

**LA NIÑA SE PERDIÓ
RECUENTO AUTOBIOGRÁFICO**

ZAYDE DÍAZ GÓMEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2007**

**LA NIÑA SE PERDIÓ
RECuento AUTOBIOGRÁFICO**

ZAYDE DÍAZ GÓMEZ

**Trabajo de grado como requisito para optar por el título
de Maestra en Bellas Artes**

**DIRECTOR:
Luis Fernando Bernal
Maestro en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2007**

Este proyecto de grado es dedicado con todo el amor y cariño al ser más especial de mi vida, mi Señor Jesucristo, ya que me permitió avanzar sin ninguna dificultad económica y académico en los diez semestres cursados. Gracias Padre Celestial por tu amor y tu misericordia.

A mi madre Mercedes Gómez de Díaz, le doy las gracias por proporcionarme una carrera para mi futuro y por haber creído en mí; por enseñarme el valor de la responsabilidad e inculcarme el amor al estudio.

Gracias a la interpretación de mi padre Carlos Alberto Díaz Saab que con su ayuda me corregía mis errores para la creación de este proyecto.

A mis hermanos y demás familiares por brindarme su total e incondicional apoyo.

A mis profesores de la carrera Bellas Artes que me asesoraron y acompañaron en todos y cada uno de los semestres cursados, por su ejemplo de profesionalidad que nunca olvidaré."A mis compañeros de trabajo, amigos y todos aquellos que hicieron posible la elaboración y el desarrollo de este trabajo."

*"La persona moralmente complaciente es aquella
Incapaz de concebir cómo las cosas podían haber sido diferentes:
Es un ser que no puede apreciar el papel que desempeña el azar...
...ser capaces de pensar moralmente
Supone la capacidad de ver otras posibilidades,
de no considerar que las condiciones actuales
tienen un carácter fatalmente necesario."*

(Colin McGinn)

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de grado, si bien ha requerido de esfuerzo y mucha dedicación por parte de la autora y su director de tesis, no hubiese sido posible su finalización sin la cooperación desinteresada de todas y cada una de las personas que a continuación citare y muchas de las cuales han sido un soporte muy fuerte en momentos de angustia y desesperación.

Primero y antes que nada, dar gracias a Dios, por estar conmigo en cada paso que he dado en la elaboración de este proyecto, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente; por haberme puesto en el camino a aquellas personas que han sido soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.

Este proyecto no hubiera sido realizado sin la participación de mi hermana Mariana Díaz, ella con su rostro, ha sido mi modelo e inspiración para mis obras. A mi hermano mayor Audo Ali Díaz gracias por su asesoramiento y ayuda en la redacción de este proyecto, y a mi madre que ha sido mi gran apoyo emocional.

Quisiera agradecer también al programa de Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander, por su tiempo, dedicación y conocimiento durante todos estos cinco años de trayecto de la carrera.

De igual manera mi más sincero agradecimiento a los Directores de este proyecto de grado, a mis maestros por brindarme sus conocimientos y orientarme a desarrollar mi creación artística para expresarlo por medio del dibujo.

En general quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que han vivido conmigo la realización de este trabajo de grado, con sus altos y bajos y que no hace falta mencionar porque tanto ellas como yo sabemos que desde los más profundo del corazón les agradezco el haberme brindado todo el apoyo y colaboración.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCION	12
1. TITULO	13
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
3. JUSTIFICACIÓN	15
4. OBJETIVOS	16
4.1. OBJETIVO GENERAL	16
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
5. MARCO TEÓRICO	17
5.1. MARCO REFERENCIAL.....	17
5.2. MARCO HISTORICO	22
5.3. MARCO ARTISTICO.....	24
6. PROCESO	31
6.1. DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO.....	31
6.2. DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LA OBRA.....	34
7. CONCLUSIONES	44
8. BIBLIOGRAFIA	45

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. EGON SCHIELE: "Autorretrato desnudo", pintura. 1911.	25
Figura 2. ENZO CUCCHI: "Música ebria", pintura. 1982.....	26
Figura 3. FRIDA KAHLO: "Henry Ford Hospital o La cama volando", pintura 1932.	27
Figura 4. LUÍS CABALLERO: "Autorretrato", dibujo. 1984.....	29
Figura 5. SILVIA ESPINEL: "Juanita Banana", pintura de 2006.....	30
Figura 6. ZAYDE DÍAZ: "Manos arriba bajo el sol", Boceto 2007.....	31
Figura 7. ZAYDE DÍAZ: "Pequeña herencia azul", Boceto. 2007.....	32
Figura 8. ZAYDE DÍAZ:"Mariana de perfil", Boceto. 2007.....	34
Figura 9. ZAYDE DÍAZ: "Mis Nalguitas de florero", dibujo sobre papel. 2007.....	35
Figura 10. ZAYDE DÍAZ: "Mis Nalguitas de florero II", dibujo sobre papel. 2007....	35
Figura 11. ZAYDE DÍAZ: "Puerco Gancho", dibujo sobre papel. 2007.....	36
Figura 12. ZAYDE DÍAZ: "Zayde con las manos hacia arriba II", dibujo sobre madera. 2007.....	37
Figura 13. ZAYDE DÍAZ: "La nariz va pa' abajo", dibujo sobre madera - 2007....	38
Figura 14. ZAYDE DÍAZ: "Zayde sentada", dibujo sobre papel craft. 2007.....	39
Figura 15. ZAYDE DÍAZ: "Zayde flaca", dibujo sobre papel craft. 2007.....	39
Figura 16. ZAYDE DÍAZ: "Zayde acostada en su cama", dibujo sobre papel craft. 2007.	40
Figura 17. ZAYDE DÍAZ: "Mariana y yo", dibujo sobre madera. 2007.....	40

Figura 18. ZAYDE DÍAZ: “Colgué a mi hermana”, dibujo sobre papel craft. 2007.	41
Figura 19. ZAYDE DÍAZ: “Zayde y sus gestos”, dibujo sobre papel craft. 2007.	41
Figura 20. ZAYDE DÍAZ: “El nuevo grito de Eduard Munch en zayde”, dibujo sobre madera. 2007.....	42
Figura 21. ZAYDE DÍAZ: “Al rescate del tetero”, dibujo sobre madera. 2007.	42
Figura 22. ZAYDE DÍAZ: “Mariana no pierda las medias de mi papa”, dibujo sobre madera. 2007.....	43

GLOSARIO

COLGUE A MI HERMANA: es una expresión y dibujo realizado por la autora, en que su hermana se identifica con el objeto gancho, es decir que a ella le encanta comprar ropa y colgarla en el closet, entonces ella se cuelga todos los días en un gancho.

LA NARIZ VA PA ABAJO: dibujo que representa la burla constante de la nariz de la autora pro parte de sus hermanos. Su nariz ha sido el elemento clave para los dibujos del proyecto.

MANOS HACIA ARRIBA BAJO EL SOL: comprende este termino a una revisión de recuerdos que tuvo la autora en su etapa de infancia, es decir mantener las brazos hacia arriba bajo el sol.

MIS NALGUITAS DE FLORERO: dibujo que parte de un decir del hermano mayor de la autora en cuanto a su trasero que "sirve para colgar flores" haciendo referencia a su estado físico.

PEQUEÑA HERENCIA AZUL: dibujo que representa a una lonchera de color azul que tuvo la autora desde su infancia hasta los mis primeros pasos del bachillerato.

PUERCO GANCHO: recuerdo que parte del diario vivir de la hermana de la autora, pues debido que ella es delgada la llaman de esa manera.

ZAYDE CON LAS MANOS HACIA ARRIBA: es la representación de un hecho ocurrido frecuentemente por medio de la autora, que costa de colocar sus brazos sobre la almohada cuando duerme.

RESUMEN

TITULO: LA NIÑA SE PERDIO
Recuento Autobiográfico *

AUTOR: DIAZ GOMEZ, Zayde **

PALABRAS CLAVES: Retrato, autorretrato, recuerdo, línea, Pintura acrílica, aguada, auto-identificación, dibujo, espontáneo, expresivo, tristeza, alegría.

DESCRIPCION:

Este proyecto está constituido por dibujos que narran diferentes momentos de la infancia, adolescencia, edad adulta, sueños y rutinas diarias de la autora en los cuales se ven reflejados sus sentimientos y emociones evocadoras de un pasado que marcó su niñez. Cabe mencionar que fueron de gran importancia los acercamientos afectivos de la familia que se nutrieron para desarrollar bosquejos de la vida reflejados en recuerdos significativos que han dejado importantes huellas en su vida y en su presente, puesto que le sirvieron de inspiración para desarrollar sus técnicas aplicadas a los dibujos.

Es aquí donde vale la pena subrayar, que el arte resulta ser un medio de expresión como herramienta para plasmar el pasado a través del retrato y el autorretrato unido al dibujo espontáneo, líneas, pintura acrílica, aguada y expresiva, integrada a la vez con palabras de caligrafía personal, de tal forma, relacionándolo con el hecho evocado.

