

Pequeño Gran Paraíso

Experiencia de Memoria en la Construcción de un Espacio Idealizado

Fabian, A. López Gualdrón

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2023

Pequeño Gran Paraíso

Experiencia de Memoria en la Construcción de un Espacio Idealizado

Fabian, A. López Gualdrón

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Maestra en Artes Plásticas

Directora:

Lina, M. Quintero Forero
Maestra en Bellas Artes
Magíster en Intervención Social

Universidad Industrial de Santander
Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia
Programa de Artes Plásticas
Bucaramanga
2023

Agradecimiento

A mi directora de grado, Lina María Forero Quintero, por apoyarme, guiarme y animarme en el trabajo de grado sobre el gusto por la naturaleza, la investigación y el proceso de elaboración plástica.

De igual manera, agradezco a mis padres y familiares, por apoyarme en las decisiones importantes que hasta el momento he tomado en mi vida, así mismo a mis compañeros de carrera por compartir su amistad durante este tiempo de formación académica.

Dedicatoria

Dedicado primeramente a Dios por haberme permitido llegar a este punto de crecimiento profesional y personal. De igual manera, lo dedico a mis padres por estar siempre presente en cada paso de mi vida, especialmente en este momento en el que estoy culminando uno de mis grandes logros.

Resumen

Esta investigación y creación plástica surge a partir del interés del jardín y las plantas interiores. Estas se incorporan en las viviendas como forma estética de decoración y ambientación, al igual que los beneficios de la calidad del aire y el bienestar tanto físico como emocional.

Durante el avance del trabajo de grado surge la idea de desarrollar plásticamente dioramas con espacios íntimos del hogar idealizados por el autor, con estilo victoriano del siglo XIX, entorno en que él empieza a imaginar la idea gracias a los elementos como los muebles y las plantas que lo rodean en los espacios que habita, dada la importancia del lugar donde se permite estar cómodo y tranquilo, convirtiéndose en un refugio.

Esta tendencia de adquirir plantas al interior de las casas fue una costumbre desde los primeros jardines creados desde el antiguo Egipto y Mesopotámico, logrando con el tiempo alcanzar importancia en la época victoriana donde las plantas fueron un símbolo de estatus.

La creación plástica contará con dimensiones miniatura tomando así la técnica del diorama la cual permite unir varias técnicas artísticas y materiales dentro de su desarrollo, como madera, pinturas en acuarela y acrílico, modelado en arcilla y porcelana fría, lana, tela, etc.

Estos espacios idealizados por el autor estarán dentro de cajas las cuales permiten crear una composición armoniosa de cada lugar. La forma de cubo dirige conceptos importantes en el arte, como lo son para Duchamp y Joseph Cornell quienes elaboran sus obras al interior de cajas, permitiendo explorar otras formas de creación artística donde se comparten recuerdos, sentimientos, tesoros y lo más importante conocimientos.

Palabras claves: arte, arte contemporáneo, caja, dioramas, jardín, plantas de interior, hogar, mueble, recuerdos.

Abstract

This research and plastic creation arises from the interest in the garden and indoor plants. These are incorporated into homes as an aesthetic form of decoration and setting, as well as the benefits of air quality and both physical and emotional well-being.

During the progress of the degree work, the idea of developing dioramas with intimate spaces of the home idealized by the author, with a 19th century Victorian style, arises, an environment in which he begins to imagine the idea thanks to elements such as furniture and plants. that surround him in the spaces he inhabits, given the importance of the place where he allows himself to be comfortable and calm, becoming a refuge.

This tendency to acquire plants inside the houses was a custom from the first gardens created in ancient Egypt and Mesopotamia, eventually reaching importance in the Victorian era where plants were a symbol of power, wealth and social status.

The plastic creation will have miniature dimensions, thus taking the diorama technique, which allows to unite various artistic techniques and materials within its development, such as watercolor and acrylic paintings, clay and cold porcelain modeling, woven wool rugs, clothing made of fabric, cushions, mirrors, etc.

These spaces idealized by the author will be inside boxes which allow creating a harmonious composition of each place. The cube shape directs important concepts in art, as it is for Duchamp and Joseph Cornell who make their works inside boxes, allowing the exploration of other forms of artistic creation where memories, feelings, treasures and, most importantly, knowledge are shared.

Keywords: art, contemporary art, box, dioramas, garden, indoor plants, home, furniture, souvenirs.

Tabla de Contenido

Introducción	12
Capítulo I: La Esencia del Lugar	15
1.1 Elementos conceptuales para el desarrollo de investigación y creación.....	15
1.1.1 Casa.....	15
1.1.2 El Calor del Hogar	17
1.2 La Memoria.....	20
1.3 El Jardín y las Plantas de Interiores	21
1.4 Las Plantas en la Colonización Colombiana.....	24
1.5 Las Plantas Influyentes en Nuestras Emociones.....	27
1.6. Las Suculentas	29
Capítulo II: Micro Mundo Amoblado.....	33
2.1 El Mobiliario.....	33
2.1 La Caja: Contenedor de Ideas	38
2.2 Diorama.....	40
Capítulo 3: La Forma	43
3.1 Referentes Artísticos.....	43
3.1.1. Hank Cheng	43
3.1.2. María Fernanda Mantilla.....	46
3.1.3. Linda Tegg	49
3.1.4. Mathilde Rousse.....	51
3.1.5. Joseph Cornell.....	53
Capítulo 4. Pequeño Gran Paraíso	55
4. 1 Metodología del Proceso Creativo.....	55

4.2 Antecedentes Académicos	56
4.3 Bitácora: Proceso-Reflexión	57
4.4 Experimentación en torno al proceso.....	59
4.4 avances de creación plástica	76
5. Conclusiones	86
6. Referencias.....	87

Lista de Figuras

Figura 1. <i>cajas de Ward</i>	23
Figura 2. <i>la caja de Ward Gran Exposición de Hyde Park, en Londres, 1851</i>	23
Figura 3. <i>Graptopetalum Bronce</i>	30
Figura 4. <i>Echeverría desmentían</i>	31
Figura 5. <i>Abeto Español</i>	31
Figura 6. <i>Graptosedum ‘Francesco Baildi’</i>	32
Figura 7. <i>Sedum Adolphii</i>	32
Figura 8. <i>Callisia</i>	33
Figura 9. <i>Muebles del Antiguo Egipto</i>	34
Figura 10. <i>Muebles del Antiguo Egipto</i>	35
Figura 11. <i>Mobiliario Victoriano</i>	37
Figura 12. <i>Época Victoriana planta de interior.</i>	37
Figura 13. <i>“Boite-en-valise”</i>	38
Figura 14. <i>Obras de cajas de Joseph Cornell</i>	39
Figura 15. <i>Paul and Virginia 1946-48.</i>	40
Figura 16. <i>Daguerre's diorama</i>	41
Figura 17. <i>Obras de Hank Cheng.</i>	44
Figura 18. <i>Obras de Hank Cheng.</i>	45
Figura 19. <i>Obras de Hank Cheng.</i>	45
Figura 20. <i>Ambulantes</i>	47
Figura 21. <i>Ambulantes</i>	47
Figura 22. <i>Ambulantes</i>	48
Figura 23. <i>Ambulantes</i>	48

Figura 24. <i>Linda Tegg</i>	49
Figura 25. <i>Linda Tegg</i>	50
Figura 26. <i>Mathilde Roussel</i>	51
Figura 27. <i>Mathilde Roussel</i>	52
Figura 28. <i>Mathilde Roussel</i>	52
Figura 29. <i>Joseph Cornell</i>	54
Figura 30. <i>Joseph Cornell</i>	54
Figura 31. <i>Personalidad de las plantas</i>	56
Figura 32. <i>body Paint y edificios coloridos</i>	57
Figura 33. <i>Utopía</i>	57
Figura 34. <i>Paleta de color: época Victoriana</i>	59
Figura 35. <i>Boceto de la caja, (2022)</i>	61
Figura 36. <i>Prototipo de la caja (2022)</i>	61
Figura 37. <i>Bocetos del mobiliario del primer escenario: sala, (2022)</i>	62
Figura 38. <i>Bocetos con medidas de cada mueble, (2022)</i>	62
Figura 39. <i>Diseño digital del mobiliario, (2022)</i>	63
Figura 40. <i>corte y armado de las figuras, (2022)</i>	64
Figura 41. <i>montaje del mobiliario dentro de la caja, (2022)</i>	64
Figura 42. <i>detallado de los muebles, (2022)</i>	65
Figura 43. <i>Aplicado de color con acrílico, (2022)</i>	66
Figura 44. <i>Amoblado, (2022)</i>	67
Figura 45. <i>cultivo de plantas vivas en mueble. (2022)</i>	67
Figura 46. <i>Tejido en crochet para realizar los tapetes. (2023)</i>	68

Figura 47. <i>Macetas de barro, (2023)</i>	69
Figura 48. <i>Bocetos de las repisas y marcos, (2023)</i>	70
Figura 49. <i>Obras en miniatura realizadas en la técnica de acrílico sobre Durex. (2023)</i>	71
Figura 50. <i>Corte de madera a láser, ensamble de los marcos y repisas. (2023)</i>	72
Figura 51. <i>Detallado y aplicación de pintura acrílica a las piezas realizadas, (2023)</i>	73
Figura 52. <i>Boceto de la nueva caja, (2023)</i>	74
Figura 53. <i>Prototipo final de cajas mdf de 9 mm de grosor y pintadas, (2023)</i>	75
Figura 54. <i>instalación de papel colgadura y madera triplex al interior de la caja, (2023)</i>	75
Figura 55. <i>Producto 1: la sala, (2023)</i>	76
Figura 56. <i>Producto 2: la cocina, (2023)</i>	78
Figura 57. <i>producto 3: la habitación, (2023)</i>	80
Figura 58. <i>Producto 4: el baño, (2023)</i>	82
Figura 59. <i>Propuesta de montaje de la obra, (2023)</i>	84
Figura 60. <i>Obra terminada puesta en sala, (2023)</i>	84

Introducción

El presente trabajo de investigación y creación plástica busca representar los espacios íntimos idealizados por el autor, quien considera como un paraíso el lugar con plantas y mobiliario al estilo Victoriano del siglo XIX. La idea surge a partir del interés por el jardín y plantas de interiores, ya que al tenerlas en su hogar le permite experimentar felicidad y tranquilidad, imaginando sus espacios íntimos llenos de naturaleza en los que desea estar.

Evidentemente las plantas forman parte del entorno natural de los seres humanos. Ante esta característica, es importante observar que los espacios urbanos al carecer de contacto con la naturaleza las personas desean su cercanía, y por ello las traen a sus viviendas y alrededores. Debido a esto, en el mundo contemporáneo tener una planta es como adquirir una mascota, pero con menos gastos, además aporta vida y embellecimiento a un espacio pequeño. (Alcaraz, 2020).

Por consiguiente, la imaginación pone a prueba la creatividad llevando al autor a formular la siguiente pregunta, ¿Cómo representar plásticamente estos espacios idealizados? Para responder a este interrogante, durante el proceso de investigación y creación plástica surge la idea de llevar a cabo estos espacios en formato miniatura tridimensional, permitiendo al autor moldearlo a su gusto.

Por lo tanto, el objetivo del proyecto es: Desarrollar plásticamente una serie de dioramas para representar los espacios íntimos idealizados por el autor, con un estilo victoriano del siglo XIX, utilizando materiales como madera, tela, lana, porcelana fría, arcilla, acrílico, acuarela, cartón, espejo, papel colgadura y plantas vivas de interiores, específicamente suculentas (cultivadas por el autor).

La realización plástica de la obra “Pequeño gran paraíso: Experiencia de memoria en la construcción de un espacio idealizado” empieza a desarrollarse, primeramente, con

bocetos del soporte que son cajas en madera mdf, luego se realizan los bocetos del mobiliario al estilo victoriano con medidas de acuerdo con el espacio dentro de las cajas, que después pasan a ser diseñadas digitalmente y por último cortadas en madera mdf.

Tomando en cuenta estos primeros componentes se crean elementos estéticos en torno al hogar, como cuadros, espejos, telas, macetas, libros, frascos, tapetes, canastas, plantas, etc. Más adelante, se construye cada espacio con sus adecuadas piezas, trayendo consigo la esencia de cada uno como la sala, la cocina, la habitación y el baño.

El documento está organizado de la siguiente manera. En el capítulo 1 y 2 se desarrolla el marco conceptual y el contexto donde surge el proyecto “Pequeño gran paraíso: Experiencia de memoria en la construcción de un espacio idealizado”, en el que el punto de partida y desarrollo creativo gira en torno al lugar en el que él habita, acompañado de plantas.

En estos primeros capítulos se encuentran los planteamientos teóricos que permitieron el laboratorio de experimentación creación, como los conceptos de: casa, hogar, memoria, jardín, plantas de interior, mobiliario, caja y diorama. Por lo tanto, estos elementos conceptuales llevaron a las decisiones formales en las que se elige el estilo victoriano como referencia para crear estos espacios, la caja como forma conceptual donde se sitúa la obra y por último el diorama, técnica artística escogida para el desarrollo plástico de los espacios idealizados.

En el capítulo 3 se presentan los referentes artísticos, los cuales producen obras contemporáneas aportando elementos formales para la creación plástica. Continuando con el capítulo 4 que da paso a la metodología del proceso creativo, antecedentes académicos, bitácora de proceso con su reflexión, experimentación entorno al proceso, avances plásticos, paleta de color, bocetos del montaje y producto final. Por último, se concluye si se llegó al objetivo planteado al inicio del proyecto.

Para cumplir con el proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos específicos:

Investigar sobre el concepto de casa, hogar, memoria, jardín, caja y diorama.

Investigar el uso de plantas y mobiliario a fin de decorar las casas a través de la historia para comprender y usar estos elementos conceptuales en la exploración formal y creativa.

Investigar referentes artísticos que trabajan con plantas vivas y obras en miniatura, para estudiar sus estrategias conceptuales y formales como la forma, color, textura, composición y manejo de materiales para desarrollar la idea plásticamente.

Realizar bocetos y prototipos lo cuales ayudan a la propuesta plástica.

Capítulo I: La Esencia del Lugar

1.1 Elementos conceptuales para el desarrollo de investigación y creación.

1.1.1 Casa

El término casa entendido por el autor, es una edificación construida para ser habitada por una familia o grupo de personas, compuesta por cuartos, sala, dormitorio, baño, cocina, escaleras, patio, terraza, etc. Por lo tanto, la casa es el punto de fuga donde se empieza a fraguar el proyecto “Pequeño gran paraíso: Experiencia de un espacio idealizado”, porque es allí donde residen los espacios íntimos en el que el ser humano empieza a desarrollarse como tal, fomentando su imaginación.

La palabra casa proviene del latín casa, que significa choza o cabaña. En la primera edición del Diccionario de la Real Academia (2006), se define como edificio hecho para ser habitado, y estar a salvo, este lugar consta de paredes, techos, tejados, divisiones y salas. Aunque significa Choza ò Casa pajiza, se ha extendido a cualquier género de casas.

Por tanto, es un lugar que siempre mantiene interacción con el ser humano, donde se construyen sueños y recuerdos, lo que la hace un objeto cargado de afectividad, es decir, un elemento estético para que el hombre sea, exista y pueda residir. Al ser habitada es compartida también con otros componentes como lo son los muebles, que son indispensables para la comodidad y disfrute de estos espacios.

