CARPETA DE PROCESO

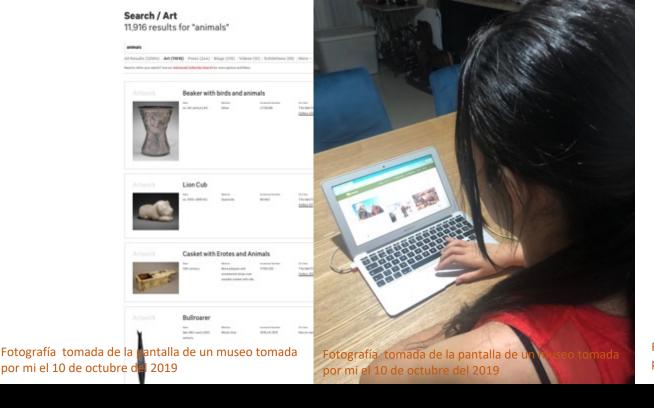
Para la elaboración de mi trabajo de Artes Visuales NM, opté por seguir el concepto de la naturaleza en la selva amazónica, apoyándome para ello en la visita que realizamos en décimo grado y de la cual me quedaron gratas impresiones. Estas obras buscan mostrar unos pocos representantes de la inmensa diversidad que existe en las selvas de nuestro país y trato a través de ellas de plasmar el sentimiento de humildad que sentí al visitar nuestra región amazónica; una vez te enfrentas a la inmensidad de un ecosistema como el del Amazonas, y aún cuando solo lo ves desde la seguridad de tu civilización, tus sentidos se abruman y te das cuenta de lo infinitamente pequeño que es el ser humano ante la naturaleza, más allá de la capacidad de destrucción que este posee. Desde este punto, parto para representar los animales y la vegetación, que han logrado armonizar como especies sin alterar el delicado equilibrio de sus hábitats e intento interiorizar la razón del hombre para ignorar el valor y la importancia de los seres que comparten con él, el planeta.

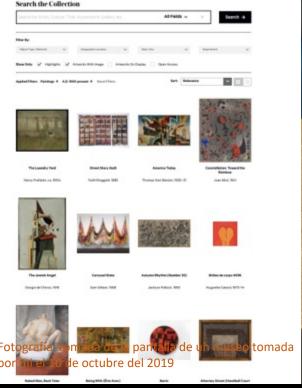
EXPLORACIÓN DEL CONCEPTO

La desaparición de especies de fauna y flora en la selva amazónica ha sido una realidad que se vive día tras día y es imposible no pensar en esta triste verdad en dónde el humano ha sido el gran causante de esta destrucción. Este concepto y su inmensidad de posibles miradas me han inspirado para demostrar la belleza de las criaturas que habitan junto a los humanos en nuestro planeta tierra, su forma de convivir con otras criaturas, la tranquilidad que trasmiten, y su belleza inigualable, son los principales guías que tomé para mis obras.

El concepto en un principio era retratar animales sin una ubicación en concreto, sin embargo me empezó a interesar la realización de estas criaturas en ecosistemas selváticos, pero no fue hasta que viví una de las más grandes experiencias que puede haber tenido al visitar la selva amazónica que surgió esta idea. Este viaje fue parte de el proyecto CAS y fue durante este corto pero significativa tiempo que logre fundamentar por completo mi conjunto de obras que, a pesar de estar centradas en mostrar a las criaturas de este ecosistema también busca concientizar a los humanos de lo hermoso que tenemos en estos momentos y que al seguir por el camino de la destrucción esto podría desaparecer.

VISITA VIRTUAL A MUSEOS

- Durante la visita de algunos de los museos virtuales pude apreciar diferentes obras de arte de técnicas, países, artistas y contextos diversos. En cada una de estas visitas me encontré con ideas y técnicas que me sirvieron para dirigir el rumbo de mis obras .
- Me ayudó a encaminar algunas de mis trabajos pero también me sirvió para reinventar otras , además de comprender la visión de otros artistas sobre el concepto que seleccione para el desarrollo de mi conjunto de obras. Por lo anterior y por más esta visita virtual fue de gran ayuda para mi.

