

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE ARTES

“INDIVIDUOS (IN)DIVISIBLES”

TRABAJO TERMINAL

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN ARTES

Presenta:

ROSA ELBA RHOADS RIOS

Director de Trabajo Terminal

DR. ROBERTO JIMÉNEZ ROSIQUE

Mexicali, B. C. México, Marzo 2015

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

VOTO APROBATORIO DE TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA EN ARTES

Coordinador del programa: Mtro. Mario Javier Bogarín Quintana

Fecha: Día 26 de marzo 2015

Con fecha jueves 26 de marzo de 2015, nos fue remitido un ejemplar del Trabajo Terminal:

Individuos (In) divisibles

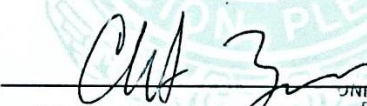
Que para obtener el grado de Maestro en Artes presenta el candidato: Rosa Elba Rhoads Ríos

Así mismo manifestamos haber revisado detenidamente el Trabajo Terminal mencionado y consideramos que debe ser **Aprobado**, con base en las siguientes observaciones: _____

El trabajo terminal se concluyó con un resultado óptimo. Puesto que el proyecto de creación logro el objetivo para la egresada sobre su proceso y método al adecuarlo más exhaustivamente.

* Favor de anotar: Aprobado, no aprobado o condicionado.

Mtro. Roberto Jiménez
Rosique
Tutor

Mtro. Christian Moisés
Zúñiga Méndez
Co-tutor

Mtra. Mayra Huerta
Jiménez
Lector

c.c.p. Expediente Maestría en Artes
c.c.p. Exp. del Interesado
c.c.p. Director de Trabajo Terminal

Para mi esposo e hijas, Paco, Daniela y Gabriela,
por su apoyo incondicional.

Algunos datos o información fueron aportación directa o indirecta de personas que de alguna manera estuvieron vinculadas al presente trabajo: mi director Dr. Roberto Jiménez Rosique, co-director Mtro. Christian Moisés Zúñiga Méndez, lector Mtra. Mayra Huerta Jiménez, maestros, compañeros de grado y amigos. Por su ayuda en aclarar dudas, fortalecer una idea, o vislumbrar posibilidades alternas, a ellos, mi agradecimiento.

Resumen

Este proyecto consiste en la construcción y divulgación de un sistema narrativo visual que describe a la imagen como una propuesta de movilidad en secuencia en una obra pictórica. Propone una colaboración entre la representación (imagen) y percepción (observador), con el objetivo de generar una visión que renueve la percepción de la realidad representativa de un individuo. La metodología de trabajo se relaciona directamente con mi proceso creativo, mismo que me ha llevado a la introspección reflexiva sobre como concebir la representación del individuo en diferentes perspectivas, en un mismo tiempo y espacio. Esta acción tiene como objetivo principal encontrar un sistema narrativo que proponga una manera distinta de la representación, valiéndose de la relación entre las diferentes perspectivas de observación del que se representa y el espacio en el que se encuentra. Se encuentra sustento en la ciencia, particularmente en la física cuántica y en las técnicas y elementos formales de la plástica como la geometría proyectiva, lo que enfatiza la pregunta acerca de la singularidad o pluralidad de la realidad, espacio, y tiempo que convergen en un individuo.

Los elementos y principios básicos de la representación tales como plano, volumen, forma y color, por ejemplo, y principios como proporción, simetría, entre otros, han sido revisados y reflexionados dentro del proceso conceptual, de tal forma que se aplican en la construcción de la pieza, parte fundamental del proyecto.

Se construirá una síntesis narrativa visual que afecte al observador por su forma y su contenido, mediante un relato visual elocuente y con subestructuras científicas.

El resultado formal será un sistema de narración visual bidimensional plasmado sobre un lienzo, siendo la representación de un personaje que refleje los resultados propuestos inicialmente en este proyecto.

Palabras clave:

Narrativas, relatividad, perspectivas, puntos de apreciación, espacio, tiempo, pintura.

