

Carpeta de Procesos

hvg860

Justificación

- Para la realización de estas obras decidí tratar una de mis mayores preocupaciones, el tiempo, desde que era pequeño este tema siempre me ha llamado la atención porque me ha impactado mucho como es lo único que hay seguro en la vida junto a la muerte, el tiempo me parece que es el causante principal de muchos de los instintos más arraigados del hombre, el deterioro propio, el deterioro de su entorno, pero por sobre todo, el deterioro de su conciencia, el perderse a sí mismo, yo quiero plasmar eso a través de mis obras, quiero que el que las vea logre entender la importancia de reflexionar frente al tiempo y como es algo que más que temer se debe aceptar porque es el tiempo mismo lo que da verdadero sentido a nuestra existencia, también me llama mucha la atención como la gente percibe el tiempo como la percepción del mismo logra cambiar dependiendo de lo que se este haciendo.

Perspectivas

Biológico

Biológicamente el tiempo no solo implica deterioro, sino finalidad, es la manifestación y causa misma de la mortalidad de lo que vive, porque lo que tiene vida esta condenado a perecer, este fue uno de los aspectos mas importantes de mis obras, porque el tiempo es manifestado en el envejecimiento y después la muerte, la forma en que esto sucede y el porque sucede es una de las principales razones por las que escogí este tema.

Ideológico

Ideológicamente también se producen muchos cambios con el paso del tiempo, por ejemplo, la madurez de una persona suele incrementar en las personas a medida que crecen, y consigo su ideología, por eso la forma de pensar de un niño nunca será igual a la de un adulto.

Tecnológico

Con el tiempo también se han dado avances, especialmente la tecnología se ha visto mejorada a medida que pasan los siglos, el descubrimiento del fuego, la rueda, las armas, el motor de vapor, el bombillo, la bomba nuclear, la llegada del hombre a la luna, todos son avances que han marcado la historia de la humanidad, y aunque no todos hayan tenido repercusiones positivas, sin ellos no estaríamos donde estamos ahora.

Emocional

el aspecto emocional del tiempo es uno que fue de gran importancia, para mí, emocionalmente pueden haber dos respuestas al tiempo, desesperación o tranquilidad, desesperación por miedo a que todo se acabe y tranquilidad porque el que todo tiene un fin, le da sentido al trayecto.

Museo la tertulia

Con nuestro colegio realizamos una visita al Museo la tertulia, en este hubo una exposición que era muy centrada hacia Cali, otra de las exposiciones era dirigida a casos de violencia y de avances en la misma ciudad. Aunque las exposiciones no me dieron una inspiración directa para mis obras de arte si me ayudaron a tener una mejor idea de como hacer el montaje para mi propia exposición, aprendí una forma de llevar un hilo temático que unan mis obras.

Fotografía tomada por mí en la exposición. 2019

La primera obra

Fotografías tomada por mí del proceso de la obra (2019)

La idea para esta obra surge de un comentario que me hace frecuentemente, dicen que soy un alma vieja, este me llevo a pensar como podria llegar a relacionarse con mi tema, este lo expreso con una joven y una anciana, la primera muestra la inocencia, la juventud mientras que la segunda representa vejez y experiencia, en cierta medida me identifico con lo que pinte aunque en si es una paradoja para mi es una complementacion, es un balance un equilibrio.

El proceso de esta obra me parecio realmente complicado, no me gusta mucho trabajar con óleo porque me parece un poco ineficiente, sin embargo consider que logre un buen grado de maestria de la técnica, los principals problemas fue el encontrar los mismas tonalidades con los óleos, la textura del mismo tambien me parecio un poco dificil de manejar porque no era muy preciso al agregar el aceite.

Artista en el que me inspiro

Guayasamín

- Me inspiro sus líneas finas y su forma de resaltar los rasgos físicos como la nariz y el perfil de rostro. Tomo como referencia la obra: Homenaje a Tania I, II y III. Considero que por el uso de los colores y por las expresiones faciales de cada una de ellas siento una gran desolación, es como si pudiera sentir la desesperación en la cara de ellas, esto es algo que intente imitar en mi obra con la diferencia que quería evocar paz ante la inestabilidad del tiempo

“**Oswaldo Guayasamín:** (Quito, 6 de julio de 1919 - Baltimore, 10 de marzo de 1999) fue un destacado pintor, dibujante, escultor, grafista y muralista ecuatoriano.” Guayasamín ha tenido múltiples etapas en las que sus temáticas de sus obras se basan y cambian.

