

TROMPOS

YESID SANABRIA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

TROMPOS

YESID SANABRIA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el titulo de Maestro
en
Bellas Artes

Directora

LAURA SERRANO

Maestra en Bellas Artes

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a todas las personas que compartieron conmigo su tiempo y conocimientos. Su espíritu está vivo en esta obra.

A la Maestra Laura Serrano, por su invaluable tutoría que me ayudó a precisar conceptos y aclarar la ruta de este trabajo. A Jairo Herrera Ortiz, amigo inseparable, que me apoyó siempre y confió en mis capacidades artísticas. A mi compañera y amiga Lina Maria Quintero, por regalarme su tiempo y apoyo en el proceso. A Margarita Delgado por darme ánimo y estar atenta a mis inquietudes. A los Maestros que contribuyeron con mi formación artística; a mis compañeros de grupo, que con su comprensión y alegría fueron permanente motivación a lo largo de mi carrera; a mi amiga Mercedes Suárez, por ayudarme a organizar mis ideas y brindarme su apoyo.

Especialmente, a mi familia por ser el soporte incondicional en todo lo que emprendo.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a la guía más valiosa que Dios me dio: las mujeres de mi casa, hilos en la eterna trama de mis antepasados. Lo dedico especialmente a la memoria de mi madre, Elvira Sanabria, mujer incansable, ser maravilloso, capaz de transmitir todos sus conocimientos con paciencia, humildad y con un corazón grande para amar y para aceptar sin condición alguna.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	18
3.1 OBJETIVO GENERAL	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. PROCESO	19
4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA	19
4.1.1. Expedición a los Recuerdos	19
4.1.2. La empatía: un descubrimiento.	20
4.1.3. Anima y Animus, La Dualidad del Ser.	23
4.1.4. Colorido, Riqueza Visual, Color	25
5. DESCRIPCION FORMAL DE LA PROPUESTA	29
5.1. TROMPOS INTERVENIDOS	31
5.1.1. Trompos, la plenitud de la forma	33
CONCLUSIONES	47
BIBLIOGRAFIA	48

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura.1. Tributo de la guerra de la paz, dimensione variables, fotografía digital	26
Figura.2 Guerra de la Paz, INDOCINE, 2011	26
Figura. 3 Guerra de la Paz, Sí Bonsai	27
Figura 4. Jeff Koons. Escultura Puppy	28
Figura 5. Trompos de madera tallados por artesanos. Dimensión variable. Fotografía digital	29
Figura 6. Dibujos de bitácora	30
Figura 7. Trompos Maqueta anteproyecto. Dimensiones variables, Fotografía digital, 2012	32
Figura 8. Trompos base. Fotografía digital, 2012	33
Figura 9. Trompo floral. Dimensiones 25 cm alto x 20 cm ancho. Fotografia digital. 2012	34
Figura 10. Trompo brillante, dimensiones variables. Fotografía digital, 2012	35
Figura 11. Trompo tejido en crochet. Dimensiones variables; fotografía digital. 2012	36
Figura 12. Trompo papal, dimensiones variables; fotografía digital.	37
Figura. 13. Proceso de elaboración, Dimensión variable; imagen digital.	38
Figura 14. Trompo con encajes, dimensiones variables: fotografia digital. 2012	39
Figura 15. Trompo acerico, dimensiones variables: fotografía digital. 2012	40
Figura 16. Proceso de elaboración, Dimensión variable; imagen digital.	41
Figura 17. Trompo peludo, dimensiones variables: fotografía digital. 2012	42
Figura 18. Parte de la serie de trompos. Intervención con diversos materiales sobre el objeto (Trompo de balso). Fotografía digital.2012	43
Figura 19. Maqueta montaje final de la obra. Vista superior y lateral. Fotografía digital.2012	44
Figura 20. Montaje final de la obra. Fotografía digital.2012	45

RESUMEN

TÍTULO: Trompo*.

AUTOR: Yesid Sanabria**

PALABRAS CLAVE: Trompo, empatía, recuerdos, infancia, masculino-animus, femenino-ánima, revestimiento, arte, plástica.

DESCRIPCIÓN:

A partir de una inquietud plástica alrededor del objeto, se inicia un proceso de resignificación visual del juguete en el que van involucrándose elementos relacionados con la vida personal del autor; dichos elementos remiten a su infancia y a su adolescencia. Es así, como las actividades artesanales legadas de su madre y de las mujeres de su familia afloran en la experiencia plástica. Por eso, cuando se aplicaron estos aprendizajes tempranos a la intervención de la serie de los trompos, se generó una propuesta plástica que problematiza las valoraciones lúdicas limitadas que la cultura impone a los niños mediante el encasillamiento de ciertos juguetes a un género específico. De esta manera, la propuesta señala el concepto de masculinidad en el objeto al evocar lo sutil y lo femenino mediante los materiales y las técnicas domésticas con que son intervenidos.

Conceptualmente, el proceso se apoya en la teoría de la empatía de Theodor Lipps, en la cual el autor menciona que cuando el sujeto se relaciona con un objeto. Por otra parte, Carl Jung, quien habla de factores inconcientes encarnados en la vida de cada niño. Dichos factores inconcientes son el ánima: aspecto femenino interno del hombre; y el animus: aspecto masculino interno de la mujer.

