

REAFIRMANDO MI NATURALEZA

ELIZABETH SÁNCHEZ TOLOZA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2013**

REAFIRMANDO MI NATURALEZA

ELIZABETH SÁNCHEZ TOLOZA

Proyecto para optar al título de Maestra 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
2013**

A mi padre Pedro Sánchez Silva, porque su amor siempre me acompaña.

AGRADECIMIENTOS

Al creador por su infinito amor, por la majestuosidad de la tierra donde he crecido y por estas raíces indígenas que fortalecen mi espíritu y mi corazón.

A mis padres Pedro Sánchez Silva y Victoria Toloza Pabón por todo el amor y la formación que me han dado.

A Helmar Ernesto Cáceres Cárdenas, por cada día lleno de amor y aprendizaje, por ser mi luz, mi tutor y mi guía en los momentos más difíciles de este proceso.

A mi hermano Cesar Augusto Sánchez Toloza por enseñarme el dibujo en mi niñez, pero especialmente por darnos a Sebastián, nuestra alegría.

A la familia Cáceres Cárdenas por todo el apoyo y el amor.

A los maestros Vilma Castellanos, Luis Fernando Bernal, Rosemberg Jaramillo y Julio Cesar Rodríguez por darme tanto en este proceso de formación, porque aprendí mucho de cada uno y les agradezco profundamente.

A mi prima Laura Juliana Nuñez Toloza, por su filosofía y por ser una luchadora, gracias por el apoyo en este proceso.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	16
3.1. OBJETIVO GENERAL	16
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
4. PROCESO	17
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	17
4.1.1. Diversas formas de la imagen.	17
4.1.2. El Álbum de Familia.	19
4.1.3. Los imaginarios	21
4.1.4. Referentes artísticos.	22
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	27
4.2.1 Proceso de montaje de los dibujos en el soporte.	38
5. CONCLUSIONES	45
6. BIBLIOGRAFÍA	48

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Duane Michaels. De la serie "The house I one called home (2003)"	21
Figura 2. Claudio Gallina. Te seguiré. Me seguirás.	23
Figura 3. Hugo Lugo. Study for an Emergency.	24
Figura 4. Unai Zoco. La migración.	25
Figura 5. Dan Mountford. De la serie Double Exposure Portraits	26
Figura 6. Jen Mann. De la serie Toxic Love 2011.	27
Figura 7. Elizabeth Sánchez. El transcurrir de la vida. 2009	29
Figura 8. Elizabeth Sánchez. Árbol inquebrantable. 2009	29
Figura 9. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013	30
Figura 10. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013	30
Figura 11. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013	31
Figura 12. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013	31
Figura 13. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013	32
Figura 14. Pedro Sánchez Silva. Álbum de familia Sánchez Toloza	33
Figura 15. Elizabeth Sánchez Toloza. Reafirmando mi naturaleza. 2013	34
Figura 16. María del Carmen Ramírez Sánchez. Álbum de familia Sánchez Toloza.	35
Figura 17. Angélica María Ramírez Caballero. Reafirmando mi naturaleza. 2013	36
Figura 18. Laura Juliana Núñez Toloza. Reafirmando mi naturaleza. 2013	37
Figura 19. Victoria Toloza Pabón. Reafirmando mi naturaleza. 2013	37
Figura 20. Bruno Toloza. Reafirmando mi naturaleza. 2013	38
Figura 21. Retablo 1	40
Figura 22. Retablo 2	41
Figura 23. Retablo 3	42
Figura 24. Retablo 4	43
Figura 25. Retablo 5	44

Figura 26. Retablo 6

45

Figura 27. Retablo 7

46

RESUMEN

TITULO: REAFIRMANDO MI NATURALEZA*

AUTORA: ELIZABETH SÁNCHEZ TOLOZA**

PALABRAS CLAVE: recuerdo, recrear, imaginario, percepción, interpretación, evocación, dibujo.

El álbum de fotografías familiares es un baúl de recuerdos a medias, un número variable de instantáneas y personajes que en varios casos poseen rasgos físicos similares; el mayor valor de este es cuando un miembro de la familia, conocedor de los momentos, las personas y las historias que se encuentran allí encriptados, inicia un relato compartiendo estas láminas y descubrimos cómo se enlazan, entretienen las vidas de aquellos rostros, ubicándolos en tiempos y lugares, resultando algo "mágico" pudiendo conocer incluso a familiares que no pudimos ver en vida, y así también nos habla de nosotros mismos, llegando a afectar quiénes somos, ubicándonos en un contexto familiar y cultural que forma parte esencial de quienes somos.

Esta propuesta plástica surge de la necesidad de retomar vivencias personales, recreándolas según los recuerdos y los imaginarios que se han construido con personajes específicos del álbum familiar. Se apoya en el dibujo y algunos elementos del collage como técnica artística y como lenguaje para sintetizar esas evocaciones, y evidenciar una interpretación personal de momentos específicos de la vida. Las imágenes fotográficas, o retratos del álbum familiar fueron escogidos por el valor emocional, tomando el retrato como base para la evocación del recuerdo, dibujando sobre él aquellos elementos de la naturaleza que fueron trascendentales en la construcción de ese imaginario personal. Esta transmutación de recuerdos, imágenes e imaginarios toman forma de obra plástica conformándose en retratos referenciados y con significados que al igual que la imagen en el álbum familiar trascienden más allá de lo meramente visual.

Se realizan siete retratos por medio del dibujo, sobre papel acuarela con tinta china, manchas de color con acuarelas empleando elementos del collage como recortes de texto, con formas definidas y fondo neutro que evidencian una obra autobiográfica, en una relación directa con elementos de la naturaleza.

* Trabajo de grado.

** Universidad industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional a Distancia. Programa de Bellas Artes. Directora: Laura Serrano.

ABSTRACT

TITLE: REAFFIRMING MY NATURE *

AUTORH: ELIZABETH SÁNCHEZ TOLOZA*

KEYWORDS: memory, recreate, imagery, perception, interpretation, evocation, drawing.

A family album is a memories incomplete box, pictures and characters with similar physical appearance, the most valuable of this: a family member, who know every moment, places, stories and people, begins a story whit these pictures and discovered as those faces and this stories were intertwined, placing them in a place and time, resulting something magical, when We can know dead relatives and speaks well of ourselves, affecting who we are, placing on a familial and cultural context is an essential part of who we are.

