

CARPETA DE PROCESO

Artes Visuales NM

JKC-810

IDEA CENTRAL

“La danza, un arte.”

La idea central trabajada dentro de las cuatro obras es manifestada a partir de “la danza”. a lo largo del proceso de trabajo, el concepto de danza se verá reflejado como componente principal en las obras tomando en cuenta que será un factor base para su desarrollo.

la danza ha influenciado mi vida en todos los sentidos. desde muy pequeña ha hecho parte de mi vida y aunque no esté explícitamente en ella, ha sido de gran influencia en ella hasta ahora. la danza ha fortalecido mi armonía y sensibilidad con el arte, pues a raíz de la composición de un sonido, logro transmitir esa vibración por medio de mi cuerpo, y así mismo funciona con la pintura, pues lo estético define cómo recibimos visualmente la armonía que nos transmiten los movimientos, el baile, la danza.

EXPLORACIÓN DE LA IDEA

Para la selección de la idea principal que usaré como base en cada obra, hice una amplia exploración en torno a su marco conceptual, como la explicación de su significado, sus características, algunas obras destacadas, los elementos más utilizados dentro de este, las posibles áreas que embarcarían el tema y el propósito para la realización de la obra respecto al concepto que he seleccionado.

Fotos tomada por mi de mi bitácora. (2019)

EXPLORACIÓN TÉCNICA

Para la ejecución de la primera obra, realicé previamente una exploración de las técnicas secas, húmedas y mixtas. A partir de la exploración, enriquecí tanto mi técnica como mi conocimiento, pues a raíz de la practica, logré distinguir la esencia de cada una de ellas y, finalmente de esta forma poderlas identificar propiamente y hacer de su uso correctamente.

Fotos tomada por mi de mi bitácora. (2019)

EXPLORACIÓN TÉCNICA

Técnicas secas:

Las técnicas secas son aquellas en que la pintura es sólida, aunque untuosa, y no es necesario disolvente para su aplicación. El pigmento se queda sujeto en la rugosidad del soporte. Como la pintura no seca, el cuadro ha de enmarcarse protegido por un cristal.

1. Colores

Las técnicas de dibujo a lápiz es el instrumento más simple y manejable dentro del dibujo. Se presenta en diversas durezas, lo cual posibilita una gran variedad de trazos. Las minas duras permiten el trazado de líneas muy finas y limpias.

2. Tira pastel

El pastel es una técnica pictórica del grupo de las llamadas técnicas secas, que no utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre la superficie de trabajo. Se puede aplicar con tira seca, y sobre un papel blanco de ligera rugosidad.

3. Marcadores

La técnica del marcador o rotulador es delicada y compleja, pero tiene unas enormes posibilidades creativas y expresivas, además de ser ideales para plasmar ideas rápidas con mucho color.

Técnicas húmedas:

Las técnicas húmedas son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos. Entre las técnicas húmedas encontramos, la acuarela, la pintura acrílica, las témperas o el gouache, el óleo y también los lápices y ceras acuarelables.

4. Ecolines

Los ecolines son una técnica compleja de realizar pues se necesitan trazos constantes para mantener la goma "viva" y así no dejar dañar la pintura. Esta es una tinta tipo acuarela de colores intensos y transluídos, elaborada con colorantes y materias primas de alta calidad, para fines artísticos y gráficos.

5. Oleo

La pintura al óleo es una mezcla y técnica pictórica en la que la materia colorida se obtiene de la mezcla del pigmento colorante con el óleo. Esta mezcla sirve para unir los distintos pigmentos entre ellos y estos con el soporte (por ejemplo, la tela).