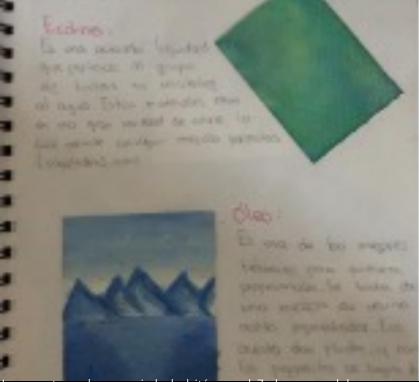
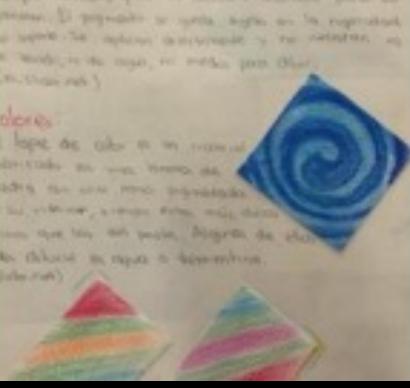

Imagen tomada por mi de la bitácora el 7 de enero del 2020

lmagen tomada por mi de la bitácora el 7 de enero del 2020

Imagen tomada por mi de la bitácora el 7 de enero del 2020

EXPLORACIÓN TÉCNICA

- •Con el fin de iniciar el proceso de creación de las obras, realizamos una exploración técnica en la cual experimentamos con varias técnicas como: tinta seca, colores, marcadores, crayola, tiza pastel, óleo, acrílico, entre otros. Para así definir cuál de todas estas nos había llamado la atención y cuál se nos facilitaba para hacer la primera obra.
- •Desde mi punto de vista personal me llamo mucho la atención desde el primer momento las tizas y el óleo, siendo este ultimo el material usado para dos de mis trabajos. Así mismo experimente con técnicas que no conocía que me parecieron interesantes, sin embargo no logre realizar una obra con estas.

INSPIRACIÓN DE ARTISTAS.

Ana Mercedes Hoyos

https://anamercedeshoyos.weebly.com/ https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2014/09/ana-mercedes.jpg

https://ar.pinterest.com/pin/478155685411274108/

https://co.pinterest.com/pin/350154939764816820/

- •Fue una artista que se dedicó a estudiar la cultura colombiana y su realidad cultural, convirtiéndose en una persona completamente activa y comprometida con la historia de Colombia.
- •Ana Mercedes Hoyos fue pintora colombiana que nació en Bogotá, el 29 de septiembre de 1942. Su interés por el arte, su historia y los museos fue gracias a su padre quien cultivó en ella el interés. Sus estudios en artes plásticas los inicio en la Universidad de los Andes, posteriormente continuo con sus estudios en la Universidad Nacional de Bogotá, sin embargo, decidió dedicarse por completo a la pintura dejando de lado sus estudios. Sus obras empezaron a ser expuestas en 1966, sus obras se encuentran muy cercanas al movimiento pop, también realizo diferentes series de paisajes urbanos, vallas u otros trabajos en óleo con tonalidades fuertes

Para comenzar con este proceso decidí escoger un animal que resalte entre muchos, es por ello que para esta primera seleccione el tucán. Este animal es un ave tropical que no pasa desapercibida por sus intensos colores, hermosas plumas y robusto cuerpo. Es imposible no apreciar a este exótico animal, su pico con colores de gran belleza lo identifican. Para realizarlo tome como referencia una fotografía de internet y comencé a realizar mi boceto en la bitácora.

¿PORQUÉ?

El tucán es uno de los animales que se encuentra en un peligro no solo constante por su depredador natural, si no humano que ha el venido destruyendo su habitad natural y vendido cómo un ave exótica. objetivo retratándolo es mostrar como a pesar de ser un animal tan pequeño puede iluminar los lugares más hasta escondidos.

TÉCNICA

El óleo es un material de origen vegetal con una gran vivacidad, permite realizar mezclas de colores dado su tiempo tan secado. extenso Personalmente este material me facilito mucho la mezcla de colores obtener un para plumaje del tucán mas realista, a pesar de su lento secado esta pintura logro que la obra tuviera los colores que iluminan e identifican a esta ave exótica.

