

COLOR CORAL

GLORIA INÉS CÁRDENAS OVIEDO

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016**

COLOR CORAL

GLORIA INÉS CÁRDENAS OVIEDO

**Proyecto de Grado para optar al título de
Maestra en Bellas Artes**

Directora

**ANDREA REY SANDOVAL
Maestra en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016**

DEDICATORIA

A Dios por permitirme culminar este sueño
A mi esposo Luis Hernando por su apoyo incondicional
A mis hijos Omar Gustavo y Hernán Darío por sus voces de aliento

AGRADECIMIENTOS

Expreso con todo mi corazón mis más profundos agradecimientos

A mi familia, por todo el apoyo y amor que me brindaron durante todo el proceso académico. Su comprensión y paciencia fueron de vital importancia para la culminación de este gran sueño.

A la Maestra Andrea Rey S, mi tutora y asesora, por el tiempo, dedicación, interés y paciencia durante mi formación, especialmente durante el desarrollo de éste proyecto.

A mis compañeros Gloria Martha Pérez, Freddy Alexander Celis e Iván Alarcón, con quienes iniciamos este proceso y estuvieron siempre presentes brindándome su apoyo y colaboración.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
2. JUSTIFICACIÓN	14
3. OBJETIVOS	15
3.1 OBJETIVO GENERAL	15
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
4. PROCESO	16
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	16
4.1.1 Descripción del Medio	16
4.1.2 El Coral	16
4.1.3 Cromatismo	17
4.1.4 Blanqueo	18
4.1.5 Extinción	18
4.1.6 Referentes artísticos	19
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	23
4.2.1 Antecedentes	23
4.2.2 Exploraciones sobre técnica y materiales	27
4.2.3 Exploración y Apropiación de Imágenes	30
4.2.4 La Obra	33
5. CONCLUSIONES	36
BIBLIOGRAFÍA	38
ANEXOS	39

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Arrecifes de coral, en todo su esplendor y color fotografía de Estáticos 03	16
Figura 2. Corales Blanqueados – Océano Pacífico	18
Figura 3. Museo de órganos copulatorios, Sidney Australia 2012	20
Figura 4. Cardo Exposed Interior, expuesto en Collect, Las Galerías Saatchi, Kings Road, Londres Reino Unido. 2012	20
Figura 5. Espacio Concepto, Expectativas, 1961 a 1968	22
Figura 6. Desborde, instalación en la Feria de Arte Arteamericas, Miami, 2009	23
Figura 7. “Extinción fauna marina”. Intervención de un objeto (pecera), pintura vitral, elementos orgánicos, y fotografía - 2012	24
Figura 8. “Multinacionales” - Acrílico sobre lienzo, acrílico sobre cerámica y fotografía, dimensiones variables – 2013	24
Figura 9. Detalles de obra “Multinacionales”	25
Figura 10. “Tres Elementos” – Arena de colores sobre lienzo- 100 x 70 cm – 2014	26
Figura 11. “Contaminación Marina”–Acrílico y óleo sobre lienzo 100x80x12 cm - 2014	26
Figura 12. “Mancha coralina” Acrílico sobre papel cansson – 35 x 25 cm - 2015	27
Figura 13. “ Eutrificación” – Collage 35 x 25 cm - 2015	28
Figura 14. “Extinción” Acrílico sobre acetato - 30 x 70 cm – 2015	28
Figura 15. “Blanqueo” poliéster sobre lienzo – 90 x 70 cm – 2015	29
Figura 16. Exploraciones Bi y tridimensional – papel, arena y porcelana fría – dimensiones variables – 2015	30
Figura 17. Bocetos de la Propuesta	31
Figura 18. Plano Horizontal	31
Figura 19. Base en MDF – 120 x 120 cm - 2015	32
Figura 20. Corales en porcelana fría, dimensiones variadas – 2015	32
Figura 21. Partes de corales en porcelana fría, dimensiones variables 2015	33
Figura 22. Base para piso en MDF – 50 x 50 x 12 cm	33
Figura 23. Detalle de Obra - 2015	34
Figura 24. Plano de Instalación	35
Figura 25. Pre montaje	35

LISTA DE ANEXOS

Fotografías del montaje final, en la exposición de Trabajos de Grado 2015-2 en la Sede UIS Bucarica el 4 de Diciembre de 2015.	39
--	----

RESUMEN

TITULO: COLOR CORAL*

AUTOR: GLORIA INÉS CÁRDENAS OVIEDO**

PALABRAS CLAVE: CORAL, PAISAJE, EXTINCIÓN, PICTÓRICO, VISUAL

DESCRIPCIÓN:

Proyecto artístico, cuyo tema se desarrolla a partir de la indagación sobre la transformación que se presenta en el paisaje submarino y específicamente la que sufren los arrecifes de coral a causa de la acción de agentes perturbadores externos de origen natural y antropogénico, que los afectan negativamente en sus características cromáticas y estructurales.

En la obra se presenta un contenido que se centra en un recorrido esquemático de los diferentes aspectos trabajados como son la problemática expuesta, donde se tocan términos como cromatismo, blanqueo y extinción que dispuestos en un plano pictórico, abordado como un campo de acción donde se puede provocar un acontecimiento y donde el color tiene su semejanza con el sonido, pues allí los blancos, azules, verdes, amarillos, ocre, rojos, o los tintes puros, tienen su propio timbre; la trasgresión de ese mismo plano pictórico, como un agujero o perforación que da lugar a la incorporación del espacio posterior a la obra y la aplicación de objetos tridimensionales, permite un recorrido visual rico en concepto, cromatismo, ritmo y luminosidad a disposición del espectador para que a través de su imaginación y desde la perspectiva artística, se forme sus propias imágenes de como visualiza en su interior y subjetivamente las transformaciones en el paisaje submarino y específicamente lo relacionado con los arrecifes de coral.

* Proyecto de grado.