Tal como fue expresado, cada dibujo expuesto desde un carácter evocador que actuó como un espejo de acontecimientos anteriores que permitieron la auto-identificación en aspectos tales como la alegría y la tristeza. Debido a esto se recopiló cierta cantidad de imágenes que formaron parte de la proyección del estilo propio de la autora. Por otra parte cabe destacar la importancia de resaltar las técnicas empleadas en los diferentes dibujos desarrollados, los cuales permitieron resaltar el tipo de obra plástica que pudiera ser clasificada dentro de la historia del arte como un dibujo expresionista tal como es abordado en el marco teórico del proyecto.

* Proyecto de grado

** Programa de Bellas Artes, INSED, Universidad Industrial de Santander, TOLOZA HERNÁNDEZ, José German

SUMMARY

TITLE: THE LOST GIRL
AUTOBIOGRAPHICAL INVENTORY *

AUTHOR: DIAZ GOMEZ, Zayde **

KEY WORDS: Portrait - Self-Portrait - Recollection - Auto-Identification, Technologies (Skills) Of Drawing - Line - Acrylic Painting – Watery, Spontaneous Drawing - Expressive Drawing (Sadness, Happiness).

DESCRIPTION:

This project is constituted by drawings that narrate different moments of the childhood, adolescence, mature age, dreams and daily routines of the author in which are reflected her feelings and reminiscent emotions of a past that marked her childhood. Fits to mention that were of great importance the affective approaches of the family that were nurtured to develop sketches of the life reflected in significant memories that have left important prints in her life and in her present, since they served her as inspiration to develop her techniques applied to the drawings.

It is here where it worth to emphasize, that the art turns out to be a way of expression as a tool to capture the past through the portrait and the self-portrait joined to the spontaneous drawing, lines, acrylic, watery and expressive painting, integrated at the same time with words of personal calligraphy, in such a way, relating it with the evoked fact.

Just as it was expressed, each exposed drawing from a reminiscent character that acted as a mirror of previous events that allowed the self-identification in such aspects as both happiness and sadness. Due to this certain quantity of images was gathered that formed part of the projection of the author's style. On the other hand it is necessary to highlight the importance of standing out the techniques applied in the different developed drawings, which allowed to stand out the type of plastic work that could be classified inside the history of the art as an expressionist drawing just as it is mentioned in the theoretical frame of the project.

* Thesis project

** Fine Arts Program, INSED, Universidad Industrial de Santander, TOLOZA HERNÁNDEZ, José German

INTRODUCCION

La niña se perdió. Recuento Autobiográfico, presenta la evocación de recuerdos comprimidos en la mente con base a la capacidad que tiene el ser humano de producir hechos en el presente; todo esto ligado a la imaginación.

Los dibujos expuestos en el proyecto como propuesta plástica final nacieron de la búsqueda de encontrar la realidad pasada; tratando de alejarlo en lo posible de la imaginación. Cabe mencionar que la autora que la autora no deja certeza que al recordar una imagen esta no produzca la fidelidad del hecho evocado.

Es así como la obra " La niña se perdió. Recuento Autobiográfico " comienza evocando imágenes autobiográficas de dibujos trabajados en clases hasta el momento, identificando elementos pictóricos como es expresar los recuerdos por medio del dibujo a través del retrato, autorretrato, pintura acrílica aguada y palabras de caligrafía personal relacionándolo con el recuerdo.

El proyecto esta constituido de una serie de dibujos que narran diferentes momentos de la infancia, adolescencia y edad adulta en base a rutinas diarias y sueños; como respuesta a una necesidad interior de traer al presente hechos significativos que han dejado huella para plasmarlos de forma plástica y así lograr que perduren no solo en la mente, sino materializarlos a través del dibujo libre y espontáneo sobre superficies como papel craft y la madera.

1. TITULO

“La Niña se Perdió. Recuento Autobiográfico”.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La familia es el complemento y el soporte del ser humano, por esto es de gran importancia para el proyecto mencionar que la familia de la autora fue base fundamental para la creación plástica “La niña se perdió. Recuento Autobiográfico”.

Desde muy temprana edad, la autora, tuvo la fortuna de tener junto a ella a su madre, la cual enseñó y formó como hija y persona, pero no solo ella aportó en esta enseñanza, sus hermanos fueron el fundamento y sostén entre estas experiencias de vida que alguien puede haber desarrollado en un grupo familiar.

Por otra parte se le permitió expresar que los integrantes de esta familia Díaz Gómez (madre, padre, y hermanos) ocuparon una posición determinante en el desarrollo individual, formación de la personalidad y el carácter de la autora. Sin embargo para ella es claro que en éste proyecto no se pretende mostrar un historial de su vida o de su familia, simplemente es un modelo que reflejó en sus bocetos y dibujos.

Esta perspectiva permite recalcar que para el proyecto, se pretende hacer un recuento autobiográfico desde las artes plásticas, recurriendo a la memoria de la estudiante de Bellas Artes. Además, se desea explorar y profundizar el conocimiento sobre el autorretrato como un lenguaje plástico.

Luego de ésta reflexión, surge el siguiente interrogante: ¿De qué forma, se puede abordar el autorretrato a partir de la evocación de recuerdos personales con miras a realizar una propuesta plástica?

3. JUSTIFICACIÓN

Durante el desarrollo del ante- proyecto y proyecto posteriormente, se han encontrado una serie de recuerdos aportados a través de una familia, lo cual abrió aportes a la creación plástica en cuanto al evocar.

Cabe mencionar, que las uniones afectivas que la estudiante Zayde Díaz Gómez obtiene de su familia se nutren para desarrollar un bosquejo de su vida y un punto de vista crítico frente a ella misma.

La autora halló una mayor satisfacción en cuanto a su aproximación como estudiante de Artes reflejado en el recuerdo, es por eso que ella presenta a Mercedes Gómez de Díaz (madre) como el deleite de su pasado y el presente unido con su hermana gemela, ellas son a la vez modelos “de sus dibujos o obras”.

Es aquí donde ella intenta llegar, el arte resultó ser un medio de expresión como herramientas para plasmar el resultado de un pasado a través del retrato, el autorretrato, el recuerdo y el vínculo familiar que ésta mezclado a partir de la subjetividad y la invitación para mostrar memorias que hacen parte de su infancia, adolescencia y de su presente.

Para este proyecto, “La niña se perdió. Recuento autobiográfico”, se permitió buscar referentes teóricos para la investigación, con el objeto de procurar una fundamentación conceptual a la propuesta, aspecto que se resaltará en la medida que se vaya elaborando el documento a partir de la consulta de autores y bibliografía especializada.

Desde el punto de vista metodológico, este proyecto se sustenta por medio del uso de recursos técnicos y creativos que están relacionados con el dibujo libre y espontáneo, como un ejercicio de apropiación de las formas de expresión con base en algunos antecedentes históricos.

Ahora, en cuanto a lo social el proyecto puede brindar soluciones o aportes a cuanto interrogante se refiere, en la medida que personas del medio artístico hagan uso del documento resultante del proceso de investigación.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una serie de autorretratos basados en dibujos a partir de la evocación de recuerdos personales con miras a consolidar un lenguaje plástico propio y que estos a su vez permitan generar una propuesta de creación pictórica por medio del retrato con carácter de expresividad gestual.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Buscar referencias teóricas, históricas y artísticas sobre el autorretrato, la memoria, el recuerdo y lo autobiográfico como un recurso creativo en las artes plásticas, para dar soporte conceptual a la propuesta.
- Clasificar, ordenar y analizar las fuentes bibliográficas con el objetivo de elaborar un documento.
- Realizar bocetos preliminares en dibujo para la proyección de un estilo propio.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. MARCO REFERENCIAL

Paúl Ricoeur¹, en el texto *La memoria, la historia y el olvido*, nos presenta una teoría sobre la memoria en un individuo y además, la capacidad de reproducir en el presente acontecimientos históricos.

Presentaremos la evocación como: la capacidad que tiene el ser humano de producir hechos y la influencia de la imaginación referente a estos acontecimientos evocados.

Es esencial responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo es que un ser humano almacena acontecimientos en la memoria? Para ello, debemos subrayar que no tenemos otro recurso sobre el pasado que la memoria misma, porque con ella, podemos significar aquello que creemos recordar.

Este proceso se inicia por medio de la captación, después que captamos o percibimos un acontecimiento, lo fijamos, es decir lo retenemos mediante un procedimiento complejo en la memoria. Posteriormente cuando deseamos evocar tal hecho, lo reproducimos, total o parcialmente, hasta el punto de rememorización o evocación del recuerdo.

Durante el transcurso de la lectura el escritor también reseña, que a partir de la influencia de la imaginación sobre el proceso de evocación, podría como consecuencia confundir la realidad pasada con la imaginación, aún el autor Paúl Ricoeur, expresa que debemos mantenernos lejanos en lo posible de la imaginación humana, porque “La amenaza permanente de confusión entre rememoración e imaginación... afecta a la ambición de fidelidad en la que se resume la función veritativa de la memoria...”², el autor describe con sus palabras que la imaginación y la confusión, permiten que esta última, no produzca la fidelidad del hecho evocado.