PLUMAS

En las plumas del tucán se uso pasta de relieve para así lograr un acabado más realista proporcionándole la textura necesaria para las plumas.

lmagen tomada por mi el 15 de julio del 2020

Imagen tomada por familiar desde el 15 de julio hasta 10 de agosto del 2020

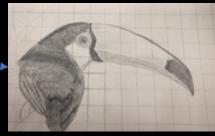

lmagen tomada por la institución el 25 de marzo del 2021

Fotografia tomada de internet el 13 de diciembre del 2019.Recuperada de:https://infinitanaturaleza.com/animale s/tucan-en-peligro-de-extincion/

FIGURA

lmagen del boceto tomada por mi de la bitácora el 20 de enero del 2020

lmagen tomada por mi el 15 de julio del 2020

Imagen tomada mi el 20 de julio del 2020

lmagen tomada mi el 10 de Agosto del 2020

SEGUNDA OBRA: NUIT LAGOON

Para la segunda obra quería realizar un tríptico centrándome en un animal principal, una rana dorada, tomando cómo figuras laterales una libélula y luciérnaga. La rana fue escogida con el propósito de mostrar la belleza de este pequeño anfibio, además de un significado oculto en su reflejo.

LUCIERNAGA

Las luciérnagas son insectos conocidos por muchos, su incomparable luz es su elemento más significativo. Estos pequeños animales habitan en humedales y por ello se encuentran en algunas regiones del continente americano como en la Amazonia, siendo el compañero perfecto para la rana dorada

RANA

Una criatura con el veneno más poderoso del mundo escondido bajo esa pequeña cobertura que actualmente se encuentra bajo la amenaza de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural, además por ser muy traficado debido a la potencia de su veneno.

PRIMERA VERSION

Este típico en un inicio iba a ser una sola pintura, siendo esta la rana dorada, pero estaría retratada en acuarela. La acuarela había sido mi primera opción, sin embargo, tras intentarlo y no lograr el resultado esperado decide intentar con otra técnica siendo esta el acrílico.

LIBELULA

La libélula es un animal muy hermoso que se desenvuelve en el mismo ambiente de la luciérnaga y la rana dorada siendo un trio perfecto para esta composición. Además, es conocida por su significado mas profundo, el cual seria compresión a la vida y al volar por encima del agua muestra el acto de ir mas allá de lo superficial de la vida

Imagen del boceto tomada por mi de la bitácora el 27 de septiembre del 2020

Imagen tomada por mi el 2 de septiembre del 2020

FIGURA 5

Fotografia tomada de internet el 16 de agosto del 2020. Recuperada de:Pinterest.(s.f), Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/483433341 2446/24628/

FIGURA 6

Fotografia tomada de internet el 16 de agosto del 2020.Recuperada de: https://delamazonas.com/animales/insectos/

FIGURA 7

Fotografia tomada de internet el 16 de agosto del 2020.Recuperada de:https://www.elcampesino.co/acciones-para-la-

de:https://www.elcampesino.co/acciones-para-laconservacion-de-la-rana-dardo-dorada-en-timbiquicauca/

SEGUNDA OBRA: NUIT LAGOON

Imagen tomada por familiar desde el 20 de julio hasta 8 de septiembre del 2020

En esta composición quise dejar un significado oculto en el agua, esta más que dejar el reflejo de la rana en el agua, intenta mostrar que esta especie puede irse "borrando" por la caza tan agresiva que recibe por parte de los humanos, por otra parte la libélula la use para simbolizar la comprensión de la vida y como a partir de esto se cambia la manera de actuar humano para obtener un bien en común.

Este tríptico, además de mostrar como conviven los animales en este ecosistema busca que la audiencia aprecie la hermosura de cada uno haciendo que se genere la reflexión necesaria para terminar con el daño que se les esta causando a estas pequeñas criaturas.

Imagen tomada por la institución el 25 de marzo del 2021

Imagen tomada por familiar desde el 13 de julio hasta 8 de septiembre del 2020

Imagen tomada por familiar desde el 30 de julio hasta 8 de septiembre del 2020

MATERIAL

El acrílico es un material de plastificado, con un secado rápido, en esta se encuentran contenidos pigmentos en una emulsión de un polímero acrílico. Personalmente este material no me permitió la mezcla de colores con tanta facilidad para obtener los tonos tanto de la rana, libélula y luciérnaga y presentarlos de manera mas realista, a pesar de este inconveniente que tuve con el material, se logro obtener los colores requeridos para pintar a estos bellos animales.