** Bellas Artes. Instituto de Educación a Distancia. Universidad Industrial de Santander. Directora ANDREA REY SANDOVAL, Maestra en Bellas Artes

SUMMARY

TITLE: CORAL COLOR

AUTHOR: GLORIA INÉS CÁRDENAS OVIEDO

KEY WORDS: CORAL, SEASCAPE, EXTINCTION, PICTORIAL, VISUAL

DESCRIPTION:

It's an artistic project which subject evolves from an inquiry about the transformation that happens in the undersea seascape, and specifically in the coral reefs caused by the action of external agents, with natural and anthropogenic origin, which affects in a negative way their chromatic and structural characteristics.

In the work is present a subject focused on a schematic travel through the different aspects worked, as the above exposed problematic, where concepts as chromatic, whitening, and extinction are handled in a pictorial way. As well as boarding a field of action where can be induced an event where color has a resemblance to sound, because in that event, white, blue, green, yellow, ocher, red, and pure pigments have their own tone. The transgression of the pictorial dimension as hole or perforation in canvas, creates a room for tridimensional objects, allowing a visual travel wealthy in concepts as, chromatic tones, rhythm, and luminosity which are at disposal of the spectator so that he, through his imagination and from an artistic point of view, make his own images of how he visualizes inside subjectively the transformations of the seascape, specifically the coral reefs.

*Graduation project.

**Fine Arts. Institute of Distance Education. Industrial University of Santander. ANDREA KING SANDOVAL Director, Master of Fine Arts.

INTRODUCCIÓN

Color Coral es un proyecto artístico que surge desde un interés particular por los temas ambientales y específicamente por la transformación que vienen sufriendo los arrecifes de coral, en sus características cromáticas y estructurales. Los arrecifes coralinos son ecosistemas muy frágiles ante la acción de agentes perturbadores externos, tanto de origen natural como antropogénico que los afectan negativamente.

El proyecto es el resultado de un proceso que parte desde la indagación en los trabajos realizados tanto en espacios académicos como en exploraciones personales en busca de aspectos plásticos y conceptuales que lo fundamentan. En *Color Coral* se presenta un contenido que se centra en un recorrido esquemático de los diferentes aspectos trabajados como son la problemática expuesta, la razón o justificación del tema escogido, los objetivos perseguidos, así como la descripción desde lo conceptual donde se abordan términos relacionados con la problemática, como: cromatismo, blanqueo y extinción; así como referencias plásticas, a través de las cuales se logra consolidar la obra. En la descripción formal se detallan los antecedentes que mediante trabajos realizados ponen de manifiesto el interés personal por los temas ambientales, las exploraciones plásticas y las características físicas de la obra, seguido del proceso que permitió llegar a la concepción de una obra artística que muestra la preocupación que se tiene por un vital y pero significativo aspecto ambiental.

De acuerdo a lo anterior, se pretende, través de una producción artística, en la que se articulan la pintura y aplicables sólidos tridimensionales; expresar una posición sobre la problemática relacionada con la desaparición del coral marino, sus principales causas de extinción y cómo se ha manifestado la misma.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema de este proyecto tiene sus bases en las exploraciones plásticas, realizadas en los ejercicios académicos, que se desarrollaron alrededor del tema ambiental. Trabajos que han puesto de presente y en forma pictórica, una problemática de actualidad y de interés general, donde siempre ha surgido una constante manifestación hacia dicha problemática, planteada algunas veces desde la crítica y la ironía, como también, presentados figurativa e intuitivamente, en pro de hacer un llamado de atención hacia la protección del medio ambiente.

Desde toda esta exploración artística e investigativa, nace el interés por las transformaciones en el paisaje submarino y específicamente lo relacionado con los arrecifes de coral, considerados los ecosistemas más importantes del mundo marino, los cuales se encuentran en vía de extinción. Así, surge el deseo por encontrar una forma pictórica y/o escultórica que represente el daño que sufren los arrecifes de corales y su transformación; exploración que en primera instancia conduce a la siguiente reflexión:

Coral, arrecife, barrera coralina, son palabras que seguramente nos remiten a pensar en vacaciones, donde incluiríamos el buceo y nos empezamos a imaginar un gran colorido, una belleza exótica. Seguramente, para un biólogo marino, estas mismas palabras lo lleven a visualizar la asociación simbiótica entre un animal y un alga, generando un perfecto equilibrio con el entorno, capaz de producir un esqueleto sólido y calcáreo que se genera entre estructuras geométricas, donde se encierra un mundo fascinante y reproductivo. Ahora bien, desde una reflexión como artista, me remito a esa fascinación que me genera la diversidad de color y de formas deseando recrear y expresar todas aquellas emociones que me producen un mundo tanto misterioso como enigmático y bello.

Paralelo a esto, se han realizado indagaciones sobre los factores que constituyen una amenaza permanente para estos ecosistemas y la preocupación por su extinción y transformación que se encuentra asociada a las acciones directas e indirectas del ser humano sobre los mismos y por supuesto las consecuencias futuras. Esto conlleva a abordar la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo desarrollar una propuesta artística, que represente la pérdida de color del arrecife de coral, a partir del estudio del blanqueo coralino, aprovechando las cualidades plásticas del fenómeno, para visualizar y llevar a la reflexión sobre la problemática expuesta?

2. JUSTIFICACIÓN

Mediante una mirada en el quehacer artístico que he venido trabajando, sin apartarme de mi interés por los temas ambientales, pretendo indagar y traer a una forma visual, el comportamiento de los arrecifes de coral y su pérdida de color, a causa del deterioro sufrido por las diversas acciones ambientales, ya sea de carácter natural como antropogénicas. En este tema y particularmente en el paisaje marino asociado a los arrecifes coralinos, he hallado la respuesta estética, simbólica y artística, ya que los elementos que componen la obra, recrean en forma pictórica y tridimensional la degradación de los arrecifes de coral, en un espacio de exhibición visual que resulta ser una solución plástica capaz de hablar de la vida del coral, su color y la pérdida del mismo, por causas de degradación y extinción.

