

1 Código de Estudiante: hvg857 CARPETA DE PROCESO

Mis fortalezas y debilidades previas al curso:

Artes Visuales NM

"El curso [...] anima a los alumnos a desafiar sus propias expectativas y límites creativos y culturales. Se trata de curso que incita a la reflexión y en el que los alumnos desarrollan habilidades analíticas, como las capacidades de pensamiento divergente y de resolución de problemas, al tiempo que trabajan para alcanzar el dominio técnico y la confianza como artistas creativos."

Tomado de

<https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/curriculum/the-arts/visual-arts/>

ARTE TRADICIONAL

Tengo conocimiento en cuanto a la anatomía humana, además de las técnicas de grafito y carboncillo. Sin embargo, demuestro cierta preferencia por las paletas de color monocromáticas.

Archivo Personal: Estudio de técnica y anatomía en mi bitácora. (2018)

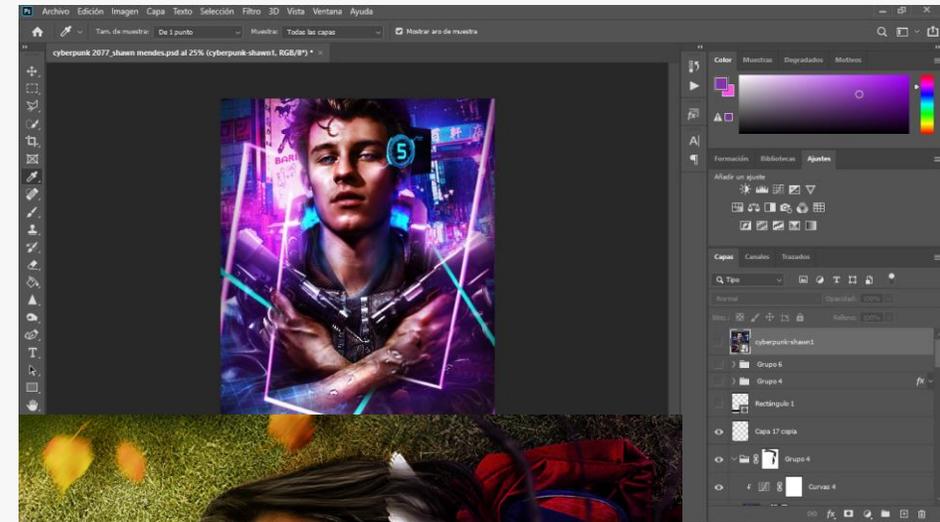
QUIERO APRENDER...

- Nuevas técnicas de dibujo
- Fundamentar mis ideas a través de un proceso sistemático.
- Organizar una exposición y redactar un texto curatorial

ARTE DIGITAL

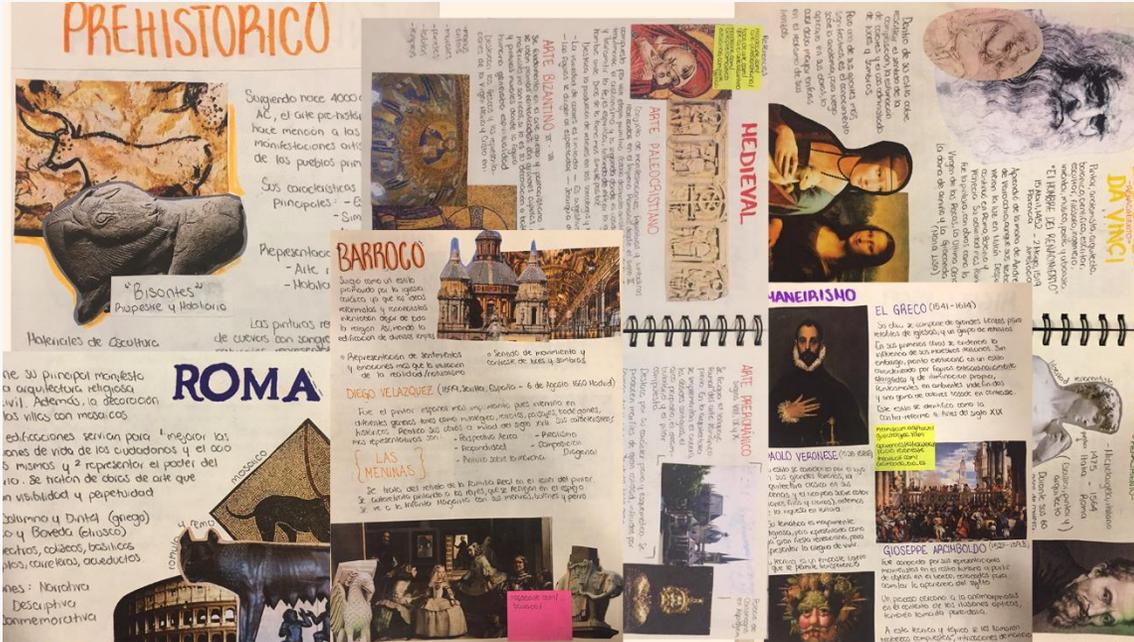
Aparte del arte tradicional, mis hobbies se basan en el arte digital, tanto ilustraciones como manipulaciones y ediciones de fotografía. Sin embargo, en ningún momento he referenciado las imágenes que he encontrado en el internet y por eso lo he dejado de lado durante el programa de Artes Visuales NM.