Otros referentes artísticos, que influyen esta obra desde el aspecto de los materiales es: Jeff Koons, que descontextualiza el objeto, al trasladarlo a un espacio y entorno no habitual,. De este modo, el espectador evoca interpretaciones diferentes acerca del mismo objeto.

Un segundo referente Alain Guerra y Neraldo de la Paz, quienes crean esculturas textiles de gran colorido con materiales reciclados, además de bonsáis de gran riqueza visual a partir de bisutería, fantasía y elementos pertenecientes al mundo de la moda.

* Trabajo de grado

** Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia Programa de Bellas Artes.
Directora Laura Serrano

ABSTRACT

TITLE: Spinning top toy.*

AUTHOR: Yesid Sanabria*

KEYWORDS: Top, empathy, memories, childhood, male-animus-anima female, coating, art,

DESCRIPTION

From a plastic concern around the object, you start a process of redefinition visual toy ranging in engaging elements related to the personal life of the author, these elements refer to their childhood and adolescence. Thus, activities of craftsmen handed down from her mother and female relatives outcrop in the artistic experience. So when they applied these lessons early intervention series of spins, generated a proposal that problematizes plastic valuations limited recreational culture that imposes children by typecasting of certain gender-specific toys. Thus, the proposal indicates the concept of masculinity in order to evoke the subtle and feminine using materials and techniques that are operated household.

Conceptually, the process is based on the theory of Theodor Lipps empathy, in which the author mentions that when the subject relates to an object other hand, Carl Jung, who speaks of unconscious factors embodied in the life of every child . These unconscious factors are the soul: inner feminine aspect of man, and the animus: internal masculine women

Other artistic references that influence this work from the aspect of materials is: Jeff Koons, which contextualizes the object to move it to a space and unusual environment,. Thus, the viewer evokes different interpretations of the same object.

A second reference Alain Neraldo of War and Peace, who create colorful textile sculptures from recycled materials, as well as visually rich bonsai from jewelry, fantasy and items belonging to the world of fashion.

* Work degree

* Regional Institute Projection and Distance Education Fine Arts Program. Director Laura Serrano

INTRODUCCIÓN

Este proyecto es el resultado de una serie de búsquedas plásticas y personales alrededor de un juguete tradicional: el trompo. Estas búsquedas se integraron, poco a poco, con una revisión de la memoria infantil que durante el proceso lo fueron conduciendo hacia un estado de reconocimiento propio.

El presente documento recoge evidencias del proceso de creación y elaboración del proyecto de grado “Trompo”, desde su concepción hasta la elaboración de la propuesta y su ejecución. Inicialmente, se describe el modo en que el autor reconoce el trompo como un elemento simbólico en la lúdica cultural colombiana. Posteriormente, describe la parte conceptual de la propuesta, en donde se mencionan los referentes conceptuales que guían el proceso. Allí se hace énfasis en la relación del sujeto con el objeto y en las dimensiones femeninas y masculinas que constituyen cada ser.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, el trompo es un juego tradicional, en general, de uso masculino, pues gracias a los códigos culturales, son los niños quienes por muchas generaciones han disfrutado del movimiento y las emociones derivadas de este objeto-juguete. Ahora bien, en el presente proceso plástico, no se pretende establecer cuáles son las cualidades del juego que han excluido la participación de las niñas en este. En cambio, la preocupación principal que motiva esta propuesta es entender la significación social del objeto-trompo, relacionada con la manera en que la gente percibe su función o uso.

Ahora bien, desde la óptica artística, la problemática de este proyecto se desenvuelve en el campo del lenguaje visual . Así, la inquietud se centra en encontrar un lenguaje plástico (técnica, materiales y elementos expresivos) que le permita visibilizar los valores femeninos atribuibles a los elementos que constituyen el objeto. Por ejemplo, sus giros, la danza que dibuja su recorrido, sus formas, la redondez en su volumen, sus curvas, sus texturas, sus colores y hasta el susurro de su baile, sugieren evocaciones de lo femenino. En contraste, la punta del trompo proyecta rudeza así como la velocidad y el peso evocan fuerza masculina.

En suma, la tensión de esta propuesta plástica está dada por un problema de percepción del objeto. Precisamente, el trompo presenta formas curvas y suaves y es un objeto danzante; pero su punta, su peso y las dinámicas de su juego involucran cierta fuerza, rudeza y valores asociados culturalmente a lo masculino. Esta tensión constituye un contraste perfecto entre agresividad y belleza. Podemos cuestionarnos: ¿Qué pasaría si esa forma se vistiera con otros materiales? ¿Qué cambiaría en la percepción del observador al ver un trompo transformado en su apariencia plástica?

Por otra parte, en el transcurso del proceso creativo surgen otros elementos - externos al objeto- que inciden en la problemática. Es así como a lo largo del ejercicio de intervención del objeto, se evocaron elementos de la niñez del autor apelando a la memoria personal. En efecto, esta reminiscencia desencadenó un diálogo sensible con el objeto, al filtrar emociones y visiones infantiles en las intervenciones del trompo. Con todo lo anterior, esa búsqueda delineó motivaciones, gustos y aprendizajes así como despejó aquellas influencias gestadas en el ambiente doméstico, que más adelante se harían evidentes en el producto artístico.