Abstract

This project consists on the construction and dissemination of a visual narrative system that describes the image as a proposal of mobility in sequence, on a painting. It proposes a collaboration between representation (image) and perception (Observer), aiming to create a vision that renews the perception of reality of an individual. The work methodology is directly related to my creative process which has led me to the reflective introspection on how to conceive the representation of the individual in different perspectives, still, at the same time and space. This action has the main objective of finding a narrative system that proposes a different way of representation, relying on the relationship between the various observation perspectives of who is represented and the space in which it is located. It is supported by science, particularly in quantum physics and techniques and formal elements of the visual arts discipline, such as projective geometry, which emphasizes the question about the uniqueness or plurality of reality, space, and time, that converge in an individual.

The elements and basic principles of representation such as level, volume, shape, and color, for example; and principles such as proportion, symmetry, among others; have been reviewed and reflected in the conceptual process in such way that it is applied in the construction of the piece, an essential part of the project,

A visual narrative synthesis will be built, affecting the observer by its form and content, through an eloquent, visual story and with scientific substructures.

The formal result will be a two-dimensional, visual system of narration captured on a canvas, being the representation of an individual, a character that reflects the results initially proposed in this project.

Key words:

Narratives, relativity, perspectives, points of appreciation, space and time, painting.

Índice

Introducción	7
a) Planteamiento.....	8
b) Pregunta.....	8
c) Objetivo general.....	9
d) Meta.....	9
e) Antecedentes.....	10
f) Justificación.....	14
g) Metodología.....	15
h) Síntesis capitular.....	15
1. Capítulo 1: Marco teórico	17
1.1 Representación pictórica.....	17
1.2 La representación en la modernidad	24
1.3 Ciencia y representación.....	25
2. Capítulo 2: Metodología de “Individuos (in)divisibles”.....	28
2.1 De la gestación de una propuesta artística.....	28
2.2 Aspectos propositivos de la creación del proyecto.....	29
2.3 Propuesta de método de creación.....	29
2.3.1 Paso uno. Selección de modelos y sesión fotográfica.....	30
2.3.2 Paso dos. Elementos compositivos	30
2.3.3 Paso tres. Descripción detallada de la construcción de la obra.....	31
3. Conclusiones.....	34
4. Bibliografía	37
5. Anexos	38
5.1 Anexo 1.- Imágenes: Acercamientos de elementos claves	38
5.2 Anexo 2.- Imágenes: VIII Bienal de estandartes	42

Introducción

En el presente trabajo busco la completa representación del individuo sobre el lienzo por medio del lenguaje pictórico. Develar una realidad representada bidimensionalmente desde todas las perspectivas probables exponiendo así su divisibilidad, como opción representativa de una realidad relativa.

El trabajo busca el acercamiento del instante representado en el contexto en su variabilidad en tiempo y espacio. Representar al individuo a través de planos disímiles y, por medio del elemento plástico, establecer conexiones y percepciones entre las diferentes perspectivas del espacio y el espectador.

La historia de las artes ha registrado las concepciones estéticas de cada época así como ideologías sociales y culturales motivando e influenciando estilos y tendencias en la representación.

Es de vital importancia la comprensión de los antecedentes históricos del fenómeno de la representación para asentar un orden en la geometría del espacio y el estudio de las reglas de la perspectiva que sustentarán su evolución y permita la posibilidad de plantear de dicha representación, desde una óptica polivalente, al individuo desde diferentes ángulos en un mismo tiempo y espacio. Avalado todo ello con las concepciones de algunas teorías de la física (la relatividad, por ejemplo) y otros campos teóricos para hacer más comprensible las intenciones y el resultado del ejercicio plástico propuesto.

El trabajo se compone fundamentalmente de tres capítulos: El primero a manera de preámbulo, contiene el planteamiento del marco teórico, la aportación de datos y las evidencias y argumentos obtenidos en la indagación. El segundo, una revisión histórica

respecto a la representación del individuo. Y un tercero con el desarrollo de la producción de la pieza.