Archivo Personal: Ilustraciones de arte digital realizadas en Photoshop CC (17/07/2018)

2 EXPLORACIONES

Archivo Personal: Investigación de movimientos del arte en mi bitácora personal. (2019)

Al inicio del programa, realizamos investigaciones con respecto a los diferentes movimientos del arte en orden cronológico. Este no solo me llevó a determinar una cronología en el arte que desconocía, pero también a considerar nuevas técnicas de creación y caer en la realización de que estamos en constante cambio, inevitablemente de que lo queramos o no.

Archivo Personal: Foto de experimentación, repujado en aluminio (2019)

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO LA TERTULIA

Durante el programa visitamos un museo local de arte moderno para tener referentes de cómo se organiza una exposición.

Archivo Personal: Fotos tomadas durante la visita al museo. (07/01/2019)

Vimos una exposición temporal, disponible desde el 1 de Septiembre del 2018 hasta el 16 de Mayo del 2019 en Cali, Colombia. Esta misma expone diferentes medios (centrados en las gráficas populares del siglo XX en Colombia) provenientes de diferentes artistas. La exposición presenta diferentes cromolitografías derivadas de imágenes populares o religiosas de mediados del siglo XX. Las paredes son blancas para dar énfasis en las obras que de por sí deslumbran debido a los colores llamativos/escandalosos de las imágenes. La iluminación se encuentra en la parte superior. La visita a la exposición me inspiró a generar más obras que involucraran mi nacionalidad y no solo guiarme por la estética artística que se recibe de los medios y redes sociales.

METAMORFÓSIS (2020)

Imagen recuperada (13/01/19) de:
<https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-ekowx>

El cambio es inevitable. Se crean nuevas técnicas, los procesos se actualizan, los niveles de experiencia aumentan al igual que las expectativas. Nada permanece igual por mucho tiempo. Nos adaptamos al cambio o nos quedamos atrás. No obstante, el cambio es algo que muchos tememos, pero no podemos evitar su llegada. Nos adaptamos al cambio o nos quedamos atrás. He llegado a caer bajo esta reflexión después de afrontar muchos cambios en mi vida; establecerme en diferentes ciudades, estudiar en diferentes escuelas, y rodearme de personas de todos los matices imaginables. Y estos cambios han sido buenos. Es gracias al cambio que nos permitimos explorar diferentes perspectivas. Nada realmente desaparece, simplemente se transforma. Es algo hermoso, al igual que la metamorfosis de una mariposa. Por eso que, para el desarrollo de esta exposición, he optado por evidenciar como los cambios de posición están presentes en nuestras vidas. Y puede arruinarnos al sacarnos de nuestra zona de confort. Pero tal vez ese es el punto. Tal vez pasar por todo lo que consideremos ajeno es lo que nos mantiene avanzando, lo que nos empuja. Tal vez tengamos que desordenarnos un poco, antes de poder avanzar.

Para el desarrollo de las obras he explorado diferentes técnicas y artistas fuera de lo que he acostumbrado, como es el caso de la escultura a través de Mark Jenkins, quien utiliza la cinta transparente como un medio para criticar a la sociedad y dar significado a su trabajo. Y, aunque también recurro a movimientos artísticos extranjeros de mi preferencia como el PopArt, quise implementar obras que hicieran relación directa a mi nacionalidad: colombiana, siendo esta una decisión consiente al querer plasmar algo que nunca cambiará y son las raíces que me han motivado tanto como inspirado a lo largo de mi vida.