El tiempo no perdona

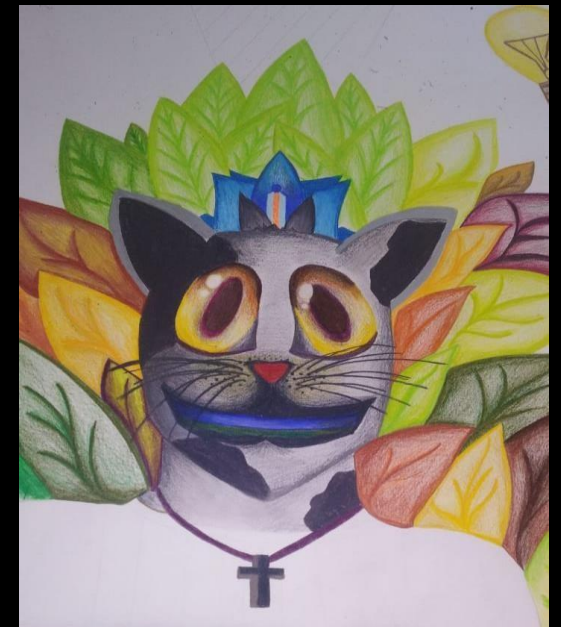
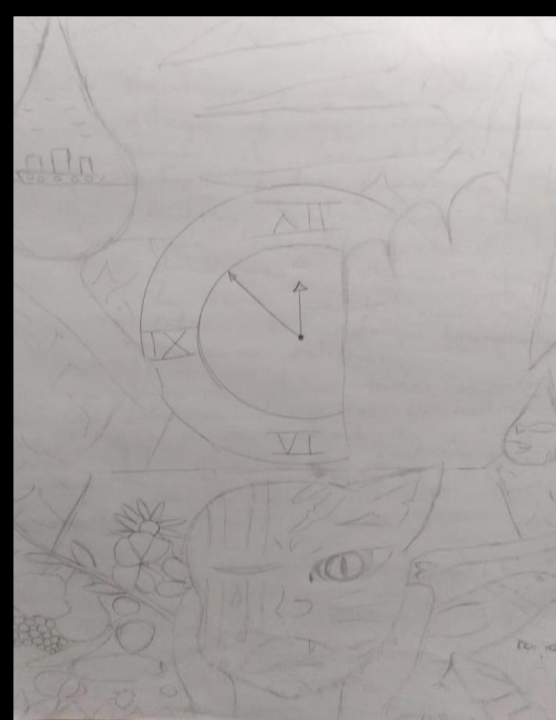
- La primera obra se basan como el tiempo tiene notables efectos en el cuerpo humano, biológicamente se deterioran y muchas rasgos físicos se añaden, la vejez se hace notoria en el cuadro mediante la exageración de varios rasgos físicos como las arrugas y la nariz. La obra también personifica el gran miedo que le tengo al deterioro y como temo los efectos del tiempo y el hecho que no tengo ningún control sobre el, use una paleta de grises para dar ese sentido de desesperanza y temor casi que instintivo al tiempo.

Los ojos los quise pintar de azul porque los ojos son la ventana del alma y uso este color para mostrar la implacable esperanza que todo ser humano posee en su alma, el querer seguir avanzando a pesar de la edad, a pesar del deterioro, sin duda alguna considero la parte mas importante de toda la obra.