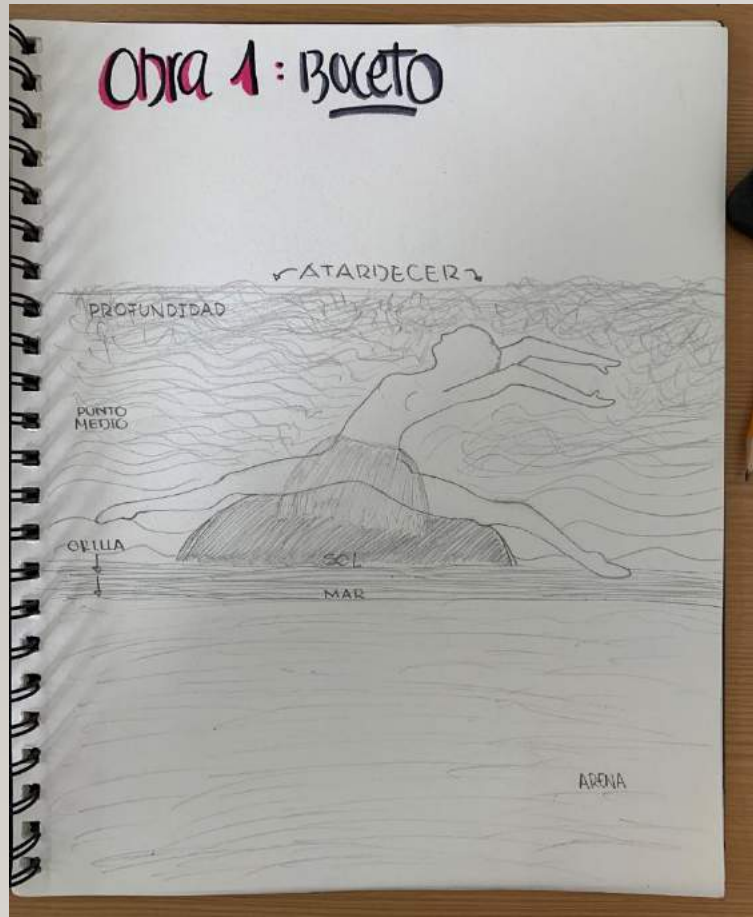
TÉCNICAS SECAS, HÚMEDAS & MIXTAS

6. Crayolas y Ecolines

El crayón o lápiz de color es una barra hecha de cera, carboncillo, tiza u otros materiales que se presenta en diferentes colores y que sirve para dibujar y colorear. Por otro lado, el ecolín es una técnica a base de agua por lo que crea un efecto de textura diferente mientras se complementan entre sí.

Fotos tomada por mi de mi bitácora. (2019)

EJECUCIÓN:

Fotos tomada por mi de mi bitácora y proceso. (2019 y 2020)

PROCESO:

Para esta obra tuve como referencia una foto de una playa que tomé en un viaje a la Guajira; y fue a partir del paisaje y el lugar tan estimulante, que quise retratarlo y usarlo para mi obra como aquel entorno estimulador en la bailarina cuyas sensaciones de tranquilidad y armonía las libera por medio de su expresión corporal con danza. Como base, use esta foto y la plasme en el lienzo, empezando primero por el cielo y el mar, para luego seguir con aquello en primer plano como la arena y la loma de tierra, y terminar con los detalles como las olas, los grumos de arena, el pasto, las rocas, la caseta y el personaje principal, la bailarina finalizando así, con las sombras y las luces de toda la obra.

Ballet en la playa (díptico)
(2020)

Medio: Acrílico sobre lienzo.

Dimensiones: 2 bastidores de
60 cm. x 40 cm. cada uno.

Es una pintura hecha desde el realismo con base a experiencias vividas como lo fue visitar la playa Cabo San Juan en la Guajira y de esta forma fueron plasmadas en una obra volviéndose este en su contexto. A partir de esto, se generan emociones en la persona que recibe estos estímulos al estar en el lugar y los libera por medio de la danza, pensamientos y emociones que solo podría expresar el ballet.