La segunda parte del documento, el registro gráfico, se presenta como evidencia del trabajo pictórico realizado, como referencia visual, confirmación y prueba evidente de lo señalado y propuesto en este proyecto.

a) Planteamiento

Individuos (in)divisibles propone, por un lado, al Individuo, término cuyo origen proviene etimológicamente del latín *Individuus*, que significa indiviso, que no puede dividirse; al tiempo que emplea el adjetivo «indivisible» a manera de afirmación y como una palabra compuesta «(in)divisible» cual si fuera un contrasentido y que en una analogía —si esto es posible— alude a la representación del individuo como una realidad única. Aristotélicamente hablando: una verdad única y la permisibilidad de plasmarlo desde todos los ángulos factibles (*divisible*), como alternativa para representar una realidad relativa a través del recurso pictórico de la pintura (tantas verdades como realidades posibles).

b) Preguntas

¿Cómo fragmentar al individuo en diferentes planos a través de la representación pictórica? ¿Cómo establecer el diálogo entre la representación, la técnica y el soporte, para así lograr el ángulo de aproximación adecuado de la imagen que dé como resultado la construcción de planos que pudieran simular distintas realidades?

Individuos (in)divisibles, es una paradoja y a la vez una realidad. A través de la historia el hombre se ha encargado de establecer paradigmas que cumplan con una representación adecuada de la percepción que este tiene del mundo en su tiempo. Para ello se ha auxiliado de la mimesis, de la imitación, de la reproducción fotográfica o fílmica.

Este proyecto es una aproximación del momento en que se pretende representar al individuo a través de sus distintos planos en un mismo tiempo y contexto. Mediante los recursos formales de la pintura construir un juego de relaciones y percepciones entre los diferentes ángulos del espacio y el observador.

c) Objetivo General

Producir un discurso visual que conciba la representación del individuo, y mediante el recurso pictórico construir un dialogo entre los diferentes planos del modelo en un mismo contexto y tiempo, tratando de establecer un juego de relaciones y percepciones entre diferentes puntos de apreciación u observación: los del representado, el espacio y el espectador.

d) Meta

Producir una obra pictórica de 150 x 200 cm, realizada mediante técnica mixta, acrílico y óleo sobre tela, con el propósito de justificar los conceptos propuestos, en el que se establezca un juego de relaciones y percepciones a partir de la representación, entre los diferentes planos del modelo en un mismo contexto y tiempo.

e) Antecedentes

El hombre a través de su historia ha dejado huellas de su representación, que ha variado en los tiempos y ha dependido del contexto y sus implicaciones sociológicas, políticas y económicas. Hacer una revisión somera de ese recorrido hace factible una mejor comprensión del replanteamiento que se propone en el presente proyecto.

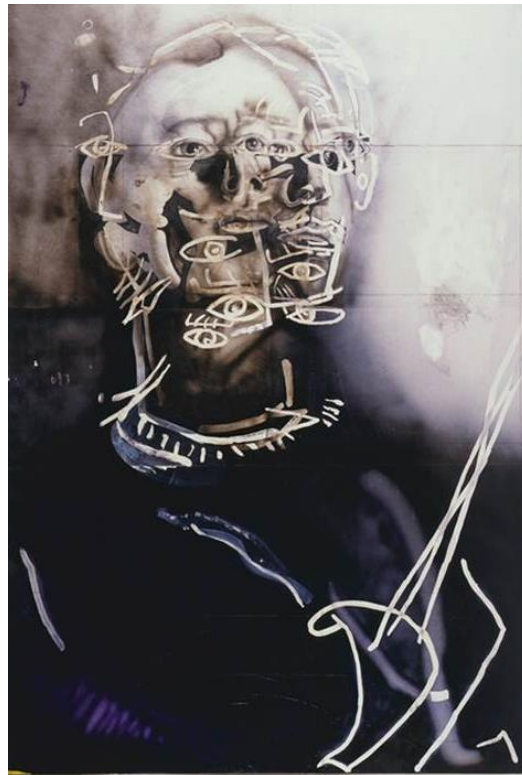
En el marco referencial se hace una exposición cronológica y más explícita de esta evolución, la que enlazo con el marco teórico y conceptual a fin de una mejor comprensión de mi planteamiento.