Las obras estarán permeadas de simbolismos que parten tanto del uso de los colores como la implementación de animales en específico, siendo estos últimos a quienes se les asocia el proceso biológico que propone la metamorfosis inicialmente al representar vida. La distribución de la exposición no tiene un orden en particular ni un hilo narrativo a propósito, esto con el objetivo de resaltar el caos que implican los cambios de mentalidad y perspectivas. La exposición puede explorarse en total libertad porque, ¿quién soy yo para forzar una metamorfosis de pensamiento en otros?

5 POPART

Presenta una forma de ver y tratar el arte, más global y social, no para pocos (elitista), sino para todos (popular).

En la necesidad de satisfacer una sed de extravagancia, en medio de un siglo de vanguardias pictóricas, el movimiento del PopArt se convirtió en el arquetipo que dibujó la nueva sociedad de consumo. Influenciado por las tendencias y la rutina, por medio de la repetición y el empleo de colores vibrantes que capturasen de inmediato la atención del espectador, se implementó la serigrafía para su repetición.

Me sentí atraída a este movimiento debido al juego de colores que podía utilizar y la creación del arte por medio de capas, algo con lo cual estaba algo familiarizada gracias al uso de Photoshop.

‘Díptico de Marilyn’ (Andy Warhol, 1962)

METAMORFOSIS DEL DEPORTE

“EL TIGRE”

Realizando un paralelo con el consumismo de los EEUU, América Latina siempre ha mostrado una euforia por el deporte. Podría decirse que muchos civiles se solidarizan más por un partido de fútbol que un movimiento social. Por ende, opté por realizar una crítica a este movimiento con la metamorfosis en los apodos que se da a los deportistas según sus habilidades atléticas.

En este orden de ideas, escogí al delantero de la selección colombiana de fútbol Radamel Falcao Garcia, por su apodo como “El Tigre” debido a su ferocidad y habilidad en la cancha.

Imagen recuperada (02/04/19) de: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Federacion_Colombiana_de_Futbol_logo.svg#filelinks

Proceso

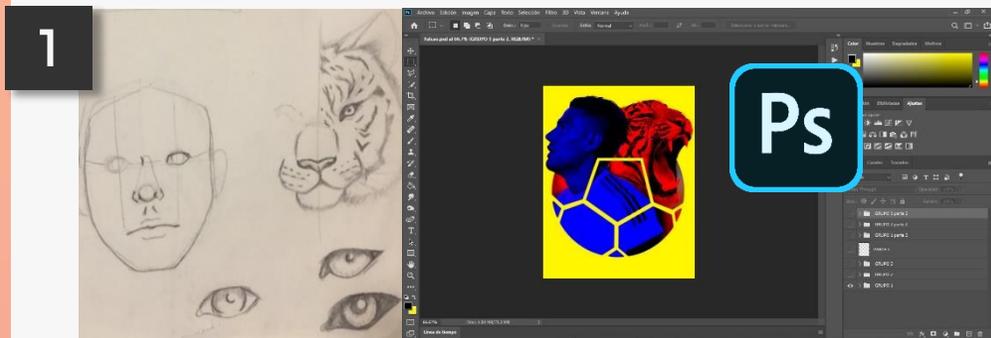
PASO 1: Realicé un estudio de los rasgos del jugador con los de un tigre, pero más adelante opté por hacer el mensaje del PopArt obvio con la producción de una misma imagen a través de un solo molde.

PASO 2: A través del software de Photoshop comencé los moldes de impresión, siendo los espacios en blanco aquellos que recibirían los colores.

PASO 3: Además, decidí hacer unas visuales de las camisetas y los colores que se utilizarán según su fondo. Por ejemplo, la camiseta amarilla tendría al jugador de azul, al tigre de rojo. Los detalles que finalizan las figuras siempre son negros.

MONTAJE FINAL

Las tres camisetas estarían colgadas de una cabuya, simulando estar secándose en un patio, después de un partido de fútbol, en el orden de la bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo.