This plastic proposal arises from the need to retake personal life experiences, recreating them according to remembrance and imageries that have been made with specific characters of the family album. Is based on drawing and some collage elements as an artistic technique to synthesize those evocations and present a personal interpretation of specific moments on life. Photographs or family album's pictures was chosen by its emotional value. The draws were initially about full body human shapes, and finally the portrait was used as a base of evocation of remembrance in which is drawn on, those elements of nature which were transcendental in the construction of this personal imagery. This transmutation of memories, images and ideas take the form of visual art in portraits referenced complying with meanings like the picture in the family album transcend beyond the merely visual.

Seven portraits are made by drawing, on watercolor paper with ink, colored with watercolor stains using collage elements as text clippings with defined shapes and neutral background that demonstrate an autobiographical work in a direct relationship with elements of the nature.

*Trabajo de grado.

*Universidad industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional a Distancia. Programa de Bellas Artes. Directora: Laura Serrano.

INTRODUCCIÓN

La propuesta plástica “*Reafirmando mi naturaleza*”, surge de la necesidad de retomar mi álbum familiar con una mirada plástica, recreándolo a partir de recuerdos que están asociados a diversas texturas, formas y elementos de la naturaleza que están directamente relacionados con mis vivencias personales, y transformarlos según mis imaginarios, valiéndome del dibujo y algunos elementos del collage, en una obra plástica.

Cada individuo construye a través del tiempo lazos fuertes o vínculos fraternales con otras personas y en esas construcciones se manifiestan también otros elementos que establecen el recuerdo y construyen el imaginario personal; esos elementos se relegan a un segundo plano y la memoria visual es la más repetitiva, prevaleciendo el personaje (la imagen del personaje como su representación); el escenario, el paisaje y sus elementos también pueden revivir el recuerdo y con un simple olor, una textura, o un elemento de la naturaleza como un insecto se puede revivir todo un momento de evocación.

En este proceso de creación utilizo como técnica el dibujo y algunos elementos del collage para recrear esos recuerdos, los evidencio y utilizo el retrato de la persona señalada para recrear vivencias personales.

“*Reafirmando mi naturaleza*” reconstruye mis imaginarios a través del recuerdo, retomando experiencias, aludiendo a la manera como se asumieron y lo que dejaron en mi memoria esos recuerdos, evocando emociones y dando protagonismo a través de manchas de color y otros elementos del collage en el dibujo.

Disertaremos en este texto sobre la imagen como recuerdo, la cual se interpreta y se asume desde la visión individual, cómo esta recreación, reinterpretación de la imagen genera nuevas formas de visión, más desde la posición personal, pero tomando de base el retrato a manera de referente particular de individuos claves en la formación de una personalidad en específico.

Escudriñar en un álbum familiar es traer al presente todo un mundo de recuerdos más allá de las imágenes, estas son solo el gancho para desatar en la memoria una innumerable cantidad de sensaciones, un mundo que en ese momento puede diferenciarse del hecho real, es un recuerdo personal, es la visión onírica de una

realidad pasada y de esta manera es como nos asumimos a nosotros mismos y al medio que nos rodea y como nos relacionamos con él, cada uno con su imaginario del mundo, visiones y reinterpretaciones distintas, pues cada individuo tiene su particular universo de recuerdos, de esto se vale esta propuesta plástica para exteriorizar la visión personal de algunos personajes que influyen y forman parte de la autora, que por medio del dibujo ahora se proyecta de dentro hacia afuera.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las imágenes creadas por el hombre buscan capturar algo más allá de lo meramente visual. La imagen evoca, es un lazo de conexión con las interpretaciones del mundo por parte de la humanidad, tan general y a la vez tan particular como se quiera, y es que la imagen no se puede leer como el lenguaje, se interpreta y pueden existir tantas interpretaciones de ella como observadores.

Régis Debray, vida y muerte de la imagen

En el entorno familiar la imagen se ha constituido como una forma de crear memoria, de la mano con la tradición oral, logrando crear imaginarios que han ido cambiando a través del tiempo, generación tras generación, instaurando sentido de pertenencia al grupo familiar, creando imaginarios colectivos.

La fotografía se conformó como una fuente de relatos familiares, el álbum de fotografías caseras tomó el papel de las paredes de roca de las cavernas y sitios de reunión del hombre primitivo y sus necesidades de reconocimiento; la instantánea era el reportaje, el documento familiar de un paseo, una celebración o simplemente el compartir un espacio y un momento en la intimidad de una familia. Sentarse a mirar el álbum de fotografías con los familiares mayores era y sigue siendo un “viaje en el tiempo”, un reconocimiento de familiares que no conocimos, pero tenemos una imagen física y mental clara sobre ellos, nos transmiten nuestras historias, nos reconocemos en un grupo familiar y social, construimos referentes culturales, nos insertamos como individuos en un grupo social, pero son más significativas y elocuentes aquellas fotografías que nos recrean una vivencia, un recuerdo, son entrañables esas fotografías y más aún cuando tienen que ver con nuestra familia y nuestra niñez.

De lo mencionado anteriormente se genera la siguiente pregunta ¿Cómo realizar una propuesta plástica por medio del dibujo con elementos del collage, que recree imaginarios personales que parten de las fotografías del álbum familiar reafirmando la naturaleza poética del recuerdo?

2. JUSTIFICACIÓN

El proyecto “*Reafirmando mi naturaleza*”, se basa en las vivencias personales y utiliza las fotografías del álbum familiar como evocador de recuerdos e imaginarios establecidos según estas memorias, es así como se evidencian la percepción e interpretación y se reafirma con ello la naturaleza poética del recuerdo.

Recurrir a las fotografías del álbum familiar surge como necesidad de retomar esos recuerdos evocados y llevarlos a un plano artístico, utilizando los imaginarios para recrearlos, señalando en cada imagen los elementos que son relevantes en la evocación de ese recuerdo con la persona retratada.

Se recurre al dibujo como técnica, luego de una exploración, y como una manera de reafirmarse, y utiliza elementos del collage para definir estos imaginarios. Parte de los recuerdos memorables, y con estos existe una relación directa con la naturaleza por las experiencias vividas, como fuente de identidad.