El dilema de la representación en el arte, particularmente en la pintura, sigue siendo motivo de indagación, de formulaciones teóricas y propuestas plásticas en la búsqueda de reinterpretar o superar lo establecido en torno al tema.

Tomamos como referencia a artistas contemporáneos con los que se han establecido puntos de confluencia o conexiones, ya sea en la técnica o en el contenido con el presente proyecto. Trabajos cuyos resultados estéticos alcanzados permiten suponer la factibilidad de lograr otras formas de abordar las imágenes.

En el trabajo de Roberto Cortázar (México D. F., 1962) se aprecia una visión figurativa expresionista muy actual, su obra se centra en la figura humana, con un dibujo excepcional, contraponiéndolo con la fragmentación de la imagen y la experimentación por medio de la gestualidad, es en este punto que se encuentra una relación con el presente proyecto, en cómo el individuo se fragmenta. Cortázar mantiene, sin embargo, una técnica que muestra una movilidad sorprendente, línea, color, volumen y composición se unen en la complejidad. Su obra se distingue por la emotividad, hacen suponer la existencia del alma, conformando atmósferas atemporales que no terminan de

integrarse con el representado. Elementos que son posibles relacionar con la solución propuesta en este proyecto, particularmente en la manera en que se busca representar variaciones en el tiempo en una misma escena, características que se recogen del Futurismo, el cual excluye cualquier fijación con un espacio o tiempo definido.

Roberto Cortazar, "Los tiranicidas de Critias" óleo, punta de plata, polímeros y barniz flating sobre tela, 300 x 400 cm, 2006.

Dan Voinea (Brasov, Rumanía, 1970) es un artista rumano que construye asombrosas historias con figuras que ocupan dos o más planos en un mismo espacio y tiempo, la falta de algunas partes del cuerpo se asumen como metáforas de ausencia o del pasado, la paradoja es el sustento y razón de sus trabajos. Con la obra de este autor se establece una relación en cuanto al abordaje de los diferentes planos; cómo cada uno de

estos planos se fusiona con otro, aunque en el caso de la obra de este artista, la representación no se centra en un solo individuo.

Dan de Voinea, “Crosswords”, óleo sobre tela, 141 x 130 cm, 2011.

Los planteamientos de István Sándorfi (Budapest, Hungría, 1948) sobrepasan el hiperrealismo, diluye en el plano pictórico, conjuga parte de sus representados con otros personajes o emulsiona en las atmósferas etéreas, narrando historias saturadas de sugerencias. Este desinterés por situar al representado en un espacio determinado proporciona una relación importante con Individuos (In)-divisibles, que busca la representación del individuo independizado de un tiempo y espacio determinado.

Istvan Sandorfi, "One and the other", óleo sobre tela, 195 x 280 cm, 1981.

Istvan Sandorfi, "Pidsty", óleo sobre tela, 195 x 280, 1979.

f) Justificación

El trabajo pictórico busca representar al individuo en sus diferentes planos, en un mismo espacio y tiempo. Persigue encontrar una narrativa que genere otras formas de representación mediante un juego de relaciones entre los diferentes ángulos de apreciación del representado y el espacio.

Esto nos lleva a cuestionamientos acerca de la realidad o realidades que convergen en un mismo individuo y a la interrogante del espacio y tiempo en el cual se encuentra dicho personaje, en una pretendida analogía con la interrelación del todo, la no-separabilidad de los objetos, tal como lo propone la física cuántica; es decir, la idea de que un objeto puede estar en dos o más sitios al mismo tiempo.