METAMORFOSIS DE LA MUJER

“LA VIDA”

Toda mi vida he estado rodeada de mujeres , incluso siendo mujer hago parte de este colectivo. Mientras he crecido y desarrollado mi propia “metamorfosis”, existen ciertas cosas que me han callado como mujer debe callar debido a la censura que tienen en la sociedad como lo son maquillarse (siendo para algunos percibido como una falta de confianza) o la misma menstruación, pareciendo tema tabú. Es desconcertante que esta manifestación de la metamorfosis de niña a mujer sea vista de manera negativa y es por eso que he decidido ilustrarla en mi obra.

El movimiento que inspiró la obra es el

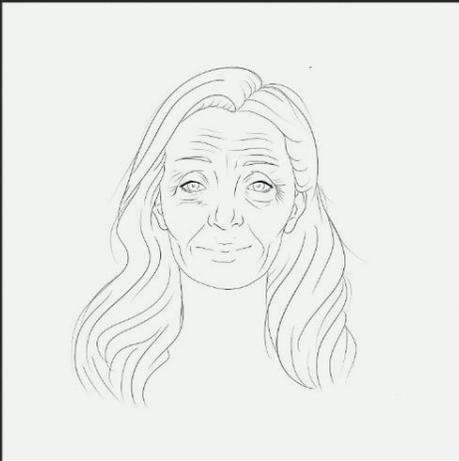
Feminismo

, el cual se define como la colección heterogénea de movimientos tanto políticos como culturales y económicos destinados a la igualdad de género.

Proceso

PASO 1: Con el software de Procreate quise hacer los primeros bocetos, utilizando como referencia mis conceptos sobre los rasgos faciales femeninos. La paleta de colores es simple para no ser distractora.

1

2

PASO 2: Además del retrato, añadí una serpiente a dos de las tres mujeres dibujadas (cada una en diferentes etapas de su vida). La serpiente es un símbolo de censura alrededor de la mujer que hace referencia al Pecado Capital contado en el Antiguo Testamento.

3

PASO 3: Pese a ser una obra digital, quise emular la pintura acuarela y metalizarla, utilizando la misma paleta de color. Repetí la técnica en las tres partes de la serie.

4

PASO 4: Las obras completas.

5

PASO 5: Para el pontaje final ensamblaría labial rojo en las esquinas, dertiéndolo en las dos primeras obras de la serie y dejando solo el molde en la última (símbolo de menopausia).

MONTAJE FINAL

Imágenes del Archivo Personal: Todas las imágenes de esta pantalla son fotografías tomadas por mí de la obra y su respectivo proceso.

MARK JENKINS

ESCULTURA DE CINTA

Jenkins es un artista estadounidense que realiza instalaciones escultóricas en la calle. La práctica del arte callejero de Jenkins es utilizar la "calle como escenario" donde sus esculturas interactúan con el entorno circundante, incluidos los transeúntes que, sin saberlo, se convierten en actores. Su trabajo ha sido descrito como macabro, impactante y situacionista. Sus trabajos que más me impactaron son aquellos que usan como material la cinta adhesiva transparente.

Información recuperada (12/05/19) de: [https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Jenkins_\(artist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Jenkins_(artist))

METAMORFOSIS DE LA NIÑEZ

“EL BEBÉ”

Otra de las etapas de la vida que podemos atribuir una metamorfosis significativa es en antes y después de nuestra niñez. Todo lo que nuestros tutores y padres inculcan en nosotros es la base de quienes seremos, donde además “las carencias nutricionales en la primera infancia causan retraso del crecimiento, que afecta a

casi un cuarto de todos los niños menores de 5 años.” según UNICEF (“Desarrollo de la primera infancia”, 2020). Utilizando ambos puntos fundamentales de la educación y nutrición durante la primera infancia, trabajé en una escultura de cinta inspirada por el arte de Mark Jenkins para enfatizar la transparencia que tienen los infantes y como todo lo que les inculcamos en su niñez se verá reflejado en sus actitudes, creencias, y valores del futuro.

Proceso

PASO 1: Lo primero que hice fue desarrollar la idea en mi cabeza, retratando el concepto en mi bitácora y maneras en las cuales podría hacer la escultura interactiva con el público.

PASO 2: Exploración de la técnica de Jenkins junto con la muñeca modelo que utilicé, pues trabajar con un infante real no daría frutos al tener que vendar una misma sección múltiples veces en un largo periodo de tiempo.

PASO 3: Desarrollo de las partes por secciones.

PASO 4: Ensamblaje de las partes del PASO 3.

Imágenes del Archivo Personal: Las imágenes superiores son fotografías tomadas por mí de la obra y su respectivo proceso.

