

CARPETA DE PROCESO ● ● ●

Toda mi vida, al igual que cualquier otro individuo, he escuchado comentarios de índole negativa y juicios apresurados en contra de otras personas, ya sea porque visten diferente, actúan diferente, piensan diferente, o simplemente son diferentes para los estándares sociales convencionales. Es importante destacar, que no me considero "libre de esta carga" pues yo también he sido un participante activo de los denominados "prejuicios sociales". De ahí, que haya comprendido que los seres humanos no solo necesitamos un cambio de perspectiva o punto de vista, sino también, una modificación contundente respecto a nuestro "modus vivendi" y es por eso que, para el desarrollo de esta exposición artística, he optado por juzgar a los prejuicios a través de la herramienta de expresión y movilización social más idónea con la que cuenta el ser humano, el arte. La visión de esta exposición consiste, en el adentramiento del observador al mundo de los prejuicios, con el fin de poder desarrollar un cambio de conciencia direccionado bajo una perspectiva plenamente subjetiva y cargada de simbolismos.

CÓDIGO DE
ESTUDIANTE:

| hvg856 |

ARTES
VISUALES
N.M.

CONVOCATORIA:

MAYO, 2020.

SALIDAS ARTÍSTICAS

Fotos presentes tomadas por mí, en la exposición de la capilla Sixtina
Bogotá, Colombia. 15/05/2019.

"El diluvio Universal"

"Caída del Hombre,
pecado original y
expulsión del Paraíso"

Nombre: No obtenido.

"La separación de
las aguas y la
tierra"

"El juicio final"

"El profeta
Jeremías"

"Creación del sol y
las plantas"

-CAPILLA SIXTINA-

¿DÓNDE?

Durante mi visita a la exposición de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en Bogotá, Colombia, aprendí que el artista se destacaba notablemente en la "escultura", pues ese era su fuerte, sin embargo, fue un pintor admirable debido a una de sus obras notoriamente reconocidas a nivel mundial; la decoración de la Capilla Sixtina.

DECISIONES

Con base a esta exposición artística, he logrado tomar ciertas decisiones frente a mi futura presentación de obras. Una de mis decisiones tomadas es; el uso efectivo del espacio. Un factor destacable de la Capilla Sixtina es la exposición de diversos frescos en el techo de esta misma, generando un alto grado de impacto frente a los observadores. Del mismo modo, me parece interesante organizar mis obras en distintas posiciones para lograr un tipo de impacto similar con base al ya experimentado.

APRENDIZAJES

La visita a la adaptación de la Capilla Sixtina no solo me hizo admirar las grandiosas obras de Miguel Ángel presentadas en un tamaño casi igual, sino que también, obtuve como ganancia diversos conocimientos frente a un contexto histórico y frente al tema sobre el cual estaban realizados los cuadros. Dicho esto, todos los "frescos" pertenecientes a la Capilla Sixtina hacen referencia tanto a las nueve historias del Génesis, como a diversas "sibilas" y "profetas" quienes anunciaban la llegada del nuevo rey. Así mismo, un factor a destacar y que pude evidenciar en mi visita a la exposición fue que tanto los cuerpos de las mujeres como los de los bebés están realizados a semejanza de cuerpos "varoniles" y "grotescos". Esto principalmente se debe a que, el fuerte de Miguel Ángel no era la pintura sino la escultura, de igual manera, el artista no estaba acostumbrado a realizar una consistencia con base al sexo o a las edades, por tal motivo, todos los cuerpos expuestos en la Capilla Sixtina son netamente similares.

OBTENIDOS

MI

OPINIÓN

El fresco (técnica utilizada por Miguel Ángel) me parece una técnica muy impactante ya que es una pintura realizada sobre una superficie con dos capas; la primera hecha de "arena y agua" y la segunda, formada por polvo de mármol. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo como artista no me siento identificado con la técnica utilizada por Miguel Ángel, debido a que mi fuerte vienen siendo todas aquellas corrientes artísticas modernas, no obstante, se me es admirable el dominio, el manejo y la destreza con la cual el escultor y pintor renacentista elaboró la Capilla Sixtina.

SALIDAS ARTÍSTICAS

¿QUÉ ES?

La exposición titulada como: **¿POR FIN CALI SABRÁ LO QUE TIENE?** Es una exposición temática, donde la idea principal es "la tragedia" paralela a los difíciles momentos por los cuales la ciudad de Santiago de Cali ha atravesado. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los criterios utilizados para la selección de obras fueron: que cumplieran con los requisitos de la temática, la tragedia.

OBTENIDOS

Los aprendizajes que me dejó la visita a la exposición del museo la Tertulia, principalmente fueron tres. El primero fue, la noción y el desarrollo de nuevas técnicas. El segundo aprendizaje fue, la aceptación del potencial que tiene mi ciudad natal en términos artísticos. Por último, el tercer aprendizaje fue mi adquisición de conocimiento como estudiante, en términos no solo artísticos, sino también socio-culturales.

DECISIONES

Las decisiones que voy a tomar frente a mi proceso artístico después de esta visita, más que todo son: la implementación de nuevas técnicas para mis obras. Así mismo, muchos cuadros que pude observar en el museo me generaron cierta inspiración que voy a utilizar como un factor motivador y renovante para la creación y desarrollo de obras futuras.