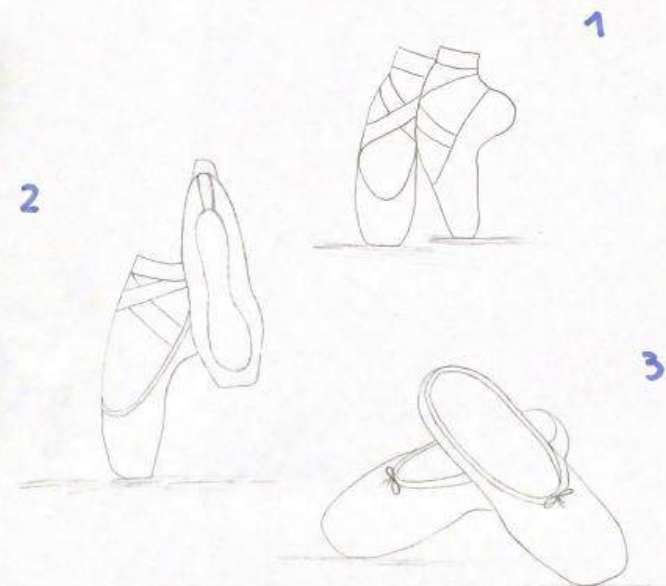

Jorge Eduardo Botero: **ARTE EN CEMENTO Y CONCRETO**

- Tanto si se trata de sus cuadros-escultura o de sus objetos de arte, Jorge Botero experimenta con materiales poco convencionales buscando un punto de contacto con el espectador a partir de **metáforas, formas y “brochazos”** que ofrecen una impresión de levedad difícil de imaginar para una obra hecha de cemento y concreto.
- **Arquitecto, ecólogo y artista**, Botero ha encontrado en el cemento y en la mezcla del mismo con agua, grava, pigmentos y arena, un material de posibilidades infinitas para **crear objetos de arte**.

BOCETO para 2da OBRA

Tema: La Danza.
Tipo: Escultura
Material: Cemento.

EJECUCIÓN:

Foto tomada por mi de mi bitácora del proceso. (2021)

PROCESO:

Para esta obra tuve como referencia lo indispensable en este tipo de danza que era evidentemente las baletas con las que bailan pero implícitamente la fuerza y rigidez que estas debían tener en los pies, y fue entonces que decidí hacer una escultura con ellas en cemento. Inicialmente, use unas baletas de ballet viejas y usadas para bañarlas sobre cemento pues de esta forma tendría una escultura en cemento con su forma. Por lo que entonces proseguí usando una brocha para untar todo el cemento sobre ellas y finalizar pintándolas de blanco como representación de la delicadeza y elegancia que transmite el ballet y a su vez aportarle estética a las zapatillas.

Fortaleza en puntillas
(2020)

Medio: Escultura. Vaciado en cemento.

Dimensiones: 22 cm. x 8 cm.
x 5 cm.

Fotos de mi autoría (2021)

Es una escultura de zapatillas de ballet como simbolismo e icono de la danza clásica ballet. Tiene como principal característica el cemento que hace representación de la base de un bailarín, los pies, como rigidez y fortaleza de este estilo de danza. Sin embargo, el ballet, como su estilo de baile lo demuestra, es un estilo de danza sofisticado y elegante que se puede expresar por medio del color blanco que representaría lo limpio e impecable de este arte en su totalidad, pero como todo movimiento, parte de un paso.