NOTA: Durante su elaboración, varios de mis compañeros del programa realizaron observaciones acerca de los sentimientos aversivos que sentían en cuanto a mi obra, pese que yo ya me hubiera acostumbrado a su apariencia y su mensaje. Análogicamente, es una respuesta usual debido a que no estamos acostumbrados a percibir el cuerpo humano transparente, “desnudo”, en especial el de un infante.

MONTAJE FINAL

TÉCNICA ACUALERA

La acuarela es un tipo de pintura donde los pigmentos se suspenden en una solución centrada en agua. La acuarela se refiere tanto al medio como a la obra de arte resultante. El papel de acuarela se hace principalmente / está restringido con algodón, lo que le da la textura correcta a la superficie y minimiza la distorsión al mojarse. Las acuarelas generalmente son vividas y parecen claras debido a que los pigmentos se depositan en forma pura con pocos rellenos que oscurecen los colores del pigmento. Se ha convertido en el medio dominante en el arte chino, coreano y japonés, a menudo en monocromo negro o marrón con tinta u otros pigmentos. India, Etiopía y otros países también tienen guardan una larga historia de pintura con acuarelas.

METAMORFOSIS DE LAS PRIORIDADES

“LA BELLEZA”

Para esta metamorfosis quiero enfatizar el cambio de mentalidad de la belleza superficial a la belleza espiritual. Elegí el animal de pavo real para esto, ya que es un emblema solar en casi todas las culturas vinculadas a la belleza, el prestigio, la inmortalidad y la sabiduría, incluida la vanidad. Por otro lado, la transformación de sus plumas en aguacates se debe a que son considerados las grasas más sanas; siendo los aguacates frescos reductores de factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares gracias a sus muchos beneficios para la salud como su buena fuente de fibra sin colesterol ni sodio.

Proceso

PASO 1: Al no estar familiarizada con la elaboración de ilustraciones en acuarela, me permití hacer un estudio de sus diferentes técnicas junto con pequeños bocetos de los elementos que quería elaborar. **PASO 2:** La obra se realizó sobre papel acuarela de 70cm x 45cm; siendo iniciada con la elaboración del pavo real con el color azul. **PASO 3:** Incorporar las plumas en tonalidades verdes y amarillas pues estas debían de transicional con el **PASO 4:** donde se implementarían los diferentes aguacates en caída.

MONTAJE FINAL

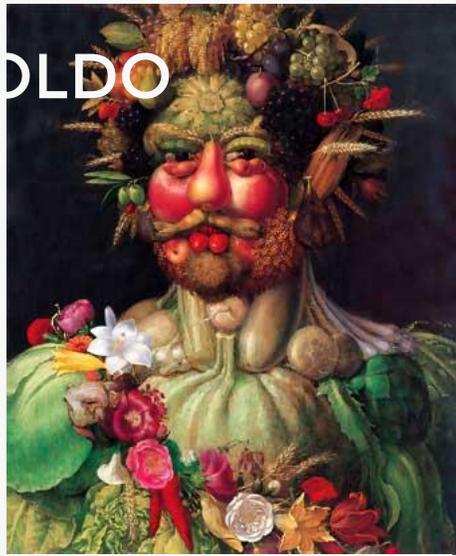
Para el montaje final no solo se colgaría la obra sobre una pared, pero tenía planeado presentar en la exposición que los aguacates retratados cayeran sobre un nido de pavo real (pedido del zoológico local) y colocar dentro del nido algunos corazones de aguacate reales.

9 GIUSEPPE ARCIMBOLDO

MOVIMIENTO: MANEIRISMO

Manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa ... anamorfosis, exageración de los movimientos, los escorzos, las texturas, los almohadillados, alteración del orden en los elementos arquitectónicos). Arcimboldo fue un pintor italiano, conocido sobre todo por sus representaciones manieristas del rostro humano a partir de flores, frutas, vegetales, animales, etcétera.