Es necesario mencionar que la memoria a través de los sentidos, guarda imágenes por medio de una observación, complementado de un sonido, olor, sabor y tacto; esta guarda el hecho, pero solo en algún instante, por ejemplo,

¹ RICOEUR, Paúl. *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de cultura. S.A., 2000. p. 21-95.

² *Ibíd.*, p. 22.

recordar algo por un olor, inmediatamente la memoria me llevaría al pasado para su posterior evocación y producción.

Otro punto enunciado por el escritor, es que la memoria va unida al hábito y a las costumbres humanas, debido a que el individuo asimila el hecho de acuerdo a la rutina, dicha experiencia está vinculada a mi presente, (no hace parte de mi pasado, es decir no como un recuerdo) cabe aclarar. Por ejemplo tenemos por costumbre escuchar noticias en una hora específica, estableciendo parte de nuestro presente.

El autor Paúl Ricoeur cita a Bergson³ “La memoria hábito es pues que desplegamos cuando recitamos la lección sin evocar las lecturas sucesivas del periodo de aprendizaje en este caso la lección aprendida forma parte de mi presente por la misma razón que mi hábito de caminar o de escribir; es vivida, actuada más que representada.” Pero el escritor también nos enseña que cuando el recuerdo hace parte de una lección en particular por la memorización, no tiene ninguna relación con un hábito, es decir, es un hecho que evocaré, que lleva fecha y que no puede repetirse.

Ahora, el factor de la memoria tiene mucho que ver con el tiempo en que sucedieron los acontecimientos y que fueron captados por los sentidos humanos. Depende del hecho o del acontecimiento si sobresale (relevante) o no (irrelevante), lo cual garantiza a su vez el impacto que pudo haber tenido la retención de un hecho histórico.

Con base en esto nos preguntamos ¿que es rememorización?

Es tratar de encontrar un hecho tal como sucedió, en pocas palabras, hacer historia, pero por la necesidad de buscar ese acontecimiento, entramos en la lucha contra el olvido, arrancamos los únicos rasgos que tenemos para la fidelidad del hecho recordado, con la realidad pasada. Esto explica y trae como consecuencia que por el esfuerzo de rememorizar se olvida cada vez mas, hasta el punto que sea borrado de mi memoria y trascienda al vagón del olvido.

De este modo, “el esfuerzo de rememoración es el que ofrece la ocasión más importante de hacer memoria del olvido... también el temor de haber olvidado, de olvidar todavía más, de olvidar mañana...”⁴

Sucede por ejemplo el típico caso de un alumno que tiene que presentar un examen, por la necesidad de dar respuestas al cuestionario, por realizar un esfuerzo de recordar y no lograr reproducir los conocimientos adquiridos

³ HENRI, Bergson. Citado por RICOEUR, Paúl. La memoria, la historia, el olvido. Argentina: Fondo de cultura económica. S.A., 2000. p. 45.

⁴ Ibíd., p. 50.

anteriormente, es cuando la memoria juega y es ahí donde se repite el proceso de manera insólita: Recordó todo lo que tenía que hacer para su examen.

Entonces, no es lo mismo retener un acontecimiento cotidiano (que no sobresale casi) debido a que carece de importancia. De ahí la importancia del acontecimiento y del hecho, la memoria capta o guarda cada detalle sí para la persona es de gran importancia.

Según el autor Stefan Morawski⁵ en su obra "*Fundamentos de Estética*", sostiene el tema de la expresión o el término que abarca la palabra expresión, en una obra de arte. El autor fundamenta todos sus estudios a partir de sus características comunes, como la expresividad del material artístico, la expresividad de caracteres o circunstancias que distinguen al artista y la expresión interpretativa que explica el sentido de la obra.

En cuanto a las características en común, Stefan Morawski, escribe que existe una aproximación a cada uno de los cambios y significados de la expresión. Considero de esta forma que el artista en la obra de arte invierte su carácter, su temperamento, ya sea que exprese sus emociones auténticas o fingidas.

Cada modo de expresión en la obra posee una gran relación con el mundo exterior, y aquí se mezcla con su vida personal, el artista lo exterioriza como un resultado final. Sin embargo Morawski dice que si el artista presenta elementos que describan experiencias personales, no se tiene la certeza que estos presenten la realidad en cuanto a lo que el experimentó en su proceso creativo.

La única sinceridad que pueda presentar el artista y de interés para la estética, es qué va a manifestar y cómo lo quiere hacer, sin embargo, existe también una comunicación entre la obra y el público, considerando que en la obra no solo existen rasgos expresivos de su producción, sino que además aportan recuerdos y creaciones de la imaginación para el público.

El autor en la obra describe que la mayoría de las personas, después de observar una obra de arte, pueden sentir alegría, dolor o rechazo; además de alguna manera se chocan con antecedentes que los llevan a recordar algún hecho en especial. La actividad artística señala dos caminos: el material como medio expresivo y la interpretación de la idiosincrasia de la creatividad del artista.

En cuanto al material artístico, es un medio utilizado por el artista que complementa la expresividad en su obra de arte, además, tal complemento peculiar, lleva a la conclusión apropiada para que lo identifiquen como tal.

⁵ MORAWSKI, Stefan. *Fundamentos de estética*. Barcelona: Ediciones Península, 1977. p. 203-215.

Pero surge la siguiente pregunta, ¿De qué forma puede aportar el material, en la creatividad del artista? No hay duda que el material si es un medio idóneo de expresión, representa la sustancia y el complemento en la creatividad artística. Para encontrarlo, el autor sumergido en su subjetividad, aumenta las características que da al material como: saturación del color, el matiz y la intensidad atribuida por un color específico, y ya como lo hemos dicho; es la pieza fundamental para la expresión.

Entonces, la expresividad atribuida por el material trae como resultado una interpretación, por ello, el autor en el capítulo “la expresión”, sostiene:

“La especificidad e idiosincrasia de cada actuación sucesiva, el toque individual, la manera y el estilo, modifican la expresión supuesta en la partitura o en el guión y al mismo tiempo confirman e incluso incrementan algunos rasgos expresivos de su partitura o de ese guión... sin embargo, también buscamos en sus actuaciones interpretativas las características expresivas que sabemos existen en las composiciones que tocan”.⁶

Todo esto explica que el estilo personal del artista, siempre se describe en cuanto a su expresión en la medida que el artista preserve su toque artístico y al mismo tiempo modifique su expresividad.

Otra obra que sirve como punto de referencia es la del autor Hans Daucher el cual en su libro “*Visión artística y visión racionalizada*”,⁷ nos muestra que la etapa infantil es la más sobresaliente, debido a que en la representación de todas las vivencias de un niño, se ven reflejadas todas sus primitivas figuras de una forma u otra, simbolizan los movimientos que el mismo niño adopta para ejercitar su cuerpo.

En su etapa infantil, el niño empieza a ejercitar su inteligencia a través de lo que el mismo hace: jugar con una pelota o el movimiento con un sonajero. Interpreta los sonidos y los movimientos.

En el capítulo visión infantil y primitiva, Kart Buhler⁸ aclara “es un deseo funcional. El niño conoce por primera vez un lápiz y comprueba que con él puede lograrse que el papel sea más oscuro”. Esto explica que tal como realiza esos movimientos, sus primeras figuras adquieren la misma direccionalidad como

⁶ Ibid., p. 204.

⁷ DAUCHER, Hans. *Visión artística y visión racionalizada*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 1989. p. 102 – 120.

⁸ KARL, Buhler. Citado por, DAUCHER, Hans. *Visión Artística y visión racionalizada*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 1989. p. 102.

cuando él movía el sonajero, las líneas irían dibujadas de arriba hacia abajo repitiendo el mismo orden.

¿Qué es lo llamativo para el niño en su proceso de aprendizaje? El movimiento, ya que llama su atención y a su vez, en el momento que él ejercita el movimiento, escribe o raya con el lápiz. Pero, sumado a ello ejercita su inteligencia y la practica muscular, esta realizando doble aprendizaje.

En los primeros dibujos, el niño es el resultado de la práctica de sus movimientos y de lo que toca, aparte de esto, busca la nueva experiencia hacia otros trazos más complejos; él le coloca en este proceso otra clase de grado en el trazo. Las líneas es un acto típico de la niñez, trazo sobre trazo que hace el niño, es donde comienza a hacer uso de su imaginación infantil y opta por desarrollarla.

La ciencia de la psicología como lo aclara Buhler en el libro, “acepta que desde los dos años, es el punto de partida de la imaginación mezclada con la fantasía y llegan a dominar hasta la edad de tres años...”⁹ aquello explica que todo empieza a encontrar significados con su entorno, pero también a la vez resulta creativo.

El niño, con un pedazo de madera, puede hacer un carro o una muñeca, de la misma manera el niño imagina que a sus juguetes puede darle comida, bañarlos o vestirlos. Es la etapa en que el pequeño experimenta con objetos o elementos para imaginar que ello es algo en especial, aun cuando el objeto no lo describa de esa manera. No tiene conciencia de lo que está realizando.