Segunda obra

Como primera idea tuve pensado hacer un cuadro sin sentido ni coherencia alguna pero que exhibiera el tiempo y sus efectos, rechace esta idea para tener un acercamiento mas simétrico de la obra, implementando elementos del surrealismo. Al principio empecé a hacer la obra en cartón-paja cambie a cartulina porque me di cuenta que a pesar de que era un poco mas débil esta facilitaba la mezcla de colores y la duración de los mismos. Otro dato que quiero resaltar es la motivación para hacer la obra, a diferencia del oleo el grafito es una tectica de mi agrado, en cierta forma me relaja, por la fecha en que comencé a realizar la obra yo había visto la segunda película de Alicia en el país de las maravillas, creo que me influencio la forma en que se hacían las tomas y también las distintas escenas en las que se mostraba muchos objetos de manera simultáneamente, intente usar ese estilo a mi manera.

Surrealismo

Para esta obra utilice las cualidades que se presentan en el surrealismo, me gusta la forma en que presenta el subconsciente humano y de esa misma manera yo quise plasmar los pensamientos que tengo frente al tema del tiempo y el deterioro, uno de los artista en los que mas me inspiro es Salvador Dalí en la forma en que este hace obras en las cuales muchas veces no se logra identificar un orden del todo claro, sin embargo se logra entender una temática general. Del surrealismo también intento replicar el como se exageran las deformaciones que se realizan en los objetos identificables.

Todo cambia y avanza

Es un cuadro realizado con lápices de colores, es una obra surrealista que tiene como propósito mostrar que el tiempo esta por sobre todas las cosas, humanos, animales, objetos, todo lo que exista se ve afectado por el. La obra se compone de distintos elementos por los cuales se puede evidenciar el paso del tiempo, la nave espacial, la jeringa, la dinamita y el bombillo representan avances tecnológicos de la humanidad, las hojas con distintos colores muestran etapas por las que se pueden pasar, finalmente el gran reloj es un reloj que se creo después del proyecto Manhattan con el fin de recordarle a la humanidad de que tan cerca esta de su autodestrucción. A pesar de ser un aparente caos la obra posee armonía por la composición simétrica que tiene. De manera similar que en la primera obra intento plasmar un pensamiento recurrente, es el tiempo, todo, es afectado por el, en mi mente siempre he pensado que lo único universal es el tiempo.

Fotografías tomada por mí del proceso de la obra (2019)

Tercera obra

Decidi hacer un linoleo porque me gusta tallar, la sensación me pareció relajante el tallar, primero hice un boceto a partir de la recopilación de múltiples descripciones de Amazonas que había recibido de varios compañeros, primero empecé haciendo el hombre para poder hacer todo lo que rodea sin desperdiciar espacio, procure hacer distintas profundidades para a la hora de hacer la impresión lograr una diferenciación entre los distintos elementos de la obra.

Francés Gearhart

Frances Hammell Gearhart "nació en Sagetown (más adelante Gladstone), Illinois, el 04 de enero de 1869, era la mayor de tres hijas. Entre 1916 y 1919 que empezó a perfeccionar sus habilidades en el medio de impresiones, usando bloques de madera para xilografías y bloques de linóleo. De los dos, ella tendió a favorecer a los bloques de linóleo. A diferencia de los grabados que están hechos de placas de metal en que se han cortado las líneas en la superficie, se cortan las partes que no deben imprimir usando cincel. Gearhart empleó la técnica japonesa exigente y difícil de impresión que requiere el uso de un bloque separado tallado para cada color. La tomo a ella como inspiración porque la obra que deseaba hacer contenía componentes de naturaleza y ella fue una gran exponente en mostrar paisajes."

Tomado de: Frances Gearhart - xilografía, linóleo, grabado. (2013, julio 24). Recuperado 13 de abril de 2020, de <http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2013/07/frances-gearhart-xilografia-linoleo.html>