'Retrato de Rodolfo II en traje de Vertumno' (Giuseppe Arcimboldo, 1591)

METAMORFOSIS DEL TRABAJO

“LA PALENQUERA”

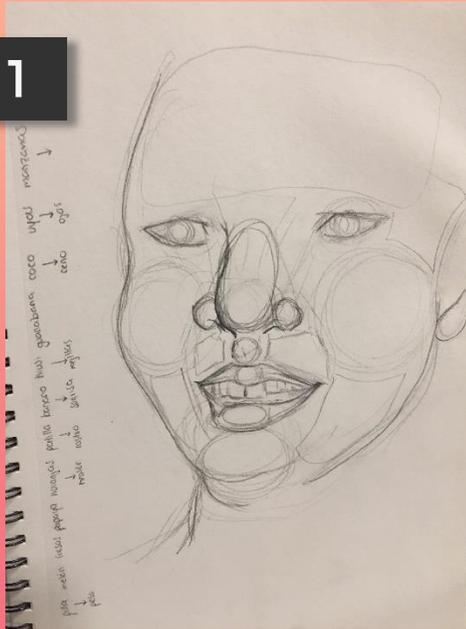
En base a la obra de Arcimboldo, quise incorporar frutas en un “bodegón” que retratará a una palenquera. Originarias del corregimiento de San Basilio de Palenque, las “Palenqueras de Cartagena” son mujeres que deambulan por el Caribe Colombiano, llevando frutos característicos en una bandeja sobre sus cabezas. De esta manera, incorporaría las frutas de su labor en sus rasgos faciales para enfatizar la metamorfosis de su labor. La obra tiene conexión a mi realidad debido a que de niña crecí rodeada de estas mujeres en mi ciudad.

Archivo Personal: Fotografía de mi persona en el año 2008 tomada por un familiar.

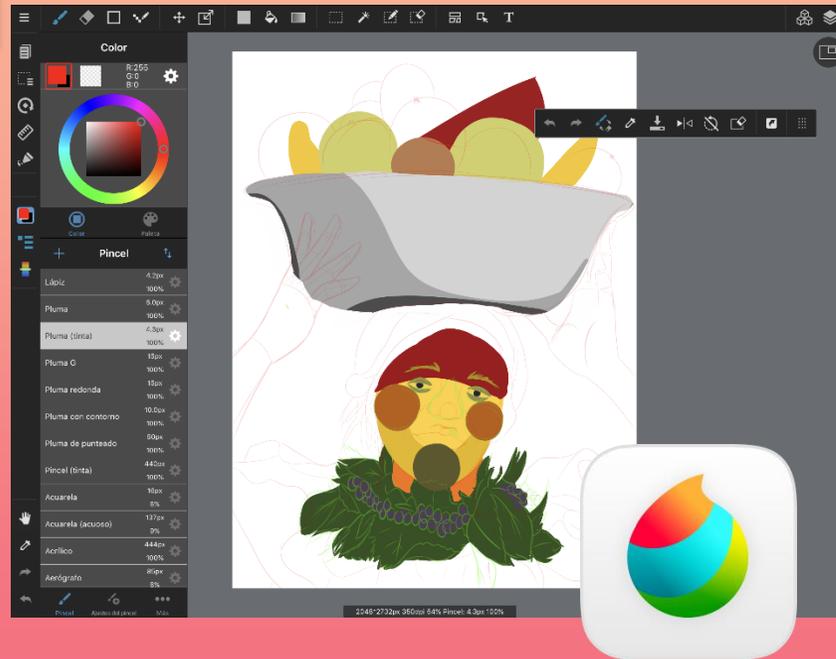
PROCESO PARTE 1

1

PASO 1: Realicé una exploración de las facciones que podría llegar a presentar la palenquera en su retrato. Luego, un listado de las frutas que suelen traer sobre sus cabezas para compararlas con las divisiones marcadas del rostro. Fue una exploración útil ya que me permitió relacionar frutas con rasgos del rostro al momento de ejecutar los primeros bocetos.

2

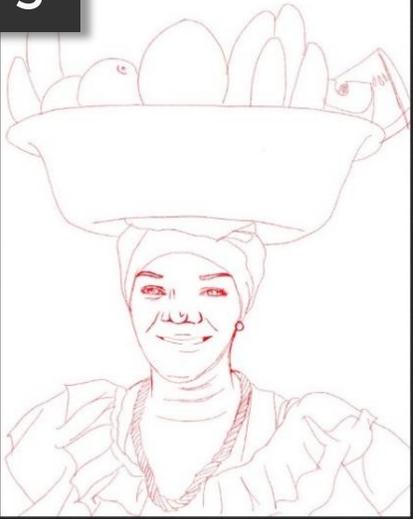

PASO 2: La primera versión digital de la obra no fue de mi agrado, pero sirvió para reconocer mis errores. Intenté utilizar un software de dibujo diferente (Medibang Paint), sin embargo, no fue la mejor experiencia.