Mi aproximación al espacio pictórico conlleva la inclusión de elementos formales de la pintura como el sugerir profundidad mediante las diversas técnicas de la geometría proyectiva y perspectiva¹, valiéndose de las diferencias de tamaño, gradientes, luz, color, superposición y escorzo.

---

¹ *La geometría proyectiva: Rama de la geometría que estudia los objetos lineales (puntos, líneas, planos, etcétera) y cómo se intersectan. Estos objetos son estudiados en espacios que tiene más puntos que los espacios usuales estos espacios son llamados espacios proyectivos.*
Perspectiva: Técnica de representar en una superficie plana, como un papel o un lienzo, la tercera dimensión de los objetos, dando sensación de profundidad y volumen.

g) Metodología

La metodología en este proyecto consiste en la manipulación de los planos convencionales en los que se representa al individuo, en observarlo desde una posición oblicua o perpendicular, conseguir una representación sistémica de todos sus ángulos posibles en un mismo tiempo y espacio, ubicándolo sobre un plano definido por múltiples líneas con varios puntos de fuga que se intersectan entre sí aportando a la construcción de la profundidad infinita en el plano pictórico favoreciendo la multiplicidad en el espacio atmosférico y evidenciando la construcción del espacio proyectivo.

La representación del individuo en este sistema de planos y posiciones se observa en espacios y tiempos diferentes.

h) Síntesis capitular

En el primer capítulo, el marco teórico, se explora de manera referencial el concepto de representación y sus variaciones a través de la historia del arte, desde el momento en que los griegos conceden importancia al dibujo de la figura humana y la narración hasta la representación mimética de los hiperrealistas, así como la percepción de la realidad desde el punto de vista de la ciencia, la cual ha adquirido otras significaciones que ofrecen alternativas para su replanteamiento. Se desarrollan también los referentes teóricos que nos permitan abordar la representación del individuo y la permisibilidad de plasmarlo desde todos los ángulos factibles, como alternativa para representar una realidad relativa a través de material epistémico, perceptual y formal.

El segundo capítulo lleva por título “Metodología de “Individuos (in)divisibles”, aquí se revisan los procesos tanto creativos como de producción, materiales, necesarios para la elaboración del producto final y alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto.

Capítulo 1

1. Marco teórico

1.1 Representación pictórica

La representación pictórica a través de la historia ha sido motivo de múltiples consideraciones e interpretaciones las que variarán de acuerdo a su tiempo y a los diversos contextos donde ha sido planteada. La historia suma cuantiosos ejemplos de esas preocupaciones. Desde las pictografías y petroglifos de la prehistoria, la aparición de las primeras civilizaciones mesopotámicas, egipcias, orientales y prehispánicas, cuyas significaciones (cada una con sus particularidades) fluctuaban entre lo numinoso, la expresión del poder y sus avatares cotidianos, reflejo todas ellas de sus particulares cosmogonías; las que para efecto de este trabajo obviaremos e iniciaremos con la cultura griega, cuyo sentido de la representación será el parámetro que por centurias dominará el pensamiento occidental.

En cierto momento de la historia el pensamiento ritualista de los griegos en cuanto al arte, heredado de los egipcios, desapareció y desde este momento se le dio importancia al dibujo de la figura humana y la narración. Elemento de la representación (el primero) con el cual el presente proyecto encuentra una semejanza y en cierta forma una relación. A los griegos les interesaba la posición de las diferentes partes del cuerpo así como la composición de los elementos que conforman las imágenes con el propósito de narrar una situación, un acontecimiento.

A decir por Moshe Barasch (1991:17), “Fue Platón quien estableció como base el concepto de imitación [mimesis] para cualquier discusión sobre las artes”, y sostenía que la mimesis parte de la imitación de la idea, no de la realidad. Para Aristóteles, refiere

Santiago Barbero (2004), “la mimesis se expresa en un producto que es *Otro* pero no oculta su intención referencial”. Este mismo filósofo griego expone que la mimesis constituye una operación dinámica propia del hombre que se encarga de la representación de la praxis humana, y que se transforma en arte, en tanto persigue objetivos que van más allá de la conducta imitativa.