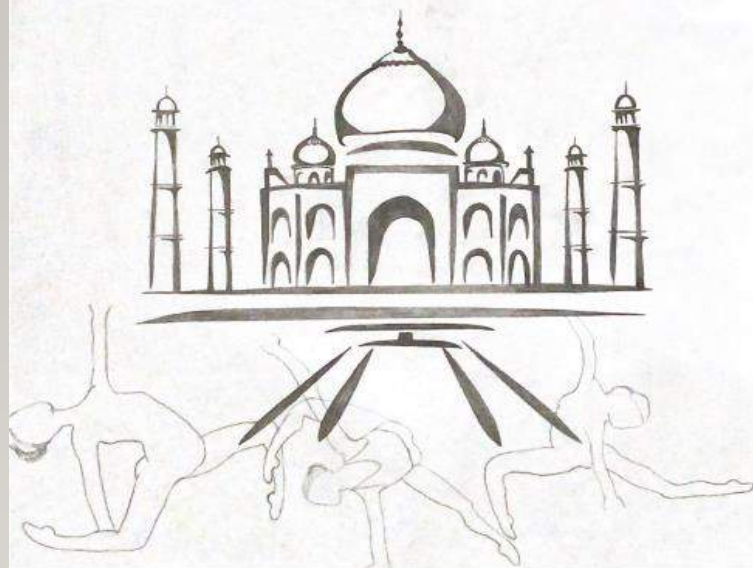

BOCETO para 3ra OBRA

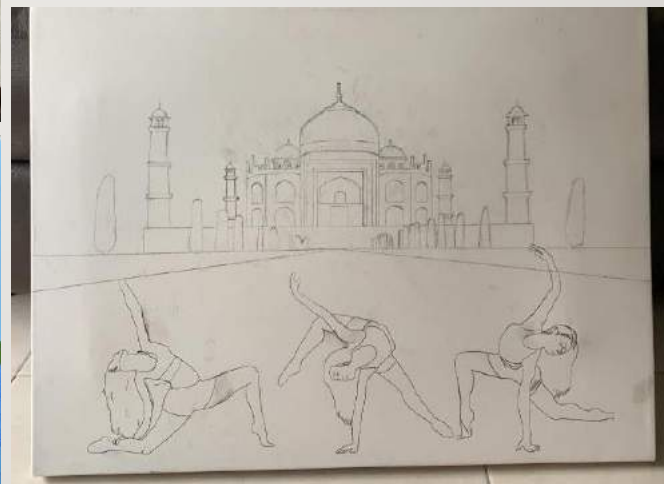
Tema: la danza

Tipo: Pintura

Material: Acrílico sobre lienzo

EJECUCIÓN:

Fotos tomadas de mi bitácora y del proceso (2021)

PROCESO:

Para esta obra tuve como referencia el Taj Mahal como un lugar turístico con un significado llamativo de trasfondo y de esta forma ser explicación para la expresión corporal de la bailarina con la danza contemporánea al ser estimulada por la historia del lugar. Para empezar, escalé a cuadrícula una fotografía del monumento sobre el lienzo y proseguí con la proyección de las bailarinas para dibujarlas. Con esto hecho, comencé a pintar lo que es el fondo de la obra, es decir el cielo la tierra y el agua, para continuar con el monumento y los detalles en la tierra como el pasto y los árboles. Finalizando, concluí con las bailarinas y el reflejo en el agua.

Storia d'amore al contemporaneo
(2021)

Medio: Acrílico sobre lienzo.

Dimensiones: 50 cm. x 70 cm.

Es una pintura hecha desde el realismo que narra una historia de amor representada por medio del monumento del Taj Mahal; al ser esta una historia tan llamativa y un lugar tan reconocido, fue entonces plasmado en una obra para ser tomado como un contexto que produce impresión y sensación. A partir de esto, se generan emociones en la persona que recibe estos estímulos al estar en el lugar y los libera por medio de la danza, pensamientos y emociones que solo podría expresar el baile contemporáneo.

Carolina Convers: **ARTE SOBRE ACETATO**

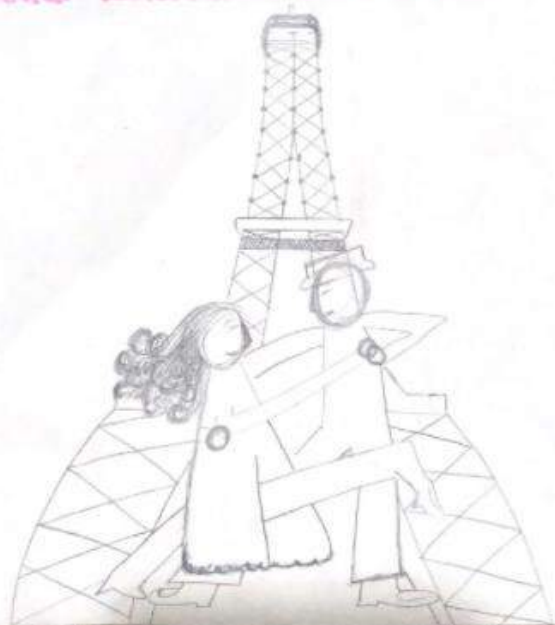
- Carolina Convers, Maestra en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, ha presentado numerosas exposiciones colectivas en **Colombia, Estados Unidos, Italia y México**, país donde vivió por varios años y adquirió la experiencia que le ayudó a enriquecer sus obras.
- Su trabajo incluye la pintura, el dibujo y la fotografía; experimenta con **esmaltes e impresiones de gran formato**, resaltando el valor estético y formal de la obra y la tradición de las vanguardias.
- Sus obras están trabajadas con una **técnica inversa de esmaltes sobre acetato**, mediante la cual ella hace un ejercicio de **abstracción pictórica**, y es realmente en ese proceso en donde se siente libre, como se aprecia en sus obras de **paisaje**.