TERCERA OBRA: HELICONIA

En mi tercera obra decidí representar la flora de la selva, para esto seleccione a las heliconia, conocidas en el exterior como exóticas tropicales, por su variedad de colores, formas, tamaños. En esta obra tuve ciertos inconvenientes, pero ninguno que no se pudiera resolver, el principal fue la distribución y aplicación correctamente de las sobras y las luces presentes en la fotografía.

PRIMERA VERSION DE LA OBRA

A pesar de que siempre tuve en mente hacer una flor la idea de la heliconia vino tiempo después, pues me encontraba en la búsqueda de una flor que representara la belleza de la flora amazónica, al igual que fuera una especie de flor que llamara la atención y resalte entre muchas. Al iniciar con esta creación pensé en utilizar al igual que en la primera obra la pasta de relieve, sin embargo, opte por solo utilizar óleo y realizar las luces y sombras necesarias para que permitiera formar este efecto

¿PORQUÉ?

Al hacer una serie sobre la selva era imposible dejar por fuera la magnificencia de su vegetación. Esta heliconia en flor transmite la emoción y el sentimiento de humildad que se vive por cualquier ser frente a la espesura de la selva.

Imagen tomada por un familiar i el 5 de noviembre del 2020

Imagen tomada por un familiar i e 10 de diciembre del 2020

Imagen tomada por un familiar i el 29 de noviembre del 2020

ar este efe

Recuperada de: https://co.pinterest.co n/pin/514465957418 18429/?d=t&mt=log

FIGURA 8

Imagen tomada por la institución e 25 de marzo del 2021

Imágenes tomadas por mi el 10 de octubre del 2020 hasta el 10 de enero del 2021

CUARTA OBRA: POWER

En mi cuarta obra opte por una técnica diferentes, la acuarela pintura en la que los colores se encuentran diluidos con agua y se pinta sobre papel o cartulina. A pesar de que esta obra fue en una técnica un poco desconocida para mi, decide sumarme a este desafío.

¿PORQUÉ?

Por centurias el jaguar ha sido el rey de la selva sudamericana y cómo no podía ser de otra manera, está incluido en esta serie representando la majestuosidad de una criatura que no tiene competencia en fuerza, valor y belleza.

TÉCNICA

La acuarela es un material que permite unas pinturas con gran hermosura, sin embargo, en mi primer intento no supe como manejar el material pues la clave es poco uso de agua y no pintar sobre lo ya pintado, consejo que me facilito en gran medida el desarrollo de la obra. Personalmente me gusto mucho este material y aunque en un principio no lo logre el resultado esperado continúe y obtuve un resultado mejor.

SIMBOLOGÍA

Esta obra además de ser un reto personal, trabajo en sí aspectos simbólicos. Durante la creación de esta obra quería reflejar la majestuosidad de este animal, pero también deseaba mostrar el poder que tienen los humanos por cambiar el daño que se le ha ocasionado a estas y muchas otras criaturas. Por ello, a través de sus ojos profundos busque refleja la voluntad que puede llegar a tener la raza humana de mejorar el ecosistema donde los animales del mundo habitan.

Fotografia tomada de internet el 20 de febrero del 2021 Recuperada de:https://www.alamy.es/foto-un-cachorro-deiaguar-1/0533610.html

Imagen tomada la profesora el 4 de febrero del 2021

Imagen tomada por mi desde el 4 hasta el 24 de febrero del 2021

QUINTA OBRA: AMAZON

Amazon fue la obra del conjunto que tuvo una conexión mas directa con mi concepto, y a pesar de que todas fueron inspiradas en algún aspecto animal o ecosistema de la selva, esta es una evidencia de la visita que tuve a el Amazonas y la belleza que se esconde tras sus arboles.

TÉCNICA

Las fotografías tomada en Amazonas eran lo principal en esta obra, sin embargo, sentía que al colgarlas en una pared no seria tan significativo como si realizara un procedimiento que me ayudara a qué pasara a ser mejor. Aquí fue cuando apareció la técnica transfer. Esta técnica era algo desconocido para mí pero entre más observaba videos sobre cómo llegar a esos resultados más me convencía que ese era el toque que le faltaba a las fotografías.