Sucesivamente para el niño imaginar que un trozo de madera es un carro, va alcanzando continuamente la complejidad del conocimiento. Ya entonces empieza a superar el nivel de trazo o garabato en el dibujo, entonces pinta o dibuja casitas, castillos, etc. Ya que para él tienen un significado en especial, es decir, les proporciona nombre a sus figuras. Todo va aumentando, por ejemplo a través de los círculos dibuja la cabeza y el cuerpo, los pies y las manos significarían lo mismo pero no es su prioridad en ese momento. Las figuras que usa para representar a las personas que hacen parte de su familia, son las que mas reproduce, porque es muy afectivo para el, como podría ser papá y mamá.

Ahora, el niño busca significados con su espacio, es decir con respecto a la observación de su medio, lo interpreta con dibujos circulares, por ejemplo el cuerpo humano cada vez va progresando en él, (el aprendizaje y la interpretación de su realidad).

Y es así, que su entorno o medio lo percibe y lo reproduce con figuras, pero inicialmente con más rayas, círculos y luego, cuando el niño poco a poco va creciendo, logra retratos más complejos. De tal manera la proporción en sus

⁹ Ibid., p. 104.

dibujos, es del tamaño que él desea esbozar o que para él es importante. Lo revelante para él lo dibuja grande, y lo que carece de importancia lo dibuja pequeño. Un ejemplo: la cara es realizada con círculos grandes tratando de mostrar la imitación del rostro.

Es sorprendente que el niño no tome ninguna otra parte del cuerpo como es la cabeza, para darle cantidad de formas. Dibujar los brazos o las manos son insignificantes para él, pero lo curioso es que, si las dibuja lo hace para dar movimiento en los dibujos.

Ahora, su experiencia infantil con el color la inicia con el gris, luego va acogiendo los demás colores que ve a su alrededor utilizando colores que más le llaman la atención. Es entonces cuando empieza a asociar los colores con realidades de su entorno, el rojo lo confunde con el naranja y de igual forma con el fuego.

Es así como su relación cromática la va desarrollando con colores muy fuertes, el agua y el cielo de azul muy fuerte, la tierra de marrón intenso, el verde para describir la vegetación, el amarillo para pintar el sol y las caras de las personas.

5.2. MARCO HISTORICO

Desde el punto de vista histórico tenemos al *Expresionismo* como un movimiento artístico. Si observamos el significado exacto de la palabra con que se ha designado esta tendencia, “advertimos que expresión es en términos artísticos... un movimiento desde el sujeto hacia el mundo exterior...”¹⁰

El texto nos aclara que el expresionismo nace partiendo de la teoría de no seguir pintando la realidad, puesto que pintar la realidad sería una copia de ella, ya querían buscar esa realidad hacia otro enfoque como plasmar la subjetividad como artistas, “eso sí es realidad”, entonces el expresionismo nace en contra del impresionismo, o por decirlo de otra manera, es la revelación en contra de los planteamientos puestos por el impresionismo. Debido a este proyecto ya los expresionistas enfocan su arte como una manera específica de mostrar la vida y de presentar que existían otros métodos que uniera la realidad de esa época, no solo era pintar paisajes en un atardecer, sino plasmar su pensar.

Entonces, ¿qué es el expresionismo? Es la expresión libre, espontánea y subjetiva del inconsciente, toda pérdida de relación con el objetivo e intensidad de trazos gestuales con gran energía. En los orígenes del expresionismo, hallamos a tres

¹⁰ SALVAT. El expresionismo. En: Enciclopedia Salvat, tomo 11. Barcelona: Salvat Editores, S.A. 1976. p. 99.

jóvenes artistas predecesores de este movimiento, como Edvard Munch, James Ensor, y Emil Nolde.

Edvard Munch considerado el más influyente del movimiento, expresaba un rechazo importante contra el impresionismo en sus obras, su idea era entregarse a una expresión intensamente subjetiva. Sus temas muestran morbosidad, enfermedad, alcoholismo, desamor, decepción, angustia y muerte.

Munch argumentaba: “no podemos pintar eternamente mujeres que cosen y hombres que leen: yo quiero representar seres que respiran, sienten, aman y sufren...”¹¹

Sin embargo *James Ensor* crea un arte impactante. Son una serie de máscaras a las que el llamó como “dolientes, escandalizadas, insolentes, crueles y maliciosas.”¹² El autor nos aclara que sus personajes o los rostros de ellos, eran remplazados por máscaras de carnaval. Utilizaba de forma deliberada colores fuertes y chillones, así como pinceladas violentas y bruscas para potenciar el efecto agresivo de sus temas.

Entre el movimiento se constituye un grupo llamado *Die Brücke* (el puente). El grupo se afianzaba bajo la teoría “elementos revolucionarios en fermentación” significaba estar en contra del impresionismo. La expresión del grupo era reflejar, lo que ellos subrayaban como el “grito original”, para estos artistas, era buscar más allá de una copia imitativa del medio es decir, originar lienzos que tuvieran la huella de sus experiencias diarias.

Posteriormente el grupo *Die Brücke* se difundió ya que existía otra agrupación de artistas los cuales dirigían a un nuevo camino al expresionismo como lo fue el nuevo grupo llamado *Der Blaue Reiter*

La historia reseña los acontecimientos culturales referidos durante la década de los años 80' como es la *transvanguardia italiana* título adoptado por Achille Bonito Oliva.¹³

En la década de los 80' la transvanguardia abrió un camino marcado, porque no existían líneas de conducta creativas que los ataran a una forma específica. Pero para el grupo, se tenía por pensado que todo lo que ellos producían estaba bajo la palabra ironía

¹¹ EDVARD, Munch. AZNAR, Camon José. Pintura Moderna. Barcelona: Editores, Plaza y Juanés, S.A. 1984. p. 13.

¹² JAMES, Ensor. Enciclopedia Salvat, Historia del Arte. Tomo 11. Barcelona: Salvat Editores, S.A. 1976. p. 106.

¹³ BONITO OLIVA, Achille citado por, HONNEF, Klaus. Arte Contemporáneo. Alemania: Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1993. p .87.

Lo anterior aclara el comienzo y el fin de este estilo el cual es un camino irónico que se bautiza como la fuerza de todos los artistas.

Ahora planteamos la siguiente pregunta, ¿Cómo representan esta ironía? la ironía se disfraza bajo un telón que representa la copia grotesca o bufona del deseo por liberar una sonrisa liberadora.

Este fué formado por los artistas Sandro Chia, Francesco Clemente, Mimmo Paladino y Enzo Cucchi.

Cabe aclarar un aspecto que el critico Bonito Oliva expone en el texto "*Ironía, parodia y burla*", sobre el enfoque que tenían los artistas de la transvanguardia, la cual era la manera como ellos expresaban su pensar y la decisión por liberar la fuerza creadora, esto condujo a que el grupo se fijara intensamente en dicho objetivo, no habían otras metas que los desviara del propósito general del grupo, pues eran responsables de sus actos de esa liberación. Es decir eran responsables del resultado plasmado en los lienzos.

De tal modo en la historia del arte, surge un nuevo movimiento artístico en Alemania llamado *Neoexpresionismo*.

El Neoexpresionismo en su gran extravagancia y su gusto de imágenes desenfundadas y exhibicionismo de energía resultaron ser las calificaciones de este movimiento artístico. Sin duda alguna el neoexpresionismo invitaba a satisfacer los deseos de fantasías y misterio, lo cual es una pintura que se basaba en la imaginación, en lo bello que podía quedar la pintura. "se basa más en el instinto y la imaginación que en un diseño cuidadoso"¹⁴.

En el grupo encontramos a cuatro jóvenes artistas que formaron parte de este movimiento como: George Baselitz, Lupertz, Immendorff, Kieffer.

5.3. MARCO ARTISTICO

El artista austriaco Egon Schiele recalca en sus obras una representación del cuerpo muy peculiar dada su forma de pintar, ya que en su pintura se encuentran lienzos claves que identifica este carácter y la raíz de su obra: retratos y autorretratos, representados por él desnudo a través de una agresiva distorsión figurativa. Desde su concepción artística el creador presenta una variedad de autorretratos que para él simbolizaban "el propio yo"¹⁵, existe de tal forma que el

¹⁴ MOSQUERA, Gerardo. Del pop al Post. Una antología sobre la plástica y la Arquitectura occidentales de los últimos 25 años, Habana: Editorial arte y Literatura, 1993. p. 612

¹⁵ SCHIELE, Egon. El yo del Artista. Benedikt Taschen. 1980. p. 7.

jugaba con su estilo propio para dibujarse poniendo un toque de seducción, morbosidad y masturbación que cautivaba su propia personalidad.

La historia del arte y en especial el expresionismo buscaban detalles y elementos que fueran un aporte en su creación plástica. Schiele en el momento de realizar los autorretratos utilizaba lo que fué un instrumento clave para él como lo fué el espejo. Tal lo expresaba el mismo, el espejo no solo lo usaba para poder verse, sino que podía ver a través de él su propia identidad.

La mayoría de los autorretratos son provocadores y desiguales. Los cuerpos se emergen en un estado de desnutrición, esqueletados lo cual exalta la enfermedad y la expresión del artista, el muestra detalles específicos que para el espectador reflejan que el artista estuvo pasando por momentos de enfermedad graves o que llega a etapas temporales donde como persona se encuentra con problemas psíquicos muy graves, pero seguidamente recoge su estado mental y cuenta en su creación artística, pasos de todo lo que vivió.