Desde el punto de vista teórico e investigativo, pretendo orientar mis conocimientos sobre el tema y la habilidad profesional buscando en el espectador una experiencia estética que lo motive a reconocer conceptos como belleza, vida y armonía a través del color; así como también que en esa misma experiencia artística, lo lleve a reconocer concepciones tales como muerte, fealdad y destrucción en ausencia del color.

Desde la exploración plástica, he encontrado un interés especial por la conjugación de elementos pictóricos y tridimensionales dentro de una misma obra; con la presencia de una paleta de color bastante expresiva que lleve a reflexionar sobre la presencia del color en el paisaje marino y sumerja al espectador en una experiencia de conocimiento, percepción y sensación por un ecosistema viviente, sensible y hermoso en un mundo desconocido para muchos.

Finalmente, a modo personal y artístico, he encontrado una forma de expresión que manifiesta mi sentir hacia el planeta en que vivo y que a través de su observación me ha permitido soñar y articular sentimientos e intereses que de otra manera no me he atrevido a proferir.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar una propuesta artística, donde se muestre el proceso de deterioro que sufren los corales a causa de la contaminación y su inminente pérdida de color, llamado: “blanqueo”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar una revisión documental para analizar los estudios y propuestas sobre el tema que conduzcan a la construcción de la propuesta artística.
- Identificar los factores que se deben tener en cuenta para el diseño una propuesta de expresión artística que contribuya a la recreación visual del problema.
- Realizar exploraciones plásticas del concepto de blanqueamiento del coral.
- Explorar a través de los medios tecnológicos, imágenes y fotografías en búsqueda de conocimiento tanto científico como de procedimiento que conlleven a la materialización del tema planteado.
- Definir un medio artístico que permita la articulación de materiales que conceptualicen y enriquezcan la obra.

4. PROCESO

“*Color Coral*” parte desde un interés por la naturaleza y su extinción por diversidad de causas. A continuación se explica la descripción de la obra en sus fundamentos conceptuales, luego se relacionan los conceptos que han sido notables en la estructuración de la propuesta, para luego dar paso a la descripción formal donde se especifican las experiencias obtenidas con cada uno de los antecedentes que permitieron el acercamiento a los elementos conceptuales y plásticos en relación con la obra para concluir con una explicación de los componentes formales y finales de la misma.

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

4.1.1 Descripción del medio

Una de las características principales del medio marino es que la vida se desarrolla en tres dimensiones, estando por lo tanto distribuida sobre el fondo y en toda la masa de agua. En la costa los acantilados se adentran en el mar, dando origen a fondos donde la roca adquiere diversidad de formas, en vivo contraste con la placidez de las arenas que la rodean. Sus aguas que componen el hábitat más extenso y homogéneo de la tierra, constituyeron el caldo de cultivo donde pudo surgir la vida representada en los millones de especies, desde microscópicas hasta las de grandes magnitudes. De la vida allí contenida, hay un ecosistema tan bello como sensible y que constituye un interés particular de representación visual y artística: el coral (Figura 1)

Figura 1. Arrecifes de coral, en todo su esplendor y color, fotografía de Estáticos 03

Fuente: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/07/ciencia/1246954886.html>
<http://www.ecologiaverde.com/?s=corales+marinos>

4.1.2 El Coral

El coral, es un pequeño animal unicelular o pólipo de apenas unos milímetros de diámetro que se encuentra en estrecha relación con organismos de diferentes especies y que a través de la fotosíntesis producen los azúcares que les dan el

alimento y activan lo que será el esqueleto mineralizado del coral, su estructura calcárea es blanca, los diferentes colores que presentan se deben a unas micro algas que viven en simbiosis con los pólipos y reciben el nombre de zooxantelas. Por esta razón el coral necesita aguas transparentes para desarrollarse y sus zooxantelas realicen así la fotosíntesis.

De acuerdo al Objetivo General de la presente investigación es importante hablar y definir conceptos que se encontraran a través de la obra. A continuación y en concordancia con lo expuesto hablare de Cromatismo, Blanqueo por causas naturales y antropogénicas y la extinción.

4.1.3 Cromatismo

El concepto de cromatismo o simbolismo cromático es el uso de un conjunto o gama de colores para representar ideas y sentimientos. En la reflexión de Guillermo Martí Ceballos¹, *“si bien el color es en esencia subjetivo y no hay reglas básicas para definir las emociones que nos produce, si tiene sin duda un gran efecto emocional sobre las personas. Hay que tener en cuenta, que los cambios de intensidad en un mismo color, cambian la emoción de su significado: un color vivo sugiere una emoción intensa y un color apagado lo contrario”*. Encuentro sin duda, que la sensibilidad del artista debe tener la suficiente fuerza, para lograr que la obra transmita a través del color un cúmulo de emociones.

Ahora bien, las imágenes que se podrán observar en mi obra buscan atrapar la atención hacia el exuberante colorido irradiado por los arrecifes coralinos, que adquieren un valor de profundidad, sin duda, por la presencia del azul ultramar que constituye el azul del fondo marino. Desde esta perspectiva quiero hablar de la presencia del color azul en mi obra como un color etéreo, aterciopelado que relaja e invita a la caricia y a la vez es profundo. Aporta a la obra serenidad, lejanía y misterio.

De acuerdo a lo anterior, encuentro importante mencionar a Vicent Van Gogh, quien en sus cartas a Théo, describe y define sobre el color azul, utilizado como fondo en un retrato para un amigo, como el color de expresión más rica, más intensa con el cual se puede obtener un efecto misterioso.

En, Yves Klein, quien en su época azul, “renunció a continuar estudiando los matices y se centró únicamente en un color: el azul. Este azul debía a su vez, aunar el cielo y la tierra y disolver el horizonte plano”.² Encuentro una identificación en el uso de éste color, que sin lugar a dudas siempre ha estado presente en mi obra.