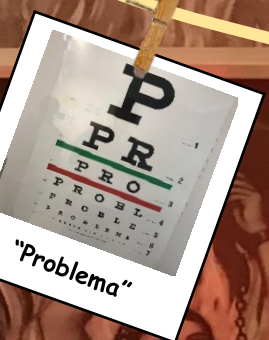
ESTRUCTURA

Desde mi punto de vista, el museo la tertulia cuenta con una muy buena iluminación, que permite a los observadores presenciar las obras sin que la luz sea una molestia, asimismo, la presentación de las obras estaba realizada a través de una manera totalmente ordenada, donde todos los cuadros y esculturas estaban colocados de cierta forma en que no interfirieran con otros.

AMBIENTE

La circulación realizada por los guías fue realmente positiva, ya que se detenían en cada obra para explicar lo más relevante de ella y posteriormente como se relaciona directamente con la temática. Por último y, no obstante, la exposición contaba con una colorida decoración creada a partir de los cuadros u obras presentes en el salón, donde los textos, más que todo las fichas técnicas, eran visibles para los espectadores.

EXPOSICIÓN

"Problema"

"Proyecto para grabado"

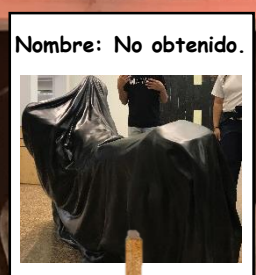
"De la serie de pinturas de agua"

"Sueños rotos"

"Píxeles"

Nombre: No obtenido.

"Entre vasos"

"Diversos cuadros presentes en la exposición"

¿POR FIN CALI SABRÁ LO QUE TIENE?

Todas las imágenes presentadas fueron tomadas por mí, en la exposición ¿por fin Cali sabrá lo que tiene? 24/01/2019

INSUFICIENTE

CUESTIONABLE

ARROGANTE

FALSA SUPERIORIDAD

MANIPULADOR

PERFECCIONISTA

PESIMISTA

INTRANSIGENTE

DESTRUCTOR

CRUEL

Una vez concluida mi visita a ambas exposiciones, quede con varias palabras clave para utilizar como inspiración, asimismo encontré un factor en común:

—LA PERVERSIDAD DEL SER HUMANO—

Todas las palabras expuestas se toman desde una posición realista frente al ser humano. De igual manera, el factor común que las engloba a todas ellas son: Los prejuicios sociales. El hombre, sin importar sus virtudes, valores, o posiciones morales tiene por esencia propia la "maravillosa capacidad" de criticar a otros individuos.

PREJUICIOS SOCIALES

Se critica:
"Porque si", "Porque no"
y "Porque tal vez".

¿Por qué elegí este tema?

—MOTIVO—

Al principio debo afirmar que me sentía inseguro frente a la elección del tema que abarcaría a mis obras. Buscaba algo nuevo, raro y exótico, pero que al mismo tiempo reflejara al hombre como es en realidad: un ser malvado. A partir de esta lluvia de ideas, pude centralizarme en *los prejuicios sociales*; algo que por esencia propia todos tenemos.

—REFLEXIÓN—

El desarrollo de esta carpeta de proceso me ha hecho reflexionar al respecto, convirtiéndome en un ser humano más íntegro y solidario.

—PERSPECTIVA—

Toda mi vida, al igual que los demás, he escuchado comentarios negativos y juicios apresurados hacia otras personas, ya sea porque visten diferente, actúan diferente, piensan diferente, o simplemente son diferentes para los estándares sociales. No me considero "libre de esta carga", pues yo también he sido partícipe de estos juicios.

—PROPÓSITO—

Mi propósito es la creación de obras impactantes que lleven al espectador a una autorreflexión. Pretendo romper con los estándares de belleza tradicionales, mostrando subjetivamente una parte maligna de la esencia humana: la acción de juzgar preliminarmente a los demás.

C.R.I.T.I.C.A.R

EN EL MUNDO DE LOS PREJUICIOS, NUESTROS SENTIDOS SON CÓMPLICES A LA HORA DE JUZGAR...

Para esta primera sección de obras, decidí abordar mi tema desde una perspectiva distinta: los sentidos. Gran parte del conocimiento empírico es obtenido a través de la percepción sensorial, permitiendo al hombre desarrollarse tanto como ser individual, como ser en sociedad. Sin embargo, al ser los sentidos nuestro primer contacto con la realidad, se incrementan las posibilidades de criticar aquello que nos disgusta perceptiblemente.

LAS HERMANAS

Foto de la obra "Las Hermanas" tomada por mí el 12/10/2019.

Tras haber determinado que los prejuicios se pueden desarrollar en función a nuestra percepción sensorial, decidí nombrar a esta sección: **La Maldad de los Sentidos**. En ella, pienso dar a conocer cuáles son los sentidos que más utilizamos para juzgar y/o criticar a otros individuos, así como, el uso tergiversado que les damos.

Las hermanas son una denuncia de carácter simbólico y social en de los prejuicios. Dentro de esta obra, plasme los sentidos que contienen mayor impacto al momento de juzgar.