En otras vivencias del artista encontramos que a menudo sus modelos están dibujados de manera tal que buscaban apoyo, abrazándose unos con otros y en ocasiones los personajes eran dibujados de forma fragmentada. Estas obras cuentan otra etapa más del artista, buscando de alguna manera su resguardo en alguien, pues el artista recordaba fases de su etapa de la niñez o de su infancia.

Para concluir, con la siguiente obra, el artista hace alusión a lo que hemos mencionado anteriormente sobre que en su vida, el artista tal vez pasó por una enfermedad que le provocó graves estados de salud. (Ver figura 1).

Figura 1. EGON SCHIELE: “Autorretrato desnudo”, pintura. 1911.

(Fuente: El yo del artista)

El artista, Enzo Cucchi uno de los representantes más destacados de la transvanguardia italiana. Su obra marca un camino muy artístico básicamente en la pintura. Los cuadros son muy ocultos, ambientes sobrios, las pinturas evocan

mundos misteriosos, como calaveras, fantasmas y la manera como aplica el color hace que marque su carácter subjetivo y muy expresionista.

Las imágenes no son solo la revelación de la imagen misma sino que sirven de sostén para mantener un estilo propio y abierto; que no encadenara de ninguna forma al artista, todo con una gran intención por presentar su deliberada libertad de su carácter como artista, tal como lo expresa la historia del arte en el movimiento artístico la transvanguardia italiana.

Los colores dan una impresión muy visual, emplea colores oscuros como el negro, el amarillo y el rojo, los cuales “se convierten en una autentica fuente de energía”¹⁶

La manera como el artista aplica cada color, permite que amplíe el espacio pictórico y así sumando una presencia impactante o admiración por el espectador por medio de los colores que el mismo creador usa. En resumen, las imágenes del artista, reaccionan ante las condiciones propias de su lenguaje y tiende a desarrollar nuevas formas de producción que conserva en el recuerdo o el carácter del mismo autor. (Ver figura 2)

Figura 2. ENZO CUCCHI: “Música ebria”, pintura. 1982.

Fuente: Trabajo de grado Silvia Espinel

Así mismo destacamos a la artista Frida Kahlo, (1907- 1954). Esta pintora mexicana, en quien encontramos una obra totalmente personal a partir de todos los sucesos transcurridos de su vida. Esta artista se constituye en el ejemplo de sucesos íntimos muy tristes incluidas en su obra; el referente para su creatividad artística.

A los dieciocho años Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar, y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. En algún período de su obra, la artista se representaba de distintas

¹⁶ HONNEF, Klaus. Arte Contemporáneo. Alemania: Benedikt Taschen Verlag GMBH, 1993. p. 93.

maneras, como en los fondos de los cuadros, con paisajes y habitaciones vacías, animales domésticos que en última instancia eran reflejo de su soledad. Tal lo expresa la autora “me retrato a mi misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco”¹⁷

Los autorretratos son muy frecuentes, se convierten en un significado característico ya que éstos le servían de modelo como expresión de estado de ánimo, incluso en algunos de ellos permite mostrar algo de sus sentimientos. Solamente son materializados cuando ella se mira en un espejo, es decir, solo era retratarse una vez mas. Cabe mencionar aquello que el libro enuncia; “Los autorretratos la ayudaron a hacerse una idea de su propia persona y crearla de nuevo tanto en el arte como en la vida...”¹⁸

Por el contrario los retratos de cuerpo entero, están constituidos por los sucesos dolorosos y dramáticos de la autora, con elementos fantásticos y fuera de la realidad. Indudablemente ello hace que la artista represente y marque la diferencia de toda su obra. La siguiente figura lo expresa. (Ver figura 3)

Figura 3. FRIDA KAHLO: “Henry Ford Hospital o La cama volando”, pintura 1932.

Fuente: Frida Kahlo. Dolor y pasión

En su proceso técnico la artista emplea una serie de colores grises, azules y rojos que reflejan el dolor de su vida. Por otra parte utiliza y crea una cantidad de símbolos que forman parte del contexto de la obra, reflejo de su vida y parte de su cultura mexicana, como el vestido que usa, su estilo de peinar, su cabello, los escenarios sumergidos en un paisaje: Son definitivamente parte de la cultura azteca. Un ejemplo claro de esto es la obra “Las dos Fridas”, la autora se representa con un ropaje típico de su cultura, pero también muestra en su autorretrato dos momentos más que la artista vivió, es decir, lo aclara con los dos corazones que para el espectador pueden significar algo y que para Frida fue crucial en su vida.

¹⁷ FRIDA, Kahlo. Dolor y Pasión. México: Benedikt Taschen Verlag. GmbH, 1992. p. 18

¹⁸ Ibíd., p.20

Vale destacar a un pintor de la vanguardia del arte colombiano como lo es Luís Caballero (1943-1955). Excelente dibujante, el cual ha optado por los desnudos de rostros desdibujados y actitudes eróticas. Su obra es definitivamente autobiográfica, un arte totalmente personal que lo ha consolidado como el artista de mayor trascendencia en su generación.

Si hacemos un recorrido de su obra encontraremos un paralelo entre el pintor, el dibujante y el artista gráfico. Hallamos en sus grabados transiciones similares a las que desarrolla en la pintura y el dibujo, respecto a la figura humana.

Desde 1968, cuando hace sus primeros grabados, hasta 1992, realiza puntasecas, aguafuertes, aguatinas, litografías, monotipos y grabados sobre metal. En cada uno de estos procesos técnicos trabaja con mucho mayor interés la línea que el color. Caballero se siente atraído también por la ilustración.

Desde muy joven hace dibujos para las carátulas de los cuentos infantiles escritos por su padre, Eduardo Caballero Calderón, y colabora en distintas revistas y publicaciones. Grabado y litografías, las dos técnicas más utilizadas por el artista. En sus plumillas Caballero utiliza muchas líneas para resolver cada espacio.

Caballero hace evidente sin ningún pudor su interés por algunos maestros del arte dejando notar su influencia. Se sirve de ellos interesado en entender la figura humana, la sexualidad, el erotismo como algo que va más allá del tacto, la violencia, la espiritualidad representada por un gesto.

El inicia realizando dibujos del cuerpo humano y del natural, como retratos, autorretratos, prestando atención a cada detalle, contorno, volumen y las sombras de todos los modelos. Tal lo expresa el artista, “dibujo, en este sentido, es diálogo directo, sin mediaciones... dibujar del natural es analizar...es escoger las líneas y los volúmenes que nos interesan dentro de esa maraña infinita de líneas y de formas que son nuestra visión...”¹⁹

Para el artista el objetivo era aprender todo sobre el cuerpo humano, y su anatomía. No era copiar del natural lo que observaba, sino entrar en un juego de formas para llegar a encontrar lo que para él, era la obra de arte. Son muchos los trazos necesarios para elaborar cada forma de cada cuerpo, al igual sucede con sus obras gráficas. Cabe mencionar que el dibujo no solo fué el conocimiento previo como artista sino parte esencial en el desarrollo de su pintura, ya que nunca lo hacía sin tener antes un estudio de dibujos que lo orientaran para pintar y concluir la obra. Lo anterior afirma que para el artista todo era claro, ya que en su inicio o en el momento de plasmar en los lienzos. Tenía presente lo que hacía

¹⁹ CABALLERO, Luís. Obra sobre Papel. Banco de la República. Biblioteca Luís Ángel Arango Bogotá: 1995. p. 7

parte de la obra, mezclando lo erótico y lo sensual sin llegar a representar gentes que posaban para el.

La pintura de Luís Caballero es el espejo de las múltiples alusiones a su homosexualidad, porque aunque sea verdadera o falsa aquella teoría, el autor se sumerge en un estado de paroxismo gay. No son obras con pequeñas alusiones de su identidad, son obras de lo evidente que fue su personalidad. A continuación exponemos algo que hace seguir toda la historia artística de este autor, *-lo que guardas en tu corazón, será el reflejo de tu actuar-*

Sin embargo, en la obra del artista, en sus pinturas y dibujos, los colores ayudan a afianzar la expresividad de la pintura, se mezclan unos con otros con un carácter totalmente expresivo y hacen que sea cada vez más fuerte lo que desea transmitir. Los retratos, en su mayoría son “géneros mas apacibles”²⁰ los modelos se encuentran siempre de frente, no aplica un carácter comunicador tal como lo hace en el resto de sus obras, sino unos sencillos dibujos que realiza a lápiz trazados con trazos que diferencian el contorno de éstos. Sus autorretratos son todo lo contrario, se dibuja con un carácter expresivo entre lo fatal y el castigo, algunos apenas sin terminar. (Ver figura 4)

Figura 4. LUÍS CABALLERO: “Autorretrato”, dibujo. 1984.