PROCESO PARTE 2

3

PASO 3: Volví a realizar un boceto que se acomodara a la percepción que tenía de una palanquera, colocando los elementos en la parte superior. PASO 4: Ubiqué una paleta de colores para cada fruta, conteniendo como mínimo un color base, de sombreado y de brillo. PASO 5: Ubicar frutas en el rostro de la mujer e implementar la paleta de colores para dar volumen a las diferentes facciones del rostro al igual que credibilidad a la textura de las frutas sin perder el estilo de caricatura de la obra.

4

5

PASO 6: Colorear la tela del vestido como si se tratara de un mantel de mesa, siendo la palanquera el bodegón de frutas sobre ella. Además, dar texturas adicionales y/o retoques.

6

7

PASO 7: Al no querer un fondo solido ni que opacara la obra, desenfocé dos obras que realicé (26/12/19) en mi última visita a Cartagena, siendo pequeños paisajes del centro de la ciudad en acrílico sobre madera.

MONTAJE FINAL

Imágenes del Archivo Personal: Todas las imágenes de esta pantalla son fotografías tomadas por mí de la obra y su respectivo proceso.

“LA MARIPOSA”

Además de ser uno de los símbolos más representativos de la metamorfosis en la biología, las mariposas amarillas son uno de los símbolos más representativos del autor colombiano Gabriel García Márquez, otorgado el premio nobel de literatura en su obra Cien Años de Soledad. Era sabido que era imprescindible para “Gabo” que en su escritorio, donde se sentaba a escribir, hubiera flores amarillas. Por su parte, las mariposas tienen su aparición en su obra al acompañar a todas partes al aprendiz de mecánica de una empresa bananera, Mauricio Babilonia.

“Cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla, como un espectro que sólo ella identificaba en la multitud, comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas.”

taller sin ver los nuevos modelos, y pasó la noche de extremo a extremo dando vueltas en la cama y llorando de indignación. El pelirrojo norteamericano, que en realidad empezaba a interesarle, le pareció una criatura en pañales. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Las había visto antes, sobre todo en el taller de mecánica, y había pensado que estaban fascinadas por el olor de la pintura. Alguna vez las había sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra del cine. Pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla, como un espectro que sólo ella identificaba en la multitud, comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas. Una vez Aureliano Segundo se impacientó tanto con el sofocante alateo, que ella sintió el impulso de confiarle su secreto, como se lo había prometido, pero el instinto le indicó que esta vez él no iba a reír como de costumbre: «Qué diría tu madre si lo supiera.» Una mañana, mientras se iban las rosas, Fernanda lanzó un grito

CAPÍTULO XIV, CIEN AÑOS DE SOLEDAD DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

En términos de abundancia de mariposas, Colombia es el país número dos del mundo, y aunque los biólogos señalan que lo que le sucede a Mauricio Babilonia no es algo probable, el espectáculo de una nube de estos animales se puede ver en el mar. La "palabra" que identifica a un animal en este orden de ideas también se vuelve simbólica en la sociedad como una extensión de un ser humano: Gracia Márquez.

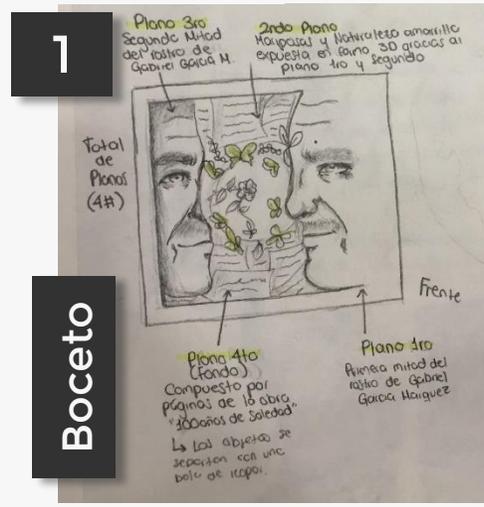

Imagen recuperada (28/03/20) de: <https://sp.depositphotos.com/16873827/stock-photo-three-yellow-butterfly-isolated-on.html>

Imagen recuperada (28/03/20) de: <https://www.colourbox.com/image/bunch-of-yellow-daisy-flowers-on-white-background-image-3373058>

The Magus of magical realism, Gabriel García Márquez. Recuperado de <https://www.jahansharif.com/blog/the-magical-realism-of-karl-lagerfeld>

Archivo Personal (28/03/20), edición realizada por mí en Photoshop 2020.