Por esta razón, fue que decidí mostrarlos de forma surrealista: realizando combinaciones entre ellos y proporcionándoles elementos atípicos.

¿Alguna vez te has preguntado si utilizas tus sentidos para criticar?

Elaboración de "Las Hermanas". 10/09/2019.

PROCESO DE ELABORACIÓN "LAS HERMANAS"

Elaboración de "Las Hermanas". 1/09/2019.

Elaboración de "Las Hermanas". 10/09/2019.

Elaboración de "Las Hermanas". 02/10/2019.

Bocetos:

Este sentido es frecuentemente utilizado para realizar comentarios negativos y apresurados hacia otros individuos.

Elementos surrealistas como **sentidos con alas**, permiten expresar la idea de que los **prejuicios "vuelan" en nuestra sociedad, pasando de persona a persona.**

MANOS

Simboliza el "señalamiento" y la "discriminación" hacia otros individuos, sin tener un juicio moral objetivo.

Las Hermanas. Foto tomada por mí el 12/10/2019.

[La Maldad de los sentidos]

INSPIRACIÓN

El movimiento surrealista fue mi inspiración. Utilice elementos como "el mundo absurdo e ilógico" para representar simbólicamente los prejuicios mediante los sentidos. Por lo general, usamos nuestra percepción para crear opiniones negativas (anticipadas) sin el debido conocimiento.

OIDOS

Transmiten a los otros sentidos especulaciones llenas de incertidumbre.

OJOS

La vista es el primer sentido que se activa al ver algo fuera de lo normal, llevando al individuo a realizar inconscientemente juicios apresurados.

¿OJOS? ¿LABIOS?

¿Alguna vez has detallado las expresiones de las personas cuando van realizar una crítica apresurada? La inmoralidad de los sentidos realmente ha expandido mi marco de análisis, gracias a esto me he vuelto más detallista y perspicaz respecto a las expresiones físicas de otros individuos. Los ojos y los labios, sin duda alguna son partes del cuerpo altamente expresivas. Con ellos, realizamos gestos inconscientes que conllevan a opiniones respecto a estímulos que nos desagradan; es decir son un conducto para los prejuicios.

Muecas

Juzgar

Mirar

Actitudes

Juicios

Gestos

Expresividad

Críticas

Asombro

Opiniones

Implícitos

Conductas

Imprudencia

Pseudónimo: **BANKSY**

Comúnmente trabaja bajo una sátira que gira en torno a la exclusión, la inmoralidad, los prejuicios, la política y las etnias. En sus obras combina progresivamente la escritura con el grafiti, haciendo uso de la técnica del estencil o "el estarcido con plantilla". Este artista, ha sido una guía y una fuente de inspiración para mi siguiente obra; "Los Mirones y los Bocones".

"If graffiti changed anything it would be illegal".
-BANKSY.

¿Por qué el Stencil?

El estencil, posibilita la replicación eficaz de la misma obra sin la necesidad de volver a iniciar.

BANKSY

-THERE IS ALWAYS HOPE-

"Balloon Girl". (2002).

"Kissing Coppers". (2004).

Dejar de a un lado el pincel y los pigmentos y trabajar con plantilla y aerosoles me pareció una técnica realmente interesante, rápida, e innovadora.

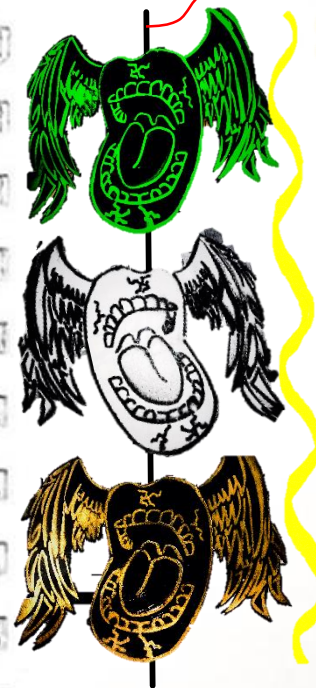

Plantillas utilizadas para el desarrollo del stencil. Elaboración Propia. 23/04/2019.

PROCESO

Tras haber determinado que los ojos y los labios (boca) son un medio para los prejuicios, decidí utilizar como referencia los bocetos de la obra "Las Hermanas" y darles una perspectiva tridimensional a través del stencil.

1. En primer lugar, fue necesario calcar el boceto en papel acetato y posteriormente cortarlo para generar la plantilla. Durante esta fase, muchas complicaciones aparecieron, entre ellas; la desproporción de los cortes, la fragilidad de la plantilla, y sobre todo, el mal empleo del bisturí (elemento utilizado para cortar la plantilla).

2. Estas complicaciones fueron superadas a través de la práctica (equivocarse y volver a empezar). Una vez obtenida la plantilla final de ambos bocetos, se inició el proceso de pintura con aerosol.

Elaboración Propia. 9/04/2019

3. Tras finalizar el proceso de pintura con aerosol, se obtuvieron múltiples réplicas de los bocetos. Estos, fueron cortados y modificados para ser suspendidos a una altura relativamente considerable.

"Efecto de volar".

Elaboración Propia. 23/04/2019.