Por lo tanto, la mimesis a diferencia de la representación, busca la equivalencia al original, pero el ejercicio mimético exige el uso de rasgos representativos. Mimesis, por ende se podría entender como analogía, pero ésta busca un acercamiento tal con su original que podrían confundirse.

Las escenas del antiguo y nuevo testamento, representadas, desde el punto de vista formal, de una manera muy elemental, durante el Paleocristiano, no era la mimesis de los representantes cristianos, sino la representación abstracta de la fe. Javier Andreu Pintado (2011:198), hace una descripción que nos permite dimensionar el abordaje representacional. “Pero además, este arte tiene que expresar, con la imagen, una fe abstracta —algo que era ajeno a la tradición grecorromana—, la idea de la salvación del alma y el ferviente deseo del hombre de liberarse de sus vínculos terrenales para alcanzar la vida eterna”.

La condición iconoclasta bizantina que prohibía la imagen religiosa, fue resuelta por los pintores mediante la abstracción, es decir, por medio de diseños planos que conservarían el interés visual de la composición mientras evitaban cualquier modelo concreto y con ello cualquier apariencia corporal (Hauser, 1978).

El cambio de paradigma que se vive en el Renacimiento, cuando la figura divina será remplazada por la del hombre como centro del universo, dará lugar a grandes

cambios en todos los ámbitos del saber. El cuerpo humano se convierte en un elemento protagónico en la representación, será durante este periodo que la percepción del cuerpo tal como ahora lo concebimos empieza a formularse. La representación del cuerpo, escribe David Le Breton (2003), implica una individualidad, una transparencia, se percibe algo más que sólo la piel, la que se ha vuelto casi translúcida dejando ver los músculos y huesos que lo conforman. Los artistas de esta época lograron conseguir que el observador percibiera estas capas internas.

La representación como imagen fiel de lo representado será idealizada mediante recursos técnicos que replantearán las prácticas pictóricas: la luz se somete a la forma y permite percibir con mayor detalle los rasgos de la figura, la simetría en la composición se vuelve relevante. Es también durante el Renacimiento que los elementos científicos toman importancia en coherencia con la representación de la realidad, como la perspectiva matemática, el estudio fiel de la naturaleza y enfatiza su interés por la individualidad.

Durante el Barroco, escribe Tatarkiewics (2001), la representación se aborda desde un estado psicológico de los sentimientos, la vejez, la deformidad, lo trágico son temas con los que el pintor busca conmover al espectador. Hay una preocupación por representar el movimiento, la turbulencia, la inestabilidad de la figura; los escorzos se convierten en elementos de gran importancia.

Contrario al Renacimiento, es la forma la que se somete a la luz, ésta se pierde, se difumina, se desvanece en la oscuridad apenas alumbrada por una luz suave dando la idea de un espacio ilimitado, de una distancia infinita. Se vale del ilusionismo espacial para integrar la ficción con la realidad, se recurre al "*trompe l'oeil*" (trampantojo), que busca,

valiéndose de líneas diagonales, que el espectador perciba la sensación de un espacio más allá del horizonte, lo que le permite experimentar el infinito.

En el barroco se utilizaron también los escorzos, las diagonales, para obtener la sensación de profundidad dando origen a la perspectiva aérea, que en analogía este proyecto busca la profundidad en la escena, una composición estructurada mediante diagonales y la distribución de la luz (claroscuro), conformando un dinamismo en el espacio. Las figuras pierden relevancia frente a la unidad de la escena.

Es en esta composición asimétrica del Barroco que se encuentra una relación más estrecha con la obra de este proyecto, que busca una perspectiva extravagante y una distribución de volúmenes de manera asimétrica. En concordancia con el barroco la forma se somete a la luz.