Esta técnica se basa en usar una foto ya sea a blanco y negro o a color y transferirla a un pedazo de madera. Por lo tanto decidí transferir tres fotos, pero, lamentablemente solo una pudo llevarse a cabo a cabalidad. Lo que supongo es que esto es mas efectivo (en mi caso) para fotografías que tenia elementos más coloridos.

Imagen tomada por la institución el 25 de marzo del 2021

Imagen tomada por mi el 5 de febrero del 2020

VIDEO

Además de realizar esta obra decidí complementarla con un video de pequeños fragmentos del ecosistema que tome en la visita, logrando así proporcionarle un ambiente más acorde a lo expuesto.

Imagen tomada por compañera el 11 de marzo del 2021

Imagen tomada por mi el 15 de marzo del 2021

Imagen tomada por la institución el 25 de marzo del 2021

SEXTA OBRA: IN OUR HANDS

Esta es la única escultura que se encuentra en mi conjunto de obras, pero es la que contiene un significado mas profundo

¿QUÉ ES?

Esta escultura fue realizada por ensamblaje de objetos construidos (Manos en cemento vaciado) y encontrados (pecera, pez, hojas y agua). Antes de conseguir el resultado final presentado realicé una versión anterior usando guantes de cocina, pero al despegar la escultura del guante uno de los dedos se quebró, lo que me llevo a intentar esto de nuevo pero usando guantes quirúrgicos obteniendo un mejor resultado

INSPIRACIÓN

Esta escultura es inspirada en Mano del Desierto, Desierto de Atacama, Chile. En esta una representación en honor a las víctimas de tortura e injusticia durante el tiempo que tomo el régimen militar en Chile. De igual forma me inspire en el artista Roldan, quien utiliza seres vivos en sus obras como se represento en esta obra.

lmagen tomada por la institución el 25 de marzo del 2021

SIMBOLOGÍA

Para esta obra quería que al verla se pudiera llegar a reflexionar sobre el daño que se esta haciendo a los diferentes ecosistemas del mundo por ello al tomar como inspiración las manos del desierto deseaba mostrar un mensaje. En la escultura se encuentran tres elementos, en primer lugar las hojas, estas simbolizan la flora del mundo y como estas es el soporte del hombre; el segundo elemento son las manos, simbolizando que los humanos podemos y debemos proteger lo que la madre tierra nos ha brindado. Por ultimo la pecera, esta tiene un pez beta el cual representa la fauna y como hay que proteger desde el más pequeño pez hasta el más feroz tigre

Imagen tomada por mi el 11 de marzo del 2020

SEPTIMA OBRA: SAIMIRI

Para finalizar con este conjunto de obras decidí terminar con un pequeño animalito que a pesar que se ve muy tranquilo puede llegar a ser muy travieso, además de ser uno de los animales más parecido al ser humano.

¿QUÉ ES?

Saimiri es una obra inspirada en mono ardilla, o conocido comúnmente en el campo científico Saimiri sciureus. Este cuadro representa uno de los primates más conocidos por muchos en las selvas y aunque no logre capturar una foto de este en mi viaje a la selva Amazonas era imposible no considerarlo para ser la obra final.

PROPOSITO

Además de mi interés por representarlo también buscaba presentar la situación por la que pasa este primate. El Saimiri no es una especie que se suele cazar, sin embargo, la destrucción de su habitad en los llanos de Colombia le ha dado menor espacio de desarrollo y se ha podido llegar a considerar como un animal en peligro. A pesar de que no suele ser cazado si es muy común ver a personas que los atrapan para venderlo como mascotas.

TÉCNICA

Para esta obra quería utilizar una técnica diferente a las ya implementadas en las obras anteriores, por ello decidí recurrir a una técnica que ya había usado en un trabajo anterior, y que me resultaba agradable al usar. Por tal motivo empecé a hacer esta obra con sanguina, y aunque en un principio pensé en realizarla en carboncillo recordé una experiencia no tan agradable con aquel material.

por la 2021

Imagen tomada 25 de marzo del

trabajo anterior

Fotografia de en sanguina.