Los Mirones y Los Bocones. Elaboración Propia. 25/04/2019.

THOMAS HIRSCHHORN

THE SUBJECTERS: Fue reconocida como la primera exposición del artista. El objetivo principal era realizar una crítica social frente al mundo en el que vive el hombre: caótico, cruel, pero a su vez, hermoso.

Desde mi perspectiva, el hombre necesita juzgar para obtener una posición dentro de la esfera social y asimismo adquirir un "complejo de superioridad" que lo sobreponga frente al resto mediante una degradación constante.

El uso de los maniquíes permite expresar lo más cercano al hombre posibilitando la re-creación de múltiples escenarios o perspectivas.

Particularmente, Thomas Hirschhorn, hace uso de materiales cotidianos como: hojas, plásticos, cartones, adhesivos y láminas en sus obras con el fin de representar simbólicamente situaciones universales y problemáticas sociales. Así mismo, sus creaciones se caracterizan por penetrar en la mente del espectador llevándolo a una reflexión profunda respecto al vivir humano contemporáneo. Utiliza diversas metodologías de trabajo, entre ellas: la escultura, el video y la instalación.

¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO SUPEDITADO, E INCLUSO CENSURADO POR LOS PREJUICIOS?

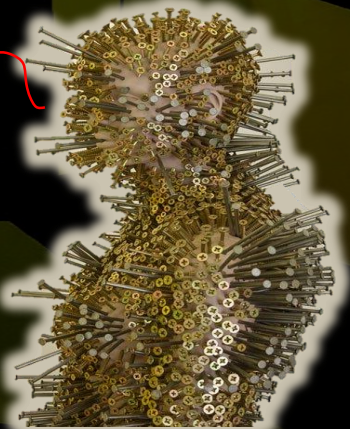
¿HAS SENTIDO ESA DEGRADACION?

Los prejuicios son una problemática social de carácter universal. Lamentablemente el hombre ha sido víctima y victimario de estos, a causa de múltiples perspectivas, formas de pensamiento, y opiniones.

Imágenes presentadas tomadas por mí. 09/25/2019.

The Subjecter

Conviene subrayar que la investigación sobre Thomas Hirschhorn fue un punto esencial para el desarrollo de mi tercera obra: **"Censored"**. A partir de lo anterior, quise trabajar bajo los parámetros de la escultura utilizando materiales similares a los del artista. Así mismo, quise representar por medio de la técnica "ready-made" la manera en que el hombre es censurado por los prejuicios.

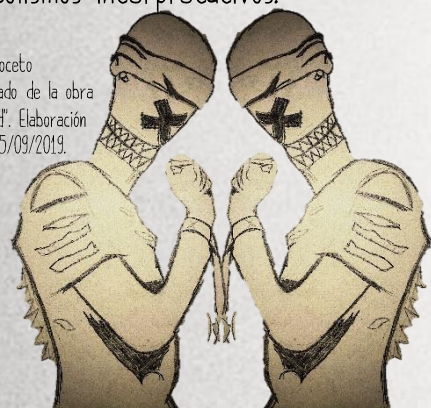
1. USO DEL MANIQUÍ

Al igual que Hirschhorn decidí trabajar con un maniquí. La perspectiva del artista, me llevo a confirmar que estos objetos pueden utilizarse para la creación de escenarios llenos de simbolismos interpretativos.

Imágenes del maniquí tomadas el 29/09/2020.

Primer Boceto desarrollado de la obra "Censored". Elaboración Propia. 15/09/2019.

2. CRITICA CONSTANTE

Aunque al maniquí se le privo de los sentidos receptores básicos: vista, odios y boca. Este se encuentra en una posición de crítica constante, con el fin de acentuar la idea de que; "aunque no pueda visualizar a los espectadores de manera implícita los está juzgando".

Foto parte trasera del maniquí. Proceso de ensamble de clavos. 29/09/2019.

3. DOLOR Y SUFRIMIENTO

La parte trasera del maniquí contiene una gran concentración de clavos y/o puntillas, con el fin de representar las críticas constantes que recibimos a "nuestras espaldas". Están enterrados (clavados) con el fin de acentuar una sensación de dolor y sufrimiento.

CENSORED...

Se bloquearon los sentidos principales que utilizamos para juzgar a los demás.

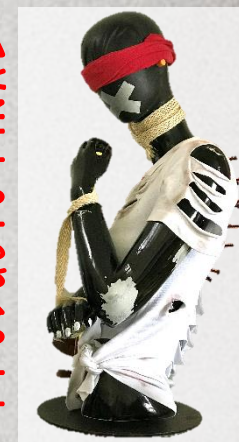

La camisa rota y las manchas en la piel, simbolizan el desgaste del hombre por vivir dentro del mundo de los prejuicios sociales.

El encadenamiento de las manos representa la sumisión y la impotencia del hombre por no salir del mundo de los prejuicios.

PRODUCTO FINAL

Registro Fotográfico ...

Finalizada la primera fase artística denominada "La Maldad de los sentidos", decidí cambiar el enfoque de mis obras, dejando de a un lado la percepción sensorial como un conducto para los prejuicios y centralizándome en la socavación del hombre como ser social.