“*Reafirmando mi naturaleza*” a través del recuerdo, genera reflexión sobre lo vivido y resalta esos elementos que definieron esas vivencias, logrando con el dibujo recrear momentos importantes, momentos de diversas emociones, en donde el dibujo enmarca el recuerdo y permite re crearse, reencontrándose en esos personajes y en esos imaginarios, logrando una libertad de creación, partiendo de evocaciones como texturas y formas de la naturaleza en los jardines de su familia o la texturas de las telas de los vestidos que llevaban siempre su abuela o su madre, los libros viejos de cuentos de la escuela, entre otros.

Es por todo lo anterior que en esta propuesta plástica se hace una retrospectiva íntima no tanto a la familia sino de cómo se asume en este caso en particular los recuerdos que traen a la mente la revisión de las imágenes fotográficas del álbum familiar y se hace ahora una proyección por medio de la plástica de ese procesamiento interno de estos y de las fotos familiares (específicamente retratos) para componer imágenes desde un mundo interno evidenciando que la imagen-retrato va más allá de la simple presentación y/o representación de un personaje, son conjuntos de individualidades, dualidades con las cuales nos relacionamos y nos ayudan a construirnos y construir nuestros propios imaginarios, nuestras propias individualidades y dualidades.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta plástica por medio del dibujo con elementos del collage, que recree imaginarios personales que parten de las fotografías del álbum familiar reafirmando la naturaleza poética del recuerdo.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar sobre diferentes referentes teóricos y plásticos que aborden temáticas de familia que aporten al desarrollo de mi trabajo.
- Explorar con diversos materiales e imágenes procesos plásticos que me permitan un estilo propio y evidencien mis intereses particulares.
- Elaborar una bitácora como parte del proceso que reconstruya los recuerdos y los sintetice en imágenes de exploración.
- Realizar una retrospectiva personal para encontrar los elementos e imágenes que han estado presentes en mi vida y han formado parte de quién soy y formalizarlos en una obra plástica.

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

La propuesta *“Reafirmando mi naturaleza”* se basa en aquellas experiencias significativas que se almacenaron en la memoria como recuerdo y que se reviven por uno o varios factores entre ellos elementos directamente relacionados con el recuerdo. Utiliza la fotografía como eje potencializador del recuerdo, retomando el álbum familiar, reconstruyéndolo y seleccionando solo algunos retratos que tienen un valor trascendental, porque se han tejido con la presencia de otro ser que como actor principal en una obra teatral que con su escenografía y elementos necesarios, hace la historia y ella se queda para siempre en la memoria, como una huella que en cualquier momento se evidencia por cualquier factor semejante o algún estímulo externo que la revive.

Es especialmente en los primeros años en los cuales se ven fundamentados esos recuerdos, se estructuran por las diversas experiencias, se acumulan y también ayudan a la formación y a definir la personalidad. *“La memoria determina una personalidad específica, que es reconocida por cada cual, brindando un sentimiento de identidad y, al mismo tiempo, de diferenciación”*¹.

4.1.1. Diversas formas de la imagen. La imagen, como forma de manifestar e interpretar la realidad en que circulamos diariamente, ha estado presente desde tiempos memorables, desde la prehistoria hasta la actualidad, encontrando en cada época los medios necesarios para explorar las diversas posibilidades que ha encontrado el hombre para manifestarse.

El lenguaje como forma primera de comunicación e interpretación, desde los vestigios de la historia cultural del hombre, son constancia fiel de esas relaciones anteriormente mencionadas que hacen parte de nuestro pasado en un contexto social específico, formas de lenguaje que han ido a la par con imágenes visuales de infinitas características. Así el tiempo ha logrado otorgar al hombre esa posibilidad de crear con diversos lenguajes, formas y materiales.

Estas representaciones se han intensificado a través del tiempo, creando historia y siendo testimonio veraz de la relación del hombre con el mundo, es así como el hombre recrea desde la búsqueda de identidad su propia imagen, se representa

¹ ALVAREZ, María Eloísa. La memoria. Panamá: Editorial América S.A. 1990, p. 34.

de diversas maneras pero sabe que es dueño de una imagen visual que acompañada de un nombre hablan de identidad.

Con la fotografía, tenemos la posibilidad de mantener más fiel a través del tiempo a nuestro lado aquellos recuerdos (y familiares) a los que elegimos dar prioridad, emulando presencias en un juego de vida y muerte, y otorgamos un valor especial a ciertas fotografías (recuerdos) de mayor agrado. Con la imagen que se nos otorga desarrollamos una mayor relación, pues asumimos nuestra presencia en esa fotografía, esa imagen nuestra, el retrato de un personaje que vive en nosotros, y al que le damos ese valor del ser, al que le cuestionamos diariamente sobre su identidad; es nuestra imagen símbolo de esa identidad.

Con el nacimiento de la fotografía se pensó en la muerte de la pintura ya que otorgaba una visión más veraz, era una reproducción más objetiva y de mayor accesibilidad. Pero muchos de los pintores se basaron en la fotografía para hacer sus pinturas. Así la fotografía y la pintura se volvieron aliados en una misma labor, vemos entonces el valor de la imagen y su contenido más allá de la técnica con que se produzca.

La fotografía es el medio "perfecto" que registra la realidad de "modo fiel", y es una imagen a la vez que guarda y encierra memoria que el tiempo la condena al olvido, a la muerte, pero la fotografía la rescata, es en eslabón de la memoria por medio de la imagen y le da la posibilidad de lo eterno. "La fotografía embalsama el tiempo, detiene el paso de la vida, la salva de su propia corrupción; pero en el mismo movimiento, al arrancarla de la muerte sucumbe a ella, la congela, la mata. Y al embalsamarla, lo cual permiten que nos identifiquen en una imagen, destruye también nuestra identidad al tirarla para siempre al pasado."²

El retrato es una de las representaciones que ha tenido mayor auge en la historia. Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos el retrato ha otorgado un valor especial a la imagen, confiriéndole una identidad específica. La pintura logró en los retratos carácter y expresión desde la idealización pasando por la simple representación, hasta la forma abstracta de las facciones del personaje. El retrato no depende exclusivamente de una sola técnica, ha sido predominante en el tiempo y los diferentes movimientos y escuelas de la historia del arte.