Fuente: Luís Caballero. Obra sobre papel. Banco de la Republica

Otra artista colombiana a enfatizar es Silvia Espinel, la cual representa en su obra plástica la rememoración de recuerdos significativos de su vida de infancia o de colegio, que de alguna manera son la respuesta de su actividad artística. Silvia muestra obras de profunda trascendencia, no para el mundo sino para cada persona individualmente pues con sus dibujos, colores, formas, cada uno de nosotros puede sentir, recordar emociones, sueños o incluso pensamientos.

Un aspecto clave de observar es la manera como Silvia Espinel aplica los colores en sus pinturas, su pincel recorre las distintas tonalidades de una misma gama cromática. En sus pinturas, el verde, el amarillo o el rojo intenso dan paso a tonos

²⁰ *Ibíd.*, p.12

más claros hasta perderse casi en el blanco. No obstante, lo tenue no solo se refiere aquí a la técnica de los cuadros, sino también a la temática abordada, que es la del recuerdo.

Dentro del recuerdo, la artista no solo acude a momentos que vivió cuando estuvo en el colegio sino que a demás se apoya en la música y en el sentido del olfato. La artista realizó una obra en donde representa la memoria olfativa, ella lo expresa como “Aroma de una infancia, alegre, solitaria y misteriosa”²¹; el olor le permite recordar cuando iba al “parque de las palmas” a recoger las semillas de palma que quedaban en el piso, y seguramente aquel olor permaneciera en su mente.

Estos recuerdos no solo representan la captura de ellos o el impacto de evocar y luego plasmar, sino además le ayudaron a construir un lenguaje plástico como es la pintura chorreada, figuras fragmentadas y algunos elementos que presentan parte de su pasado. Los materiales utilizados por artista son: el acrílico en distintos colores sobre lona costeña y carboncillo, tintas sobre papel kraf, como método de experimentación para así llegar a encontrar los precisos de su creación plástica. Otra característica es la escritura de palabras o frases, que son el aporte para confrontar o concluir la idea y el recuerdo que ella ha querido representar.

Un claro ejemplo que la artista plasma como un recuerdo que tiene de su padre, es la obra *Juanita Banana*. Ella con ésta pintura evoca, cuando jugaba con un pequeño esqueleto que tenía su padre en su oficina, cada vez que ella iba a aquella oficina “*Juanita Banana... un muerto que divertía y no asustaba...*”²² (Ver figura 5)

Figura 5. SILVIA ESPINEL: “Juanita Banana”, pintura de 2006.

Fuente: Proyecto de tesis Silvia Espinel

²¹ ESPINEL, Silvia. Zapatos de Charol. Evanescencia Acrílica del Recuerdo. Proyecto de Grado. 2006. p. 42

²² *Ibíd.*, p. 46

6. PROCESO

6.1. DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

Para encontrar mi proceso de creación he seguido el método planteado desde el anteproyecto, involucrando la visualización del retrato familiar en el pasado y realizando la cantidad de bocetos preliminares para la proyección de un estilo propio.

Tal como fué expresado en el anteproyecto, cada boceto expuesto fué abordado desde un carácter sugestivo que actuó como un espejo de acontecimientos anteriores que me permitieron la auto-identificación en aspectos como la alegría y la tristeza.

La primera etapa del proceso comprendió una revisión de recuerdos que conforman mi imaginación personal y un recorrido de mi infancia, adolescencia y edad adulta, todo esto sumergido dentro del entorno familiar. A continuación presentaré algunos bocetos unidos al relato, a partir del recuerdo que formaron el camino y la identificación de mi creatividad plástica.

En el boceto (Ver figura 6), se puede observar un evento de mi infancia. Es un recuerdo que viví en un pequeño colegio de Lebrija. Lo peculiar de esto eran los castigos que recibía por parte de la directora y su forma de imponer su autoridad. El castigo constituía en alzar las manos en el patio bajo el sol, sin bajarlas durante una hora, pero si no lo hacía, todo era peor. Entre otras injusticias adoptadas por la rectora, era estar parados por dos horas en un rincón del salón sin poder hablar con nadie.

Figura 6. ZAYDE DÍAZ: “Manos arriba bajo el sol”, Boceto 2007.

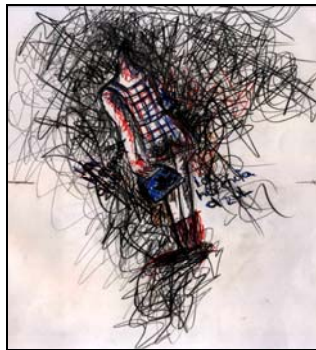
Fuente: portafolio de Zayde Díaz

Este boceto, fué dibujado sobre papel blanco, con líneas en diferentes direcciones, un dibujo rudimentario y espontáneo, la idea del dibujo era integrarlo con el recuerdo y la línea. Cabe anexar que este recuerdo me llevó a plasmar otras vivencias presentes en mi memoria y que en cierto modo existe una relación con los demás recuerdos hechos para la obra final del proyecto. Esta relación esta presente con los brazos hacia arriba tal como lo explicaré más adelante, tales como: evocar sueños y sucesos diarios, (cuando me despierto y observo que tengo mis brazos hacia arriba).

Dentro de las situaciones que viví en la etapa escolar, cuando mi madre nos regaló un lonchera de color azul fuerte con dibujos de Batman, a mi hermano mayor y luego a mi hermana gemela. Lo particular de la lonchera no era llevar comida para el recreo sino llevar maní de dulce y coquitos de dulce, para venderlos y tener dinero para el recreo. La lonchera se convirtió en una herencia para mi hermano menor, y esta permaneció con nosotros parte del inicio del bachillerato, ya que mi madre nunca la cambió.

Los materiales utilizados en el boceto fueron colores como el negro, azul y rojo, con la necesidad de seguir ensayando, tal como lo hice en el boceto anterior. (Ver figura 7). Este boceto, es un ejemplo claro de lo que he venido trabajando en el proyecto, como incorporar textos en el dibujo ya que es muy frecuente el texto en todas las obras y que son complemento de ellas. Además la multiplicidad de líneas al entorno del dibujo principal.

Figura 7. ZAYDE DÍAZ: “Pequeña herencia azul”, Boceto. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

En cuanto al material sugerido durante el recorrido del anteproyecto partió como primera fase, dibujos en papeles encontrados que luego los recortaba para así dejar el tamaño deseado. Al seleccionar cada material a utilizar lo hice a partir del gusto, de la misma manera opté por encontrar otro tipo de papel para dibujar, como lo fue la cartulina, el pergamino, el papel edad media, (pues la mayoría de los bosquejos fueron hechos sobre el papel edad media).

De tal manera no solo se tomaron decisiones en encontrar el papel adecuado, sino que también se definió el lápiz preciso como lo fueron: el carboncillo, lápiz 8B, marcadores de color azul, rojo, amarillo, negro y colores de los mismos tonos de los marcadores y por último la lona costeña sin bastidor.

Un boceto que me permitió encontrar el inicio de mi creación artística fue un dibujo que desarrollé cuando estaba cursando séptimo semestre de la carrera, y el maestro Luís Fernando Bernal me dictaba taller de expresión pictórica III. En el transcurso de la materia él pedía traer a todas las clases dibujos o pinturas que fueran el inicio de la creación artística como estudiantes de artes, porque en este semestre la meta era tener claro el proceso artístico.

En ese momento no lograba encontrar lo que necesitaba para expresar lo que había aprendido durante los semestres anteriores, hasta que llegó el momento que el maestro dijo: “ya no son tareas, necesitas encontrar tu camino artístico”. Para mí fue muy claro y en medio de la preocupación empecé a encontrarme a mí misma, de tal manera, este boceto tiene un elemento característico como la expresión cargada de una energía muy íntima, y a su vez encontré otro tipo de elementos que ya estoy utilizando en el proyecto como es el autorretrato, las líneas y la mezcla de colores que son los elementos claves en cuanto a mi creatividad.

Este esquema fue realizado sobre papel pergamino, lápiz carboncillo y marcadores. Los rostros reflejados allí son el de mi hermana gemela y yo, es un recuerdo amargo que viví desde muy niña hasta este momento, es decir, la injusta autoridad de padre hacia hijas. Consecutivamente, al encontrarme con mi memoria, tratar de recordar y traer al presente aquel recuerdo y luego dibujarlo, fue una etapa que me permitió crear ideas originales y que a su vez me ayudaron hallar otros dibujos, durante este proceso, como utilizar el óleo, el acrílico y el vinilo.

La búsqueda siguió, continué experimentado con la pintura y herramientas distintas de las que estaba usando en esos momentos, entonces utilicé las telas de algodón. Primero se tomó la decisión de usar telas que fueran parte de mi entorno, en segunda medida, las recortaba rasgándolas por todos sus lados, así pintaba con óleo empastado, y al terminar, observé que los rostros se perdían porque inconscientemente utilizaba los mismos colores y no se diferenciaba el fondo de los rostros.

Vale aclarar que mi creatividad y expresividad están más presentes en el dibujo que en la pintura. Por lo tanto no continuo ni experimento por este camino, pero en la obra “*La Niña se perdió. Recuento autobiográfico*”, existe una etapa en que manejo un poco el óleo, pero me llevó a tomar la decisión de eliminarlo del todo en las obras, por que el dibujo perdía la fuerza al estar unido con el óleo.