La casa en el concepto de los imaginarios de las obras literarias de Latinoamérica contemporánea: lugares de encuentro de la arquitectura y la literatura realizado por Ana Gallego, inicia abordando la casa en los tiempos coloniales en el siglo XIX como la morada de la clase hegemónica criolla, de las naciones recién emancipadas. La casa simbolizaba el estatus social masculino y la materialización de un logro.

Pasada la mitad del siglo XX emergen otras estéticas que basculan la casa urbana y la casa de campo, lugar de las clases acomodadas, como lo aprueba los imaginarios literarios de los escritores del boom, donde la cotidianidad y el espacio doméstico son imprescindibles, como es el caso de *cien años de soledad* de García Márquez (1967) la cual gira en torno a un lugar y los espacios de la casa de la familia Buendía, cuyos descendientes se identifican con un habitáculo concreto del hogar y la vivencias dentro de ese entorno.

Más adelante, hasta el siglo XXI, la casa representa el espacio de lo cotidiano y la memoria personal, donde el protagonista no es el personaje sino la casa misma. Por lo tanto, la casa en este proyecto (*Pequeño gran paraíso: Experiencia de la memoria en la construcción de un espacio idealizado*) es sujeto y personaje autónomo (Gallego, 2018).

Hay que decir, qué, cómo se habita el espacio vital (casa) de acuerdo con todas las dialécticas de la vida las personas se enraízan día a día, en un "rincón del mundo". Según Gastón Bachelard en la poética del espacio dice "Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es —se ha dicho con frecuencia— nuestro primer universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del término". (Bachelard, 2005, 28).

Este "rincón del mundo" es para las personas un pequeño paraíso, cada uno cubre así mismo su universo con emociones, creatividad y gustos, donde se da ese toque de imaginación convirtiéndolos para el autor en escenarios "sagrados". Cuando hablamos de paraíso lo asociamos a un lugar bello, tranquilo, feliz e ideal.

La palabra paraíso procede del griego *paradeisos* (en latín *paradisus*) usado en la Septuaginta para aludir al Jardín del Edén. Según la religión cristiana el paraíso es un lugar donde Dios colocó a Adán y a Eva llamado el Edén, también se designa como lugar donde van las almas. (Pérez & J, 2010).

Estos espacios idealizados tendrán una manera de ver el paraíso en el que el autor anhela estar, acompañado de elementos como los muebles los cuales dejan ver un espacio cómodo, agradable y tranquilo, rodeado de muchas plantas.

1.1.2 El Calor del Hogar

Según una nueva investigación de SOS Children 's Villages (2021), el hogar es más personal que una casa. “El hogar lo podemos ver como un lugar físico donde se crea un ambiente fraterno”, explica Sandra Bracamonte (coordinadora nacional de Desarrollo Técnico Programático), por lo tanto, es donde se desarrolla la vida privada e íntima de la persona y la familia, donde se construyen los lazos y la identidad la cual se basará en el acompañamiento mutuo de las alegrías y preocupaciones.

Así, casa y familia mantienen una relación estrecha para la construcción del hogar. Todo esto quiere decir que es un espacio donde se construye principalmente a partir de las experiencias de los miembros de la familia y las relaciones sociales, pero también a partir de elementos materiales que contienen recuerdos y valor sentimental.

El término hogar procede del latín focaris ‘de fuego’, derivado de focus ‘hogar’. Hace referencia al espacio de la casa donde la comida se cocinaba al calor de las brasas, lo cual permitía a la familia compartir en un mismo espacio. Actualmente tiene otros significados y el calor físico otorgado por el objeto llamado “hogar” dio lugar al calor humano, a un punto de reunión y ocio que las personas tienen para realizar una actividad en común, para desarrollar prácticas de carácter personal o familiar (hecho último particularmente evidente en muchas de las casas colombianas (Calle, 2010, 77).

Para el autor el hogar es especial, es un refugio que da seguridad, paz y que en cierto modo se aparta de la sociedad. Su creatividad fluye y al ser un espacio propio donde puede

moldear su imaginación, brinda un poco de ensueño a su lugar ideal. Allí se desenvuelve mejor, reflexiona, saca conclusiones, crea, imagina y tiene confianza en sí mismo. Al estar rodeado de personas con las que comparte, objetos con valor sentimental y demás seres vivos, como es el caso de las plantas, hacen de esto su hogar, por lo tanto, el autor empieza a imaginar estos espacios idealizados, tratando de transmitir este concepto con los objetos que la componen, logrando comunicar esa seguridad, y comodidad.

Al sentirse en un ambiente agradable las personas irradian energía positiva, es por eso que uno de los espacios de la casa donde el autor siente más agrado es en su habitación, al tener la comodidad de los muebles y el contraste del verde de sus plantas interiores hacen de esto un lugar especial, que irradia tranquilidad y satisface sus necesidades.

A cuántos no les gustaría tener uno o varios espacios donde se sientan cómodos lleno de naturaleza, donde se respire tranquilidad, satisfacción y alegría por tener el privilegio de poseer ese lugar para sí mismo.

Este lugar habitado es el foco de la experiencia y la intención, de los recuerdos y de los deseos. Hogar es entonces un concepto complejo que incluye extensiones físicas asociadas a la casa, prolongaciones sociales e imaginativas del ser desde su centro (es decir su casa), que involucra afectividades, identidades, creencias, rutina, prácticas y un hábito dentro de un espacio. (Calle, 2010, 78).

Las personas empezaron a crear espacios armoniosos, cálidos y rodeados de naturaleza dentro y fuera del hogar, creando una valor estético, sentimental y creativo con las plantas, llegando a ser una práctica importante en la actualidad, las cuales llegan a mejorar la calidad de vida, como, por ejemplo: Las plantas absorben el dióxido de carbono del ambiente y lo transforman en oxígeno lo que ayuda al proceso respiratorio de los seres humanos, brindan

humedad en el ambiente y reducen las partículas de polvo en nuestro hogar. De igual manera al estar en contacto con la naturaleza nos permite entrar en un estado de paz y tranquilidad sobre todo si presenciamos el proceso de desarrollarse, crecer y florecer. (Asociación Española de Parques Y Jardines Públicos, 2020).

Teniendo en cuenta estas reflexiones sobre el proceso y el punto de partida en donde se origina la idea de recrear estos espacios, con la compañía de elementos como la casa, el hogar, la memoria los muebles y las plantas, surge el proceso creativo de representar plásticamente esos espacios idealizados, el cual permite tanto para el autor como al espectador recrear e imaginar el lugar donde quiere estar y no querer salir.

En cuanto a los elementos estéticos que componen la obra, según Miguel Romero Griego son componentes importantes en la vida humana, su creación y contemplación de estos objetos estético, artísticos o no precisamente de arte, desarrollan experiencias que enriquece a cada individuo, permitiendo su desarrollo en todos los aspectos: intelectual, emocional, sentimental, espiritual y social. (Romero, 2016).

Estos objetos no necesariamente tienen un carácter artístico, los hay de carácter natural, por ejemplo, un paisaje, una flor, e incluso el cuerpo humano; otros son creados por el ser humano, entre ellos se encuentran los objetos de diseño (industrial, de modas, gráfico, de interiores y muebles, etc.) que también son susceptibles de una contemplación estética, al igual que algunas manifestaciones de la cultura popular tales como las artesanías.

1.2 La Memoria

Ahora bien, siguiendo esta línea de casa y hogar, se encuentra un elemento importante que se manifiesta al interior de ellas, igualmente reflejada en la obra plástica del autor como la ilustración de su familia y las plantas vivas, entre otras, emitiendo recuerdos que son importantes en la vida de cada individuo.

Desde el primer momento que el ser humano tiene uso de razón empieza a acumular conocimientos y experiencias sobre el entorno en que lo rodea. Ese aprendizaje dota de referencias con la que se aborda cada paso, en este caso el autor alude el gusto por las plantas, influenciado por su abuela materna la cual le enseñó a temprana edad a sembrar y a cuidar su propio jardín, embelleciendo sus espacios. Ese recuerdo para el autor siempre quedará marcado en su vida, es por eso que en el proceso de realizar estos espacios idealizados plasma estas vivencias realizadas con su ser querido representadas con las plantas vivas para realizar este gran paraíso.

Las relaciones de parentesco y amistad en el seno de un grupo de personas son esencial para desenvolverse socialmente. La memoria va construyendo un entramado de conocimientos que permite juzgar cada situación nueva a la que se afronta y decide las acciones. Cada vez que se tropieza con una situación, se intenta situar en el marco de los conocimientos. (zamorano, 2023).

La implementación de memoria en la representación de estos espacios idealizados son aquellos recuerdos que el autor genera a través de sus plantas y las ilustraciones de sus pinturas en especial la de su familia, de igual manera los valores y creencias que inculcan en su hogar representados en la pintura de la última cena, lo que genera un espacio acogedor y seguro. Por lo tanto, Pequeño gran paraíso: experiencia de memoria en la construcción de un espacio

idealizado, alude a los conceptos personales que mantiene el autor dentro del hogar y su casa, los cuales representan su lugar ideal.

1.3 El Jardín y las Plantas de Interiores

El jardín es un término de origen francés que hace referencia al terreno donde se cultivan plantas con fines decorativos y ornamentales. Se trata de un huerto de flores que busca embellecer un determinado lugar. El jardín es el espacio donde podemos estar en contacto con la naturaleza. (Bembibre, 2009).

En el entorno en el que están rodeadas las personas se observan balcones llenos de plantas las cuales adornan el espacio o las que se encuentran en la entrada o en la terraza de las casas. También se puede observar los jardines que hay en los parques y de cómo estos dan un cierto embellecimiento al espacio y consigo armonía con las infraestructuras del lugar.

Las plantas son fundamentales a la hora de embellecer un espacio como lo son las hortensias, costilla de Adán, suculentas, cactus, geranios, begonias, rosos, cayenos, orquídeas, bambú, etc. Según un estudio reciente de la Universidad de Princeton las personas que son aficionadas a las plantas son mucho más felices. La jardinería se encuentra entre las principales actividades que realizan las personas además de montar en bicicleta, caminar y comer. (Rice & Galbraith, 2008).

Las personas al percibir este sentimiento de felicidad de tener una planta en sus manos, a su cuidado hacen de ellas unas mejores personas. Para el autor tener una planta es como tener a una persona a su cuidado la cual necesita atención y paciencia, lo cual permite experimentar el valor de la responsabilidad.

Con el paso de la historia los seres humanos han estudiado las plantas, reconociendo que si se recrea las condiciones en la que se encuentran las plantas en su hábitat natural se puede lograr su cultivo en interior.

Los antiguos egipcios cultivaban plantas ornamentales y fructíferas en recipientes decorativos dentro y fuera de sus casas. Por ello, los faraones importaban de otros países especies exóticas, para sus jardines privados de palacios y templos, en cuanto a los antiguos griegos y romanos cultivaban laureles en vasijas de barro.

A través del tiempo se crean los famosos Jardines Colgantes de Babilonia, jardines que adornaban la capital del Imperio neobabilónico construido en el siglo IV a. C. por el más grande de sus reyes, Nabucodonosor II (Mungria, 2009).

En el siglo XII André Le Notre, fue quien creó los jardines del palacio de Versalles, los cuales se plantaron en macetas para poder cubrirlos en los fríos inviernos y así preservarlos todo el año. Posteriormente durante el siglo XIX el interés por las plantas de interiores creció rápidamente gracias a las clases sociales adineradas de la era Victoriana, que fueron recibidas como símbolo de estatus social y valor moral, quienes empezaron a coleccionar plantas exóticas en invernaderos y enviaban a botánicos para traer nuevos ejemplares a sus casas. Sin embargo, algunas morían (Mungria, 2009).

Por lo tanto, el médico inglés, Nathaniel Bagshaw Ward tuvo una solución al crear cajas de vidrio herméticas que protegían las plantas de la contaminación y los cambios de temperatura. Se le dio el nombre de “cajas de Ward”, es un balaje de cristal, cerrado, para transportar plantas vivas, desarrollado inicialmente para aprovechar el gusto de la Inglaterra del siglo XIX por el cultivo de plantas ornamentales muy delicadas (especialmente orquídeas) en ambientes hostiles (como los ambientes de las ciudades de la revolución industrial), se pusieron de moda y se fue

mejorando el diseño para utilizarlas en las casas de los más adinerados, mostrando su poder económico (Aragón, 1998).

Figura 1. *Cajas de Ward*

Nota. Reproducida de las Cajas de Ward, Cultura Científica, 2015, (<https://culturacientifica.com/2015/06/16/las-cajas-de-ward>)

Figura 2. *La caja de Ward Gran Exposición de Hyde Park, en Londres, 1851*

Nota. En la figura se puede apreciar personas de la alta sociedad. Reproducida de Un hombre y una mujer admiran una caja de Ward en la Gran Exposición, Hyde Park, Londres, 1851, BBC, 2020, (<https://www.bbc.com/mundo/noticias-51474420>).

Se puede observar que las plantas y los jardines han obtenido un largo camino en la historia en compañía de las personas y de los espacios íntimos, de igual manera han brindado una estética agradable. Por lo tanto, el uso de las plantas es por el gusto y los recuerdos que ellas le transmiten, lo cual quiere que sean parte de sus espacios idealizados.

1.4 Las Plantas en la Colonización Colombiana

El pueblo chibcha con sus cercados gozaba de toda esta variedad de plantas, además de hierbas arvenses nativas, pastos y flores silvestres con propiedades medicinales y culinarias entre las que llaman la atención la guaca o chisacá, uchuva, venadillo o escobo, guasca, guaba o jaboncillo, tomatillo o yerba mora entre otras muchas más. Con el proceso de la conquista y la colonia estos paisajes y ambientes se ven transformados o Europeizados en la introducción de plantas y animales. Con la progresiva llegada en la adaptación de nuevas plantas en el ambiente se va conformando a lo que se podría llamar “criollización” o un “mestizaje” del paisaje.

El jardín en la colonia e inicios de la república asume una importancia intimista donde se convierte en un lugar de encuentro privado, para la soledad y la compañía cuando la situación lo requiera. Es el microcosmo donde el contacto con la naturaleza permite el solaz y el desprendimiento a las labores cotidianas. Estos jardines son espacios declarados para el cuidado de la casa.

A través del siglo XIX el antiguo solar colonial fue implementado con plantas ornamentales en los patios interiores. Por lo tanto, la existencia de jardines y huertas se dedicaron con el fin de proveer flores y plantas ornamentales de “tierra caliente” y que a la vez proveían a los vendedores de flores en los diferentes mercados en Bogotá y ciudades importantes como Medellín, Cartagena, Cali y Popayán (Patiño, 2007).