El significado de las obras depende del espectador, así que la lectura que se haga es de muchas posibilidades e interpretaciones. Siendo así la imagen no solo nos

² RESTREPO, Camilo. La foto de identidad. EAFIT. Medellín, 2002. P.45

muestra el contexto social que nos recrea la visión particular de cada época. “Las imágenes constituyen un testimonio del ordenamiento social del pasado y sobretodo de las formas de pensar y de ver las cosas en tiempos pretéritos.”³

4.1.2. El Álbum de Familia. Antes del retrato fotográfico el retrato pictórico era el de mayor auge y se llegaba a pensar que moriría con la fotografía. El retrato fotográfico, tuvo mucha recepción, alcanzando mucha demanda, tanto que algunos profesionales decidieron montar negocios lucrativos.

El retrato es también documentación y memoria y reaparece siempre de diversas formas pues cómo negar el interés del hombre por contemplarse a través de la interpretación de su imagen creada desde diversos medios. El hombre creó una forma de reconocimiento por medio de la imagen, de la representación individual y también grupal. Tras la aparición de la fotografía está práctica tomo un uso más democrático. El álbum de familia es un testimonio de un grupo social de un territorio específico, que registra sus sucesos y exhibe a sus integrantes a las diferentes miradas.

Es un registro de un pasado y nos guía a través una historia particular de una familia específica. Es también un registro de la intimidad, reflejo de los estereotipos establecidos dentro de la sociedad, cultura y época donde se desarrolla, es un pasado que tiene escrito de antemano un futuro. Es una preservación de nuestro presente.

Es en el álbum de familia donde se encuentra expuesta su privacidad volviéndose pública a su vez y señalando directamente los sucesos que como ritos establecen sus referentes estéticos – así la familia a través de las fotografías logra el reconocimiento de la misma, mostrándose por medio de una organización de las fotos dentro de un proceso y métodos que la representan. (Además el modo de posar, los escenarios que rodean a la foto – el contexto- hablan, de maneras particulares que tienen las familias según su estrato social o región, de narrar el álbum de familia, según Armando Silva, en su trabajo *Álbum de Familia*:

Dentro de las investigaciones relacionadas con los estudios sobre la familia en Colombia se puede resaltar el trabajo realizado por Virginia Gutiérrez de Pineda en su libro: *La familia y la cultura*, un trabajo que inició en 1957 y que realiza un análisis sobre las regiones del país y sus culturas, señalando la existencia de cuatro complejos culturales diferenciables en el país.

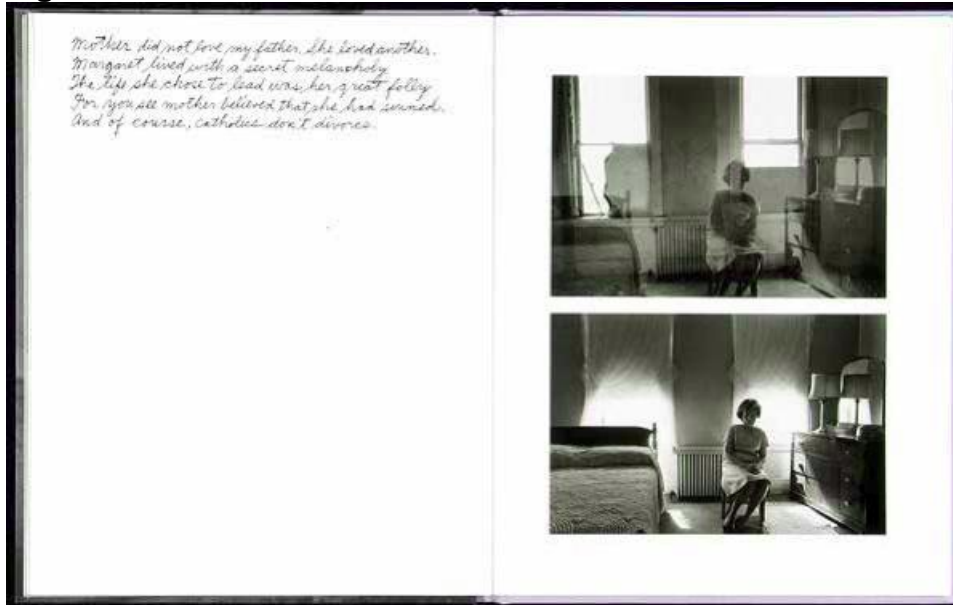
³ BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Ed. Crítica. Barcelona, 2001. P.236

El trabajo de Virginia Gutiérrez señala claramente cómo el entorno influye dentro del desarrollo formador del individuo, reconoce y analiza las regiones culturales, estableciendo que en cada una de ellas se observan características diferenciales que aportan al individuo y fortalece su personalidad definiendo su identidad familiar en un marco cultural. Precisa la memoria, la enmarca como eje central que documenta y genera posibilidades de análisis en la historia y construcción de nuevas identidades. Esta investigación de la familia muestra la construcción de esas memorias y nos incluye dentro del "Complejo cultural santandereano".

Es importante resaltar dentro de los temas de la imagen familiar en el arte contemporáneo la investigación realizada por Rebeca Pardo Sainz, para su máster de antropología y etnografía de la Universidad de Barcelona, *La familia en el arte y la antropología del parentesco: Puntos de encuentro desde 1984* y que han publicado en la revista Sans Soleil: estudios de la imagen, dentro del especial "*Antropología e historia del arte. Encuentros y desencuentros interdisciplinarios*". En esta investigación demuestra cómo a partir de 1984 evoluciona la forma como se reinterpretan en las artes plásticas las relaciones familiares, comienza un proceso de renovación y los artistas a partir de los 80, parten mayoritariamente del punto de vista autorreferencial retomando la temática del álbum familiar para romper con la imagen de la familia unida y feliz, trabajando algunos con la familia en el sentido más tradicional, otros replantean el término de familia y rompen con los esquemas clásicos. De los referentes citados por Rebeca Pardo señala particularmente el trabajo de:

Duane Michaels:

Figura 1. Duane Michaels. De la serie “The house I one called home (2003)”

Fuente: “La familia en el arte y la antropología del parentesco: Puntos de encuentro desde 1984” <http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2013/03/Art-pardo.pdf> Consultado el 27 de marzo de 2013

Duane Michaels retorna a la casa donde creció, para reconstruir su pasado, que al parecer fue más complicado de lo que aparentan las fotografías de su álbum familiar. Este trabajo también cuestiona las relaciones familiares que fueron muy diferentes a lo que se registra en la pose del álbum familiar, va escribiendo sus recuerdos y va reconociendo que nada tiene que ver el ideal de las fotos con sus experiencias vividas.