Progreso?, no, deterioro?, si

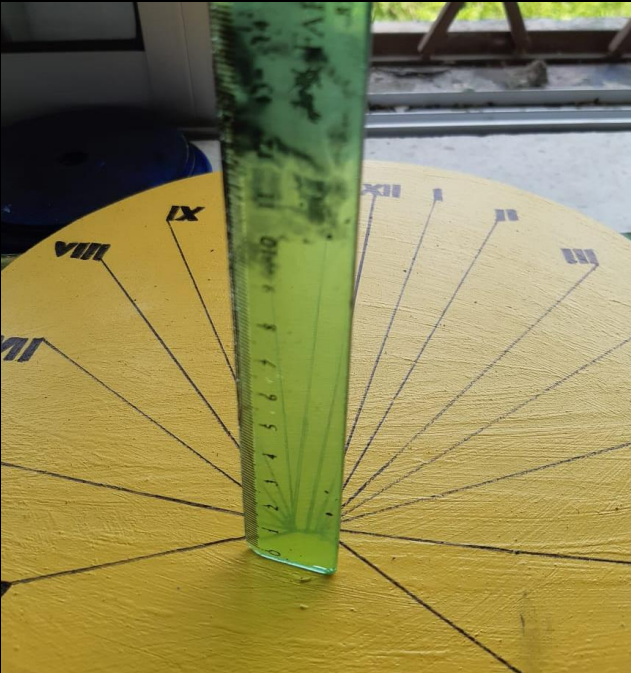
- Antes de empezar la creación de esta obra mis compañeros de clase fueron a Amazonas, ellos me describieron como era por allá, eso me llevo a pensar, la cultura también cambia, también se mueve, progresa, quise mostrar eso, representarlo quise mostrar una persona de Amazonas con una apariencia no tan moderna como recordatorio de lo mucho que las personas han cambiado. Al haber terminado la placa decidí usar colores que en cierta medida representara el daño humano que se produce a lugares de gran importancia natural para el mundo. En cierta medida también es una obra con la que quiero plantar el cuestionamiento de si en realidad hemos progresado o no.

Fotografías tomada por mí del proceso de la obra (2019)

Cuarta obra

Inicialmente iba hacer un collage en forma de flor, porque quería hacer una ilustración digital que mostrar el avance de la forma en que se concibe el tiempo mismo, la forma en que se mide. La idea se remplazo por la actual cuarta obra.

Fotografías tomada por mí del proceso de la obra (2020)

Tras observar los girasoles de Van Gogh, me llego la idea, de hacer un girasol con mi estilo, un girasol que pareciera estar en llamas, simbolizando la pasión del ser humano, pasión frente al tiempo que es representado mediante un reloj de sol que se le hizo en cima del centro del girasol.

Van Gogh

VINCENT VAN GOGH. Girasoles, 1888. Óleo sobre lienzo, 92.0 x 73.0 cm.
<https://www.pinakothek.de/kunst/meisterwerk/vincent-van-gogh/sonnenblumen>

Van Gogh “(30 de marzo de 1853-Auvers-sur-Oise, 29 de julio de 1890) produjo en toda su obra (unas 900 pinturas y 1600 dibujos) durante un período de solamente 10 años (etapa de 1880 a 1890) hasta que sucumbió a la enfermedad mental (posiblemente un trastorno bipolar o una epilepsia).⁸⁹ Decidió ser pintor cuando tenía 27 años y siempre quiso reflejar la vida en sus obras. Su carrera pictórica está marcada por los lugares donde vivió y trabajó. Así se aprecia en la primera etapa de los Países Bajos (1880-1886), donde la pintura tradicional y popular de este país, exclusivamente en colores terrosos, fueron lo que más influyó en obras como Los comedores de patatas y las pinturas sobre los tejedores. Realizó numerosos dibujos de mineros, de figuras campesinas y copió obras de su pintor favorito, Jean-François Millet.”

Tomado de: Colaboradores de Wikipedia. (2020, abril 10). Vincent van Gogh.
Recuperado 13 de abril de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