Partiendo de las ideologías renacentistas y fomentadas por las revoluciones políticas y económicas de ese momento, primero en Inglaterra y luego en Francia, donde se formaliza, aparece la Ilustración en la que primará la razón ante cualquier cosa y su expresión estética denominada Neoclasicismo, sentará sus bases en ella (en la razón) reconfortadas en el retorno a lo clásico como argumento imbatible de la sabiduría. El presente proyecto se relaciona con este movimiento pictórico en la manera en que cómo aborda la representación clásica.

Diderot, filósofo francés de este periodo, llevó los fundamentos axiológicos de la crítica teatral a la disciplina de la pintura, se interesaba en la representación de la configuración del cuerpo. Según su crítica el artista debía seleccionar lo realmente contundente e integrarlo en un todo, copiar la naturaleza no bastaba, sus estudios los basaba en el análisis del gesto, incluyendo al rostro como un elemento expresivo y no

protagónico; su interés se centraba en el contenido fisiológico y psicológico global del gesto y la postura. Esta selección contundente de lo representado y su integración en un todo que realiza el artistas del neoclasicismo encuentra una conexión con “Individuos Indivisibles”; en cómo se transfieren los valores del teatro, espacio, tiempo y acción, desde el punto de vista formal, cómo la obra se desarrolla en un mismo escenario, en un período de tiempo y una narrativa principal.

El Realismo Francés, que brota entre fricciones político-sociales, se enfoca en la representación de la realidad tal cual es observada. La figura humana, la protagonista principal situada en acciones cotidianas, cuyas poses sueltas gozando de cierta naturalidad, concediéndole gran importancia al retrato. Lo bello, lo feo y lo grotesco fueron los cánones de este periodo que implicaron a la representación como paralelo de la realidad y su lejanía con la idealización.

El Cubismo, fruto de reflexiones sobre la representación tridimensional africana (la escultura), la influencia de los conceptos científicos como las teorías relativistas de Einstein que establecían que la realidad se construye desde una multiplicidad de referencias y no sólo desde un punto de vista, trastocará el concepto de representación. El cubismo mostrará en una sola figura, los distintos puntos de vista desde los que puede ser visto un objeto. “Representa al objeto tal cual es en la realidad, la que es construida desde múltiples referencias o puntos de vista y por tanto, representan todas las partes de un objeto en un mismo plano” (Gombrich, 1989:574).

Es precisamente esta fragmentación de la representación en un mismo plano pictórico del cubismo lo que se rescata para el presente proyecto y la multiplicidad de perspectivas visuales para lograr una certera representación del objeto, en este caso

sujeto. En el cubismo la representación pictórica negó la concepción desde un solo punto de vista en pro de una comprensión corpórea y mental del objeto/sujeto representado, referencia de gran importancia para Individuos in-divisibles.

Los artistas futurista como Giacomo Valla 1871-1958, recurren a la técnica del Cinematismo, por medio de la cual el observador advierte una simultaneidad en los movimientos y elimina cualquier fijación con un espacio o tiempo determinado, característica referencial contundente en el presente proyecto que reniega a una sola perspectiva en la representación, pero en el caso del futurismo, la sensación de movimiento que el artista sugiere sobre espacio y tiempo es absoluta.

La representación sobre el soporte que se busca en este presente proyecto varía mucho de alcanzar un instante fijo en el tiempo característica en concordancia con el movimiento Futurista.

El surrealismo pregonado por André Bretón que propone trasladar las imágenes oníricas al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia, pues consideraba que el arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Realmente lo que el artista lograría era, escribe Richardson, (1980:255), "una conjunción de imágenes dispares, reales o irreales, tanto en el tiempo como en el espacio"; sin embargo, desde el contexto estricto de la representación, el artista anteponía la visión onírica, la paradoja, la espontaneidad, el automatismo por sobre la realidad.

El Expresionismo Abstracto perdió interés por representar para concederle protagonismo al trazo, al espacio, al color, al acto de pintar, "la gestualidad y emotividad

del artista se plasman en el lienzo, el tema principal es el proceso y no el objeto” (Gombrich, 1989:602).