4.1.3. Los imaginarios. “Reafirmando mi naturaleza” se basa en los recuerdos que suscita el álbum familiar, pero además incluye imaginarios que se han constituido a lo largo de mi vida, imaginarios que están ligados a los recuerdos, muchos de ellos concebidos en la etapa de la niñez, como por ejemplo, cuando buscábamos con mi hermano y primos, entre las plantas de mi casa o en los jardines de las tías, insectos raros. Las noches de exploración con los amigos en búsqueda de las luciérnagas, el convivir con diversas mascotas, intervino también en esos imaginarios, las aves, las tortugas, los perros, en etapas diferentes de mi vida, las caminatas en familia con mi padre, la descripción que hacía de cada árbol, las diversas texturas de las telas que comparaban mi madre y mis tías, entre otros han compuesto esos imaginarios que ahora reviven en forma de dibujos y se mezclan entre esos retratos del álbum familiar y las manchas de color.

Es necesario ahondar en mi relación con la naturaleza y para ello es inevitable mencionar mi cercanía con el municipio de Charta, ubicado en la Provincia de Soto a 38 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga llamado “el rincón florido de Santander” porque su clima a 2185 metros sobre el nivel del mar permite el florecimiento continuo de sus plantas, el cual visitaba constantemente por ser la familia de mi madre oriunda de este municipio, Charta fue un estímulo para mis sentidos, me permitía contacto con diversos animales desde caballos hasta insectos y bellas plantas especialmente las orquídeas.

Mi relación con la naturaleza además se desarrolló por las huertas orgánicas de mi padre y los frutos constantes en mi casa producto de estas cosechas, los árboles sembrados por él, los mismos guayacanes rosados a los que refiere su retrato, ubicados en el barrio del que hicimos parte en mi niñez, sembrados en un parque frente a la casa que habitamos. Los trabajos de colegio, ya que el énfasis del colegio era en ciencias, los constantes proyectos de medio ambiente, la relación de las mujeres de mi familia con los jardines y la variedad de flores.

Y en la actualidad la relación sentimental con una persona que se encarga de investigar, cultivar, capacitar, coleccionar y comercializar orquídeas, es por ello que además debo mencionar que realizo junto con él salidas a un invernadero ubicado en la mesa de los santos, en el cual hay una colección de orquídeas especies, y otras plantas como anturios y carnívoras, entre otras especies exóticas. Además gracias a ello, he tenido acceso a los libros de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por José Celestino Mutis, que han aportado y enriquecido el desarrollo de este proceso (ver numeral 4.2).

4.1.4. Referentes artísticos. Dentro de los referentes que aportan al trabajo, se señalan algunos artistas que han influenciado la propuesta. Esta no se enmarca dentro de un ismo específico porque recibe varias influencias, pero se reconoce al surrealismo como la tendencia a la cual más se aproxima. Los artistas del surrealismo buscaron en el inconsciente la verdadera creatividad. Sus métodos consistían en la libre asociación de ideas y el automatismo en la construcción de sus obras.

Claudio Gallina

Figura 2. Claudio Gallina. Te seguiré. Me seguirás.

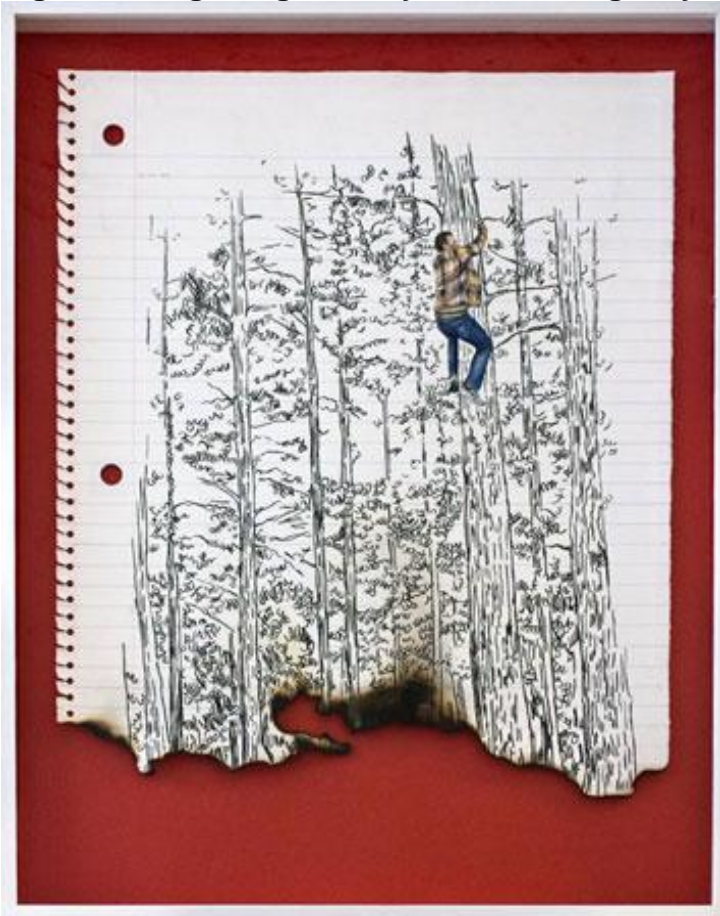
Fuente: Artelista. <http://www.artelista.com/obra/4399218266872414-teseguiremeseguiras.html> Consultado el 5 de abril de 2013

Su obra es una de las propuestas técnicas que aportan a mi trabajo plástico, pues una exploración hacia el pasado, en donde parece recurrir a una escolaridad pasada, con tableros negros, pupitres de madera, el polvo de la tiza entre otros, nos sentimos identificados con ese pasado, pues sus obras parecen fotografías de antaño donde se mezcla también el juego de la infancia y la imaginación.

Las obras de Claudio Gallina pueden tener varias lecturas, el espectador encuentra sus propios recuerdos y da a esas imágenes otros significados y matices con anécdotas propias.

Hugo Lugo

Figura 3. Hugo Lugo. Study for an Emergency.