Durante el proceso del anteproyecto fué de vital importancia dibujar a mi hermana en distintas poses, ella fué mi modelo de referencia para todos los bocetos; es decir veía la necesidad de dibujarla al natural debido a que si no lo hacía de esta manera no podía entregar en el dibujo la fuerza que creaba con la línea, además teniendo presente que, el dibujo quedara tal cual como lo observaba.

Todos los dibujos expresados son hechos de perfil, el objetivo de estos retratos es que encuentre partes de mi cara que me agradan, como debajo del ojo, los dos lados de la nariz y de la boca. Pues se convierten en un pretexto para dibujar líneas entrecruzadas. (Ver figura 8).

Algunos bosquejos están hechos con pastel, lápiz 8B, color sobre madera triplex; por lo tanto ya no tuve la necesidad de seguir dibujando a mi hermana, ya que los dibujos del proyecto parten de mi autorretrato y la autora concluye que es ella la que está dibujada, pues anteriormente también sucedía que si me perfilaba, pensaba que era mi hermana.

Figura 8. ZAYDE DÍAZ: "Mariana de perfil", Boceto. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

6.2. DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LA OBRA

Al cursar décimo semestre de la carrera de Bellas Artes, el objetivo es afianzar con profundidad el proceso artístico planteado en el anteproyecto.

Por tal motivo el proceso inicia con el recuerdo, en la (Ver figura 9) "Mis Nalguitas de florero", se puede observar un dicho de mi hermano mayor "el trasero de zayde, sirve para colgar flores", allí hace referencia a mi físico, ya que estaba un poco robusta y los jeans me quedan ajustados, lo humorista de todo esto es que se me ven las nalgas cuando me siento.

El dibujo presenta el semi torso de una mujer sentada, dejando ver su ropa interior y de ahí nacen unas flores, pero presentando a su vez la yuxtaposición de otro dibujo y de líneas entrecruzadas, presentado el rostro de la autora o la dueña de ese trasero.

Figura 9. ZAYDE DÍAZ: “Mis Nalguitas de florero”, dibujo sobre papel. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

A partir de encontrar nuevas formas de creatividad y de seguir con el mismo recuerdo surgen tres dibujos más, el primero se encuentra en un formato de 21X16 CMS, sobre papel de cuaderno, (Ver figura 10), realizado con micro punta negro y marcador verde.

El dibujo aparenta una mujer de senos, estomago muy grande y la superposición de otro diseño, como es el caso del rostro de la autora, dejando ver sus senos y desprendiendo un pequeño ramo de flores. Aquí mismo incorporo textos que son escritos tal como los pienso y que es parte esencial de la obra.

Figura 10. ZAYDE DÍAZ: “Mis Nalguitas de florero II”, dibujo sobre papel. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

De la misma forma, que en la obra anterior para “La niña se perdió”, la segunda obra se encuentra realizada sobre madera triplex, en un formato vertical de 100X35 CMS, buscando encontrar diferentes expresiones como dibujar sobre la madera y mezclar el óleo mas el vinilo ubicado en la parte izquierda de la obra. Entre algunas sugerencias encontré que el vinilo y el óleo presentan una apariencia de relleno por la necesidad de no dejar espacios en blancos y algo muy importante el color (óleo) tapaba la expresividad de la línea, es decir se perdía el dibujo en general en cuanto al ojo del observador. A partir de esta obra continué trabajando sobre este tipo de superficie.

El tercer dibujo parte del recuerdo “Mis Nalguitas de florero”, de trabajar sobre lona costeña, en un formato de 1,85X96 CMS, con imprimatura de caseína de papagayo, pero tratando de que al aplicar la mezcla, no se perdiera la trama de la tela. Comencé a trabajar y con este tipo de superficie, no quedaba la línea tan negra como sucedía con la tabla.

Al observar que la línea no quedaba como quería, intente de la misma manera con lápiz carboncillo, barra de carboncillo y color negro y el resultado no fué bueno. La tela no me permitía plasmar la fuerza de la línea como sucedía con la tabla y que además de trabajar en formatos muy grandes, la línea debía ser más gruesa.

A partir de ahí, tenía que buscar una solución a la línea y empezar a ensayar con el pincel, pero como conclusión no tuve la misma destreza como lo hago con un lápiz. Con tanta dificultad para trabajar sobre la lona, se tomó la decisión de eliminarla como opción para la obra final del proyecto. Un punto que deseo agregar es que tuve la oportunidad de trabajar sobre la lona sin ninguna clase de imprimatura y mas de 4 capas para observar como seria el resultado y sin embargo tampoco fué bueno. Una obra que he titulado “Puerco gancho”, (Ver figura 11) es un dibujo que parte de otro recuerdo, del diario vivir de mi hermana gemela, pues de cariño mis hermanos y mi madre la llaman así, (puerco gancho) debido a que ella es mas delgada que yo. Comencé a dibujar sobre hoja de cuaderno, pero observándome frente a un espejo, de la misma manera dibujo mi medio torso e incorporo un gancho de ropa en sus labios y este elemento me permitió evocar otros recuerdos que he plasmado para la obra.

En el ante-proyecto ilustré que mi hermana era la modelo de mis bocetos y dibujos pero ahora que realizo las obras para “La niña se perdió” concluyo que ella ya no es tan importante como antes, Zayde Díaz, la autora aparece como un florecer de una creatividad plástica.

Figura 11. ZAYDE DÍAZ: “Puerco Gancho”, dibujo sobre papel. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

Con el recuerdo anterior seguí trabajando un dibujo hecha sobre triplex de 86x82 CMS y tratando de dibujar lo mismo que había hecho en la hoja de cuaderno me motive a realizar en tabla triplex e incorporo un poco de líneas de color que mas adelante me ayudó a continuar manejando el color sobre la madera. Este dibujo

fué uno de los ejemplos donde me atreví a trabajar sobre formatos grandes, pero ahora pregunto ¿será que eliminaré del todo, el formato grande, trabajando solamente con formatos pequeños?

La obra “Zayde con las manos hacia arriba” es la representación de un hecho ocurrido frecuentemente desde muy temprana edad hasta ahora, trata de que cuando despierto o abro mis ojos me doy cuenta que tengo los brazos hacia arriba puestos sobre la almohada.

Con esta obra abro el camino a mi creación artística en el cual estoy trabajando para la presentación final del proyecto “La Nina se perdió. Recuento autobiográfico” con este mismo recuerdo trabaje dos dibujos, uno de las cuales fué hecho sobre papel de cuaderno (libreta de apuntes), y además a ellos agrego un toque de trascendencia al dibujo como rayar con color morado pensando en un decir de mi hermana “parece como si estuviera muerta cuando duerme” y de lo que me muestra todos los días el espejo, por tal motivo dibujo cantidad de líneas en la parte de abajo de los ojos, al lado de la nariz y a los lados del labio, son zonas oscuras que me gustaría ocultar de mi cara.

“Zayde con las manos hacia arriba II” (Ver figura 12) pertenece a la misma obra presentada anteriormente, pero en este caso es trabajado sobre tabla triplex en un formato de 25X23 CMS manejando por primera vez el acrílico en aguadas, lápiz 8B y colores entre claros y oscuros. La idea de manejar el acrílico era con el fin de que la línea no se pierda, ya que mis dibujos son coloreados. Desde que inicie a trabajar para el proyecto siempre pensé que no podía plasmar un dibujo con la misma fuerza como cuando lo hacia por primera vez, pero al observar veo que en ocasiones funciona o que me lleva a realizar nuevas creaciones agregadas al que ya había realizado.

Figura 12. ZAYDE DÍAZ: “Zayde con las manos hacia arriba II”, dibujo sobre madera. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

La siguiente obra, la he titulado, “La nariz va pa´ abajo” (Ver figura 13), ya que mis hermanos se burlan constantemente de mi nariz. Pero aquí, no solo parte del hecho de que mi nariz no me agrada físicamente, sino que además ella es y ha sido mi musa de inspiración, entonces nace el siguiente dibujo.

En esta obra surge la idea de manejar tonalidades distintas a las que he manejado como el amarillo, negro, rojo y azul. Por lo tanto, agrego un texto en el que se complementa el recuerdo. La obra fue hecha en un formato horizontal de 50x25 CMS, sobre madera triplex. El rayado del dibujo en general fue hecho con el color piel, tratando de contradecir el hecho de que este color exista como tal, como lo escribo en la obra ¿será que existe el color piel?

Figura 13. ZAYDE DÍAZ: “La nariz va pa’ abajo”, dibujo sobre madera - 2007.

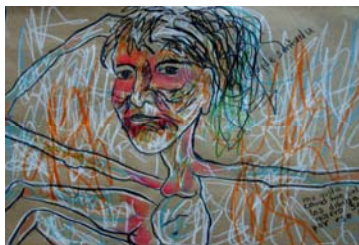

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

Dentro de la búsqueda por encontrar papeles adecuados me decidí a trabajar sobre papel craft, edad media, cartón cartulina. Además durante la tutoría, comentaba que en ocasiones me aferraba a no crear nada, por la necesidad de encontrar un recuerdo; a lo que me explican que dibuje cualquier cosa (mi cuarto, mi casa, etc.), pues, mi preocupación era que se saliera del tema del recuerdo, entonces, entendí que el dibujar siempre será parte de mis recuerdos, alegrías, tristezas, sueños. En aquel momento, surgen los siguientes dibujos.