Reloj Girasol de Sol

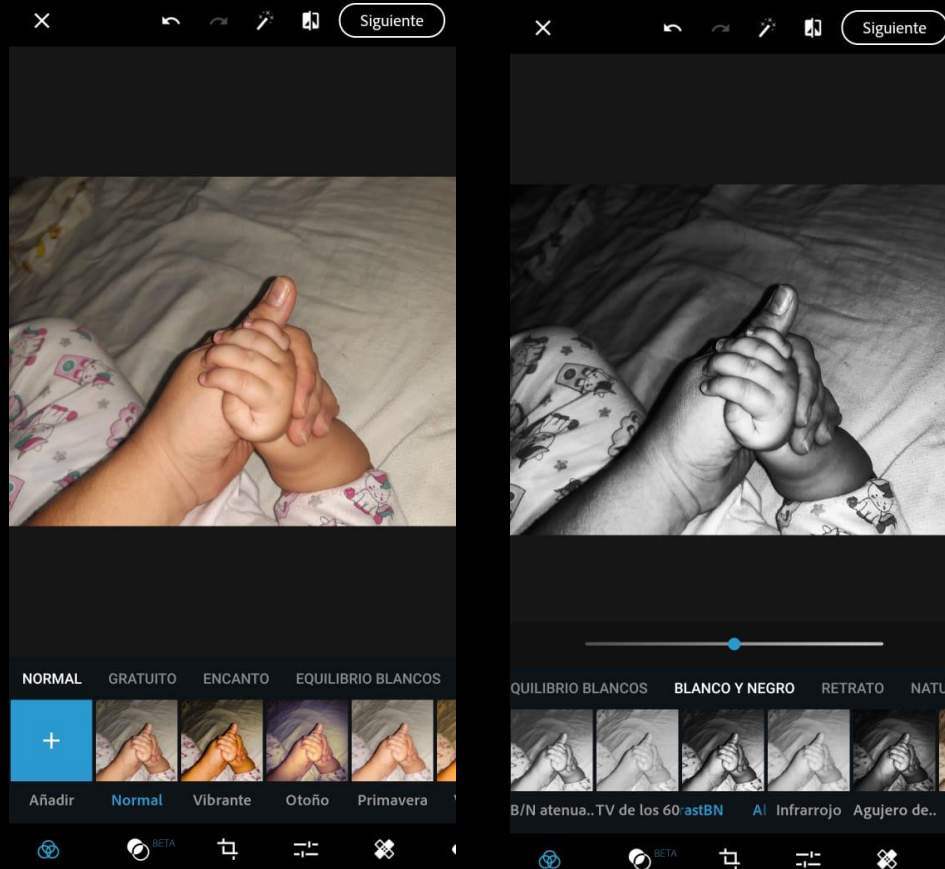

Ensamblaje con madera, recortado con la forma de un girasol, se pinto con pintura a base de aceite, se utilizaron pinceladas imperfectas y agresivas que reflejan la pasión de un persona que permanece sin importar cuantos años pasen.

Esta obra está inspirada en Los girasoles de Van Gogh, se utiliza el girasol como representación de la vida y el tiempo y se mezcla con el reloj de sol, un instrumento medidor del tiempo que data de hace miles de años, esta obra exalta los colores rojos y amarillos como representaciones de la vida y la pasión.

Manos Viejas

Fotografía a blanco y negro que muestra el contraste de la vejez y juventud, esta obra esta muy relacionada con la obra "El tiempo no perdona", es una obra que ilustra de manera vivida el contraste entre los viejos y los jóvenes. La obra es a blanco y negro para dar un aire a tristeza, pero también a quietud. Aunque no tuve una inspiración directa de ningún artista en específico, si tome un acercamiento vanguardista para tomar la foto y luego la edite en Photoshop express.

Fotografías tomada y editadas por mí del proceso de la obra (2020)

Referencias

- Frances Gearhart - xilografía, linóleo, grabado. (2013, julio 24). Recuperado 13 de abril de 2020, de <http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2013/07/frances-gearhart-xilografia-linoleo.html>
- Colaboradores de Wikipedia. (2020, abril 10). Vincent van Gogh. Recuperado 13 de abril de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Oswaldo Guayasamín. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de 13 de abril de 2020. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guayasamin.htm>
- Salvador Dalí i Domènech. (s. f.). Recuperado 13 de abril de 2020, de <https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/>
- Cunha, S. (2020, enero 31). Surrealismo: características y principales artistas. Recuperado 13 de abril de 2020, de <https://www.culturagenial.com/es/surrealismo/>
- Colaboradores de Wikipedia. (2020b, abril 10). Vincent van Gogh. Recuperado 13 de abril de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#Obra
- Museo La Tertulia. (2017, septiembre 8). Museo La Tertulia - Exposiciones. Recuperado 13 de abril de 2020, de <https://www.museolatertulia.com/museo/exposiciones/>