¹MARTI CEBALLOS, Guillermo. La importancia del Color (online), abril de 2010, En: <http://laemociondelarte.blogspot.com.co>

² WEITEMEIER Hannah, Sobre Yves Klein. Editorial Taschen GmbH, 2001, Pag. 15.

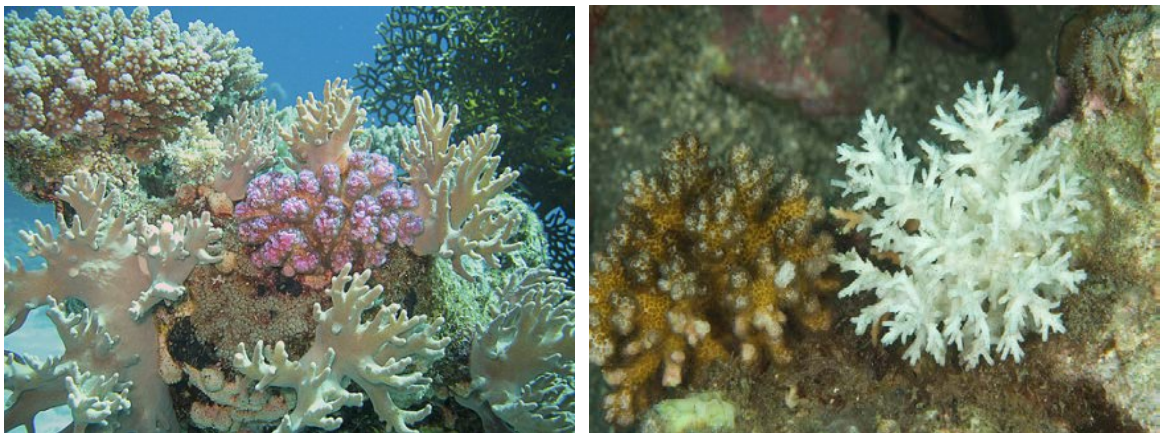
4.1.4 Blanqueo

El blanqueo del coral o decoloración se debe a estrés inducido por la expulsión o muerte de su protozoo y/o simbiosis, o por la pérdida de color del protozoo o simbiote. De acuerdo a lo manifestado anteriormente, este fenómeno se presenta por el deterioro sufrido por acciones ambientales de carácter natural tales como las olas generadas por los huracanes que azotan a los trópicos, los cambios drásticos de temperatura y salinidad del agua. La depredación por otros organismos tales como peses, estrellas de mar y caracoles también les son perjudiciales. El crecimiento rápido de las algas en el arrecife puede matar a los corales ya que compiten entre sí por luz y espacio. Pero los corales han evolucionado por millones de años y han aprendido a defenderse de estas causas naturales. Otras causas que conducen al blanqueamiento del coral, y para las cuales no se han adaptado son los efectos antropogénicos (procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas), tales como contaminación, deforestación, extracción indiscriminada y la sobrepesca.

4.1.5 Extinción

Según el informe del profesor Ove Hoegh-Guldberg, el blanqueo de los corales sufrirá un incremento progresivo y se prevé que alrededor del año 2030 – 2070 el fenómeno aparecerá anualmente, siendo tal la devastación, que éstos desaparecerían en la mayoría de las zonas del planeta hacia el año 2100.³ Pero se cree que aún hay tiempo para que los corales se recuperen, incluso desde el punto de vista del blanqueo, si actuamos rápidamente con el fin de disminuir las amenazas que nosotros mismos imponemos. (Figura 2)

Figura 2. Corales Blanqueados – Océano Pacífico

Fuente: <http://iipdigital.usembassy.gov/Ocean.si.edu>. Publicado por [Lory Santiago-Vázquez](#)

³Ove Hoegh-Guldberg “El cambio climático decoloración de los corales y el futuro de los arrecifes de coral del mundo” (online) Julio de 1999, En: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/el-cambio-climatico-y-los-arre.pdf.

El profesor e investigador Ove Hoegh--Guldberg (1994)⁴ sintetiza como afecta el cambio climático a los arrecifes coralinos:

1. Blanqueo progresivo de los bancos coralinos; esto es, su muerte y desaparición.
2. Dada la lenta reproducción, es posible su desaparición y devastación.
3. La desaparición de los corales afecta otros sistemas como el económico, las pérdidas en la industria de la pesca y el turismo.

El color es una de las cosas maravillosas que hacen de la vida algo valioso como ahora que estoy en reflexión sobre la vida de una pequeña parte del mundo marino. El colorido mundo del coral y sus exquisitas formas, hacen que me reconozca desde el deseo de expresar artísticamente una idea, un sentimiento, una denuncia para poner de manifiesto una problemática.

4.1.6 Referentes Artísticos

“Color Coral” se desarrolló teniendo como referencias artísticas varios aspectos, a los cuales se llegó a través de las obras de:

María Fernanda Cardozo: su obra escultórica construida generalmente a partir de material biológico, y su más reciente obra: “Museo de órganos copulatorios” (Figura 3), del mundo animal y vegetal cuya representación y exquisitas esculturas en porcelana constituyen un gran aporte a la ciencia y al arte.

En este trabajo escultural y el material utilizado se encontró el reforzamiento necesario para idear la forma de representar tridimensionalmente los corales en todo su esplendor, color y formas estructurales, utilizando para ello la porcelana fría.

⁴“El cambio climático decoloración de los corales y el futuro de los arrecifes de coral del mundo” (online) Julio de 1999, En: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/el-cambio-climatico-y-los-arre.pdf.