1 Boceto

2

3

PASO 2: Encontrar una caja de cartón para pintar, cubriendo de blanco su exterior y gris el interior. Luego, abrir un rectángulo en la portada para poder ver su interior.

PASO 3: Con papel origami realicé múltiples mariposas de color amarillo con el fin de ensamblarlas una vez que la caja y el rostro estuvieran terminados.

4

PASO 4: Sobre cartón blanco, ilustre el retrato de García Márquez para que rodeara entre lo real y la caricatura.

La imagen final no representa con justicia el resultado final, pero es lo más cercano que pudo asimilarse debido al COVID-19

Imágenes del Archivo Personal: Todas las imágenes de esta pantalla son fotografías tomadas de mí o por mí de obras y sus procesos/acabados.

MI METAMORFOSIS REFLEXIÓN PERSONAL

Inicie hablando del cambio y también terminaré con ello. Algunas de las metas que me propuso al inicio del programa se cumplieron, como lo fue intentar nuevas técnicas para mis trabajos al igual que desarrollar un orden para mis procesos. Lo que hacía antes en semanas en busca de “inspiración” lo conseguía en unos días gracias a las metas que me proponía desde el inicio. Durante dicha exploración de técnicas no todos los resultados fueron resultados acorde a las expectativas que tenía sobre mí. No obstante, independiente del resultado, pude pulir algunas de mis destrezas y despertar curiosidad en aquellas obras que no decidí presentar; dejándolas en un “tal vez” o “necesito más práctica” en lugar de un “nunca jamás”.

Al revisar mi carpeta de procesos me doy cuenta de muchos contratiempos que presente, como lo son las muchas ideas que tuve al inicio y como se vieron resumidas en las obras presentadas. Hubo tantas ideas pero mi miedo siempre radicó en las citas bibliográficas o saber hasta qué punto tenía que referenciar, sabiendo que también di una parte de mí y no todo lo debía a otros. Por aparte, visualmente evolucioné al poder plasmar obras estética sin perder el simbolismo que quería plasmar. El concepto de únicamente de modas europeos o americanas lo transformé al involucrar situaciones o significados de mi propia cultura. Gracias al programa me abrí a muchas formas de hacer arte, adquiriendo más seguridad en mis habilidades.

13 Montaje Digital de la Exposición Final

“LA VIDA”

“EL CUEVO”

“EL PAVO”

“EL TIGRE”

“LA MARIPOSA”

“EL BEBÉ”

“LA PALENQUERA”

REFERENCIAS

- Feminismo. Recuperado Marzo 5, 2019, de Wikipedia.org : <https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo>
- García Márquez, G. (2014). Cien años de soledad. Penguin Random House Mondadori S.A. (Publicado originalmente en 1967)
- Giuseppe Arcimboldo. (n.d.). De HA!: <https://historia-arte.com/artistas/giuseppe-arcimboldo>
- Hampton, M. (2013). Figure drawing: Design and invention. Recuperado de: <https://anatomiaartistica.files.wordpress.com/2014/09/michael-hampton-figure-drawing-design-and-invention-1.pdf>
- Loomis, A. (2008). Drawing the Head and Hands. Laguna Hills, Calif.: Walter Foster Pub.
- Manierismo. Recuperado de Wikipedia.org: <https://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo>
- Pintura de acuarela. Recuperado de HiSoUR Arte Cultura Historia: <https://www.hisour.com/es/watercolor-painting-24814/>
- RAE. (2005). metamorfosis | Diccionario panhispánico de dudas. Recuperado de «Diccionario panhispánico de dudas»: <https://www.rae.es/dpd/metamorfosis>
- Sabato, E. (2018). El túnel. Barcelona Seix Barral.
- Study visual arts | Diploma. (n.d.). Recuperado de International Baccalaureate®: <https://www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/curriculum/the-arts/visual-arts/>
- Tilman Osterwold, & Iain Galbraith. (2015). Pop art. Köln: Taschen.
- Wikipedia Contributors. Mark Jenkins (artist). Recuperado de Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Jenkins_\(artist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Jenkins_(artist))