Fuente: Drawing Hugo Lugo. <http://www.hugolugo.com/en/paper.html> Consultado el 20 de abril

La obra de Lugo, es la creación de otra dimensión, un juego de escalas, objetos desproporcionados, escenarios irreales, crea ambientes insólitos y poco previsibles. Su propuesta utiliza hábilmente la línea y el uso del color es contundente en sus trabajos. Es referenciado en mi propuesta también por el manejo técnico de sus dibujos.

Unai Zoco

Figura 4. Unai Zoco. La migración.

Fuente: Anatomía emocional. Unai Zoco
<http://unaizoco.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50> Consultado el 10 de mayo de 2013

La obra de Zoco basada en referencias reales, recrea un mundo personal onírico simbólico, con la presencia de aves, insectos y vegetales. Bellamente cromática, utiliza principalmente el rojo y el azul, según él, apropiados para transmitir diversos sentimientos. La temática utilizada por este artista y su bella técnica son las principales motivos por los que aparece referenciado.

Además otros artistas plásticos fueron muy importantes por la temática como por ejemplo:

Dan Mountford fotógrafo y diseñador gráfico británico que explora el uso de la doble exposición de sus fotografías para aislar correctamente las partes de la imagen con la cámara. Es uno de mis referentes principales pues sus imágenes cautivan por su ejecución y su composición reflexiva, utilizando el cuerpo humano y el retrato para contar historias en donde expone una atmósfera particular logrando una escénica poética.

Figura 5. Dan Mountford. De la serie Double Exposure Portraits

Fuente: **DOUBLE EXPOSURE PORTRAITS.**
<http://www.behance.net/gallery/DOUBLE-EXPOSURE-PORTRAITS/863461>
Consultado el 14 de abril de 2013

Jen Mann El trabajo de esta artista lo tomo como una de mis referentes porque es un encuentro de la paz y la belleza en el medio natural y en la misma desnudez del cuerpo. La propuesta de esta artista se despoja de cualquier idea de decoro y recurre a elementos de la naturaleza para encontrar la pureza y libertad del momento.

Figura 6. Jen Mann. De la serie Toxic Love 2011.

Fuente: Obras de archivo 2011. <http://www.jenmann.com/2011.html> Consultado el 1 de mayo de 2013

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

La idea se desarrolla en el proceso de exploración en donde se encuentran elementos valiosos que ratifican la relación de la autora con la naturaleza y se reafirma en el dibujo, debido a su proceso de formación y su experiencia en un taller de gráfica en el cual recibió influencia directa de los grabadores de la región.

El álbum fotográfico familiar se constituye en segmentos ilustrados de momentos de las historias familiares, que por sí solas no narran, no representan más que un conjunto de rostros, ambientes y situaciones que poco significado explícito podrían

tener. Lo interesante es cómo la otra mitad de la experiencia de hacer revisión de este material es las historias contenidas y descifrables solo por aquellos que las vivieron o las conocen y nos las narran, las traen al presente valiéndose de los documentos gráficos que las apoyan, estos personajes toman vida y se reinventan según quien nos cuente la historia allí contenida, se consolida como una práctica de oralidad primaria donde se entretajan las cosas y nos reconocemos en nuestro entorno familiar más cercano.

Fue por esto que para el desarrollo del proceso artístico fueron muy importantes y enriquecedores los encuentros con las mujeres de la familia quienes fueron y serán las que han mantenido vivo el valor oral de unas imágenes fotográficas archivadas juiciosamente. Jacques Derrida en la presentación de la reseña del libro *Álbum de Familia*. La imagen de nosotros mismos de Armando Silva, dijo: “El álbum puede revelar cosas sorprendentes de la organización de una familia, pero también de zonas oscuras en nuestra propia psique”.⁴

Se realizó una recopilación de más de 200 fotografías, aportando al proceso escuchar las historias entorno a esas imágenes, de personajes a veces desconocidos pero que hicieron parte de momentos familiares importantes. Se recurrieron solo a aquellas imágenes que para la autora tenían un valor trascendental y se escogieron solo retratos individuales con el fin de contar a través de los recuerdos y los imaginarios la historia de cada personaje y su relación directa con la autora y la naturaleza.

Dentro del proceso de exploración de “Reafirmando mi naturaleza”, se realizaron pruebas con diferentes materiales, en las cuales los resultados obtenidos no fueron los esperados, archivándose en la bitácora; se realizaron diversos bocetos con tizas y acrílicos sobre telas tejidas con hilaza, se utilizaron también: bordado sobre tela y papel, pintura sobre fotografía, collage con hilos de colores, manchas de pintura y fotografía, en los cuales no se obtuvo lo esperado (ver figuras 7, a la 13), pero aportaron al proceso final, para reafirmar que el dibujo es la técnica con la cual la autora desarrolla satisfactoriamente su proceso, pero se enriqueció de los elementos plásticos del collage y la acuarela.

El formato y las técnicas fueron inspiradas además en las ilustraciones de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por José Celestino Mutis, la cual contó con gran número de ilustradores como Francisco Javier Matiz. Por medio de ese trabajo de investigación llevado a cabo se logró que en la actualidad podamos reconocer nuestra flora y fauna y con ello todas las riquezas naturales, fortaleciendo así al terreno del arte además, por la formación y

⁴ <http://www.slideshare.net/LibrosyEditores/lbum-de-familia-la-imagen-de-nosotros-mismos-armando-silva-universidad-de-medelln-15088272>

evolución de muchos artistas. Estas láminas también son importantes porque señalan una relación cultural, política y social con el medio.

Figura 7. Elizabeth Sánchez. El transcurrir de la vida. 2009

Fuente: Archivo personal.

Figura 8. Elizabeth Sánchez. Árbol inquebrantable. 2009

Fuente: Archivo personal.

Figura 9. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013

Fuente: Archivo personal.

Figura 10. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013

Fuente: Archivo personal.

Figura 11. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013

Fuente: Archivo personal

Figura 12. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013

Fuente: Archivo personal

Figura 13. Elizabeth Sánchez. Boceto 2013

Fuente: Archivo personal

Descripción de la obra final

Para el desarrollo del proceso fue necesario escoger las fotografías familiares que serían la base para la elaboración del trabajo; se escogieron 7 retratos fotográficos del álbum familiar escogidos por el valor emocional del recuerdo, se utilizó el retrato como base para la evocación del recuerdo dibujando sobre él aquellos elementos de la naturaleza que fueron trascendentales en la construcción de ese imaginario personal.