Tras la conquista, los llamados cazadores de orquídeas llegaron a Colombia durante el siglo XIX, orquídeas como la *Odontoglossum crispum* y las *Cattleyas* se hacen muy populares para el gusto europeo y los envíos agresivos. Varios investigadores reportan que en el año de 1878, una de las casas inglesas más importantes, la William Bull de Chelsea, anunció la llegada y puesta en venta de un lote de orquídeas con dos millones de plantas. (Nieto & Vergara, 2021)

(8)

Pero la admiración por las orquídeas y el querer poseerlas no solamente fue moda de las clases pudientes europeas; en Bogotá también fueron apreciadas, el historiador Amado de Camilo, escribe:

Existen algunos indicios de las primeras colecciones de orquídeas que pudieron constituirse en Colombia. En el diario de su viaje por el país entre 1881 y 1882, la inglesa Rosa Carnegie-Williams frecuentemente menciona orquídeas e incluso su encuentro con un cazador de orquídeas. Así mismo, Carnegie-Williams describe que para adornar su casa en Bogotá compró una colección de orquídeas en San Victorino y que en un viaje a Zipaquirá le ofrecieron unas orquídeas a un precio muy elevado. (Nieto & Vergara, 2021).

Por ende, se puede decir que las plantas de interiores son una tendencia, una idea y una costumbre traída desde Europa, en especial de Inglaterra en el siglo XIX por los famosos cazadores de orquídeas, que brindaron un protagonismo a las cajas de Ward con las cuales se obtuvo la idea de hacer estos espacios en miniatura dentro de cajas tratando de realizar la estructura de esos maravillosos cajones que ayudaron a la mayoría de plantas a sobrevivir en ambientes hostiles diferentes a los de su hábitat natural.

Un factor importante en este proceso histórico del jardín y el acercamiento con las plantas en los espacios urbanizados fue en parte también de los desplazamientos forzados en Colombia,

donde han existido diversos procesos migratorios. En este caso la mayoría se realizaban movimientos de campo a ciudad en busca de mejores condiciones de vida, desde la década de 1960. (pág. 6) (Bermúdez, 2011).

Por consiguiente, estas poblaciones migrantes tuvieron que afrontar nuevas condiciones de vida y en muchos casos situaciones de seguridad alimentaria, por lo que se crearon alternativas como huertas caseras, las cuales se habían convertido en espacios culturales, en los que se tejen relaciones sociales, económicas y ecológicas. Adicionalmente Juana Camacho en el estudio sobre las huertas o zoteas de la costa pacífica chocoana, las define como sistema doméstico dinámico donde las plantas contienen un valor simbólico, sentimental y se afirman vínculos personales. La reciprocidad es una práctica común en los seres humanos que permite la reproducción de la sociedad, a través de los intercambios materiales, económicos, simbólicos y rituales. (Camacho, 2001, 36)

El estudio sobre Migrantes del campo cultivando en la ciudad, en Bucaramanga y percepción sobre la alimentación realizado por Carolina Bermúdez, aborda la implementación de huertas en Bucaramanga implica una nueva manera de la apropiación y el aprovechamiento de los espacios domésticos. La observación del manejo de las especies en los huertos permite imaginar el proceso de domesticación, selección y apropiación simbólica y material de las especies en el tiempo.

Las plantas cultivadas en las huertas caseras adquieren un nuevo valor estético y social. Según el estudio de Camacho (2001) las plantas son valoradas de acuerdo con su valor de uso y las propiedades que se le atribuyen, en términos medicinales, de protección, alimenticios y ornamentales.

Todo este proceso conseguido en práctica de sus conocimientos del campo y saberes tradicionales, en las creencias, costumbres, técnicas, estrategias, etc.

1.5 Las Plantas Influyentes en Nuestras Emociones

Las plantas, desde el punto de vista psicológico y sentimental, tienen una función muy importante. Y es que son consideradas como compañeras o recuerdos ya que son fáciles de traspasar al ser un regalo de un amigo o familiar, lo cual refuerza nuestros vínculos afectivos en el hogar.

El aspecto físico que tienen las plantas es un estímulo visual que se considera estéticamente agradable y que, a su vez, ayuda a reducir y liberar tensiones.

Es por eso, que las plantas juegan un valor importante en estos espacios donde se habita, consiguiendo sentir emociones por medio de ellas y un vínculo personal en la memoria del autor ya que por parte de la abuela materna empieza el gusto por el jardín a temprana edad.

Un estudio internacional liderado por el Grupo de Investigación de Naturación Urbana e Ingeniería de Biosistemas (Naturib), de la Universidad de Sevilla, informa que las plantas al interior del hogar mejoran la salud mental.

El estudio arrojó que solamente el 3,3% de los encuestados no tenían plantas de interior o exterior. No obstante, las estadísticas demostraron que existía una influencia significativa en el estado emocional de las personas que tenían plantas al interior del hogar, en contraste con las personas que tienen plantas afuera de su hogar. Un 73,7% de los encuestados aseguró que tener elementos vegetativos en casa, lo ayudó positivamente en el estado anímico durante la pandemia. Entre las emociones predominaron estados como la alegría, calma y el optimismo.

Mientras que las emociones negativas como el estrés, la tristeza, el miedo o la depresión disminuyeron considerablemente. (Rice & Galbraith, 2008).

En esta línea, la jardinería es una de las actividades más efectivas que han servido para aminorar los efectos negativos del aislamiento social producto del confinamiento en medio de la pandemia por Covid-19, por lo que las plantas ayudaron a crear espacios agradables e íntegros en los hogares.

El autor confirma estos estudios, ya que durante la pandemia su actividad tanto física y emocional fue la jardinera, ocupando el mayor tiempo libre para realizar las acciones como podar, trasplantar, regar y sembrar, trayendo con sigio felicidad y satisfacción en los resultados finales.

Hoy en día las plantas son tendencias en los hogares más actuales, se relacionan con la intimidad y la espiritualidad frente a los jardines exteriores, interiores y terraza. Según Carmen Lucía Murcia, diseñadora industrial y experta en feng shui “Como seres vivos que son, aportan crecimiento de todo tipo: espiritual, emocional e intelectual. Las plantas limpian los ambientes y purifican el aire”. (Morante, 2018) ⁽¹¹⁾

Para el autor dedicar unos minutos al cuidado de las plantas ayuda a evadir, aliviar las tensiones del día a día y al concentrarse meramente en ellas de cómo sembrarlas, regarlas, podar, quitar hojas secas y abonar. Por lo tanto, las plantas se han convertido algo más que un elemento decorativo, las ven crecer día a día, son una gran compañía durante años y algunas evocan recuerdos felices como regalos de personas que quieren o del momento en el que las compran.

Otro factor en el que las plantas promueven los sentimientos en el caso de la felicidad, es cuando florecen o brotan hojas nuevas lo cual aporta una gran satisfacción personal. Es el fruto de la dedicación y cuidados que se les ha dado lo cual siempre favorece la autoestima. Y se ha

vuelto aún más fácil gracias a las redes sociales las cuales comparten tips para guiar y cuidar las plantas aún mejor.

En ellas podemos adquirir responsabilidad ya que tener una planta requiere cuidados, al igual que se tiene una mascota. De igual manera, para los niños puede servir como método de enseñanza al tener respeto de la naturaleza y cuidarla. El cultivo de plantas, y la relación psicológica con ellas, son aspectos que ayudan a materializar la obra, a realizar bocetos, comprender el proceso creativo. Según el escultor francés Augusto Rodin dijo en una ocasión que “el arte es el placer de un espíritu que penetra la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma” (Rodin, 2013).

1.6. Las Suculentas

En este sentido de los espacios de la casa, el hogar y los beneficios de las plantas, las suculentas juegan un papel importante en este proceso artístico, ya que son una de las especies que ha sembrado el autor en su casa desde que tiene memoria, al igual que varias especies como begonias, geranios, victorias, orquídeas, sábila y ruda. La influencia de su abuela materna desde temprana edad tuvo como consecuencia el gusto por ellas. Por lo tanto, la obra adquiere suculentas vivas como símbolo de memoria y las que quiere que estas sean parte de su paraíso.

Las suculentas al igual que otras plantas de interiores han empezado hacer parte de los espacios de los hogares, convirtiéndolas en una de las plantas con más facilidades de cuidados, por sus colores y por sus singulares hojas las cuales tienen la capacidad de almacenar agua y humedad en ambientes y ecosistemas áridos y de poca fluidez de líquidos.

Aunque actualmente se encuentran en todas las partes del mundo, se cree que las primeras especies de suculentas surgieron hace unos 60 o 80 millones de años, en el periodo

Cretácico, siendo originalmente de las zonas más áridas del planeta como África y algunas partes de América.

La mayoría de las especies de suculentas provienen de áreas secas, desiertos y semidesierto y otras de regiones montañosas y selvas tropicales, principalmente del cuerno de África, como Namibia, Botswana, Lesotho y Sudáfrica. Pero también se sabe que hay algunas como las *Sempervivum* o *Aeonium* que son originarias de las Islas Canarias, los Alpes, Cárpatos, Balcanes o Turquía.

Por lo tanto, se escogen algunas especies de suculentas las cuales estarán presente en la obra plástica como el elemento natural en el que el autor quiere representar sus espacios idealizados, las cuales han ayudado a embellecer cada rincón de su hogar.

. A Continuación, se expondrá las plantas naturales (suculentas) que se van a utilizar:

Figura 3. *Graptopetalum Bronce*

Nota. *Graptopetalum Bronce* [Fotografía], Fabian López Gualdrón, 2023, Floridablanca, Santander.

Figura 4. *Echeverría desmentían*

Nota. Echeverría desmentían [Fotografía], Fabian López Gualdrón, 2023, Floridablanca, Santander.

Figura 5. *Abeto Español*

Nota. Abeto Español [Fotografía], Fabian López Gualdrón, 2023, Floridablanca, Santander.

Figura 6. Graptosedum 'Francesco Baildi'

Nota. Graptosedum 'Francesco Baildi' [Fotografía], Fabian López Gualdrón, 2023, Floridablanca, Santander.

Figura 7. Sedum Adolphii

Nota. Sedum Adolphii [Fotografía], Fabian López Gualdrón, 2023, Floridablanca, Santander.

Figura 8. *Callisia*

Nota. Callisia [Fotografía], Fabian López Gualdrón, 2023, Floridablanca, Santander.

Capítulo II: Micro Mundo Amoblado

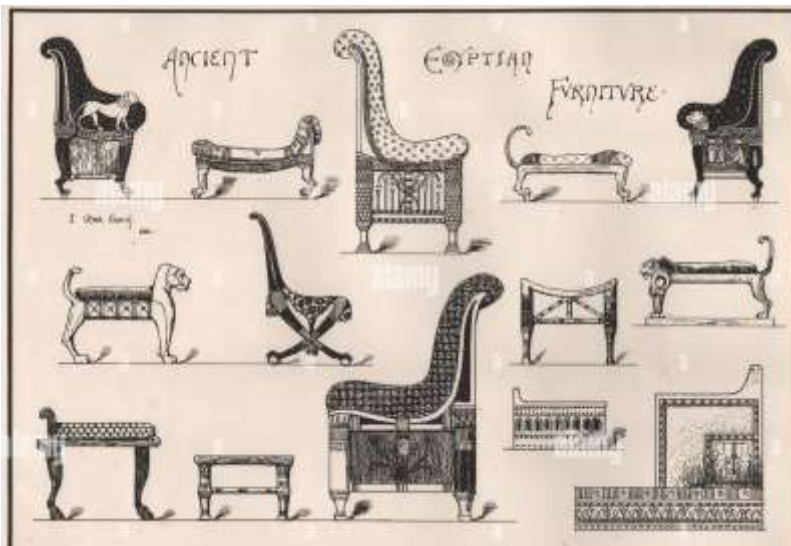
2.1 El Mobiliario

El mobiliario es uno de los elementos que hoy en día son indispensables en el hogar para el uso cómodo del ser humano. El mobiliario tal como se conoce se originó hace unos 30,000 años, cuando los humanos comenzaron a construir y tallar sus propios muebles usando madera, piedra y huesos de animales. Luego evolucionó a través de las edades, incorporando cuero en el Antiguo Egipto, y espigas en la Antigua Grecia y Roma.

El arte del mueble está directamente relacionado con la arquitectura, que apareció tan pronto como los pueblos se transformaron de nómadas en sedentarios. La historia artística de

estos pueblos comenzó, pues, con sus construcciones, y no es de extrañar que los egipcios, aventajados sobre todos los demás pueblos en este aspecto, lo fueran asimismo por lo que se refiere al trabajo artístico del mueble. La mayoría de los muebles egipcios de madera corresponden al nuevo imperio, que floreció bajo los ramésidas, en Tebas, entre 1500 y 1000 a. de J. C. Diversos tipos de muebles, como la silla plegable, el taburete bajo y el bastidor de lecho de reposo, apoyado en cuatro patas de toro, aparecen ya en el antiguo imperio y hasta se remontan, en parte, a la prehistoria (siglos XL a XXX a. de J. C.) (SCHMITZ, 1927, 9 y 12).

Figura 9. *Muebles del Antiguo Egipto*

Nota. Reproducido de Muebles del Antiguo Egipto, Alamy, 2023,
(<https://www.alamy.es/imagenes/muebles-del-antiguo-egipto.html?sortBy=relevant>)

Con el desenvolvimiento del genio griego en el siglo v, adquieren los muebles formas propias, de nobles proporciones; los movidos contornos de las patas Y del asiento de las sillas responden a una posición más natural de la persona que está sentada.

El arte del mueble en la Edad media (época en la cual comienza el gran desenvolvimiento del mobiliario occidental, que ofrece el máximo interés para nuestros tiempos) utiliza casi exclusivamente los elementos torneados para los muebles de asiento. Así se ve en las sillas, sillones, taburetes y lechos de reposo del Imperio bizantino, y en los de los reinos germánicos de la Edad Media, desde las costas del Mediterráneo hasta Escandinavia. Con la iniciación del Renacimiento, hacia 1500, el arte italiano del mueble alcanza el puesto preponderante, sobre todo en la Toscana, con Florencia, y su influjo imprime una nueva dirección, primeramente, al arte francés y después al de los Países Bajos y al de la Alemania del sur. (SCHMITZ, 1927, 10)

Figura 10. *Muebles del Antiguo Egipto*

Nota. Reproducido de Muebles del Antiguo Egipto, Alamy, 2023,

(<https://www.alamy.es/imagenes/muebles-del-antiguo-egipto.html?sortBy=relevant>)

El desarrollo grandioso del arte mobiliario europeo deja muy atrás al de Oriente. En éste merecen atención los muebles del arte islámico, que se caracterizan por las incrustaciones ornamentales, y entre los cuales los más importantes son los turcos y los árabes, cuyo mayor esplendor corresponde a los siglos XVI y XVII y que influyen en el arte de la incrustación de Venecia y de España. (SCHMITZ, 1927, 11).

La arquitectura, la moda, el mueble, la literatura y las artes decorativas estuvieron influenciadas por el estilo victoriano a finales del siglo XIX. Este movimiento está caracterizado por tener un estilo gótico y romántico, en el que los colores del estilo victoriano son muy variados, pero son predominantemente opacos como rojizos, marrones y verdes oscuros. El contraste entre estos y los adornos dorados o plateados dan un toque elegante y sofisticado. La era victoriana permitió medir la riqueza de los propietarios de las casas, de acuerdo a sus decoraciones, como lo son los muebles exóticos, las alfombras y las opulentas telas de los salones, asimismo, las plantas eran usadas en casi todo y también animales disecados bajo vidrio. Por lo tanto, el estilo y los muebles que se manejan en la era victoriana son de ensueño contemplado por el autor como un paraíso en el que quisiera estar.