A raíz su empatía con los quehaceres y los materiales asociados a las manualidades domésticas, el artista plástico se propuso reproducir estas influencias en la recreación de los trompos. Enseguida, advirtió que sus intervenciones sobre los trompos involucraban elementos relacionados con los oficios femeninos y esto lo llevó a preguntarse ¿de qué manera estas elaboraciones plásticas le permitirían reconfigurar una identidad afectiva?

A partir de esto, se hace apropiación de la teoría *junguiana* del ánima y el animus. Este elemento teórico se convierte en un aporte que reconoce la existencia de una unidad entre toda manifestación femenina y masculina. Con esto se comprende que toda unidad o entidad están constituidas por elementos femeninos y masculinos, para poder completarse.

Finalmente, las teorías que aparecen a lo largo de la elaboración de la propuesta responden a algunas inquietudes a nivel plástico y plantean otras –afectivas-que se van resolviendo durante el proceso. Por consiguiente, toda esta búsqueda teórica y experimentación técnica sirven de estructura conceptual a la propuesta. En este orden de ideas, la pregunta central que determina esta experiencia artística y que permite su elaboración es: ¿Cómo crear una propuesta plástica que permita visibilizar las formas de lo femenino

en el trompo- a partir de la intervención técnica y material de dicho objeto, y desde la cual se genere otra percepción cultural en torno a su uso?

2. JUSTIFICACIÓN

El aporte fundamental de esta propuesta plástica, está determinado por las miradas y percepciones que el objeto intervenido genera en torno al problema de la orientación de la identidad; resulta que la identidad de cada individuo está íntimamente relacionada con los objetos que rodean su vida. De este modo, los objetos que acompañan el desarrollo lúdico de los niños, marcan pautas en su libre expresión y creatividad.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo y aún en la actualidad se diseñan todo tipo de objetos casi predeterminados para cada género. Es así, que la industria se encarga de definir unas características fabricadas y asignadas a las mujeres y otras a los hombres, esto mediante operaciones convencionales. Dicha imposición se evidencia en el diseño y mercadeo de los juguetes para niños y de los juguetes para niñas. Por su parte, las características de los juegos para niños están definidas por valores como la valentía, el riesgo, el movimiento, la aventura y el interés por la tecnología o la mecánica. En contraste, los juguetes de las niñas connotan quietud, trivialización del cuerpo, preparación para la maternidad, vocación hacia lo doméstico y finalmente, predisposición al consumismo, en ambos casos.

Con todo lo anterior, no se pretende enunciar una problemática sexista ni de denuncia por la igualdad de género, pues resultan totalmente gastadas. Lo que la propuesta plástica aporta es una reflexión acerca de la influencia que los objetos tienen en el desarrollo emocional de las personas. Es decir, que cada niño debe poder participar en los juegos que le generan disfrute, y satisfacción a sus intereses, además de aquellos que le permitan desarrollar las habilidades naturales de su ser.

En el ámbito humano, este trabajo plástico con el objeto puede ser interesante para el espectador en la medida que evidencia la existencia de

constructos mentales que el sistema social introduce en la forma de percibir de las personas. Siendo así, el trompo intervenido puede poner al descubierto por qué al ser transformado con materiales y técnicas asociadas a naturalezas de otros objetos, genera resistencia, empatía o rechazo. En suma, los sentimientos del espectador frente a esta intervención, muy seguramente le cuestionarán sobre la percepción de ciertas estéticas y sobre las relaciones mentales que hace de los objetos y sus presencias.

Al elegir el trompo como centro de esta propuesta plástica se recrea un objeto que atañe a la experiencia personal del autor y le ayuda, mediante la evocación, a encontrar entre sus memorias, respuestas que ofrezcan identidad a su práctica artística.

Esta propuesta plástica permite la interpretación del estado natural y lúdico del trompo y conduce al espectador a un estado donde prima la observación plástica del objeto. Con esto, el elemento conserva su forma original pero se interviene de manera que la función de juego se transforma en fantasía sobre el objeto. Esta operación da lugar a que el espectador se relacione con él de nuevas maneras. Así, los materiales y formas que exhibe cada pieza permiten asociaciones y evocaciones libres de acuerdo a los imaginarios de cada espectador.

Las inquietudes que surgen del proceso creativo se completan con las respuestas que el autor encuentra al concluir la obra. A medida que avanza en la elaboración de los trompos, descubre nuevos aportes provenientes de la memoria, de las lecturas y de la aplicación de conocimientos previos y adquiridos durante el proceso académico.

De modo paralelo al trabajo plástico en el que van confluyendo con diversas técnicas los recuerdos e ideas, surge el autodescubrimiento de motivos,

razones y gustos a través de la empatía con el objeto. Esto permite abordar la influencia de lo femenino desde la teoría junguiana del ánima y el animus.

“Trompos” es una propuesta pensada y elaborada desde una perspectiva íntima de autodescubrimiento. Tiene la intención de estimular visualmente a quienes la contemplan. En lo personal está plenamente justificada por la amalgama de conocimientos, memoria y descubrimientos llevados a la práctica mediante una serie de objetos, limpia, llamativa y equilibrada.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta plástica a partir de una serie de trompos intervenidos con materiales y técnicas manuales domésticas, en la que se evidencien los elementos femeninos y masculinos del objeto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar diferentes modelos del objeto con el fin de destacar las múltiples posibilidades de transformación del mismo, sin alterar su forma básica.
- Indagar referentes plásticos y conceptuales con el fin de determinar la orientación de la propuesta.
- Hacer una selección de técnicas y materiales que se adecuen a los intereses plásticos y que sean asertivos con el trabajo proyectado.