FIGURA 10

otografia tomada de internet el 16 de marzo del 2021 ecuperado de: https://destinoinfinito.com/esculturas

lmagen tomada por mi el_ 16 de marzo del

Imagen tomada por mi el 17 de marzo del 2021

EXPOSICIÓN

• La exposición para mi fue una gran experiencia, pues en esta pude mostrar mis trabajos de arte NM que realicé durante estos dos años en los que aprendí, me equivoque y experimente. En este espacio pude exponer mi visión y apreciación de este concepto que afecta tanto a la humanidad, no solo con mis palabras, si no por las mismas obras que trasmiten tanto. Me alegro ver que a muchas personas les agradaba las obras y apreciaban todo el esfuerzo y dedicación que le puse a cada una de estas.

REFLEXIÓN

Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles un poco más (André A. Jackson)

Esta exposición de Arte visuales NM fue un verdadero desafío que afronte con la mejor disposición, pero al igual fue una gran alegría y aunque tuve momentos de estrés me lleve grandes experiencias. Estos dos años que estuve en el programa IB de arte aprendí más que solo historia de arte o habilidades artísticas, aprendí a disfrutar el arte, reafirmando mi interés por estudiar algo relacionado con esto.

En este proceso tuve algunas pinturas de prueba y error que en ocasiones me hacían pensar en cambiar la obra, sin embargo, consideró que logre cumplir todas mis obras a cabalidad, y con la perseverancia y disposición afrontar mi necesidad de alcanzar la perfección que deseaba, pues la verdadera felicidad se basa en el camino que se recorre al saber que la obra final es resultado de tu trabajo.

La naturaleza, uno de los tesoros más grandes que la madre tierra le ha regalado a el humano, un paraíso que por muchos es considerado un recurso infinito, desafiando así la realidad y llevándolo poco a poco a la destrucción total de lo que hoy se conoce. Los ecosistemas de todo el mundos son nuestra responsabilidad, pues así como los disfrutamos en su debido momento es hora de que ayudemos a reconstruir lo que la misma ambición del hombre destruyo.

Con esto finalizo esta grata experiencia que me dejo muchos aprendizajes para implementar en el futuro.

LISTA DE FUENTES

Destinoinfinito.(2017). Esculturas de manos gigantes alrededor del mundo. Tomado de:

https://destinoinfinito.com/esculturas-manos-gigantes/

Naturalista.(s.f).Mono Ardilla Saimiri sciureus. Tomado de: https://colombia.inaturalist.org/taxa/43428-Saimiri-sciureus

Las2orillas.(2014). Ana Mercedes Hoyos, la pintora que volvió universal el mundo de Palenque. Tomado de: https://www.las2orillas.co/ana-mercedes-hoyos-la-pintora-que-volvio-universal-el-mundo-de-palenque/

Nationalgeographic. (2010). Rana dardo dorada. Tomado de: https://www.nationalgeographic.es/animales/rana-dardo-dorada

Delamazonas.(sf).Insectos del Amazonas, de mosquitos malditos a escarabajos gigantes.Tomado de:https://delamazonas.com/animales/insectos/

Anonimo.(s.f). Ana Mercedes Hoyos. Tomado de: https://anamercedeshoyos.weebly.com/

Figura 1: Pinterest.(s.f).Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/350154939764816820/

Figura 2: Las2orillas.(2014).Tomado de: https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2014/09/ana-mercedes.jpg

Figura 3:Pinterest.(s.f).Tomado de: https://ar.pinterest.com/pin/478155685411274108/

Figura 4:Infinitanaturaleza.(s.f).Tomado de: https://infinitanaturaleza.com/animales/tucan-en-peligro-de-extincion/

Figura 5:Pinterest.(s.f).Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/483433341246624628/

Figura 6: Delamazonasenciclopediaamazonicaenlinea.(s.f).Tomado de:https://delamazonas.com/animales/insectos/

Figura 7:Elcampesino. (s.f). Tomado de:https://www.elcampesino.co/acciones-para-la-conservacion-de-la-rana-dardo-dorada-en-timbiqui-cauca/

Figura 8:Pinterest.(s.f).Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/514465957418118429/?d=t&mt=login

Figura 9: Alamy.(2016).Tomado de:https://www.alamy.es/foto-un-cachorro-de-jaguar-170533610.html

Figura 10: Naturalista.(s.f). Tomado de:https://colombia.inaturalist.org/taxa/43428-Saimiri-sciureus