Segunda Fase Artística:

ALTER-EGO

Alter-Ego ha sido una fase artística que me ha permitido analizar dos comportamientos:

Romper el "status quo".

El comportamiento que reflejo en la sociedad: ¿Soy prejuicioso? ¿Me creo superior? ¿Vivo bajo el juicio ajeno? ¿Incentivo la opinión pública?

El comportamiento que evidencio y percibo de los demás en mi diario vivir. Un comportamiento limitado por los prejuicios del medio en el que viven.

Alter-Ego no solo es un reflejo personal, también es un reflejo de la sociedad.

Dejar de vivir del juicio ajeno implica cuestionarme si "yo" como individuo he desarrollado valores y principios sólidos, o por el contrario, si estos son modificables a partir de mi conveniencia.

Dejar de ser partícipe de los prejuicios y marcar el cambio.

Hay que des-adaptarnos a nuestro medio social regido bajo el peso de la opinión pública e iniciar a construir y a forjar nuestra propia originalidad.

"El hombre mediocre sólo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón".

-José Ingenieros

Basta ya de ese ideal acerca "del ser superior" que todos tenemos. Es momento de empezar a desarrollar una mentalidad abierta permeada por la solidaridad, la reflexión, el equilibrio y la integridad.

Es momento de:
GAMBIAR

Es cuestión de:
AUTO ANALIZARSE

Es hora de darnos una:
NUEVA OPORTUNIDAD

EL "SUPER HOMBRE" DE NIETZSCHE.

1 EL HOMBRE CAMELLO

Fase de Esclavitud: El hombre camello soporta constantemente la terrible carga de la "falta de libertad". Es el espíritu simbólico del "peso", de la sumisión respecto hacia lo moral y hacia lo tradicional. Dicho de otra manera, la "fase camello" es en esencia propia un estado de esclavitud que el mismo hombre deberá superar.

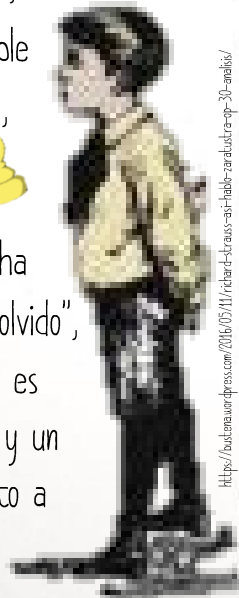
2 EL HOMBRE LEÓN

Fase de desacato: Una vez que el camello toma como iniciativa el "NO", representa un rechazo absoluto hacia cualquier control o imposición externa. A causa de esto, se abre camino al "hombre león" que es aquel que se subleva frente a toda falta de libertad, es decir, se encuentra justamente en el proceso del "desacato". Es imprescindible señalar que, "el león" es un símbolo de coraje, tenacidad, poderío y rabia.

3 EL HOMBRE NIÑO

Fase de Liberación: el espíritu humano ha sufrido un cierto grado de confusión, por lo cual es necesario que recurra al "olvido", es decir, que vacíe su mente del pasado. Dicho esto, el verdadero superhombre es aquel que ha superado la esclavitud humana y ha alcanzado un entendimiento y un razonamiento infantil, que le permitirán crear una realidad incorruptible respecto a todos los elementos que socavan el existir humano.

1 SUBMISSION

"El Hombre Prejuicioso es igual al Hombre Camello"

Tomando como referencia al "hombre camello" decidí representar simbólicamente la sumisión humana respecto a los prejuicios. Todos hemos sido partícipes de la opinión pública, incrementando su peso, y posibilitando el desarrollo de juicios ajenos.

Foto Original

Proceso de Edición

EXPERIMENTACIÓN

Una vez tuve la foto lista, quise darle un mayor impacto reduciendo su color y cambiándola a una escala de "blanco y negro". Para ello, utilice la aplicación "Instasize" que no solo permitió incrementar detalles como "el contraste", "la luz", "la intensidad" y "las sombras", sino también posibilitó reducir "la saturación" y "la intensidad".

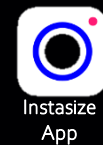
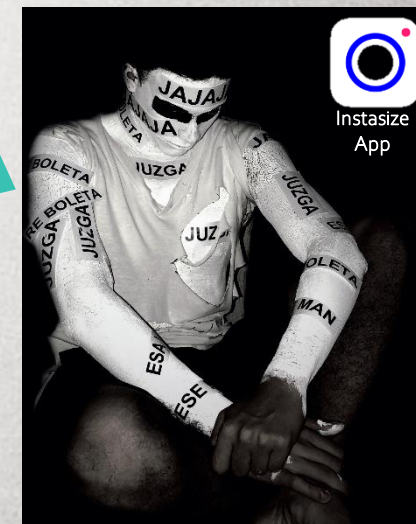
"Es preferible lo malo conocido a lo bueno por conocer."

Estas palabras son términos comunes (parlache) dentro mi marco social, que me permiten asignarle a la obra un sentido de pertenencia.

Se realizó un body-paint con pintura blanca y negra.

Foto Final

② CONTEMPT

Es momento de liberarnos, de dejar de ser partícipes de los prejuicios.