4. PROCESO

“Los objetos de la felicidad son redondos. La felicidad redondea todo lo que penetra”

Gaston Bachelard, El derecho de soñar. Pág. 193.

4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA

4.1.1. Expedición a los Recuerdos

“Trompos” es una propuesta que ubica una serie de objetos escultóricos sobre una base ondulante elevada del piso. Cada uno de ellos se inspira en una serie de recuerdos y valores infantiles relacionados con el juego. La propuesta plástica se basa en el interés hacia un juguete que ha estado presente en la infancia y en el imaginario colectivo de la región.

A partir del trompo y su forma particular, y de las memorias personales que evocaba el objeto en el autor, además de los valores que rodean el juego, surgió la idea de transformar el trompo en una pieza escultórica. Para este propósito se intervino el objeto con materiales evocativos propios del mundo doméstico o del trabajo femenino y se buscó preservar sus características morfológicas básicas.

En un primer momento, se pensó en darle “personalidades” o apariencias personificadas al objeto, pero en el proceso se observó que para lograrlo, en algunos casos, habría que variar la forma básica; por ese motivo se descartó esta posibilidad. Posteriormente, se decidió transfigurar el objeto usando diferentes materiales y desde esta iniciativa surgieron otras ideas para la intervención de la apariencia del objeto. De allí, se diseñaron algunas piezas

que integraban exploraciones plásticas como gustos del autor, y además, se elaboraron pequeñas maquetas con trompos de juguete adquiridos en el mercado.

En este punto del proceso, el autor optó por revisar e integrar algunos de recuerdos conscientes e inconscientes y materializarlos en las piezas escultóricas. Con esto, se fue estableciendo la relación objeto-sujeto para la investigación y se dio cuenta de lo fundamental que ésta es para la elaboración de la propuesta. Así, el autor revisó los materiales que le atraían y vio que tenían asociación directa con experiencias de la infancia del autor, con saberes propios de su paso por el seminario y con múltiples situaciones que forjaron su interés por la decoración, la moda. Todos estos elementos pertenecen a oficios tan disímiles como la floristería, el maquillaje, la fabricación de colchas, muñecos y la elaboración de disfraces etc.

En suma, fue con una gran carga de experiencias subjetivas que se abordó la elaboración de los objetos que componen la propuesta. Se dio gran prioridad a la búsqueda una perspectiva femenina en la intervención del objeto tradicionalmente usado por niños u hombres y negado, culturalmente a las niñas.

4.1.2. La empatía: un descubrimiento.

De forma paralela al proceso de creación alrededor del objeto, el autor se encontró con la teoría de Theodor Lipps¹ sobre la *empatía*. Este es un término que se genera -en la traducción habitual- desde el concepto estético y filosófico proveniente de la expresión alemana *empfindung*, (*ein=adentro, en y fühlen= sentir*) que es una fusión de *visión y sentimiento*. La empatía tiene

¹ Theodor Lipps (Wallhalben, 28 de julio de 1851 – Múnich, 17 de octubre de 1914) fue un filósofo y psicólogo alemán. Centrado en cuestiones de arte y estética, formuló en *Estética* (1903-1906) su teoría de la empatía estética (*Einfühlung*),

lugar cuando el sujeto proyecta sus sentimientos sobre el objeto percibido. Entonces, puede ser descrita como un proceso de afinidad entre un sujeto y su objeto, en donde el sujeto se reconoce y luego se solidariza consigo mismo. En ese mismo sentido, *la empatía* es un proceso que permite al sujeto descubrir un conocimiento de su ser, que ha sido ignorado hasta ese momento.

Según esta teoría, el sentimiento toma las formas exteriores como símbolos de la propia vida y, en este orden, se origina un acto de comprensión y de introspección. Pero, ante todo, se convierte a la actividad perceptiva general en experiencia estética y en goce ante el objeto, por transferencia de atribuciones subjetivas. En este sentido, “la empatía se presenta como un esquema psicológico de la creación artística, según el cual lo esencial de la obra no es el motivo, ni el tema, sino el propio artista y su vida espiritual, su expresión mediante la proyección sobre las formas del mundo. Así pues, se trata de una concepción del arte como expresión.”²

De acuerdo con lo anterior, la intervención plástica del juguete-objeto expresa la recuperación de un disfrute restringido en la infancia. Su resignificación, revaloración y visibilización se dan, precisamente, mediante la integración de técnicas domésticas heredadas de mujeres, y le aportan tonalidades femeninas (*animae*) a la contextualización del objeto, antes masculina.

“La proyección sentimental que es el quid del fenómeno estético, por tanto no es pura contemplación, sino verdadera colaboración: es un vivir la obra estética. En este sentido, podemos decir que vivimos un cuadro, una estatua, una melodía, un poema. En consecuencia, la *einfuhlung* es esta especie de identificación, de proyección, de penetración de mi ser sensible en el objeto

2 Lipps, Theodor. Fundamentos de la Estética. Madrid: editorial. 1923. Pag

de mi contemplación. Y esta proyección sentimental es estética cuando el objeto que yo impregno de mis sentimientos y de mis propios estados del alma me aparece como un símbolo, no como el continente real de tales estados del alma³

Con esto, se quiere señalar que el valor plástico de este trabajo está enriquecido por un componente espiritual dado por un estado que el autor ha logrado y que sintetiza en expresiones sensibles de lo material. En fin, el *einfuhlung* o *empatía* permite proyectar simbólicamente la sensibilidad con que el sujeto trata un objeto que lo identifica o que está empapado de su ser.