La mayoría del mobiliario de este estilo es de madera oscura y, por lo general, grande y muy llamativo, lleno de ornamentos y líneas ondulantes. En esta época los muebles eran tallados a mano, por lo que eran piezas únicas y exclusivas. Además, este movimiento está caracterizado por tener un estilo gótico y romántico.

El amor familiar fue uno de los rasgos más predominantes en la decoración en la época victoriana. Era común exhibir álbumes de fotos y pinturas de los miembros de la familia, así como recuerdos conmemorativos de la Familia Real. Las imágenes de niños pequeños y mascotas eran de las preferidas. (Pestana, 2021).

Se toma como referencia esta época para crear estos espacios idealizados por su exuberante belleza en cuanto a los detalles, colores, comodidad y riqueza.

La decisión de escoger el estilo de los muebles victorianos en los que fueran parte de los espacios idealizados, es porque parten de la identidad del autor por el gusto a la naturaleza y que estos sean reflejados en cada elemento que compone en su obra. En este

caso los muebles victoriano contienen tallas de imágenes naturales, como flores, hojas y enredaderas rizadas. Por lo tanto, se escoge por el estilo natural que ellas transmiten y su belleza, adornados de estas figuras con las que el autor quisiera ver dentro de sus espacios idealizados.

Figura 11. *Mobiliario Victoriano*

Nota. Reproducido de Estilos de interiorismo: Victoriano, Combas Lab, 2019, (<https://canvaslab.com/blogs/decoracion/estilos-de-interiorismo-victoriano>)

Figura 12. *Época Victoriana planta de interior.*

Nota. Reproducido de En la época victoriana Planta de interior - planta en maceta, freepng.es, 2023, (<https://www.freepng.es/png-en33k3/>)

2.1 La Caja: Contenedor de Ideas

La caja es tomada como objeto artístico conceptualizado como material didáctico. Tomando como antecedente la “Boite-en-valise” (1914) de Marcel Duchamp (figura 13) y las bases del arte conceptual, la caja como objeto artístico plantea, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, una herramienta activa que puede llegar a hacer contenedora de conceptos.

Una simple caja puede convertirse en una verdadera obra de arte. Duchamp conceptualizó este espacio cerrado, el propio artista habló sobre esta obra: “Es otra nueva forma de expresión. En lugar de pintar algo, se trataba de producir esos cuadros en miniatura y a un volumen muy reducido. Entonces se me ocurrió la idea de la caja en donde todas mis obras se hallarían recogidas en un museo en miniatura, un museo portátil. (Duchamp, 1978, 161)

Figura 13. “Boite-en-valise”

Nota. Reproducido de “Boite-en-valise”, Joseph Cornell, 2013,
(<https://www.cromacultura.com/joseph-cornell-cajas-llenas-de-imaginacion/>)

En un sentido más evocador durante los años 30 del siglo XX, el artista estadounidense Joseph Cornell comienza a recopilar objetos por los que se sentía fascinado en tiendas o en librerías de segunda mano, para combinarlos y crear dentro de una caja todo un universo de recuerdos personales.

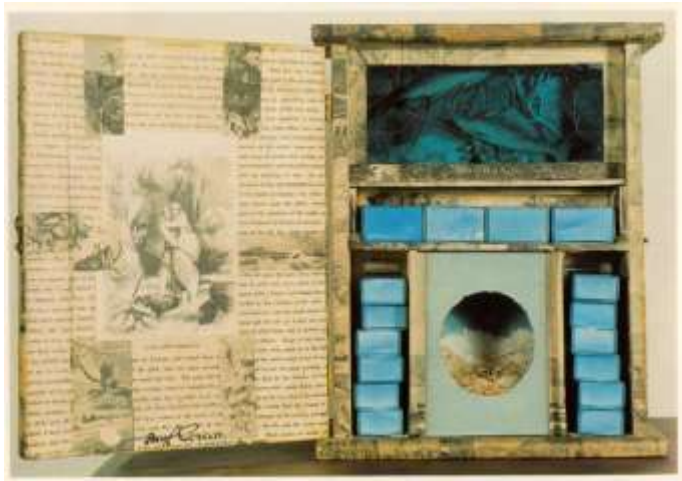
Por lo tanto, creó un mundo poético dentro de cajas, construidas en madera o vidrio que “contienen una máquina de símbolos, conjunción de idea, inspiración y tiempo suspendido en la aparición poética”. (López, 2006, 330).

Figura 14. *Obras de cajas de Joseph Cornell*

Nota. Reproducido de Obras de cajas de Joseph Cornell, Joseph Cornell, 2013, (<https://www.cromacultura.com/joseph-cornell-cajas-llenas-de-imaginacion/>)

Figura 15. *Paul and Virginia 1946-48.*

Nota. Reproducido de Paul and Virginia 1946-48., Joseph Cornell, 2013,
(<https://www.cromacultura.com/joseph-cornell-cajas-llenas-de-imaginacion/>)

En la fase del proyecto se considera la caja por el gran material conceptual que ofrece y de igual manera en lo creativo. Brinda una nueva forma de desarrollar y plasmar artísticamente ideas con las que el artista se puede expresar. Es un elemento importante en la composición plástica del proyecto ya que almacena los espacios idealizados por el autor, de tal manera la caja se convierte en la protección de esos lugares del hogar, del mueble y de las plantas.

2.2 Diorama

La caja de igual manera es utilizada por el diorama como contenedor para albergar estos escenarios realistas e imaginarios en este caso refugia los espacios íntimos idealizados por el autor lo cual hace que los elementos y objetos tengan una buena composición.

El diorama es un espacio escénico de un tamaño reducido que sirve para representar en tres dimensiones realidades muy diversas, como episodios históricos, espacios urbanos, lugares

en específicos, hábitats naturales, etc. Son profundamente narrativos y permiten recoger en ellos varias escenas en un mismo espacio.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2023), un diorama es un “panorama en el que lienzos transparentes pintados por ambas caras permiten, por efectos de iluminación, ver en un mismo sitio dos cosas distintas”, y también el lugar donde se instala dicho diorama. Como vemos, se trata de una definición que viene del mundo del arte. De hecho, el origen etimológico del término es griego, que luego pasó al latín.

Figura 16. *Daguerre's diorama*

Nota. Reproducido de Daguerre's diorama, Addison Nugent, 2020, (<https://daily.jstor.org/diorama-quest-ce-que-cest/>)

El término Diorama formado a partir de las palabras griegas *diá* - a través o en dos partes- y *orama* - vista-, remite a esta doble visión en dos tiempos que permite el lienzo translúcido. Su inspiración más directa se encuentra el espectáculo del Panorama. El diorama - a diferencia del *panorama*- no era un espectáculo exclusivamente descriptivo. Transmite al espectador mediante los cambios de iluminación una clara sensación temporal, convirtiendo al espectador en un espectador activo. (Niépce, 2015, 302).

Fue inventado en 1781 por Philippe Jacques de Louthembourg en Londres, considerado como una alternativa de los famosos “Panoramas”. Aunque Philippe Jacques fuese el inventor, el término fue acuñado por Louis Daguerre en 1822 para un tipo de expositor rotativo. Fue popularizado a fines del siglo XIX y principios del XX por Frank Chapman, asociado del Museo Americano de Historia Natural.

El diorama es un arte de entretenimiento masivo, en el que la ilusión de la presencia del espectador en el espacio natural se logra mediante la síntesis de medios artísticos y técnicos.

Utilizando esta técnica artística, el concepto de los espacios de la casa, hogar, memoria, caja, el mueble del estilo victoriano y las plantas de interior, hace que este proyecto sea un micro mundo totalmente poético, interesante e imaginario, donde el autor idealiza su espacio con todos estos elementos puestos en algo pequeño, trayendo consigo un paraíso en el que quiere estar.

Capítulo 3: La Forma

3.1 Referentes Artísticos.

La vegetación se puede introducir en los espacios habitables de diferentes formas y maneras, las cuales se determinan según la característica de la propiedad y el edificio, incluido el espacio y la disponibilidad de luz natural. Sin embargo, en las ciudades contemporáneas, la arquitectura predominante con casas de apartamentos ha resultado espacios exteriores reducidos. Por lo tanto, muchos habitantes buscan la forma de introducir plantas en sus hogares en macetas o jardines en vertical. Estas formas de reverdecimiento en interiores son estéticamente agradables y es un medio para introducir la mayor cantidad de plantas en un espacio limitado dentro del hogar.

Por lo tanto, se pretende desarrollar una propuesta plástica de los espacios íntimos idealizados por el autor introduciendo la naturaleza como objetivo de recrear un lugar agradable, peculiar y de ensueño. Para ello, se expondrán artistas los cuales darán aporte al objetivo planteado.

3.1.1. *Hank Cheng*

El artista taiwanés Hank Cheng crea dioramas tan realistas de los diferentes espacios que se puede imaginar, rindiendo homenaje a su comunidad, desde la tienda de su barrio hasta habitaciones desordenadas, los cuales son lugares reales capturados en la memoria del artista. Cada diorama está hecho de madera, metal y otros materiales reciclados. Juntos, estos materiales dan vida a innumerables objetos que dan un toque realista a la escena. El artista dice “cuando la gente me comenta si hay algo que no pueda hacer, le contestó bromeando: el aire y el sol”, cuenta a la AFP (agencia de información mundial).

Estas obras hechas por Hank Cheng hacen sentir que todo se puede lograr, tan solo crear estos microespacios tanto reales y fantásticos es tener también la imaginación de creer que ese lugar puede llegar a existir. La pureza de la imaginación puede llegar a alcanzar grandes creaciones. Por lo tanto, pequeño gran paraíso, es una obra real y fantástica en la que el autor imagina cómo serían esos espacios en los que quiere habitar con un estilo Victoriano del siglo XIX y con muchas plantas, donde pueda crear un paraíso para su deleite, material y espiritual.

El artista resalta las casas de Taiwán como principal elemento de sus obras las cuales son espacios importantes porque pueden ser lugares que traen recuerdos para muchas personas, y es que la casa es un espacio íntimo en el que crecemos como personas y es donde podemos sacar la mejor versión de cada uno.

A continuación, se expondrán algunas de sus obras.

Figura 17. *Obras de Hank Cheng.*

Nota. Reproducido de Taiwanese artist Hank Cheng crafts incredible dioramas that are bursting with realistic detail, Hank Cheng, 2020, (<https://mymodernmet.com/dioramas-hank-cheng/>)

Figura 18. *Obras de Hank Cheng.*

Nota. Reproducido de Taiwanese artist Hank Cheng crafts incredible dioramas that are bursting with realistic detail, Hank Cheng, 2020, (<https://mymodernmet.com/dioramas-hank-cheng/>)

Figura 19. *Obras de Hank Cheng.*

Nota. Reproducido de Taiwanese artist Hank Cheng crafts incredible dioramas that are bursting with realistic detail, Hank Cheng, 2020, (<https://mymodernmet.com/dioramas-hank-cheng/>)

3.1.2. María Fernanda Mantilla

María Fernanda Mantilla es una egresada de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander. Su trabajo parte del imaginario personal y su entorno, siendo la estética popular uno de sus mayores referentes, la cual expresa por medio de la miniatura.

Sus obras parten de la observación de la ciudad de Bucaramanga donde siempre ha encontrado cierto encanto por lo popular, lo que le rodeaba, los objetos, los colores y las personas de nuestra cotidianidad. Por lo tanto, su obra propone resaltar los objetos que hacen resaltar nuestra cultura que muy difícil se van a encontrar en otro lugar, plasmados técnicamente en la miniatura, lo cual ha generado un mayor impacto en el mundo.

Su arte en miniatura es muy interesante e importante como referente ya que se quiere lograr realizar dioramas en este tipo de formato pequeño, lo cual genera mayor impacto al espectador y su nivel de detalle es la clave para lograrlo. Es por eso, se pretende representar los espacios íntimos idealizados por el autor donde las plantas son parte importante en el crecimiento de vida para el autor las cuales han adquirido un significado tanto sentimental, saludable y estético en los lugares donde habita, creando un refugio en donde se puede estar con tranquilidad y felicidad, creando su propio paraíso.

Figura 20. *Ambulantes*

Nota. Reproducido de Mafe Mantilla y sus Miniaturas, Mafe Mantilla, 2018,
(<https://altervoxmedia.com/2018/03/29/mafe-mantilla-y-sus-miniaturas-ambulantes/>)

Figura 21. *Ambulantes*

Nota. Reproducido de Mafe Mantilla y sus Miniaturas, Mafe Mantilla, 2018,
(<https://altervoxmedia.com/2018/03/29/mafe-mantilla-y-sus-miniaturas-ambulantes/>)

Figura 22. *Ambulantes*

Nota. Reproducido de Mafe Mantilla y sus Miniaturas, Mafe Mantilla, 2018,
(<https://altervoxmedia.com/2018/03/29/mafe-mantilla-y-sus-miniaturas-ambulantes/>)

Figura 23. *Ambulantes*

Nota. Reproducido de Mafe Mantilla y sus Miniaturas, Mafe Mantilla, 2018,
(<https://altervoxmedia.com/2018/03/29/mafe-mantilla-y-sus-miniaturas-ambulantes/>)

3.1.3. *Linda Tegg*

Bajo el nombre de Jardín Adyacente (Adjacent Field) Linda Tegg recoge plantas de los alrededores de Milán y de los intersticios de su suelo para agruparlas y crear un atractivo jardín indoor, creando una alfombra verde a base de hiedra, musgo, geranios, salvia y otra múltiples en la sede de Jil Sander especies, como coexistencia entre lo natural y artificial.

Linda Tegg trae estos seres vivos caídos en el descuido a un entorno cerrado, minimalista y bajo la luz futurista de Nic Burnham. La obra respira en armonía en el centro de todas las miradas, manifestando que el verdadero valor de las cosas no se encuentra en su ser, sino en el lugar donde decidimos plantarlas.

Al igual que esta artista se pretende crear espacios donde la naturaleza proporcione esa estética agradable de sus colores y la importancia de reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, así darse cuenta que introducir un elemento natural a un lugar cerrado en este caso los espacios idealizados por el autor pueden alterarse y conectarse con la naturaleza y la vida.

Figura 24. *Linda Tegg*

Nota. Reproducido de Adjacent Field, Linda Tegg, 2019, (<https://ccmagazine.es/es/adjacent-field-la-instalacion-vegetal-de-linda-tegg-en-la-sede-de-jil-sander/>).

Figura 25. *Linda Tegg*

Nota. Reproducido de Adjacent Field, Linda Tegg, 2019, (<https://ccmagazine.es/es/adjacent-field-la-instalacion-vegetal-de-linda-tegg-en-la-sede-de-jil-sander/>).

3.1.4. Mathilde Rousse

Mathilde Russel es una artista visual residente en París, la cual crea esculturas de humanoides colgantes colocando semillas de pasto dentro de una malla logrando que este crezca. Se interesa por las metamorfosis cíclicas que transforman la materia orgánica, ya sea vegetal, animal o humana.

Su obra se convierte en un mapeo del cuerpo, una anatomía de nuestra frágil presencia en el mundo. En todas sus obras, la artista representa las restricciones de la posibilidad en el ciclo de la vida: estamos atados a esta tierra, este cuerpo, estos patrones.