Tomando como referencia al "Hombre León" decidí representar el rechazo absoluto hacia los prejuicios. Si bien es cierto que somos partícipes activos de la opinión pública, esto no justifica que no nos hayamos visto agobiados y socavados por esta misma.

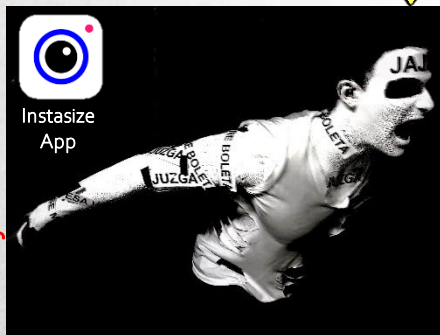
INO MÁSI Rechazo La Opinión Pública Y Los Juicios Ajenos.

Desacato más allá de ser una fotografía, es una denuncia simbólica que representa la rabia, el coraje, el deseo y la presión interna del hombre por dejar su estado de sumisión respecto al peso del juicio ajeno. En sí, es el rechazo a esa falta de "libertad" (esclavitud) que nos ocasiona los prejuicios sociales.

Fotografía Original

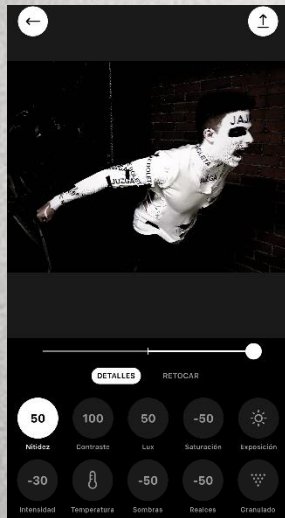

Estas ediciones permitieron acentuar el concepto de "desacato" y posibilitaron la creación de una imagen impactante para el espectador.

Fotografía Final

Proceso de Edición

Posición

A diferencia de "sumisión", en esta fotografía quise darle énfasis a la expresividad corporal, con el propósito de acentuar la rabia y la presión interna por salir del estado de esclavitud.

-EXPERIMENTACIÓN-

Nuevamente, utilizando la aplicación "Instasize" reduje el color de la fotografía y lo cambie por una escala completa de blanco y negro. Para ello, incremente detalles como "el contraste", "la lux" y "la nitidez". Así mismo, también disminuí "la saturación", "la intensidad", "las sombras" y "los reales".

③ RELEASE

Autoanálisis, Cambio, Nueva Oportunidad.

Tomando como referencia "al Niño", decidí representar el nuevo surgimiento del hombre apartado de los prejuicios sociales. La sumisión respecto a la opinión pública y el desacato frente a los juicios ajenos son etapas progresivas que nos llevan a cada uno de nosotros a una nueva oportunidad de ser mejores individuos.

¿CÓMO SER MEJOR?

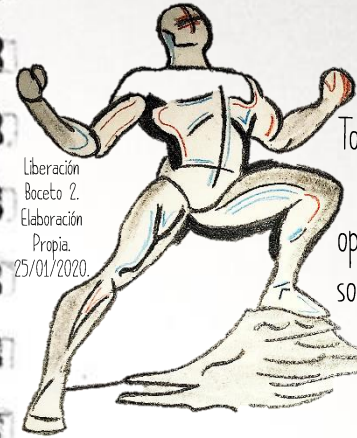
Intentar ser un mejor individuo no implica un cambio radical en la esencia de cada quien. Por el contrario, significa empezar a aplicar valores y atributos a nuestro estilo de vida que potencien un crecimiento tanto interno (yo con yo) como externo (yo con los demás).

-EXPERIMENTACIÓN-

"Instasize" no solo permitió incrementar detalles como "el contraste", "la lux", y "las sombras", sino también, posibilitó reducir "la saturación", "la intensidad", y "la exposición".

En esta fotografía busco plasmar la tranquilidad.

Mentalidad Abierta	Empatía	Integridad	Reflexión
Libertad	Solidaridad	Respeto	Equilibrio

Algunos atributos que nos permiten superar las dos etapas previas y alcanzar la liberación de los prejuicios.

Se ha superado la esclavitud a los prejuicios y se ha alcanzado un crecimiento intrapersonal.

Proceso de Edición

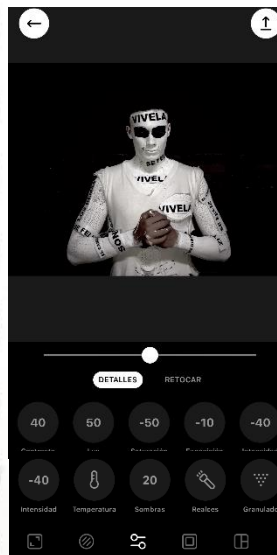
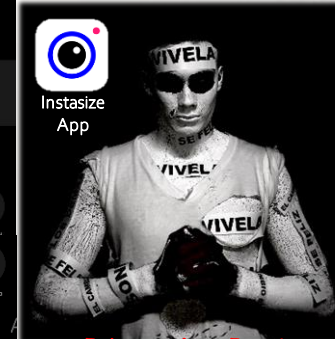

Foto Original

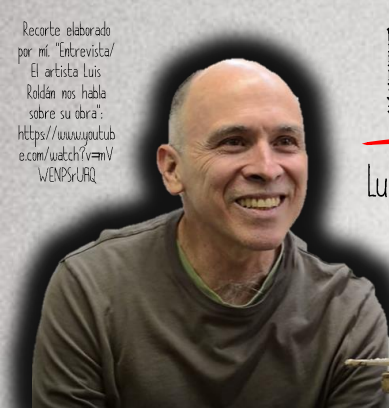

Fotografía Final

Sonríe
Vívela
Se Feliz
Al carajo los demás
Cambiar

Para alcanzar la liberación, es imprescindible querer cambiar, querer autoanalizarse, y querer darse una nueva oportunidad para empezar.