Figura 3. Museo de órganos copulatorios, Sidney Australia 2012

Esculturas "órganos Copulatorios". Fuente: www.flickr.com

Nuala O'donovan: su obra muestra exquisitas formas coralinas inspiradas por el coral, piñas y flores, (Figura 4). Está fascinada con los patrones irregulares/fractales de la naturaleza. La artista irlandesa ha encontrado una manera de imitar los fenómenos fractales que crean algunos de los más hermosos lugares de interés en el mundo natural, para lo cual crea un esquema de cada elemento. Se hace en forma individual y poco a poco construye un patrón. La pieza final es tan intrincadamente hermosa y fascinante que es difícil creer que fue elaborada por manos humanas. Desde esta perspectiva se encontró una semejanza con mi trabajo en cuanto a la fascinación por las formas que nos ofrecen la naturaleza y un patrón a seguir para la recreación de corales blanqueados.

Figura 4. Cardo Exposed Interior, expuesto en Collect, Las Galerías Saatchi, Kings Road, Londres Reino Unido. 2012.

"Cardo Exposed Interior"

Fuente: www.nualaodonovan.com/pag_11.htm

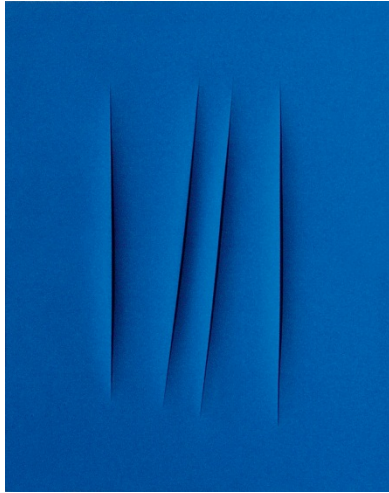
Lucio Fontana: a través de su obra dio un nuevo concepto que denominó “un arte para la era espacial”. Hacia los años 40, realizó una nueva trasgresión del plano pictórico con “Concetto Spaziale” (figura 5) agujereando el lienzo e incorporando el espacio posterior del cuadro a la obra de arte. Según Santiago Amón en su exposición sobre la obra de Fontana, expresa:

“Los rasgos que surcan la superficie no son signos propiamente pictóricos son cortes verdaderos, perforaciones y tajos verdaderos que rasgan la tela y penetran creando un espacio real. Fontana no se conforma con señalar el signo, sino que lo ejecuta, corta realmente el lienzo de un navajazo que tiene una longitud exacta en un lugar exacto. La ficción de la forma, tal cual se nos ofrecía en la forma tradicional, se ve suplantada por su verificación real en el espacio real, tajos, cortes, perforaciones, agujeros, regueros, surcos, cráteres, constelaciones ocupan un lugar verdadero en el lugar verdadero, no representan un espacio sin el espacio”⁵

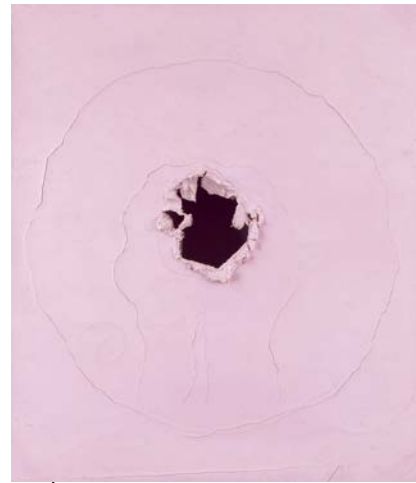
En Lucio Fontana y su obra: “Espacio Concepto”, he encontrado tres aspectos de interés que sin duda he aplicado en mi obra; en primer lugar, un cuadro no es solamente una superficie sobre la cual se pueda representar un objeto; es más un campo de acción donde se pueda provocar un acontecimiento. Es algo así como la creación del propio espacio, en el que el color tiene su semejanza con el sonido. Así los blancos, negros, azules, verdes, amarillos, ocre, rojos, rosas o los tintes puros, tienen su propio timbre. En segundo lugar, una trasgresión al plano pictórico, como son los cortes, agujeros y perforaciones que dan lugar a la incorporación del espacio posterior a la obra de arte y en tercer lugar, la aplicación de objetos tridimensionales también llamado aplicación de sólidos o pintura matérica.

⁵La Obra de Lucio Fontana. Por: Santiago Amón. En: <https://www.youtube.com/watch?v=EQ8OunYqkOg>. 28 de Febrero de 2007. (7 min, 21 seg) <http://www.santiagoamon.net/vidioteca.asp>

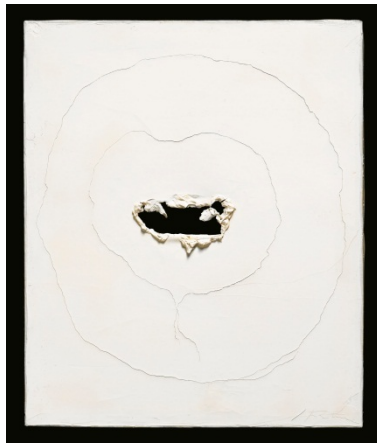
Figura 5. Espacio Concepto, Expectativas, 1961 a 1968

EXPECTATIVAS Pintura al agua sobre lienzo
65 x 50 cm - 1965

Óleo sobre tela 60 x 51 cm

Herida y grafiti sobre lienzo 81 x 65 cm

Óleo, técnica mixta y vidrio sobre tela.50 x 53 cm
Fuente <http://www.fondazioneeluciofontana.it/index.php/gli-olii>

Adriana Minoliti: En su obra “Desborde” (Figura 6), presenta una instalación en derroche de color y magnitud.

En estas instalaciones, encontré un trabajo afín donde se recurrió a la generosidad cromática para la representación de la degradación del color de los arrecifes de coral.