Los tres dibujos, están realizados sobre papel craft, lápiz 8B, aguadas en acrílico y colores, los formatos de 36X25 CMS. Al observar detalladamente los trabajos realizados sobre las maderas triplex y sobre el papel craft, los resultados son muy buenos. En el papel se resalta el color claro contrastado con el color de fondo del papel, la idea de trabajar sobre el papel es que logro dar al dibujo luz, en cambio sobre la tabla no sucede lo mismo, porque su color de base es mucho más claro, entonces aplico mucho más colores oscuros que claros. (Ver figura 14)

Figura 14. ZAYDE DÍAZ: “Zayde sentada”, dibujo sobre papel craft. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

La creatividad continúa y surgieron más bosquejos:

“Zayde flaca” (Ver figura 15), esta obra la he titulado así, porque hasta hace muy poco tiempo fui delgada. Lo especial de esta obra es que me agrada trabajar sobre el formato muy pequeño (16X25 CMS) y que el dibujo ocupara todo el espacio, algo que concluí era que al dibujar mis autorretratos deben ser muy grandes a comparación con la desproporción de los cuerpos. Estas obras son claro un ejemplo de que he continuado dibujando sobre formatos pequeños y además que me agrada dibujar mi cuerpo tales como: mis piernas, estómago y brazos.

Figura 15. ZAYDE DÍAZ: “Zayde flaca”, dibujo sobre papel craft. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

Para la realización de otros dibujos tengo presente manejar o intercalar la superficie de los dibujos como el papel y la madera. Ahora, sobre el papel craft aparecen nuevos elementos a las obras, ya que no es muy común que dibuje en las obras otros objetos fuera del autorretrato y los cuerpos. En este caso surgió, la silla y mi cama (los cuales parten de un hecho muy frecuente, como es el colgar mi ropa interior a la baranda de mi cama). (Ver figura 16)

Figura 16. ZAYDE DÍAZ: “Zayde acostada en su cama”, dibujo sobre papel craft. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

En el anteproyecto comentaba que todos mis dibujos eran hechos a partir de dibujar a mi hermana gemela, pero en el proyecto ya todas las obras son mis autorretratos, es decir que cuando en mi memoria exista un hecho que me recuerde dibujarla a ella, me dibujaré yo misma, ya sea frente a un espejo o de memoria.

“Mariana y yo” (Ver figura 17), es lo que nos sucede constantemente a las dos, somos diferenciadas por nuestros cuerpos y no por nuestros rostros, debido a que mi hermana es más delgada. Esta obra la realicé con una sola cabeza para la dos y dos cuerpos distintos. He mencionado anteriormente que no es primordial en el proyecto dibujar a Mariana, este dibujo es el ejemplo de tomar mi rostro como la representación que ella y yo somos la misma. Ahora pregunto ¿será que esta obra me llevará por otro camino del que estoy desarrollando?

Figura 17. ZAYDE DÍAZ: “Mariana y yo”, dibujo sobre madera. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

Existen en los dibujos y mas en los recuerdos, partes que me llevaban a evocar nuevos acontecimientos, lo anterior me trasladó a “Colgar a mi Hermana”. Lo he titulado así porque se que ella plenamente se identifica con este objeto, (el gancho), es decir le encanta comprar ropa y colgarla en el closet, entonces yo digo, que ella se cuelga todos los días en un gancho y se guarda en un closet de

allí se deriva el título “colgué a mi hermana”. Esta hecho sobre un formato horizontal 18X25 CMS, sobre papel craft.

Con este dibujo descubro nuevas expresiones que van avanzando a gestos mas libres, con ello deseo responder a la pregunta anterior, los dibujos han avanzado, la expresividad del dibujo ha sido distinta, al estar constantemente dibujando me hace tomar la decisión de proyectar obras con nuevos modos creativos. (Ver figura 18).

Figura 18. ZAYDE DÍAZ: “Colgué a mi hermana”, dibujo sobre papel craft. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

En aquel momento surgen diseños tales como dibujarme frente a un espejo, pero exagerando mis gestos. Son 8 dibujos sobre papel craft, con un formato de 18X25 CMS. (Ver figura 19).

Figura 19. ZAYDE DÍAZ: “Zayde y sus gestos”, dibujo sobre papel craft. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

A su vez nuevos recuerdos como “El nuevo grito de Eduard Munch en Zayde” consta de un hecho constante cuando visito a una de mis amigas, ella cuando me ve dice que recuerda la obra del artista mencionado y a su vez toma sus manos en su cara realizando el gesto como lo presento en la obra. (Ver figura 20).

Ahora, otro punto que deseo aclarar es que el formato cada vez crece hacia el sentido horizontal y el color se ha vuelto como un acompañante de la autora es decir, el color morado es la representación de su imaginación mezclado con su realidad agregado a su obra.

Figura 20. ZAYDE DÍAZ: “El nuevo grito de Eduard Munch en zayde”, dibujo sobre madera. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

Tal como ha sido presentadas las obras anteriores se continua con lo planteado en el proyecto el recuerdo es representado en los siguientes dibujos; con el objetivo de enlazar lo real con lo imaginario pero aclarando que los anteriores bosquejos contienen una mezcla entre la imaginación aportada por la estudiante y la realidad. Es entonces que se inician más recuerdos tales como: el robo de los teteros de mi hermano menor Carlos Alberto; después del hurto procedía a acostarme sobre la cama colocando los pies sobre la pared, (Ver figura 21).

Por otra parte evoco también un hecho como lo es el de mi hermana mariana cuando le llevaba la contraria a mi mamá al ponerse las medias de mi papá, ya que ella caminaba por toda la casa con ellas y luego las extraviaba. (Ver figura 22).

Figura 21. ZAYDE DÍAZ: “Al rescate del tetero”, dibujo sobre madera. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

Figura 22. ZAYDE DÍAZ: “Mariana no pierda las medias de mi papa”, dibujo sobre madera. 2007.

Fuente: portafolio de Zayde Díaz

7. CONCLUSIONES

En el proyecto de grado ha marcado sin duda el comienzo del recorrido que se emprende como profesional en Bellas Artes. Esta carrera comprende disciplinas como fotografía, grabado, dibujo, pintura, entre otros.

Ahora, cada obra plasmada no es la representación del dibujo como tal es más bien la narración de un hecho o acontecimiento sucedido en el pasado por medio de un sentimiento como la alegría y la tristeza. La necesidad de plasmar en un papel o en cualquier tipo de superficie se convierte en un momento fugaz vivo que permite a la vez congelarlo o retenerlo.

En su mente cada persona contiene cierta cantidad de imágenes auténticas que no se repiten, en el caso de "La niña se perdió. Recuento autobiográfico", esta identificado con su hermana gemela, y el entorno familiar han transcurrido escenarios similares que fueron de guía para la creatividad plástica. Es aquí donde la autora a través del retrato y el autorretrato involucra la línea, el color, la pintura acrílica, aguada, expresiva y creativa para encontrar con ello la proyección de un estilo propio.

En la obra se comprendió una serie de dibujos sobre papel craft, madera triplex, las obras en la mayoría de las obras contienen palabras escritas que complementan el hecho evocado y así también presentan un contraste entre lo imaginario y lo real.

8. BIBLIOGRAFIA

AZNAR, Camon José. Pintura Moderna. Barcelona: Editores, Plaza y Juanés, S.A. 1984 p. 13,14.

CABALLERO, Luís. Obras Sobre Papel. Banco de la Republica. Biblioteca Luís Ángel Arango. Santa Fe de Bogotá, 1995. 7-13 p.

DAUCHER, Hans. Visión Artística y Visión Racionalizada. Barcelona: Editorial Gustavo Pili, S.A. 1989. 102- 120 p.

ENCICLOPEDIA, Salvat. Historia del Arte. Tomo 11. Barcelona: Salvat Editores, S.A. 1979. 99-114 p.

HONEFT, Klaus. Arte Contemporáneo. Alemania: Benedikt Taschen Verlag GmbH. 1993. 87-105 p.

KAHLO, Frida. Dolor y Pasión. México: Benedikt Taschen Verlag GmbH. 1992. 17-53 p.

MORAWSKI, Stefan. Fundamentos de Estética. Barcelona: Ediciones Península. 1977. 203-215 p.

MOSQUERA, Gerardo. Del Pop al Post. Una Antología sobre la plástica y la arquitectura occidentales de los últimos 25 años. Habana: Editorial Arte y Literatura, 1993. 597 p.

RICOEUR, Paúl. La Memoria, la historia, el Olvido. Argentina: Fondo de Cultura. S.A. 2000. 21-95 p.

SCHIELE, Egon. El yo como Artista. Benedikt Taschen. 1980. 7 p.