“Pequeño gran paraíso” introduce elementos naturales en la obra la cual va sujetos a los espacios idealizados por el autor dejando ver el desarrollo y crecimientos de las plantas. Al igual que Mathilde Roussel introduce estas semillas de pasto a su obra dejando ver el progreso que tiene este alrededor de estos cuerpos enriqueciendo aún más la obra dando un impacto visual agradable (Arte y Ciencia Journal,2023).

Figura 26. Mathilde Roussel

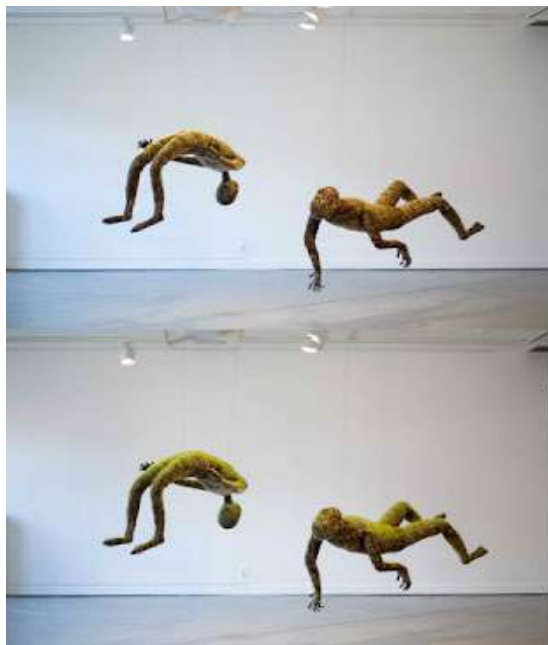
Nota. Reproducido de Mathilde Roussel lifes of grass (2012), (<http://xn--quieromasdiseo-2nb.com/>)

Figura 27. *Mathilde Roussel*

Nota. Reproducido de Mathilde Roussel *lives of grass* (2012), (<http://xn--quieromasdiseo-2nb.com/>)

Figura 28. *Mathilde Roussel*

Nota. Reproducido de Mathilde Roussel *lives of grass* (2012), (<http://xn--quieromasdiseo-2nb.com/>)

3.1.5. Joseph Cornell

Joseph Cornell, uno de los principales referentes del ensamblaje crea sus universos dentro de cajas de madera, con frasquitos, fotografías, mapas, pipas, mariposas, plumas, recortes de periódico, pájaros y demás elementos pequeños que puedan caber en sus pequeñas cajas. Estas obras recuerdan a los gabinetes de curiosidades o cámaras de maravillas del siglo XVII, en miniatura.

Durante la década de 1920, Cornell se dedicó a pasear por las calles de la ciudad observando sus vistas, los sonidos, olores, etc. Estos paseos serán fundamentales para su producción artística posterior y en su pasión por coleccionar. Cornell se dedicaba a visitar librerías, tiendas de segunda mano o mercados de antigüedades donde iba recogiendo libros, grabados, postales, mapas, etc. En esta época comienza a interesarse por la cultura y las artes: asistía al teatro, a la ópera, al cine, visitaba galerías de arte y museos.

En 1932 sus obras se incluyeron en la primera exposición de arte surrealista que se organizó en la galería de Levy llamada *The Objects of Joseph Cornell* con obras influenciadas por los artistas Max Ernst y Marcel Duchamp y en noviembre del mismo año se celebró allí mismo su primera muestra individual. En un principio utilizó cajas, pero entre 1932 y 1935, gracias a un vecino, aprendió a trabajar la madera y, desde entonces, casi siempre las construiría él mismo.

Por medio de estas cajas Joseph crea sus universos llenos de pequeños objetos que son puestos a su acomodo. Por lo tanto, este referente da utilidad al desarrollo de la obra plástica de este proyecto “Pequeño gran paraíso, Experiencia de memoria en la construcción de un espacio idealizado” en el que el autor pretende crear un paraíso al que acomoda, reinventa y ordena dentro de una caja, convirtiéndolo en su propio universo.

Figura 29. *Joseph Cornell*

Nota. Habitat Group for a Shooting Gallery, Mark Gulezian., 1943,

(http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=425357754&gid=425357754&cid=130137&wid=425498072&page=4)

Figura 30. *Joseph Cornell*

Nota. Reproducida de Untitled. (The Hotel Eden), Mark Gulezian., 1945,

(http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=425357754&gid=425357754&cid=130137&wid=425498072&page=4)

Capítulo 4. Pequeño Gran Paraíso

4. 1 Metodología del Proceso Creativo

La metodología usada para este proyecto es de investigación creación, ya que puede tener múltiples relaciones y/o conexiones de los espacios idealizados por el autor que puede tejer el participante a través de él, generando nuevos acontecimientos tanto para quien lo crea como el que lo presencia. Por lo tanto, a partir de la utilización y experimentación en ambientes envolventes se le está ubicando al participante en nuevas realidades creadas, fantaseadas, imaginadas, qué es lo que se quiere presenciar. (Cuartas, 2009, 89)

En el proyecto se presenta la imaginación como elemento conductor de la creatividad. La imaginación le da la posibilidad al autor de proyectar o vivenciar mundos fantasiosos para finalmente crear. Por tanto, un creador-investigador que imagina o proyecta no puede dejar de hacerlo, según Dávila “Los artistas son peligrosos porque le dan rienda suelta a su imaginación y porque nos contagian con sus historias irreales, de mundos que no existen ni existirán jamás”. (Dávila, 2009)

El pequeño gran paraíso reúne todos los componentes imaginativos por el autor, la casa, el hogar, la memoria, diseñar sus propios espacios, muebles con ornamentaciones, ilustraciones realizadas por él mismo, plantas vivas y colores que crean sensaciones gratificantes de querer estar allí, logrando esto a través de su creatividad artística, recreando estos escenarios fantasiosos en los que él quiere estar, en un paraíso. Por lo tanto, esta investigación y creación está ligada tanto con el proyecto escrito como con lo plástico, la investigación - creación puede apostarle al conocimiento del ser a través de la exploración técnica artística, más aún a través de la práctica artística.

4.2 Antecedentes Académicos

El proceso formativo como artista, siempre ha tenido presente la naturaleza como una forma de imaginar y crear. Las plantas son las que resaltan más en sus obras ya que sus diferentes formas, colores y texturas dan un impacto visualmente agradable, además que le permiten hacer catarsis de la complejidad de la vida social.

Los siguientes son los antecedentes académicos realizados en trabajos de dominios técnicos bi y tridimensionales con diferentes materiales entre ellas plantas, pinturas acrílicas, acuarelas, dibujo, body Paint y porcelanicon.

Figura 31. *Personalidad de las plantas*

Nota. Fabian López, Personalidad de las plantas, (2021)

Figura 32. *body Paint y edificios coloridos*

Nota. Fabian López, body paint y edificios coloridos, (2018)

Figura 33. *Utopía*

Nota. Fabian López, Utopía de un espacio idealizado, (2020)

4.3 Bitácora: Proceso-Reflexión

El proyecto surge a partir de la exploración personal del autor. La fascinación por el jardín en especial las plantas las cuales él mismo cultiva, siembra y reproduce en el patio de su casa, y que luego estas sean transferidas al interior del hogar para ser parte de sus espacios íntimos donde habitan y comparten el hogar, esto hace que el autor a través de su imaginación empiece a jugar con el espacio y las plantas. Por lo tanto, la idea de crear espacios íntimos idealizados por el autor nace del jardín puesto que esos espacios ideales son compartidos por sus plantas las cuales le dan una identidad propia al autor.

Teniendo en cuenta los anteriores referentes artísticos los cuales son profesionalmente apasionados en su labor, y en especial, cuidadosos en la elaboración plástica, sus tamaños, colores, texturas, el ambiente y todos los detalles hacen que las obras cobren vida al recrear objetos o lugares realistas e imaginarios de la cotidianidad.

Por tanto, se piensa recrear espacios ideales reales e imaginarios donde la obra por sí misma de vida a estos rincones recurrentes habitados por el autor. Para ello, se realiza unos bocetos de los mobiliarios y del espacio (sala, habitación, cocina y baño), luego se toma medidas del tamaño en el que se quiere plasmar y por último se procede a cortar la madera mdf para crear los mobiliarios y dentro de ellos sembrar las plantas (suculentas).

Esta serie alberga diferentes técnicas artísticas como pintura acrílica, modelado, tejido en crochet, diseño de interiores, ensamble y lijado de la madera. De igual manera utilizando variedad de materiales durante su desarrollo como lana, arcilla, pintura acrílica, papel durex, madera, resina, porcelana fría, papel colgadura, cartón, palillos, aluminio y plantas vivas (suculentas).

Durante su proceso académico experimentó más el gusto por la naturaleza a través de sus obras y también en la creación de espacios utópicos. De igual manera las diferentes técnicas aprendidas tuvieron un excelente desenvolvimiento en el proyecto como el dibujo, pintura en acrílico, acuarela, ensamble, modelado, etc., también la importancia del desarrollo conceptual que debe contener cada elemento el cual unifique lo que se va a crear y motivo por el cual se piensa representar.

4.4 Experimentación en torno al proceso

Se escoge la Paleta de colores de la época victoriana elegida para la obra en general, ya que sus tonalidades y combinaciones ayudan a embellecer estos espacios idealizados.

Figura 34. *Paleta de color: época Victoriana*

Nota. Reproducido de Paleta de color: época Victoriana, Etsy, 2023, (<https://www.etsy.com/mx/listing/1128227560/paleta-de-colores-de-la-era-victoriana>).

Teniendo en cuenta a los referentes formales como el artista taiwanés Hank Cheng que crea dioramas tan realistas de los diferentes espacios que se puede imaginar y la artista María Fernanda mantilla en el que su trabajo parte del imaginario personal y su entorno, el autor empieza a visualizar e imaginar espacios de su hogar como la sala, la cocina, la habitación y el baño en miniatura, ya que teniendo objetos en miniatura puede acomodar sus espacios íntimos según su beneficio, llenándolos con plantas naturales que él mismo cultiva (suculentas).

Para empezar, se desarrolla el boceto de la caja, ya que es el elemento principal para adecuar los objetos que irán dentro de ella. Posteriormente se realiza en madera mdf de 9mm de grosor con las siguientes medidas: 35 de largo, 25 de alto y 25 de fondo.

Figura 35. *Boceto de la caja, (2022)*

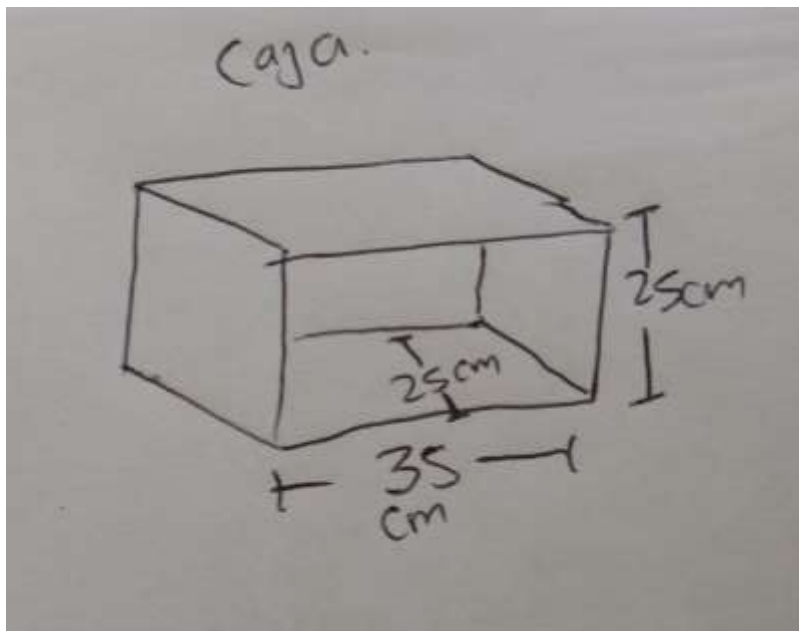

Figura 36. *Prototipo de la caja (2022)*

Resuelta la base, se empieza a crear bocetos del mobiliario del primer espacio que es la sala teniendo en cuenta las medidas para que estas estuvieran acorde a la caja, para ello se utilizó objetos pequeños teniendo en cuentas las medidas del soporte. Luego del bosquejo se realiza el diseño digital de cada pieza y por último es cortado en madera a laser en mdf con 2,5 mm de grosor y ensamblado.

Figura 37. *Bocetos del mobiliario del primer escenario: sala, (2022)*

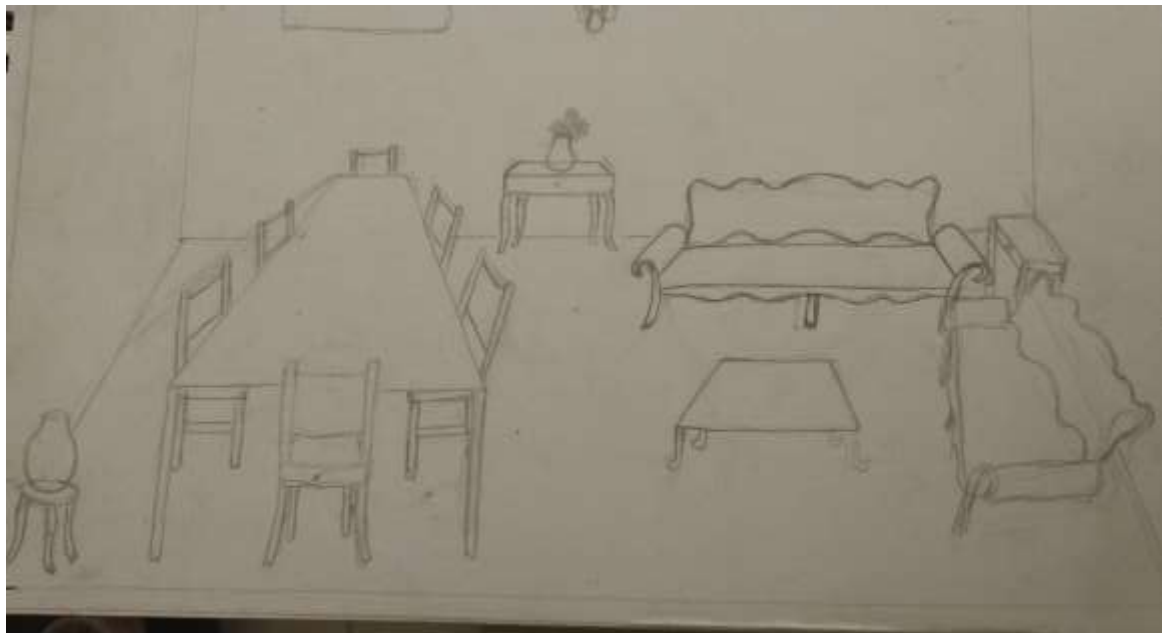
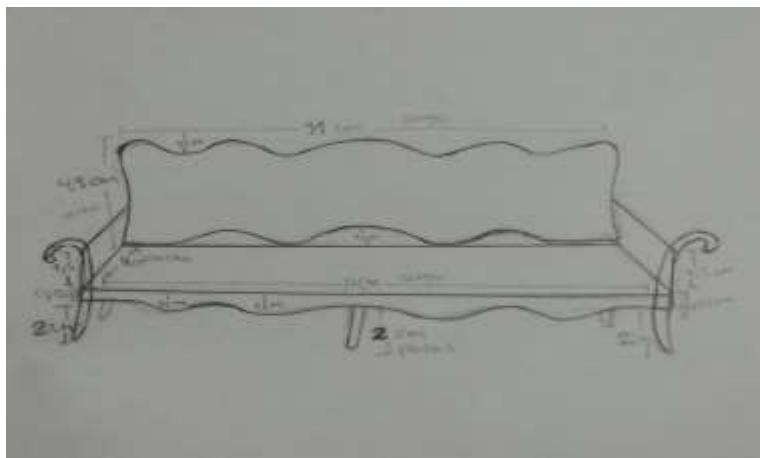