Figura 6. Desborde, instalación en la Feria de Arte Arteamericas, Miami, 2009

“Desborde”. Fuente: <http://www.minoliti.com.ar/2012.htm>

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

4.2.1 Antecedentes

Una de las primeras indagaciones plásticas en donde surgió mi interés por el mar y la vida allí contenida fue un trabajo académico, en el que se solicitó intervenir un objeto cuyo contexto estuviese representando una temática de actualidad (Figura 7). La intervención de un objeto, para una representación artística contemporánea de una problemática actual, puso de presente un trabajo pictórico y escultórico, en el que se simbolizó la *extinción de la fauna marina*.

Figura 7. “Extinción fauna marina”. Intervención de un objeto (pecera), pintura vitral, elementos orgánicos, y fotografía - 2012

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas O.

Más adelante y en otro ámbito, se elaboró un trabajo nuevamente pictórico escultórico, donde en forma irónica se hizo una crítica a las empresas multinacionales que con su exploración y explotación de recursos naturales, han contribuido con el deterioro ambiental (Figura 8 y 9)

Figura 8. “Multinacionales” - Acrílico sobre lienzo, acrílico sobre cerámica y fotografía, dimensiones variables – 2013

Fuente: Archivo personal Gloria Ines Cárdenas O.

Figura 9. Detalles de la obra “Multinacionales”

Fuente: Archivo personal. Gloria Inés Cárdenas O.

Un tercer trabajo fue “*Tres Elementos*” con el cual se exploró la pintura con un material no convencional, lo que me permitió la representación de tres elementos imprescindibles para la vida humana: agua, aire y tierra. Así mediante un paisaje elaborado con arena de colores, como material pictórico, y desde lo conceptual, se puso en contexto tanto el material como la temática conjugando el agua del mar, el aire y la tierra representada en arena que se levanta. (Figura 10).

Figura 10. “Tres Elementos” – Arena de colores sobre lienzo- 100 x 70 cm – 2014

Fuente: Archivo Personal Gloria Inés Cárdenas O.

Más recientemente, una representación pictórica, titulada “*Contaminación Marina*” (Figura 11), cuya descripción conceptual se basó en la representación de un acuario, donde se lleva al espectador a un fondo marino en el que se ubica una tortuga, que empieza a ser envuelta por una bolsa plástica y una figura humana descendiendo por una cuerda, representando la intromisión del ser humano, al paisaje marino. Aquí se evidencia que ha sido recurrente la temática ambiental y la intención de llamar la atención hacia el medio ambiente.

Figura 11. “Contaminación Marina”– Acrílico y óleo sobre lienzo 100x80x12 cm -2014.

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas O.

4.2.2 Exploraciones sobre técnica y materiales.

En la búsqueda por encontrar la mejor forma de representar el proceso de degradación y pérdida de color del coral, se exploraron diferentes técnicas, materiales y conceptos.

Durante esta etapa se realizaron bocetos, pictóricos utilizando para ello, desde el collage sobre superficies de papel, pasando por la pintura con acrílico, óleo y poliéster, sobre lienzo y madera.

Las primeras exploraciones, realizadas en Bitácora, me llevaron a la realización de bocetos pictóricos (Figura 12), con la intención de llevar al plano pictórico la representación de los arrecifes coralinos, en peligro de extinción, mediante manchas de color.

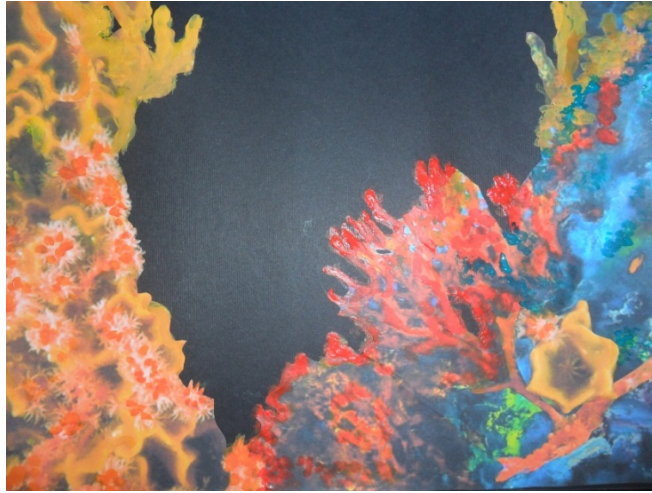
Figura 12. “Mancha coralina” Acrílico sobre papel Canson – 35 x 25 cm - 2015

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas

En una nueva exploración pictórica, (Figura 13) se realizó un collage sobre papel texturado en color negro, como fondo y en cuya composición se representa un arrecife de coral amenazado por la mancha que representa la eutricación en el agua, esto es excesiva acumulación de nutrientes en una masa de agua y de suelo a causa de actividades antrópicas que originan cambios florísticos y faunísticos bastante significativos.

Figura 13. “Eutrificación” – Collage 35 x 25 cm - 2015

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas

La siguiente exploración, se encaminó a buscar una representación de la extinción del color del coral. (Figura 14). En pintura sobre acetato se representa, en el marco de los arrecifes de coral la pérdida del color, buscando una visualización de lo que significará la extinción del color a través de una ruptura entre la línea de la vida y la muerte.

Figura 14. “Extinción” Acrílico sobre acetato - 30 x 70 cm – 2015

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas O.

En la búsqueda de la representación pictórica de un coral blanqueado o en destrucción y bajo el concepto de una de las formas de extinción, muerte o blanqueo del coral, como son los vientos huracanados, se representa mediante una pintura un coral dentro de los vientos giratorios de un ciclón, (Figura 15). Bajo una forma abstracta encontré en esta exploración una fuerza que aunque natural, es capaz de destruir la vida. Se consideró que si bien esta forma representaba la estructura coralina y el concepto de blanqueo, no era lo suficientemente representativa de lo que en una propuesta artística se quiere mostrar sobre la problemática planteada.