Recorte elaborado
por mí. "Entrevista/
El artista Luis
Roldán nos habla
sobre su obra":
<https://www.youtube.com/watch?v=mVWENPSrUQ>

LUIS ROLDÁN

Luis Roldan plantea en sus obras la arquitectura abstracta como un movilizador social. El artista busca salir de los parámetros tradicionales y articular su profesión en función a la realidad.

"No me gusta el artista rico. Me parece que, dentro de nuestra sociedad, se tienen más recursos con lo mínimo".

Utiliza elementos del medio y los transforma en otra cosa hasta el punto de asignarles un significado completamente diferente al inicial.

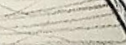
"No soy religioso, ni espiritual, ni poético. Soy artista que pregunta cosas y que me baso en la abstracción"

-Sueños Rotos-

Al igual que Luis Roldán busco generar una ruptura respecto al arte tradicional basada en oleos, pinceladas, y obras magnificas.

¿QUÉ ES UN "AMPARO"?

Dejemos de a un lado las definiciones "judiciales" y
centrémonos un momento en el sufrir humano a
causa de los prejuicios. El amparo visto desde esta perspectiva,
no es más que un sentimiento de protección, resguardo, y defensa hacia
cualquier causa que genere esa intranquilidad o sensación de "socavación".

Boceto de la estructura de la obra "amparo". Elaboración propia.
18/03/2020.

TITULO DE LA OBRA:
"AMPARO"

Siempre me ha gustado la idea de innovar, por tal motivo, decidí preguntarle a familiares, amigos, y conocidos cuales prejuicios se siguen evidenciando en nuestra cotidianidad. Estos fueron los resultados:

LLUVIA DE PREJUICIOS

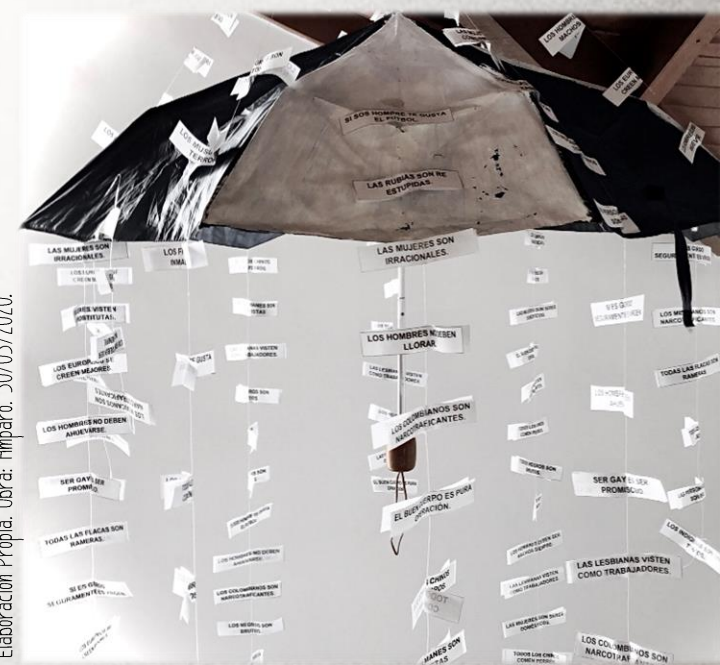
Con hilo Nilón he colgado los prejuicios
de tal manera que representen el
"agua" y la sombrilla "el amparo" en
contra de estos.

Elaboración Propia. Prejuicios. Edición con "Instasize" 30/03/2020.

"Protégete de los Prejuicios"

Elaboración Propia. Obra: Amparo. 30/03/2020.

IDENTIFICACIÓN DE LAS LIMITACIONES

LAS HERMANAS (...)

A través de Las Hermanas, concluí que mi motivación artística estaba direccionada hacia expresar los implícitos en vez de enfocarme en la belleza y la uniformidad. Sin embargo, durante el proceso de creación de esta obra mi mayor limitación fue "la realización del boceto". Me costó mucho trabajo decidir que pintar y de qué forma hacerlo según mi tema elegido, por tal motivo, decidí representar los prejuicios mediante los sentidos, proporcionándoles a éstos un toque surrealista.

LOS MIRONES Y LOS BOCONES(...)

Los "Mirones y los Bocones" fue una obra realizada en esténcil que me proporciona un mayor rango de exploración, innovación, y experimentación. Nunca antes había trabajado bajo esta forma de creación artística, por lo cual, tuve que repetir muchas veces el proceso sintiéndome frustrado, e incluso, con ganas de utilizar de nuevo el "lienzo y el pincel". No obstante, estos problemas fueron superados gracias a la perseverancia desarrollada.