Para comprender el rol de la empatía en esta propuesta plástica se dirá que “el contenido verdadero y último de la *einfuhlung* no es tal actitud o forma sugerida por las percepciones visuales o auditivas, sino el estado del alma que despierta en mí y que yo siento en los objetos. Aún más, la manera de ser total que implica dicho estado del alma, la manera profunda de obrar, de sentir y querer, de donde brota, en una palabra, la personalidad que revela.”³

Con esta cita se comprende la relación de empatía que existen desde autor hacia el objeto (trompo) y se entiende que el pequeño juguete de la infancia conecta al sujeto con emociones del pasado y le genera ideas y sentimientos que -como artista- quiere hacer visibles en la obra. En efecto, el montaje plástico aparece como un proceso de “humanización” o bien dicho sea, de “personificación” del objeto y a partir de esto también es posible percibir la proyección de sentimientos del sujeto en esos objetos.

³ REPETTO, E. Fundamentos de orientación, la empatía en el proceso orientador. Madrid .edi morata S.A. 1989. P.30.

4.1.3. Anima y Animus, La Dualidad del Ser.

Durante el anteproyecto, se pusieron a consideración de los maestros unas maquetas pequeñas de algunos trompos con revestimientos de telas. Enseguida, ellos notaron que había bastantes elementos femeninos en la propuesta y, en consecuencia, sugirieron indagar ese aspecto.

Paralelamente a esta indagación, se inició un diálogo con el objeto, o mejor, un diálogo entre el objeto y el sujeto. En esta búsqueda de respuestas, se descubre cuáles son las motivaciones, intereses e influencias del autor. De esta manera, se empieza a deshilvanar la memoria y se encuentra, por ejemplo, que el diseño del trompo de flores y el interés por dicho material proviene de haber trabajado mucho tiempo en la elaboración de arreglos y decoraciones florales. Por otra parte, el trompo brillante evoca a la madre bordando y otros trompos generan también asociaciones similares, casi todas provenientes de labores femeninas. En suma, todas las intervenciones remiten a alguna historia, a algún aprendizaje, a algo que se ha visto y ha quedado grabado en la memoria con una impronta agradable.

Con relación a la búsqueda conceptual, el autor se encuentra con un libro de en el que se hace referencia a la teoría de Carl Jung, titulado “El hombre y sus símbolos”³. Se trata de un referente interesante, en donde se establecen los conceptos del ánima y el ánimus y su autora es una de las colaboradoras de Jung, la doctora M.L. von Franz. Al respecto, en el capítulo 3 (pp.157-215), titulado “El proceso de individuación” la autora afirma que todo hombre tiene un lado femenino inconsciente y toda mujer, uno masculino, y llama al componente femenino en la mente masculina ánima y a la parte masculina de la mente femenina ánimus⁴.

⁴ JUNG, Carl G. El hombre y sus símbolos. 6 ed. Barcelona: Caralt, 1997. 323 p.

El ánima, es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica de mujer en la psique masculina. Es un factor inconsciente encarnado en cada niño, y es responsable del mecanismo de proyección. Inicialmente identificada con la madre personal, el anima se vivencia más adelante no sólo en otras mujeres, sino como una penetrante influencia en la vida de un hombre.

“El ánima es una personificacipón de todas las tendencias psicológicas femeninas en la psique de un hombre, tales como vagos sentimientos y estados de humor, sospechas proféticas, captación de lo irracional, capacidad para el amor personal, sensibilidad para la naturaleza y su relación con el inconciente. En su manifestación individual el carácter del ánima de un hombre, por regla general adopta la forma de la madre.”⁵

“Al igual que el ánima del hombre, el animus es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica. La mujer es compensada con un elemento masculino, y, por lo tanto, su inconsciente tiene, como quien dice, un sello masculino. El animus es el depósito, por así decirlo, de todas las experiencias ancestrales de hombre que tiene la mujer y no sólo eso, también es un ser creador y procreador, no en sentido de la creatividad masculina, sino en cuanto a que genera lo que podríamos llamar...la palabra espermática.”⁶

Estos conceptos hallados en la obra de Jung le ayudan a entender mejor de donde proviene lo femenino en su obra. Al situar sus recuerdos concientes e inconcientes en este hipotético lado femenino muy definido tal vez por la influyente presencia de la madre y la corte de mujeres con las que se relacionó en la infancia, logra entender un poco mejor el origen de su búsqueda estética y su relación con lo femenino.

⁵ JUNG, Carl G. El hombre y sus símbolos. Ed. Paidós Barcelo 1995 p.p 177

⁶ Extraído de Daryl Sharp, Lexicon Junguiano, Chile, 1994, Ed. cuatro vientos

4.1.4. Colorido, Riqueza Visual, Color

Es innegable que a pesar de haber encontrado una fuente de inspiración inagotable en las vivencias infantiles, en el recorrido como artista visual se han encontrado numerosos referentes artísticos que aportan a este trabajo ideas en cuanto colorido, materiales, formas, etc.