Figura 15. “Blanqueo” poliéster sobre lienzo – 90 x 70 cm – 2015

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas

Las exploraciones continuaron con miras a hacer una representación bi y tridimensional del proceso de degradación del coral (Figura 16). Siendo la primera una imagen bidimensional de un coral blanqueado, se encuentra que la exploración tiene la fuerza necesaria para dar solución a una parte de la propuesta artística. En la segunda exploración tridimensional se encuentra que mediante la utilización de un material como la porcelana fría, para la caracterización de los corales, enriquece la propuesta.

Figura 16. Exploraciones Bi y tridimensional – papel, arena y porcelana fría – dimensiones variables – 2015

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas

Como imagen e instalación “color coral” es una propuesta artística, cuyos componentes han sido extraídos de imágenes fotográficas para traerlas a la tridimensionalidad logrando disponerlas en un recorrido visual, rico en cromatismo y luminosidad

4.2.3 Exploración y apropiación de Imágenes:

Las imágenes que se presentan en la obra son producto de la exploración a través de fotografía submarina encontrada en páginas especializadas y cuya apropiación ha servido para el análisis del color y las formas que estos bellos ecosistemas. Basta con mirar los vivos tonos amarillos, verdes, violetas, rojos y sus diferentes tonalidades, para sentir los caprichos de la evolución y llenar nuestros sentidos de impresionantes dibujos, formas y colores porque sin duda, los arrecifes de coral son los lugares más multicolores del planeta y es allí, donde he encontrado la mejor manera de poner en concordancia la estética y el color buscando una expresión muy sentida que irradie una gran intensidad que logre fascinar y sensibilizar al espectador.

Así, desde las mismas exploraciones, pictóricas bi y tridimensionales se ha llegado a la concepción de una pieza de instalación en donde sobre un plano pictórico, azul ultramar, simbolizando el mar, tanto en su inmensidad como en su profundidad, se han dispuesto varios elementos que se conectan, para interpretar aspectos como, la delgada línea entre la vida y la desaparición misma;

la abertura al centro, en representación de la eutrificación, que consiste en que la presencia excesiva de materia orgánica en el agua provoca un crecimiento rápido de algas y otras plantas verdes que recubren la superficie de las aguas marinas e impiden el paso de la luz solar a las capas inferiores, en cuyo fondo se ubica un arrecife de coral saludable, rodeado de las formas coralinas blanqueadas y estériles, que se arremolinan como los vientos giratorios de un ciclón (Figura 17). Se continúa con un recorrido visual sobre una instalación, de corales blanqueados y deformes, que se desprenden y corren en forma vertical para luego extenderse en un plano horizontal, sobre la misma tierra, en representación del proceso de destrucción, pérdida de color y muerte de la fauna coralina. (Figura 18).

Figura 17. Bocetos de la Propuesta

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas

Figura 18. Plano Horizontal

La obra tiene las siguientes dimensiones: 210 cm de alto, 120 cm de ancho y 200 cm de profundidad. Corales en porcelana fría de diferentes dimensiones.

Los materiales utilizados en la instalación son: Madera (MDF) porcelana fría, pegamento, pigmentos naturales y pintura acrílica.

4.2.4 La obra

De la síntesis de los hallazgos tanto en los antecedentes, como en las exploraciones, surgieron los elementos base para la propuesta artística. En el proceso de ejecución de la obra se tuvo en cuenta todos los conceptos ya analizados, como superficie sobre la cual trabajar (Figura 19); material flexible, de poco peso y de fácil manejo que permitió la recreación de los corales, en sus diversas formas y colores y su disposición sobre la base (Figuras 20,21, 22 y 23).

Figura 19. Base en MDF – 120 x 120 cm - 2015

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas O.

Figura 20. Corales en porcelana fría, dimensiones variadas – 2015

Fuente: Archivo Personal Gloria Inés Cárdenas O.

Figura 21. Partes de corales en porcelana fria, dimensiones variables 2015

Fuente: Archivo personal- Gloria Inés Cárdenas

Figura N° 22. Base para piso en MDF – 50 x 50 x12 cm

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas O

Figura 23. Detalle de obra - 2015

Fuente: Archivo personal Gloria Inés Cárdenas O

4.2.5 Instalación de la obra

En el fondo, esta pieza artística celebra mis aspectos estéticos y sentimentales para develar una problemática que se está viviendo y con la que espero influir en los espectadores para apreciar la belleza y fragilidad de nuestros ecosistemas de arrecifes de coral en peligro de extinción, para lo cual se ha elaborado un plano de instalación (Figura 24) con el fin de ubicar en forma reglamentaria las piezas compositivas de la obra. En primer lugar ubicación del plano pictórico en pared, a 1,50 m del piso a la parte media (plano de visualización). A partir del borde inferior, ubicación de corales blanqueados en caída por la pared, en signo de extinción y a 2.0 m, de distancia desde la pared, por el piso se ubica la segunda

pieza en cuya superficie se distribuyen partes de corales blancos como visualización de la misma extinción y muerte.