Figura 38. *Bocetos con medidas de cada mueble, (2022)*

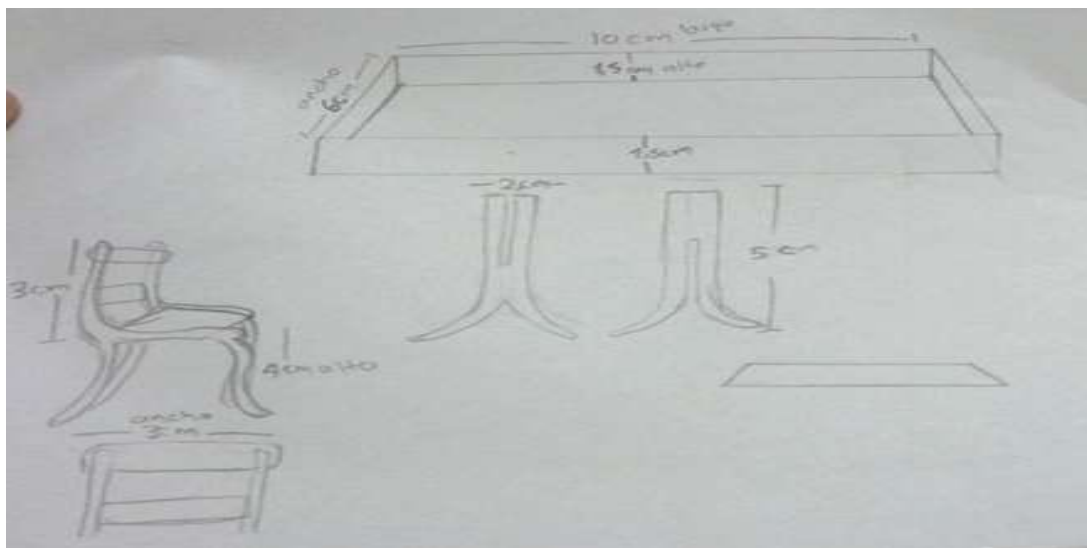
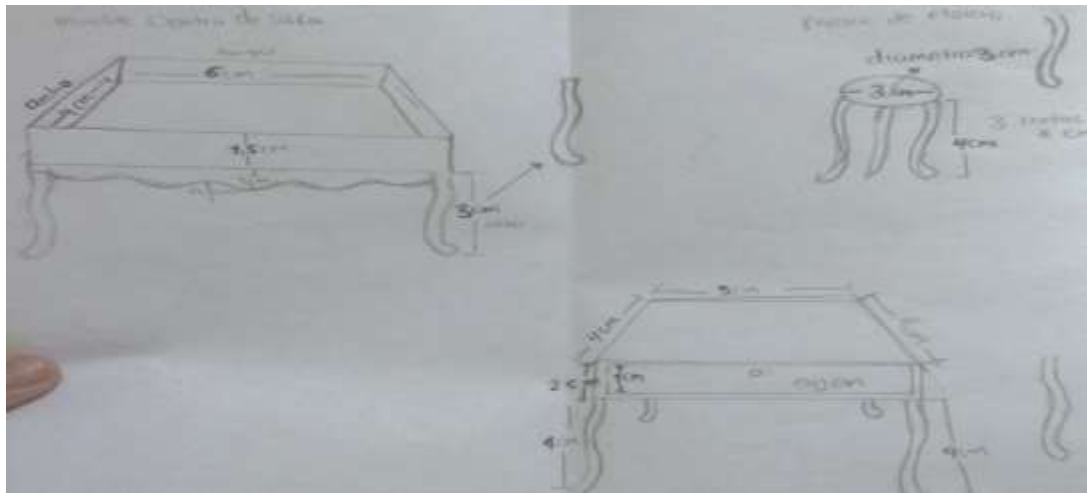
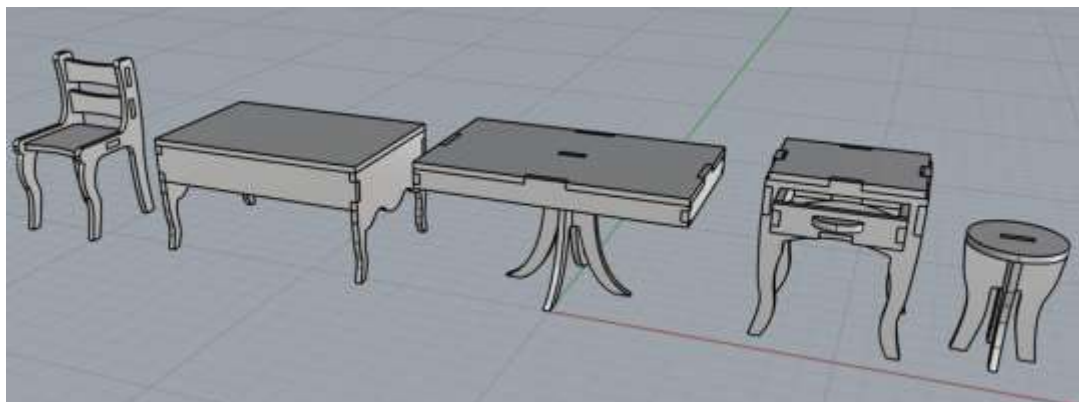

Figura 39. Diseño digital del mobiliario, (2022)

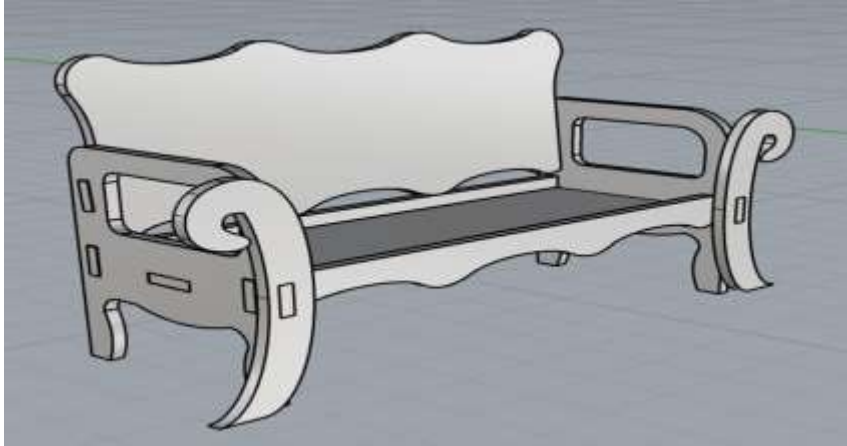

Figura 40. Corte y armado de las figuras, (2022)

Figura 41. Montaje del mobiliario dentro de la caja, (2022)

Después de realizar con éxito el primer espacio con las adecuadas proporciones, se procede en hacer los detalles característico en la época Victoriana como los relieves y ornamentaciones con formas curvilíneas ya que los muebles de madera recargados son un sello del estilo victoriano. Para ello, se utiliza porcelana fría dado que es un material que se puede moldear y realizar diferentes figuras, por lo tanto, al realizar estos detalles se hace presión a los orillos para que la porcelana fría quede bien sujeta a la madera y por último se retira las imperfecciones con pincel y agua para que el material quede totalmente liso.

Posteriormente a esto, se le aplica pintura acrílica utilizando color marrón naranja, Vinotinto y dorado a las ornamentaciones y por último se realiza el amoblado a los muebles.

Figura 42. *Detallado de los muebles, (2022)*

Figura 43. *Aplicado de color con acrílico, (2022)*

Figura 44. *Amoblado, (2022)*

Seguidamente se adecuan unos muebles los cuales tendrán sembradas plantas vivas cultivadas por el autor (suculentas) como se muestra a continuación. Para ello, se aplica resina dentro del mueble para que al momento de regar no se pudra la madera.

Figura 45. *Cultivo de plantas vivas en mueble. (2022)*

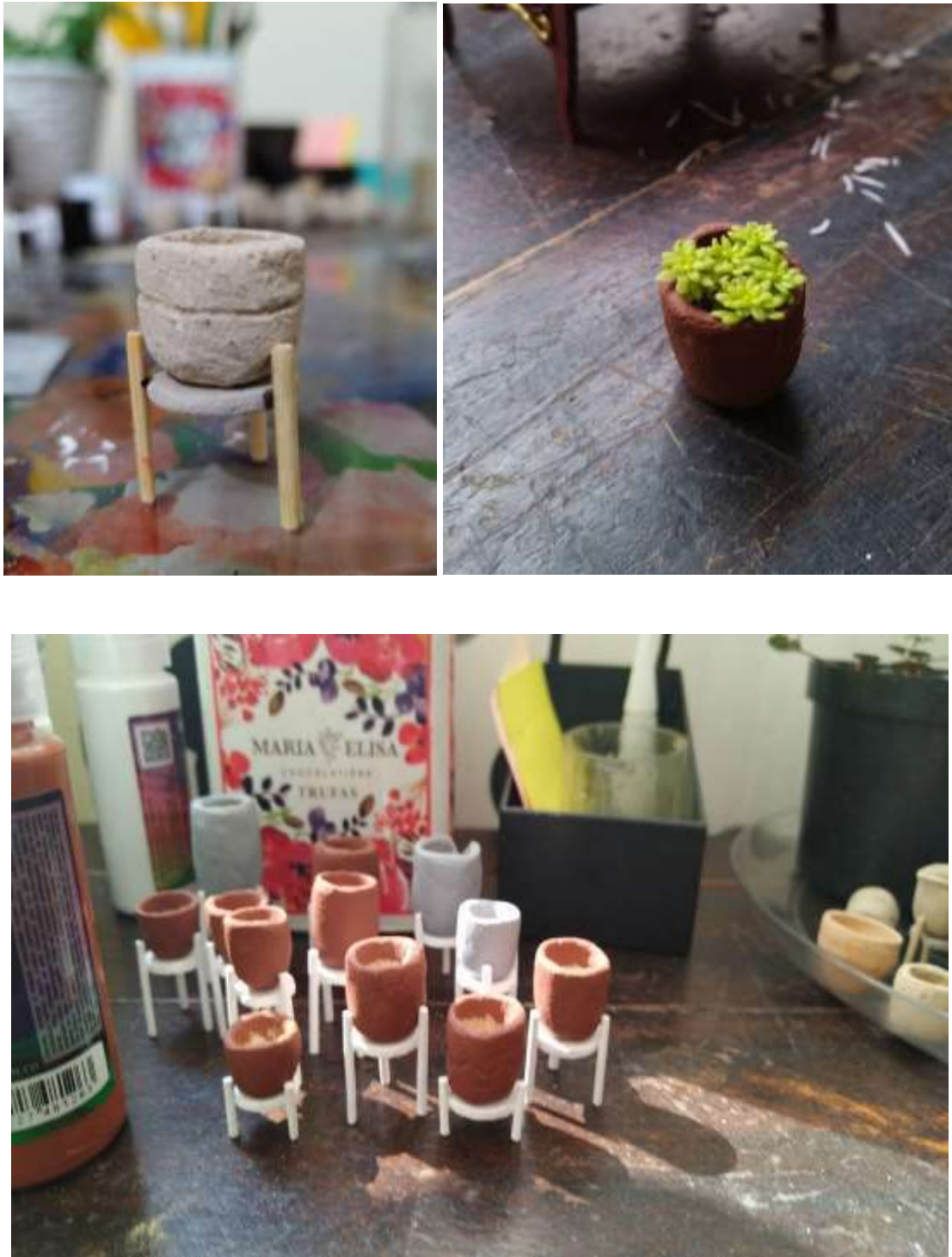
Terminando los muebles se empieza a tejer lo que son los tapetes para cada uno de los espacios ya que la mayor parte de las casas victorianas estaban cubiertas por tapetes. Para ello, se utilizó la técnica del crochet con lana macramé realizando al gusto del autor formas redondas y cuadradas.

Figura 46. *Tejido en crochet para realizar los tapetes. (2023)*

A continuación, se da inicio a realizar lo que son las macetas, las repisas, obras en miniatura con sus marcos, y por último los espejos. Comenzando, se realizan las macetas con la técnica del modelado utilizando material arcilloso con un tamaño de acuerdo al espacio y los muebles, de igual manera se realizan los soportes de estas con cartón piedra y palillos. Estas macetas fueron realizadas a mano logrando diferentes tamaños. Al momento de terminarlas se dejan secar por completo y se lijan para que su textura sea lisa al igual que las bases que la acompañan. Luego se le aplica pintura acrílica marrón ya que concuerda con la gama de colores de los muebles y el espacio, mientras que las bases irán de color blanco. Por último, se coloca un aglutinante (resina) el cual protege la pintura y además hace que la arcilla no se agriete al momento de regar las plantas.

Figura 47. Macetas de barro, (2023)

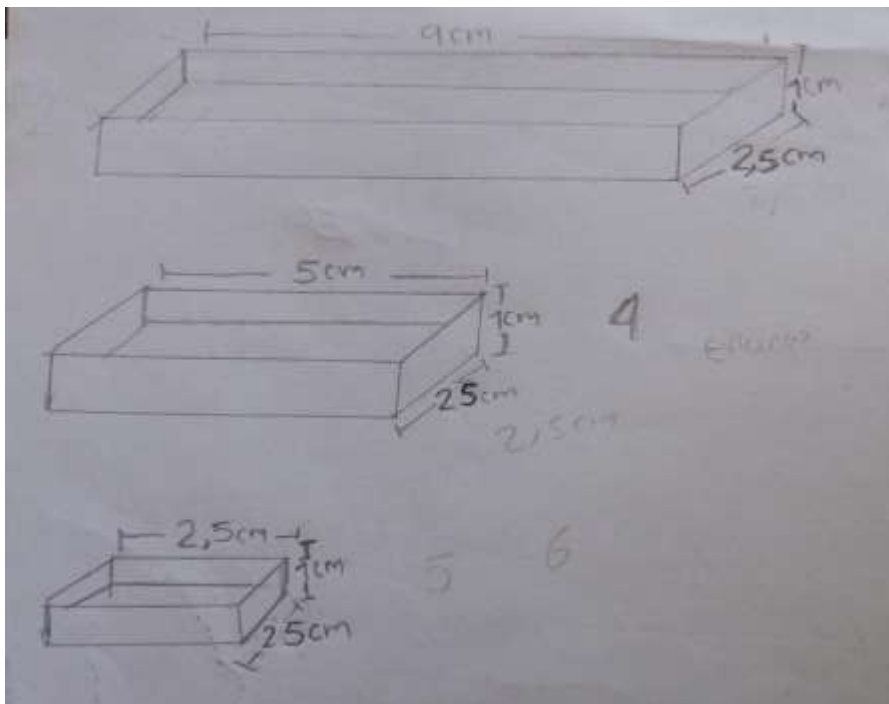

El segundo elemento son las repisas las cuales estarán sujetas a las paredes de cada uno de los espacios como bases para instalar las macetas con suculentas. Para ello, se realizan bocetos con medidas y reproducidos en madera mdf de 2,5 mm de grosor y por último se aplica los detalles y pintura acrílica.