Es el caso de “Guerra de la Paz”, colectivo artístico conformado por Alain Guerra y Neraldo de la Paz, quienes elaboran esculturas textiles con muchísimo colorido y utilizando materiales que recogen, principalmente, en lugares que acopian prendas de segunda mano, como la Pequeña Haití de Miami. En algunas de sus obras, muestran tradiciones como la de los bonsái, en cuya elaboración utilizan prácticas de alta costura o alta moda. Cada pieza redefine con delicadeza esta bella tradición oriental pero con elementos de la fantasía y la extravagancia.

Es en este punto donde se encuentra concordancias con su obra, que utiliza la riqueza visual, el colorido y la fantasía de estos materiales para expresarse,

Pero conceptualmente este referente enriquece el planteamiento debido a la sutileza de las obras y a la minuciosidad con la que se trabaja es parte fundamental por otra parte el manejo de la escultura y la forma de estas sin perder su estilo original

Figura.1. Tributo de la guerra de la paz, dimensione variables, fotografía digital

Fuente: <http://elpoderdelasideas.com/arte/arte-guerra-de-la-paz>

Figura.2 Guerra de la Paz, INDOCINE, 2011

Fuente: http://www.kashyahildebrand.org/zurich/exhibitions_guerradelapaz11/guerra001.html

Figura. 3 Guerra de la Paz, Sí Bonsai

Fuente:http://www.kashyahildebrand.org/zurich/exhibitions_guerradelapaz11/ guerra001.htm

De la misma manera, encuentra de gran valor para esta propuesta elementos presentes en la obra de Jeff Koons, en donde descontextualiza el objeto, trasladándolo a un espacio y entorno no habitual, generándolo a escala y utilizando material diferente al material original, permitiendo así que el espectador tenga una interpretación diferente acerca del objeto.

La ironía que utiliza Jeff frente a las obras que realiza son un aporte conceptual en la elaboración de esta obra plástica porque

Figura 4. Jeff Koons. Escultura Puppy

Fuente: <http://atlasobscura.com/place/jeff-koons-puppy-skb>

5. DESCRIPCION FORMAL DE LA PROPUESTA

El trompo guarda un ingrediente de emotividad mayor con respecto a los otros juegos o juguetes, pues fue el favorito del autor entre todos, a tal punto de conservar aún algunos como reliquias en el cofre de los recuerdos.

Figura 5. Trompos de madera tallados por artesanos. Dimensión variable. Fotografía digital

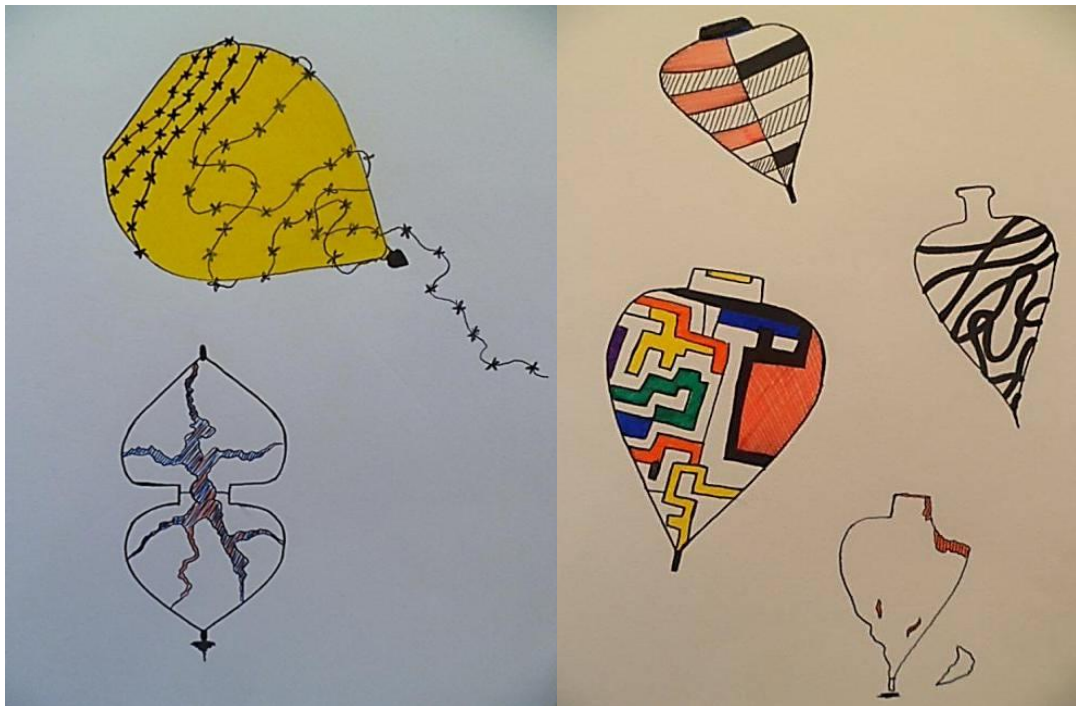

Fuente: <http://grouchomaniaco.blogspot.com/2009/05/el-nino-que-no-juega-no-es-nino.html>

El primer momento en el planteamiento de esta propuesta fue la elaboración de dibujos en la bitácora, con el fin de experimentar diferentes formas y expresiones personificadas del objeto (trompo glotón, trompo anoréxico, trompo laberinto, trompo siamés, trompo partido, etc.). Sin embargo, tras la experimentación y el análisis de resultados se decidió mantener la forma clásica del trompo e intervenirlo en su parte externa. Fue así como surgieron una a una las ideas que concretaron la propuesta, encaminándola hacia sus diseños particulares.