Los dibujos se elaboran sobre papel acuarela con tinta china para papel vegetal (papel acuarela), sobre una superficie rígida en la cual se realizan manchas de color con acuarelas y se utilizan elementos del collage como recortes de texto de libros de la infancia como cartillas con poesía o narraciones, en algunos casos seleccionados al azar y otros se escogían según el personaje, con formas definidas dadas por la autora según el personaje (plumas, hojas, mariposas). Siete retratos con fondo neutro que evidencian una obra autobiográfica que refleja una relación directa con elementos de la naturaleza

Figura 14. Pedro Sánchez Silva. Álbum de familia Sánchez Toloza

Fuente: Archivo personal

Este retrato pertenece a Pedro Sánchez Silva, mi padre, en este retrato de antaño tenía 18 años, su juventud apremiaba, siempre fue un hombre muy trabajador, responsable, generoso y soñador entre otras, le encantaba la poesía, y tuvo siempre un interés particular por la lectura, y le gustaban mucho los árboles, conocía una gran variedad de diferentes zonas y soñó siempre con hacer talla en madera al final de sus años, cosa que no pudo realizar porque murió a la edad de 57 años. Mi padre fue mi más grande apoyo, mi amigo y mi compañero de sueños, solíamos hablar de lugares a donde viajar y cuando realizábamos salidas de campo describía los árboles y contaba la cantidad de viajes que había hecho por su trabajo. Teníamos un interés particular por los guayacanes rosados o roble morado como también se le conoce, a pesar de ser un árbol oriundo de otras zonas americanas y de ser el árbol insignia de Barranquilla se le suele ver por otras ciudades como la nuestra, y disfrutábamos mucho cuando se encontraba en floración y sus flores predominaban y se extendían por los suelos en su etapa final, con sus semillas voladoras. Mi padre se ha convertido en un árbol para mí, los guayacanes simbolizan el amor de mi padre. Fortaleza, solemnidad, respeto y amor.

Figura 15. Elizabeth Sánchez Toloza. Reafirmando mi naturaleza. 2013

Fuente: *Archivo personal*

Se toma este retrato como parte también del álbum familiar con el fin de recrear los imaginarios con los cuales desde la infancia siempre he estado relacionada con la naturaleza, los jardines de mi abuela con sus innumerables flores, las plantas y huerta de mi padre, las plantas de mis tías y las orquídeas de mi pareja. Las reuniones con amigos de la infancia en búsqueda de insectos, la infinidad de veces que salía de la primaria junto con amigas de esa época en búsqueda de insectos, en este trabajo se evidencian la relación con la naturaleza, el cabello y rostro se van convirtiendo en una orquídea *Phalaenopsis schilleriana* por donde caminan diversos insectos.

Figura 16. María del Carmen Ramírez Sánchez. Álbum de familia Sánchez Toloza.

Fuente: Archivo personal

María del Carmen Ramírez Sánchez a la edad de 10 años, mi prima, ella fue mi primer contacto con la poesía, con la libertad de escribir y de otras lecturas o formas de vida. Es la hija mayor de toda una familia, la mayor de las primas o como le decía otra de las tías que me cuidó cuando niña y a pesar de los malos eventos de su vida siempre ha sido una mujer valiente y las limitaciones que ha tenido, ella es una libertad negada, un deseo frustrado, la añoranza de una quimera. La relación con la naturaleza es por su colección de aves de varias especies, con diversos colores y cantos.

Figura 17. Angélica María Ramírez Caballero. Reafirmando mi naturaleza. 2013

Fuente: Álbum de familia Sánchez Toloza

Angélica Ramírez es una bióloga de la UIS, amiga desde los 12 años, forma parte de los más gratos recuerdos y con quien se compartieron experiencias en la formación de la personalidad influyendo profundamente en este proceso, mientras se disfrutaba a corta edad y de manera desprevenida las maravillas de la naturaleza, creando un lazo insoluble a pesar de tomar caminos distintos.

Angélica ha desarrollado diversas investigaciones de peces en pro de la conservación del medio ambiente. Es maestra bióloga en Bogotá, realiza un proyecto de creación de vivienda sostenible con energía solar. Su vida gira entorno a la naturaleza, su hijo Jesús Sue, también es representado en esta obra.

Figura 18. Laura Juliana Núñez Toloza. Reafirmando mi naturaleza. 2013

Fuente: Archivo personal

Laura Núñez, filósofa de la UIS, su vida gira entorno a las letras, logrando ensayos filosóficos y literarios reconocidos en México y en otros lugares, siendo ganadora de diversas becas regionales e internacionales de literatura y filosofía. Además codirectora y representante legal de la Asociación cultural CAFUSO, con quién realizan proyectos teatrales en diversos escenarios artísticos. Laura Núñez mantiene total cercanía en mi proceso artístico siendo además amiga desde la infancia y compartiendo temas afines, nuestra relación se ha fortalecido además en nuestra tierra ancestral Charta, en donde hemos realizado diversas caminatas a otros municipios cercanos como Tona , Matanza, Suratá, California.

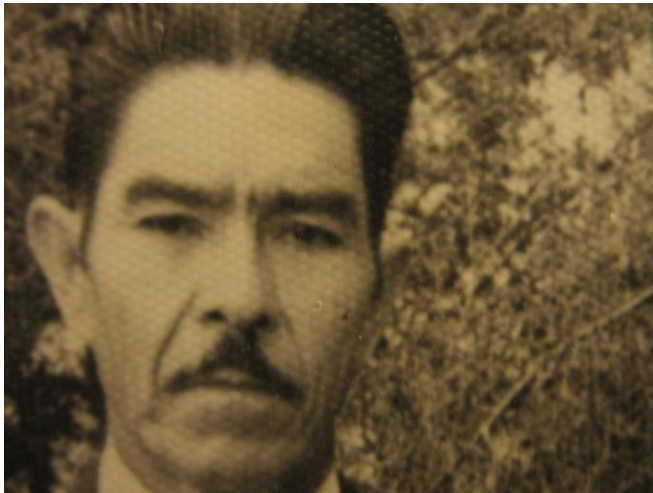
Figura 19. Victoria Toloza Pabón. Reafirmando mi naturaleza. 2013

Fuente: Archivo personal

Mi madre, se ha dedicado a la costura, los tejidos y los bordados con temas de naturaleza, especialmente de animales, desempeñando esta labor principalmente en su juventud, vivió toda su infancia en Charta, influyendo de manera determinante pero distinta en cada uno de los miembros de la familia. Mantiene contacto directo con su tierra, a la que acude regularmente. Debido a su relación con el bordado de naturaleza, se representa como un pavo real, misterioso, indescifrable, hermosa y cautelosa.