Figura 24. Plano de instalación

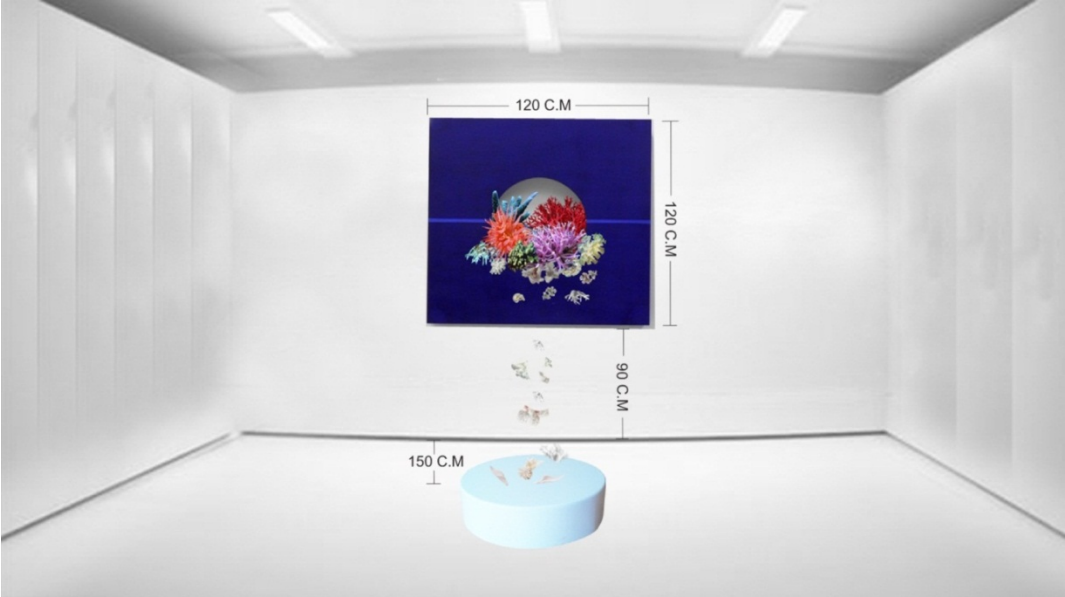

Figura 25. Pre montaje de “Color Coral”

5. CONCLUSIONES

La exploración de los antecedentes que me llevaron a la concepción de la obra, permitió un estado de apertura hacia la creación artística a partir materiales y diversos elementos con los que, puedo decir, logré un diálogo bidireccional permitiéndome encontrar la forma de representar mi sentir por una temática de mi interés.

Este proyecto, se presenta con un contenido tanto investigativo como artístico, que permitió llevar a cabo una indagación sobre la vida de un ecosistema en riesgo de extinción y logrando poner frente al espectador una obra que le permita un recorrido visual rico en cromatismo, ritmo y luminosidad, donde a través de su imaginación y desde una perspectiva artística, se forme sus propias imágenes de como visualizar en su interior y subjetivamente las transformaciones en el paisaje submarino y específicamente en relación con los arrecifes de coral.

La obra "*Color Coral*" pretende poner en reflexión al espectador, frente al deterioro de un ambiente natural y sorprendente como es la vida marina

Los aportes conseguidos a partir de las obras de las artistas, María Fernanda Cardozo, Nuala O'donovan, Adriana Minoliti y el artista Lucio Fontana, me han impactado profundamente en la manera de concebir una relación entre la obra y el espectador, dando lugar a un deseo por desarrollar obras que lo conecten y le generen un dialogo intimo con los materiales y las ideas allí expuestas.

Durante el desarrollo de la obra, encontré momentos de mucho estudio, pero también de emociones y satisfacciones por la comunión lograda con los materiales, cuya generosidad me permitió traer a un plano pictórico, una temática de interés particular, para llevarla dentro de lo posible, a hacerla general.

El proyecto representa un punto de partida hacia el mantenimiento de una dinámica adquirida en torno a las formas de creación artística, así como una profundización en la búsqueda de materiales, lenguaje visual e ideas aplicadas en una misma obra que representan la mayor riqueza hacia una proyección como artista.

En la obra se consigue presentar una paleta de colores propios del coral, hoy vivos y sin llegar a una forma explícita de representación donde se perciba aquel lado oscuro que los contamina y los extingue, cuya lectura sea la muerte lenta del coral, unas veces, al azote de los barloventos y otras tantas a la calma de los olvidos y la indiferencia humana, seguramente no se perciba en una primera mirada, sin que se logre unificar en su color blanqueado una muerte paulatina.

BIBLIOGRAFÍA

ADARME ROMERO, Aurora, "Contaminación Ambiental y Calentamiento Global". México: Trillas. 2010

BENKE, Britta "Georgia O'Keeffe" Flores en el desierto. Taschen, 1995.

HERSCHEL B, Cdipp, Teorías del arte contemporáneo. Ediciones Akal, 1995

INFORME DEL ESTADO DE LOS AMBIENTES MARINO COSTEROS EN COLOMBIA – Año 2001.

KANDINSKY, Wassily, De lo espiritual en el Arte. Quinta edición. Puebla (México): Premia Editora de Libros S.A. Tlahuapan, 1989.

NOVO, María y otros Ciencia arte y medio ambiente, Ediciones Mundi prensa, Madrid España, 2002 – 200 p.

TRATADO UNIVERSAL DEL MEDIO AMBIENTE, Tomo 4. México: Rezza, 1993.

WEITEMEIER, Hannah, "Yves Klein" International Klein Blue. Taschen, 2001.

WEBGRAFÍA

EcuRed. Blanqueamiento Coralino,
En: http://www.ecured.cu/index.php/Blanqueamiento_Coralino

GONZALEZ MIRANDA Gerardo. Arrecifes de Coral: En extinción por la sobre pesca y la basura en la tierra (online), abril 6 de 2012.
En: <https://institutopermacultura.wordpress.com/2012/04/06/arrecifes-de-coral-en-extincion-por-la-sobre-pesca-y-la-basura-en-la-tierra/>

GOOGLE Earth. Océanos – Acidificación. (online) En:
https://www.google.es/intl/es_es/earth/explore/showcase/ocean.html#tab=ocean-acidification

HOEGH GULDBERG Ove, el cambio climático y los arrecifes coralinos del planeta. (online) Julio 1999
En: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/el-cambio-climatico-y-los-arre.pdf

La Obra de Lucio Fontana. Producción: Santiago Amón – 2007. Video (7min, 21 seg). Español, En: <https://www.youtube.com/watch?v=EO8OunYqkOg>

REYES SANTIAGO Betzaida. Los arrecifes de coral (pdf online)
En: <http://www.monografias.com/trabajos36/arrecifes-coral/arrecifes-coral2.shtml>

ANEXOS

Fotografías del montaje final en la exposición Trabajos de Grado 2015-2 en la Sala Macaregua de la Sede UIS Bucarica, el 4 de Diciembre de 2015.