SUMMISION. CONTEMPT. RELEASE (...)

La "sumisión", el "desacato", y el "deseo de liberación", son conceptos simbólicos que incrementan el peso de nuestra existencia. Esta serie de fotografías, fue un conducto que me ayudó a liberar en cierto punto esa sensación de pesadez, sin embargo, su desarrollo no fue sencillo. Las imágenes iniciales del body-paint no salieron conforme a lo esperado, por tal motivo, se recurrió a herramientas tecnológicas que ayudaron a resolver este inconveniente e incluso le proporcionaron un mayor impacto visual a la obra.

AMPARO (...)

Una sombrilla y una buena creatividad pueden dar resultados no esperados, tal y como lo fue "AMPARO". Mi mayor limitación respecto a esta obra fue la recolección de los prejuicios. De hecho, no quería recurrir al internet y buscar "www.prejuicios.com", al contrario, quería conocer cuáles eran los verdaderos "juicios sin valor" que habitaban dentro de mi círculo social, por tal motivo, recurrí a familiares, amigos, conocidos, docentes, en incluso, a mi "yo interno" y como efecto obtuve distintos prejuicios provenientes de cada persona.

CENSORED (...)

Conseguir un maniquí y modificarlo parece un proceso sencillo, no obstante, mi experiencia me demostró lo contrario. La silueta humana, la camisa rota, la privación de los sentidos, y el encadenamiento, fueron "modificaciones" realizadas con el propósito de generar un impacto e incrementar el peso simbólico de la obra. Sin embargo, cada elemento que le atribuía al maniquí se tergiversaba en una incógnita respecto a si realmente el espectador entendería el propósito de la obra. Este continuo cuestionamiento fue superado a través de la opinión de amigos y docentes, cuyas perspectivas me llevaron a obtener la versión final de "Censored".

Este documento, denominado "Carpeta de Proceso" solo representa una porción de mi "proceso total" durante el curso de Artes Visuales N.M. Recuerdo el primer día de clase respecto a esta asignatura, me sentía nervioso e inseguro de mí mismo, a causa de que nunca me he considerado un "buen dibujante" o un "excelente pintor", en otras palabras, temía no poder cumplir con los objetivos esperados. Sin embargo, a medida que realizábamos distintas actividades pude evidenciar que cada compañero tenía una perspectiva y una forma de plasmar sus ideas que lo diferenciaba del resto, poco a poco me percate que yo también había desarrollado esa habilidad. Gracias a esto, concluí que el arte es subjetivo y que para realizar obras no es un requisito saber hacer "dibujos espectaculares" o "pintar con destreza", al contrario, lo único que realmente es necesario es una buena imaginación, una genuina creatividad, y una constante perseverancia.

¿Racismo equivale a prejuicio? Elaboración a partir de <https://www.gettyimages.com/image-33071597/stock-photo-afroican-young-woman-taking-off-a-mask-of-a-caucasian-woman> 02/10/2018.

**FOTOS OBRAS
NO
PRESENTADAS**

La cruz de Dios. Elaboración Propia. 12/09/2018.

Si bien es cierto, que en la carpeta de proceso muestro al acrílico, al estencil, al ready-made, a la fotografía digital, y al ensamblaje, como principales medios de creación artística que permitieron el desarrollo de mis obras, no por ello se justifica que hayan sido las únicas técnicas utilizadas a lo largo del curso. De hecho, también trabajé con "óleo sobre lienzo", "repujado" e incluso, "pasteles", sin embargo, estas obras no fueron presentadas a causa de que no tenían una conexión directa con mi tema central.

Otro rasgo a señalar es que no me considero el mismo estudiante que aquel que comenzó el curso de Artes Visuales N.M. Tal y como lo indica el título de este documento, todo ha sido un proceso y ese "proceso" es la causa que me ha llevado a retarme de manera artística, a salir de mi zona de confort y aprender a experimentar. Al inicio del curso, me limitaba a realizar bocetos sobre imágenes encontradas en internet, esta metodología me daba la seguridad de que el producto final iba a ser el esperado, es decir, la representación de la misma imagen con algunas variaciones. No obstante, logre comprender que en mí mismo residía la decisión respecto a innovar o quedarme en lo superficial, es por esto que decidí arriesgarme y crear mis propias obras a partir de factores que incentivaron mi creatividad, como por ejemplo: movimientos artísticos, numerosos autores, e incluso, elementos de mi cotidianidad. Esta nueva estrategia de trabajo, me permitió desarrollar una decisión que abarcaría todo mi proceso, la cual era: *"realizar obras que pesen no por su belleza sino por su impacto y mensaje implícitos"*.

Mi objetivo final, es que mis obras incentiven la noción del cambio en los espectadores. Es momento de confrontar a los prejuicios sociales, de reprimir el peso de la opinión pública, y de dejar de vivir del juicio ajeno. La realización de esta carpeta de proceso me ha convertido en un ser humano más tolerante, íntegro, y con una mayor mentalidad abierta. Por esto te quiero decir que **YO YA INICIE MI CAMBIO...**

Y tú... ¿qué estas esperando?