Figura 6. Dibujos de bitácora

Fuente: Archivo personal

5.1. TROMPOS INTERVENIDOS

A partir de las maquetas elaboradas durante el anteproyecto y teniendo como base los modelos visualmente más agradables, se determina el tamaño de los trompos (25cm. de altura X 20 cm de diámetro) sin descartar la posibilidad de incluir otros tamaños. De inmediato se procede a elaborar un modelo del trompo básico para ser intervenido.

Enseguida, se escogieron algunos modelos de los previamente diseñados en la bitácora, aquellos que atrajeron la atención: el trompo de retazos, el trompo castigado, el trompo espiral, el trompo nido, nombres que se les dieron de acuerdo a los materiales utilizados o a las semejanzas y asociaciones que suscitan.

Frente a la mesa de trabajo en medio de todos esos materiales encontrados en almacenes de bisuterías y encajes, los tachos y herrajes provenientes de la industria Bumanguesa del calzado, los materiales de lencería y encajes hallados en las tiendas de hilos y botones y los coloridos pedazos de telas encontrados en los cajones de retazos de las modistas, se inicia el proceso práctico de elaboración. En total, se alteraron 24 trompos pero solo se nombran siete de ellos aquí, para mostrar el proceso formal.

Figura 7. Trompos Maqueta anteproyecto. Dimensiones variables, Fotografía digital, 2012

Fuente: archivo personal

5.1.1. Trompos, la plenitud de la forma

Una vez terminado el proceso de elaboración surgen los trompos en todo su esplendor, la imaginación junto a la memoria los ha vestido y están listos para la mirada del público.

A continuación se relacionan algunos de los trompos antes de intervenir y listos para exponer y algunos detalles de su elaboración.

-Trompos base

Los trompos base fueron torneados en una carpintería, están hechos con madera liviana de balso para facilitar su intervención y evitar el peso excesivo.

Figura 8. Trompos base. Fotografía digital, 2012

Fuente: Archivo person

- **Trompo floral**

Este trompo está trabajado con flores (coquetas), la idea surge espontáneamente a partir de conocimientos propios del arte de la floristería, adquiridos a través del tiempo y la participación en actividades comunitarias, religiosas y en diferentes eventos. El gusto por las flores inicialmente aparece como hobby pero luego se transforma en trabajo artístico. Para su creación se empleó la técnica de tallar la figura del trompo en espuma de floristería (oasis), posteriormente, se clavaron las flores en forma circular alrededor del cuerpo del trompo y se insertó una pieza metálica en la parte inferior para asemejar la punta del trompo.

Figura 9. Trompo floral. Dimensiones 25 cm alto x 20 cm ancho.
Fotografía digital. 2012

Fuente: Archivo personal

- **Trompo brillante**

Esta pieza está inspirada en recuerdos del hogar: la madre sentada bordando mientras el hijo observa admirado cómo los canutillos y las lentejuelas toman formas preciosas sobre el bastidor —o tambor, materiales que se usan como adorno en prendas de vestir de lujo o en disfraces de carnaval. Estos elementos también evocan la danza, asimilada al giro del trompo, con sus brillantez y sus coreografías giratorias.

Esta intervención se realiza, forrando el trompo en una seda adornada con lentejuelas y rebordeando sobre el cuerpo del mismo, figuras.

Figura 10. Trompo brillante, dimensiones variables. Fotografía digital, 2012

Fuente: Archivo personal

- **Trompo tejido**

La memoria sigue siendo parte fundamental de este proceso, volver a la infancia es recordar a mamá tejiendo, volver a ver en el espejo de la memoria la cama tendida con su cubrelecho de crochet, los ajuares para los bebés que iban naciendo en la familia y los bolsos tejidos que portában los niños para ir a la escuela, hilos, lanas de colores, texturas suaves o ásperas al tacto que envolvieron y abrigaron la infancia. Este trompo se elaboró tejiendo una a una las piezas que lo recubren y después uniéndolas para su recubrimiento completo.

Figura 11. Trompo tejido en crochet. Dimensiones variables; fotografía digital. 2012

Fuente: Archivo personal

- **Trompo Papal**

Este trompo, fue elaborado a partir de una forma mandálica, en el que las líneas se van desarrollando a partir de un centro y van formando figuras simétricas. Al terminarlo se toma conciencia de que se asemejaba mucho a una mitra papal o a la distribución de la pedrería propia de custodias y ornamentos de la Iglesia. En este proceso marcado por los recuerdos se identifica la influencia del paso por el seminario y la cercanía con temas y espacios propios de la experiencia como seminarista. Está trabajado con taches, herrajes de zapatería, alfileres, lentejuelas y accesorios plásticos brillantes.

Figura 12. Trompo papal, dimensiones variables; fotografía digital.

Fuente: Archivo personal

Figura. 13. Proceso de elaboración, Dimensión variable; imagen digital.

Fuente: Archivo personal.