Seguido de esto se realizan bocetos de pinturas en miniatura, realizadas con la técnica de acrílico sobre durex y selladas con barniz en aerosol, en ellas se representa retratos familiares, naturaleza, frutas, animales y paisajes ya que en la época victoriana los cuadros en especial los retratos eran muy visibles en sus hogares. Por consiguiente, se crean los marcos para cada una de estas obras, de igual manera se realizan marcos para los espejos los cuales irán en la sala y habitación.

Terminado estos bocetos se procede a realizarlos en digital tanto las repisas como los marcos y luego son cortados en madera mdf de 2,5 cm de grosor.

Figura 48. Bocetos de las repisas y marcos, (2023)

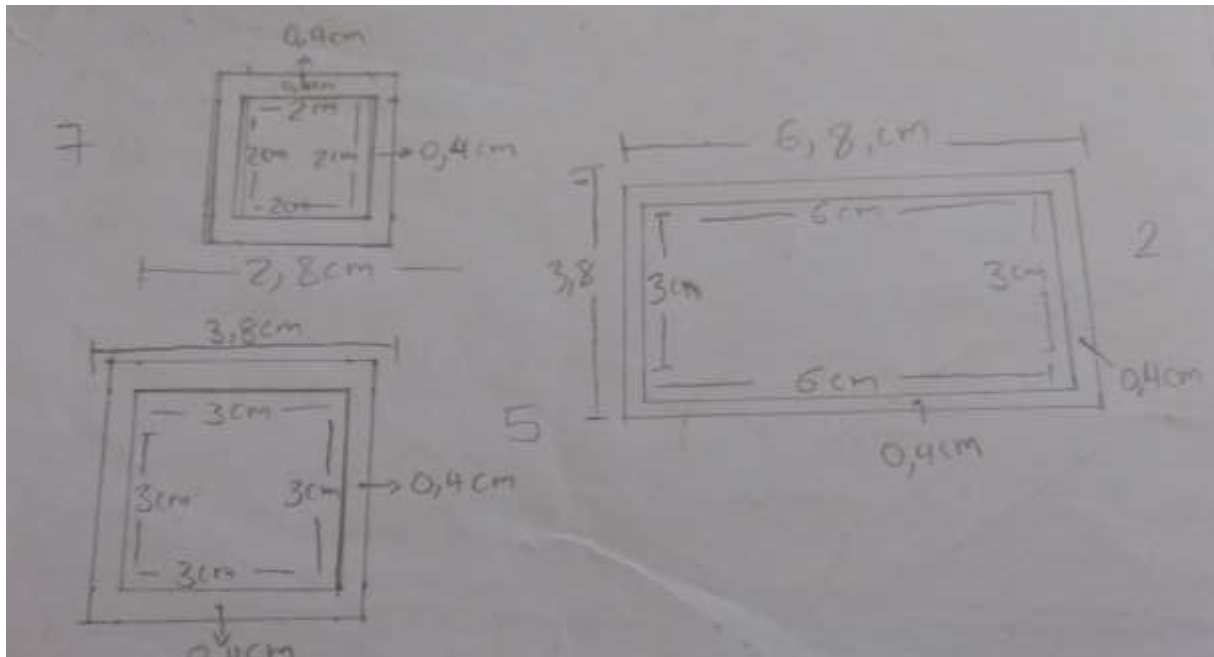

Figura 49. Obras en miniatura realizadas en la técnica de acrílico sobre Durex. (2023)

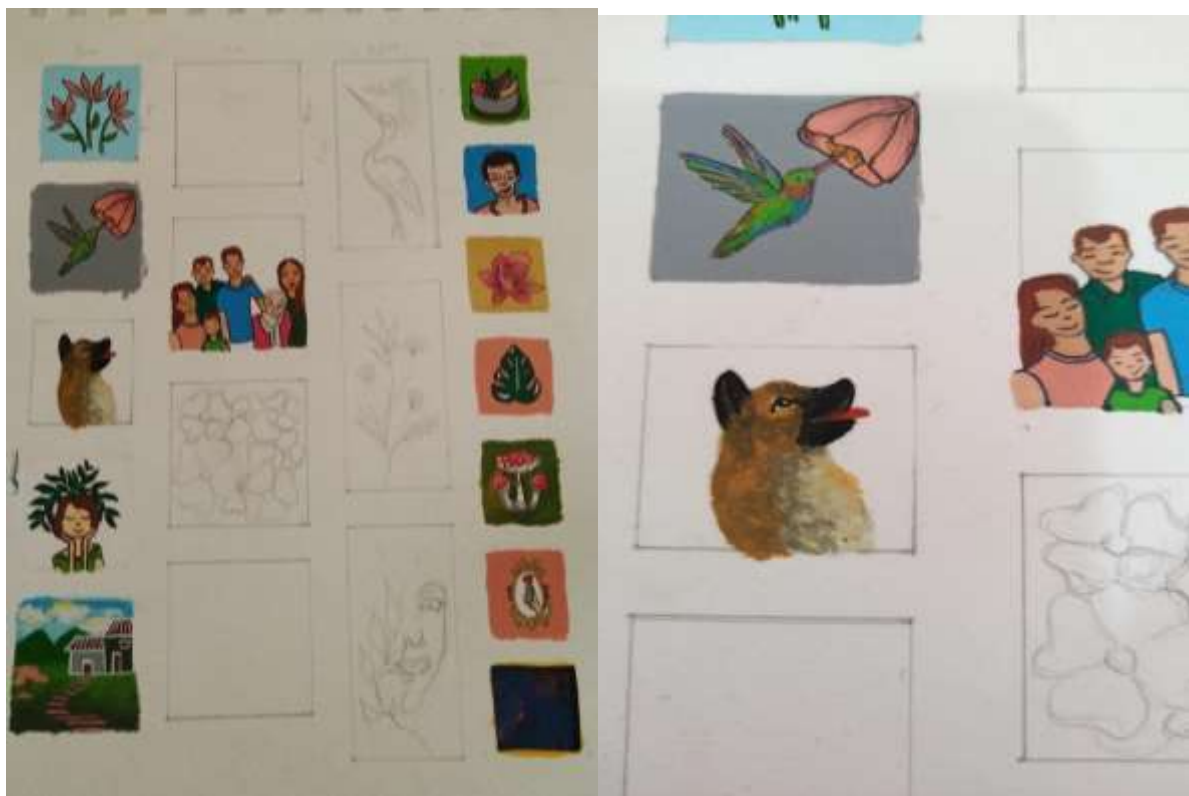

Figura 50. Corte de madera a láser, ensamble de los marcos y repisas. (2023)

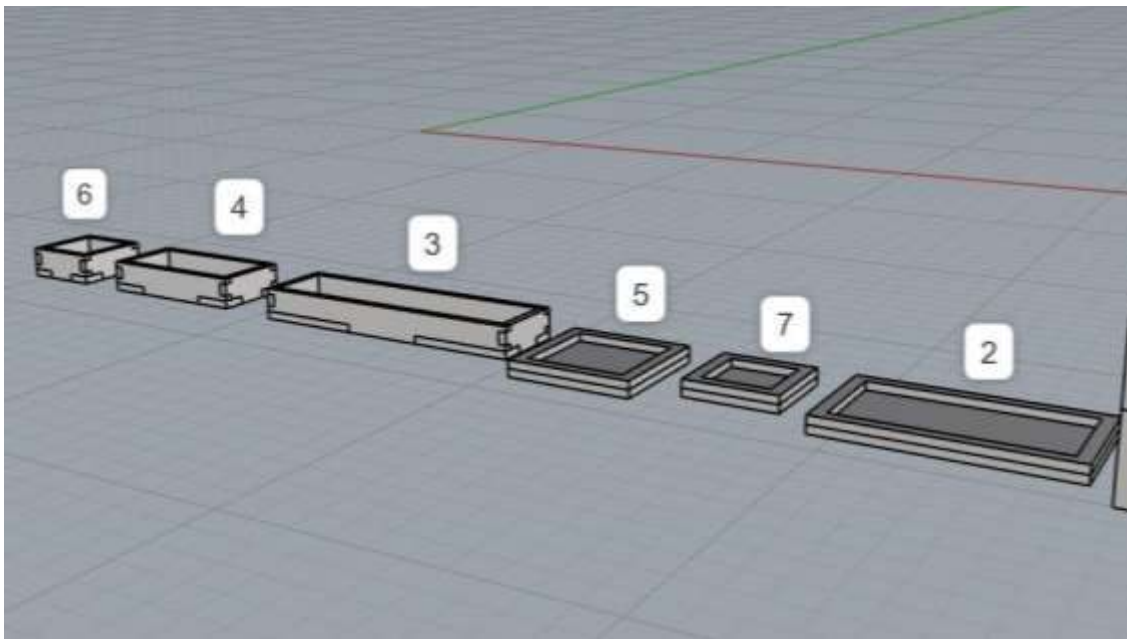
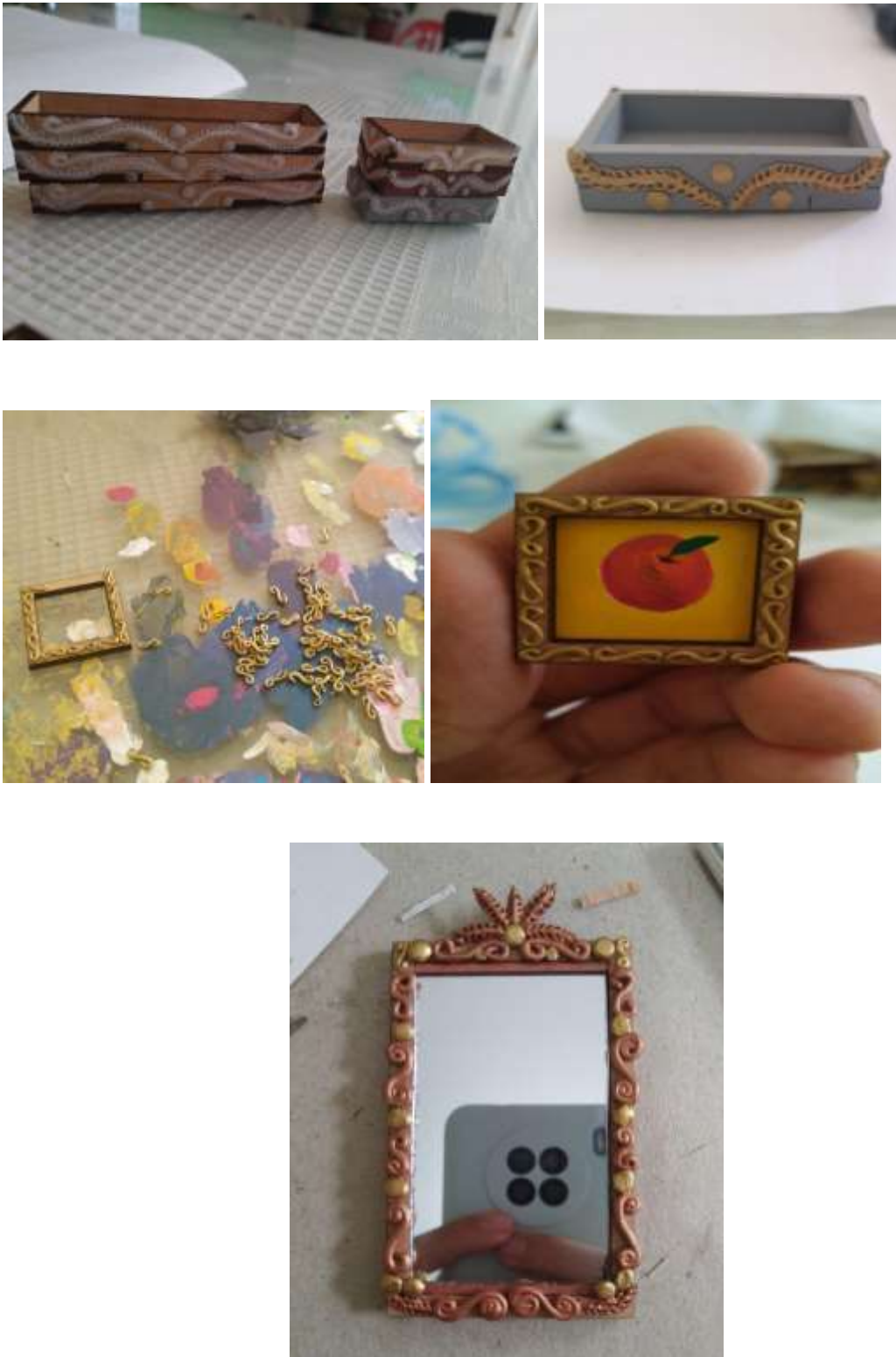

Figura 51. *Detallado y aplicación de pintura acrílica a las piezas realizadas, (2023)*

Más adelante se rediseña nuevamente la caja ya que es un elemento importante en la obra donde los elementos van a estar agrupados formando los espacios idealizados por el autor. Cabe recalcar anteriormente en la investigación Joseph Cornell crea sus obras dentro de este elemento lo cual se vuelve indispensable para componer y de igual manera expresar sus obras e ideas.

Por lo tanto, su diseño será de tal forma que no encierre toda la obra y esta tenga una mejor visualización de los elementos y detalles realizados anteriormente. Posteriormente se pintan con un color gris claro por la parte de afuera (este color se elige de tal forma que pueda verse estéticamente bien en todo tipo de lugar) y se le aplica laca para que la pintura no se dañe, pero antes de eso se lija y se aplica un yeso a los bordes para que no absorba la pintura y quede totalmente lisa.