BOCETO para 4ta OBRA

Tema: La danza

Tipo: Dibujo

Material: Rotuladores sobre acetato

EJECUCIÓN:

Foto tomada por mi de mi bitácora y del proceso. (2021)

PROCESO:

Para esta obra quise dibujar un estilo de danza en pareja y la mejor forma de representarla era por medio del concepto del amor. Elegí entonces un lugar famoso que encajara con este contexto y plasme la Torre Eiffel sobre mi lienzo dando lugar a Paris, la ciudad del amor. Teniendo el lugar y la pareja identificada, dibuje la Torre Eiffel a escala sobre la hoja de acetato y una vez me acerque a la mitad de la torre, proseguí con el dibujo de la pareja para que esta quedará en un primer plano como protagonista y no se cruzará con la otra mitad de la torre. Una vez finalizado el dibujo, reanudé la base de la torre como trasfondo de la pareja y concluí con la elaboración de arbustos como complemento de la torre y su paisaje.

***Immense diversité,
expression infinie (2021)***

Medio: Rotuladores sobre
acetato. Proyección.

Dimensiones: 21,59 cm.
x 27,94 cm.

Es una ilustración en dibujo que embarca el tema del amor y acierta el rumor de París como la ciudad del amor. Es un contexto basado en los sentimientos entre dos personas que se expresan por medio de la danza y la energía que transmite el lugar en el que están, la Torre Eiffel, los impregna de pensamientos y emociones que recorren su cuerpo y en efecto, liberan por medio del tango, un baile exclusivo de pareja.

CONCLUSIONES

Durante este periodo largo de dos años he logrado conocer y aprender nuevas cosas. Mi visión frente al arte es diferente a la de quién era yo hace dos años, pues desde entonces la extensa investigación y este constante aprendizaje que me ha brindado el desarrollo de mis obras, me ha permitido conocer la esencia del arte y las infinitas puertas que me puede abrir frente a mis futuras decisiones.

Puedo decir que el arte no es solo pintura, dibujos o cuadros; el arte es un medio para percibir el mundo de las formas exteriores y el mundo de las ideas interiores para lograr una fusión entre ambas concretadas en una construcción propia. Sin embargo, ¿cómo se ve el arte en la danza? Bueno, pues la respuesta se encuentra en la expresión.

Los seres humanos siempre han sentido la necesidad de comunicarse. Para ello, utilizan diferentes recursos, incluido el lenguaje artístico, la expresión artística, estos lenguajes pueden expresar pensamientos, creencias y sentimientos. Cada lenguaje artístico utiliza sus propios medios y materiales para lograr la expresión, y se esfuerza por mejorar la convivencia y la comunicación. Es entonces, que el principal "material" o "herramienta" de la danza es el cuerpo humano que busca expresarse a través del movimiento. Por eso, cuando apreciamos la danza, lo hacemos a través de la vista y el oído al ser este un arte audiovisual.

En conclusión, la danza es una necesidad del alma, con ella se puede viajar a los sentimientos más profundos para transmitir emociones, un arte que aporta al bienestar integral de las personas haciéndolas más felices y más saludables.