- **Trompo con encajes**

Esta idea proviene de observar el vestuario usado en la danza, el teatro y el carnaval, tarea en la que se ha trabajado ocasionalmente., El diseño del disfraz ha sido también un referente constante, la riqueza de materiales empleados en este tipo de vestuario —encajes, cintas y brillantes— es de uso casi exclusivamente femenino, y visten a este trompo de gala, lo que podría sugerir un trompo vestido para bailar.

Figura 14. Trompo con encajes, dimensiones variables: fotografía digital. 2012

Fuente: Archivo personal.

- **Trompo Acerico**

Este trompo esta inspirado en las pequeñas almohadillas que usan las mujeres para clavar las agujas y alfileres, su elaboración fue dispendiosa y lenta porque hay que clavar los alfileres uno a uno en la madera, aparte de ellos lleva algunas franjas alrededor elaboradas con cintas que semejan las rayas de colores que adornan los sencillos trompos tradicionales.

Figura 15. Trompo acerico, dimensiones variables: fotografía digital. 2012

Fuente: Archivo personal.

Figura 16. Proceso de elaboración, Dimensión variable; imagen digital.

Fuente: Archivo personal.

- **Trompo peludo**

Este trompo es una fantasía alrededor de los muñecos de peluche que también acompañaron la infancia, su elaboración no fue sencilla debido a que hay que cortar y pegar las piezas con precisión para evitar que quede trasquilado

**Figura 17. Trompo peludo, dimensiones variables: fotografía digital.
2012**

Fuente: Archivo personal

Figura 18. Parte de la serie de trompos. Intervención con diversos materiales sobre el objeto (Trompo de balso). Fotografía digital.2012

Fuente: Archivo persona

- **Montaje**

Los trompos están sobre una base de madera dividida en módulos, esta estructura posee una curvatura particular que se basa el movimiento que genera el trompo cuando es lanzado. Después de contemplar diferentes opciones e inspirado en la pita que hace girar el trompo, se optó por estructuras curvas de madera de color blanco, con elevaciones y depresiones, que se complementan una junto a otra con diferentes inclinaciones para sugerir la idea de movimiento.

La estructura mide un 1.10 cms, en la parte más alta y 40 cms en la más baja, con un ancho de 45 cm, se busca que la superficie sobre la que irán los trompos se vea en forma descendente.

La medida de la unión de las estructuras, es aproximadamente de 5,50 metros de largo, dividida en cuatro módulos. El primero tiene espacio para seis trompos, en el segundo caben cinco trompos, en el tercero siete y en el cuarto seis, la distancia de un trompo al otro es de 35 cms. Aprox, y el ancho aproximado de la base en general es de 3.20 cms.

Figura 19. Maqueta montaje final de la obra. Vista superior y lateral. Fotografía digital.2012

Fuente: archivo personal

Figura 20. Montaje final de la obra. Fotografía digital.2012

Fuente: archivo personal

CONCLUSIONES

Los diversos aspectos de esta propuesta, han permitido ahondar en la historia personal a partir de un elemento sencillo como es el trompo. Desde la idea inicial hasta su definición como propuesta, se fueron encontrando elementos provenientes de las memorias, y gustos personales que han sido consignados de una u otra manera en los trompos, elementos que aluden a una relación personal con el mundo y que definen algunos aspectos de la personalidad.

Esta búsqueda no ha estado exenta de preguntas plásticas, que se han ido resolviendo poco a poco, fue posible a través de este trabajo aplicar todos los conocimientos adquiridos en la carrera, pues en la obra se muestran elementos de diseño, armonía del color, texturas y diferentes técnicas que aplicadas a cada trompo se convirtieron en cuestionamientos plásticos a resolver con el debido rigor y la impecabilidad necesarios para un trabajo de grado.

La experiencia adquirida durante la elaboración de esta obra permitió el acceso a innumerables recursos y la comprensión de que un objeto único como es en este caso el trompo puede ser recreado y alterado de múltiples formas teniendo como únicos limitantes el tiempo y los recursos, este aprendizaje es importante hacia el futuro como artista porque desarrolló la confianza necesaria en la creatividad y las habilidades personales.

Por otra parte el ejercicio de buscar referentes conceptuales y artísticos para esta propuesta llevó al autor a indagar y profundizar en aspectos psicológicos y técnicos que complementan la obra al darle una base teórica.

BIBLIOGRAFIA

- DARYL Sharp, LexiconJunguiano, Chile: Ed. cuatro vientos.1994
- GASTON Bachelard, El derecho de soñar, Mexico: Fondo de cultura económica, 1998
- GERRA Alain, PAZ Neraldo. [en línea]
<http://www.guerradelapaz.blogspot.com/> [citado el 20 de marzo de 2012]
- JUNG, Carl G. El hombre y sus símbolos. 6 ed. Barcelona: Editorial Paidós, 1995.
- REPETTO, E., Fundamentos de orientación, La empatía en el proceso de Orientador, Madrid: Ediciones Morata S.A. 1992.
- TASCHEN. JeefKons, Echard Shneider, Katy Sieggel, Ingrid Sischy, Hans Werner, Holzwarth.
- VIQUEIRA Vicente, psicologia contemporânea, [em linea]:
<http://www.eturredebabel.com/Psicologia/Contemporanea/Psicologia-Introspectiva-4.htm> [citado el 27 de marzo de 2012]