Figura 52. *Boceto de la nueva caja, (2023)*

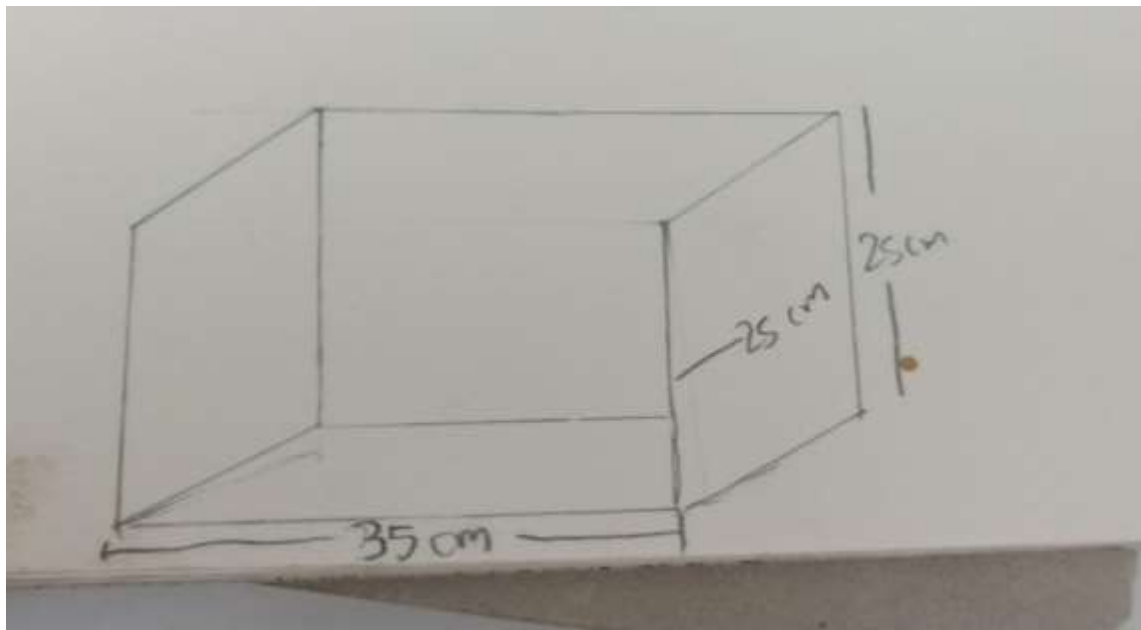
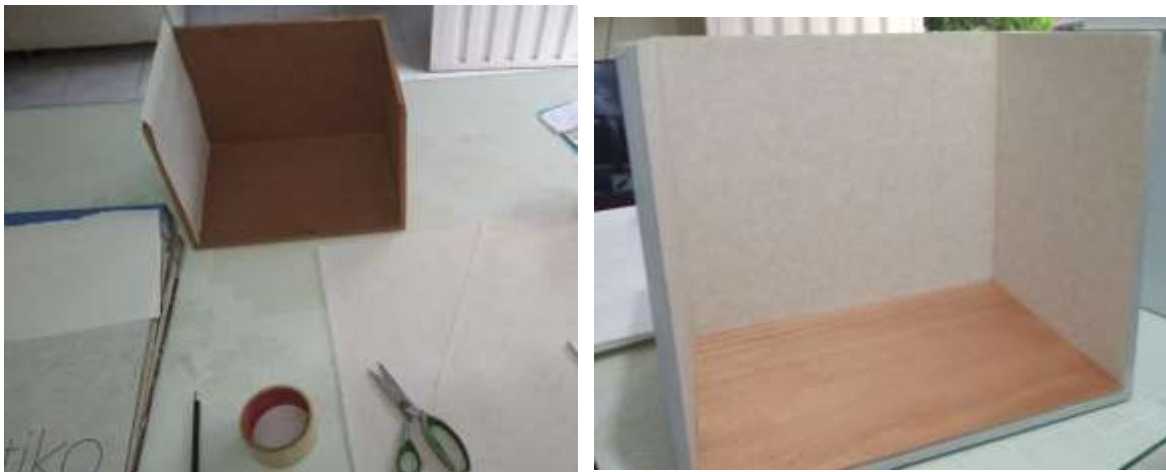

Figura 53. *Prototipo final de cajas mdf de 9 mm de grosor y pintadas, (2023)*

Para culminar el autor da los últimos detalles al interior de la caja con respecto a las paredes y al piso. Por lo tanto, decide instalar papel colgadura para disimular las paredes con colores claros pasteles y para la parte de lo que será el piso se emplea madera trípex de 3 mm ya que su tono y textura ayuda a visualizar estos espacios meramente reales.

Figura 54. *Instalación de papel colgadura y madera triplex al interior de la caja, (2023)*

4.4 avances de creación plástica

A continuación, se presentan los espacios idealizados por el autor con todos los elementos abordados durante su desarrollo.

Figura 55. *Producto 1: la sala, (2023)*

En este primer espacio se encuentra la sala, está conformada con muebles, cuadros, repisas, espejo, plantas vivas en macetas y tapetes. Los muebles contienen ornamentaciones doradas con cojines tapizados y piedras rubias, en cuanto a la mesa de centro incluye plantas vivas representando la unidad de los muebles y las plantas. Los cuadros que se encuentran, son ilustraciones de botánica, paisajes y retrato familiar del autor que en su hogar están presente. Por último, las plantas (suculentas) que adornan el espacio con colores rosados, azul grisáceo y tonos verdes al igual que los tapetes el cual logran unificar toda la obra.

El papel colgadura se emplea al interior de las paredes de la caja, utilizando colores claros escogidos por el autor para resaltar los colores y detalles de cada objeto, y así lograr adquirir mejor luminosidad.

Figura 56. *Producto 2: la cocina, (2023)*

En el segundo producto se ubica el comedor, la cocina, cuadros, repisas, tapetes, plantas vivas dentro de macetas y elementos que se encuentran dentro de ella como la vajilla, ollas, cubiertos, etc.

En los cuadros se ilustran las frutas en las que hace pensar en cómo la tierra ha servido de inspiración, no solamente en el ámbito culinario y alimenticio, sino que han influido incluso en el mundo del Arte. También se ilustra la última cena como elemento representativo de su hogar católico.

Por último, las plantas, dan una estética agradable al lugar con colores rosados los cuales se unifican con el color de los tapetes y el fondo de la pared.

Figura 57. *Producto 3: la habitación, (2023)*

En este tercer espacio, se contempla la habitación, lugar en donde el autor lo considera sagrado. Es allí donde el autor se reconforta, siente tranquilidad y deja fluir su imaginación, también es donde se descansa y se sueña.

En este espacio encontramos cuadros como autorretratos, ilustraciones, repisas, plantas y muebles indispensables en una habitación como la cama, el armario y la peinadora.

Figura 58. *Producto 4: el baño. (2023)*

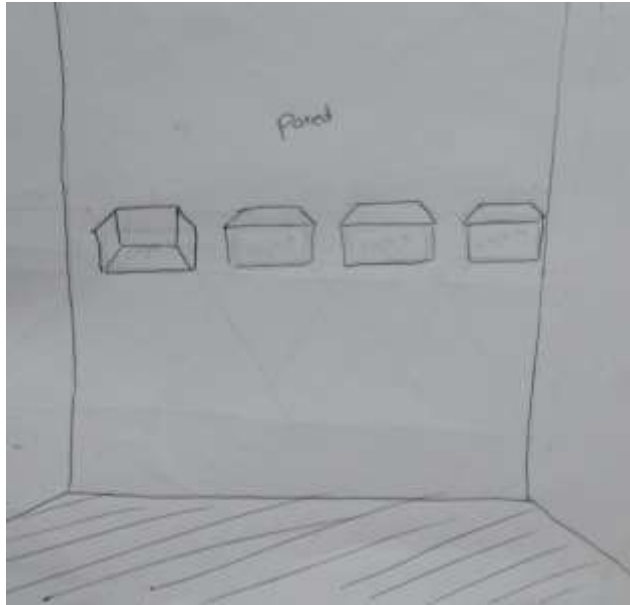

En este último espacio se puede apreciar el baño, lugar indispensable para el aseo personal. Allí se encuentra la tina, un mueble con su lavamanos, el inodoro, un estante, toallas, tapetes, plantas vivas, pinturas en acuarela y acrílico.

Es donde se tiene más contacto con los elementos naturales como el agua que representa la vida y el color verde de las plantas que significa armonía, prosperidad, calma interior y equilibrio emocional. También se ven reflejados en las ilustraciones realizadas por el autor donde reflejan tranquilidad, logrando crear un espacio estéticamente bello y deseado por el autor.

Figura 59. *Propuesta de montaje de la obra (2023)*

Durante el desarrollo de la idea sobre realizar esta serie de dioramas se pensó instalarlo en pared ya que, al ser un elemento pequeño con muchos detalles y colores, funcionaría sin que hubiera más elementos, con el propósito de dar más relevancia estéticamente y visualmente a la obra. Por lo tanto, se instalan horizontalmente a una altura adecuada para que el espectador aprecie los detalles y tenga mejor trayecto visual.

Figura 60. *Obra terminada puesta en sala (2023)*

5. Conclusiones

Se consigue desarrollar plásticamente la serie de dioramas para representar los espacios íntimos idealizados por el autor con un estilo victoriano de siglo XIX, creando así un paraíso en el que el autor quiere habitar.

La casa, el hogar y la memoria fueron de igual manera elementos importantes ya que reúne todos los aspectos a la hora de habitar un lugar. En ella las plantas que cultiva el autor hacen parte de ese lugar soñado, logrando integrarlas mediante el recuerdo que tiene con su abuela materna y la investigación del uso de plantas en la decoración de interiores a través de la historia y así adquiriendo elementos conceptuales en la exploración formal y creativa.

Los materiales que se utilizaron lograron crear los detalles del estilo victoriano, en el que los muebles y las elegantes telas hacen para el autor un paraíso. De igual manera las primeras ideas y bocetos ayudaron a guiar el tema en el que el autor se quiso enfocar, en lo que fue representar estos espacios íntimos idealizados. Por lo tanto, durante este recorrido creativo se apreciaron aciertos y desaciertos, prueba y error, pero, gracias a estas pruebas se logró conseguir un buen resultado final. Los referentes artísticos fueron de gran ayuda ya que la forma estética de representar los objetos y lugares transmiten esa esencia de lo real y lo fantástico. De igual manera este formato en miniatura ayuda a crear una forma de estética impresionante y minuciosa de cada detalle logrando generar un mayor impacto.

En el desarrollo creativo de la obra se logra plasmar todos los elementos conceptuales y artísticos, como la casa, el hogar, la memoria, las plantas, el mueble, la caja y el diorama, unificando todo en un mismo espacio consiguiendo que el espectador tenga una percepción de cómo sería su lugar ideal, soñado, su pequeño gran paraíso.

6. Referencias

- Alcaraz, M. (2020, January 22). *Las plantas de tu casa hacen más por ti de lo que crees*. ABC. Retrieved April 10, 2023, from https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-plantas-casa-hacen-mas-crees-202001220129_noticia.html.
- Arango Marín, M. (1998). El manejo ecológico de las plantas de interior. Departamento de Ciencias Agropecuarias. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11748>
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. (2020, April 20). 5 *beneficios de las plantas de interior ¡Llena de naturaleza tu hogar!* AEPJP. Retrieved April 10, 2023, from <https://www.aepjp.es/5-beneficios-de-las-plantas-de-interior-llena-de-naturaleza-el-interior-de-tu-hogar/>.
- Bachelard, G. (2005). *La poética del espacio* (1st ed., Vol. 1). Ciudad de México: fondo de cultura económica.
- Bembibre, C. (2009, agosto). *Definición de Jardín» Concepto en DefinicionABC*. Definición ABC. Retrieved April 11, 2023, from <https://www.definicionabc.com/general/jardin.php>.
- Calle, J. J. C. (2010). ¿Vivienda, casa, hogar? La construcción del concepto" hábitat doméstico. *Iconofacto*, 6(7), 70-88. <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/7224>
- Cuartas, S. L. D. (2009). Investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes. *Horizontes Pedagógicos*, 11(1). <https://horizontespedagogicos.iberro.edu.co/article/view/339>
- Daza, S. L. (2009, septiembre). *INVESTIGACIÓN - CREACIÓN UN ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES*. Retrieved April 13, 2023, from

- file:///D:/Datos%20Usuario/Downloads/Dialnet-
InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacio-4892970%20(1).pdf
- Duchamp, M. (1978). *Escritos. Duchamp du Signe*. Barcelona: Gustavo Gili. S. A.
<https://bibliotecatrevijano.files.wordpress.com/2014/10/75213741-marcel-duchamp-escritos-duchamp-du-signe.pdf>
- López, E. (2006, enero 01). Poder, tradición e historia del arte: Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp. *I6*, 315-338.
<https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0606110315A/31119>
- Munguía, S. S., & Ripa, J. T. (2009). *Historia de las plantas en el mundo antiguo*. Editorial CSIC-CSIC Press. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rNFspzc-ps0C&oi=fnd&pg=PA19&dq=LOS+EGIPCICIOS+Y+LAS+PLANTAS+&ots=FlxQ6R6NRT&sig=_DHyYuAsjDbk0__FNGtw89GrErE#v=onepage&q=LOS%20EGIPCICIOS%20Y%20LAS%20PLANTAS&f=false
- Morante, A. (2018, March 9). *Los beneficios de tener jardín en la casa son mayor alegría y bienestar - Medio Ambiente - Vida*. ELTIEMPO.COM. Retrieved April 10, 2023, from <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/los-beneficios-de-tener-jardin-en-la-casa-son-mayor-alegria-y-bienestar-192014>.
- Niépce, N. (2015, noviembre). Atrapando la luz. Retrieved April 13, 2023, from https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/398147/RMGB_TESIS.pdf?sequence=1
- Nieto, A., & Vergara, C. (2021, October 12). *Hacia una protohistoria de la floricultura en Colombia -1ª parte-*. Metroflor. Retrieved April 11, 2023, from <https://www.metroflorcolombia.com/hacia-una-protohistoria-de-la-floricultura-en-colombia-1a-parte/>

Patiño, B. E. V. (2007). Plantas medicinales aprobadas en Colombia. *Iatreia*, 20(3), 328-330.

<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA188273633&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=01210793&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E4675a440&aty=open+web+entry>

Real Academia. (2023). Diorama. <https://dle.rae.es/diorama>

Real Academia. (2006). Casa. <https://www.rae.es/desen/casa>

Romero, M. (2016). La estética en la vida humana.

<https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/84880/la-estetica-en-la-vida-humana>

Pérez, P., & J, M. (2010, 12 3). *Paraíso - Qué es, definición y concepto*. Definición. De.

Retrieved Enero 31, 2023, from <https://definicion.de/paraiso/>

Pestana, A. (2021, June 17). *¿Cómo era la decoración en la era victoriana? La época más*

glamorosa de la historia. Ocean Drive Venezuela. Retrieved April 13, 2023, from

<https://oceandrive.com.ve/zz-breaking-news/como-era-la-decoracion-en-la-era-victoriana-la-epoca-mas-glamourosa-de-la-historia/>.

Rice, D., & Galbraith, M. (2008, November 16). .. Is gardening associated with greater

happiness of urban residents? A multi-activity, dynamic assessment in the Twin-Cities

region, USA. Retrieved April 11, 2023, from

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204619307297>

Rice, D., & Galbraith, M. (2008, November 16). *Particularidades de tener plantas en casa*

durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Universidad De Sevilla.

Retrieved April 10, 2023, from

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866720307366?via%3Dihub#sec0005>

Rodin, A. (2013). *El arte es el placer de un espíritu que penetra en la...* Aki Frases. Retrieved April 11, 2023, from <https://akifrases.com/frase/139934>

SCHMITZ, H. (1927). *Historia del Mueble: estilos del mueble desde la antigüedad hasta mediados del siglo XIX* (3.a Edición ed.). GUSTAVO GILI, S. A.

SOS Children 's Villages. (2021, March 11). *Familia y hogar ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son sus características?* Aldeas Infantiles SOS Colombia. Retrieved April 10, 2023, from [https://www.aldeasinfantiles.org.co/blog/familia-y-hogar-%C2%BFen-que-se-diferencian-%C2%BFcuales-\(1\)](https://www.aldeasinfantiles.org.co/blog/familia-y-hogar-%C2%BFen-que-se-diferencian-%C2%BFcuales-(1))

Zamorano, T. (2022). La importancia de la memoria: somos lo que recordamos.

<https://blogthinkbig.com/importancia-memoria-somos-lo-que-recordamos/>