Figura 20. Bruno Toloza. Reafirmando mi naturaleza. 2013

Fuente: Archivo personal

Mi abuelo materno. Campesino y músico oriundo de Charta, desempeñándose como guitarrista y además tenía conocimiento de tiple y requinto, reuniendo a toda su familia entorno a sus melodías, viviendo en el campo toda su vida, dedicándose afionadamente a la música cuando no tenía cerca un instrumento de cuerda, se las arreglaba para sacarle las melodías a las del árbol del naranjo, que hacia parte entre otros de sus cultivos.

4.2.1 Proceso de Montaje de los Dibujos en el Soporte. Inicialmente se utilizaron diferentes papeles como pruebas, por ejemplo papel durex, opalina y pergamino, pero luego de varias pruebas se utilizó papel acuarela de 240 grs para el proceso final, sobre un soporte rígido que permitiera la utilización de las acuarelas y además en contraste de ella la rigidez de la línea con pincel en tinta negra y con rapidógrafos de varias puntas. El soporte es lámina de triplex y listones de pino, armados previamente sobre los cuales se fija el papel luego del tensado en húmedo.

Luego del fijado y secado del papel, se realiza el dibujo del retrato con lápices HB y 6B, se realizan los trazos necesarios para establecer cuáles serían los imaginarios a representar, y se realizan manchas con color acuarela esparcidos de manera libre sobre las áreas necesarias, utilizando además la mancha en zonas

del retrato reforzando el volumen finalizando con los trazos con tinta negra. Y anexando los elementos del collage que se establecieron desde un comienzo. Se realizaron 7 retratos de 40 x 60 cm con listones 4 x 2 cm forrados en papel acuarela, en los cual se utilizaron diversas técnicas de pintado de las acuarelas. El proceso del montaje se realizará con la ubicación de las obras a una altura de 1 con 70 cm, van directamente a la pared por la pesadez del soporte o retablo.

Figura 21. Retablo 1

Fuente: Autora

Figura 22. Retablo 2

Fuente: Autora

Figura 23. Retablo 3

Fuente: Autora

Figura 24. Retablo 4

Fuente: Autora

Figura 25. Retablo 5

Fuente: Autora

Figura 26. Retablo 6

Fuente: Autora

Figura 27. Retablo 7

Fuente: Autora

5. CONCLUSIONES

En este proceso articulado de indagación y experimentación como primera medida me cuestionó sobre la forma como aborde la temática en un principio, a través de la indagación de referentes en el arte contemporáneo me llevó a considerar otras posibilidades técnicas, y enriqueció mi proceso de exploración, logré reafirmar que definitivamente el dibujo es el medio por el me quiero pronunciar y la técnica que quiero abordar diariamente en mi proceso creativo.

Logré reafirmarme como dibujante pero aprovechando las posibilidades que me daba la acuarela, disfrutando el color, reflejando mi interés por la línea y definiendo la temática. La obra refleja un trabajo de exploración, logra evidenciar una historia entorno al personaje, recrea un mundo personal simbólico que se mantuvo retenido en el recuerdo y encontrando elementos del collage que le aportaron técnicamente.

Fueron y seguirán siendo de crucial importancia los momentos de desacierto, los momentos en los que pensé desistir, en los que exploré semanas completas con un material o una técnica que no me funcionó, en los que no me sentía plena, me sirvieron para llegar con más fortaleza a encontrarme y no simplemente relegarme o conformarme con algo que no me apasionara. Y por esto creo que de todos estos registros la bitácora es algo que yo aprecio totalmente.

También entendí que en estos procesos artísticos es muy importante tener claro que más allá del resultado o el objetivo, es importante sentir lo que se haga y no hacerlo por las exigencias de los demás, a pesar de que cada técnica tenga un valor especial en cada quien.

6. BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ, María Eloísa. La memoria. Panamá: Editorial América S.A. 1990, p. 34.
- Aproximación cultural a un álbum de familia. Ensayo sobre Álbum de Familia de Armando Silva. Alberto Antonio Verón Ospina. Disponible en: <http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev21/veron.htm>
- BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Paidós. Barcelona, 1990.
- BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Ed. Crítica. Barcelona, 2001. P.236
- DEBRAY, Régis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Paidós. Barcelona, 1992.
- Los álbumes de fotos cuentan los secretos de familia. A FONDO. ARMANDO SILVA, SOCIOLOGO. Por DANIEL ULANOVSKY SACK. De la Redacción de Clarín. 1998. Disponible en: <http://www.clarin.com/diario/1998/08/30/i-01801d.htm>
- Mary Luz Sandoval Robayo. Cesar Moreno Baptista. Artículo de reflexión: Virginia Gutiérrez de Pineda: aportes al desarrollo del pensamiento social, del conocimiento de la familia y la formación de nación en Colombia. Antropol.sociol. No. 10, Enero - Diciembre 2008, pág. 130.
- RESTREPO, CAMILO. La foto de identidad. Fragmentos para una estética. Fondo Editorial Universidad EAFIT. Medellín, 2002.

Documentos consultados en línea

- <http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2013/03/Art-pardo.pdf>. Consultado el 27 de marzo de 2013
- <http://www.artelista.com/obra/4399218266872414-teseguiremeseguiras.html>
- Consultado el 5 de abril de 2013
- <http://www.hugolugo.com/en/paper.html>

- Consultado el 20 de abril
- <http://unaizoco.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50>
- Consultado el 10 de mayo de 2013
- <http://www.behance.net/gallery/DOUBLE-EXPOSURE-PORTRAITS/863461>
- Consultado el 14 de abril de 2013
- <http://www.jenmann.com/2011.html>
- Consultado el 1 de mayo de 2013