La figuración busca reivindicarse nuevamente en el Pop Art y la representación devela la ironía e irreverencia ante una sociedad industrializada, “el arte para esta sociedad pasa de ser único a ser un arte de consumo, es de fácil acceso para el espectador, no hay una preocupación por un discurso crítico, la temática se plantea como pretexto de justificación para la pintura” (Ruhrberg, 2005:324).

El objetivo de los artistas del hiperrealismo se centra en la manipulación del encuadre, del color, luz y reflejos para así lograr la representación de una nueva realidad, (Ruhrberg, 2005:336) objetivo que encuentra correspondencia con el propósito del presente proyecto. Estas imágenes obtenidas al incidir la luz sobre superficies metálicas y pulidas, reflejos en cristales de aparadores, consisten en distintas perspectivas de una misma realidad, imágenes fragmentadas que emulan caleidoscopios de la realidad, elementos representativos medulares para “Individuos in-divisibles”. El proceso técnico es laborioso ya que se caracteriza por una factura impecable y meticulosa, pinceladas imperceptibles y formatos a gran escala.

Mientras los hiperrealistas partían de la representación fotográfica en la búsqueda de una representación pictórica fiel de la imagen (y no del original); la refotografía apropiacionista parte de una imagen dada y la presenta sin cambio alguno (Sherry Levine, Richard Prince), ponen en entredicho el valor de la originalidad, mientras que en los primeros ésta sigue implícita en la pintura. Sin embargo, ambas propuestas parten de la representación de la idea, no de la realidad, lo que en cierta forma se apegan al principio mimético propuesto por Platón.

1.2 La representación en la modernidad

El colapso de la modernidad como consecuencia de los resultados catastróficos de los ideales progresistas que germinan con la Segunda Guerra Mundial y sus efectos, llevará a un desencanto de la razón como fin único y una crítica y rechazo absoluto a dichos ideales, ello provocará un replanteamiento al orden mundial y generará nuevas formas de relaciones sociales que darán pie al paradigma de la postmodernidad.

El artista en su intento por representar la realidad lo llevó a una carrera por acortar las distancias entre representación y realidad, así el desarrollo histórico y técnico de la pintura se centró en la necesidad como afirma Arnold Hauser (1978) de que "el arte fuera sincero para la vida y fiel a la naturaleza" (p.226). De esta forma, nos encontramos con siglos de trayectoria dominados por un arte mimético cuya finalidad principal era igualar al mundo, recrearlo. Las vanguardias comenzarán a desestimar este principio; la abstracción será un receso para que en las proximidades del nuevo siglo se emprenda una carrera por la desmaterialización del arte y se vuelva por cansancio o necesidad mercantil a la pintura, asumiendo nuevos retos en los planteamientos de la representación. Las otras formas de repensar la realidad a través de la ciencia, no exentarán al arte de esa preocupación.

El concepto de representación que hemos visto variar a través de la historia del arte, y abordado aquí a partir de las premisas griegas hasta la modernidad, planteado como modelo ideológico de la visibilidad a través de la racionalización de la mirada que culmina en la pintura académica del siglo XIX, nos lleva a entender que la representación unidimensional es una de tantas propuestas que puede ser ampliada en la medida en que podamos justificar que "La visión no es precisamente un espejo, idéntico siempre, sino

una forma vital de comprensión” (Wolfflin, 1985: 346), la representación por tanto deja de ser sinónimo de realidad unívoca, que pueden ser un equivalente tal como plantea Arnheim (1962:160): “La producción de imágenes, artísticas o no, no parte de la proyección óptica del objeto representado sino que es un equivalente, dado con las propiedades de un medio concreto, de lo que se observa en el objeto”.

Según Gombrich (2002), cierto tipo de representaciones se originan a partir de conclusiones extraídas del natural, tal como lo propone la perspectiva artificial, como un recurso para representar la espacialidad en el plano bidimensional de una pintura, dibujo, etcétera, y es comprensible que esta representación del espacio en imágenes planas, únicamente alcanza a reproducir ciertas características de la visión y la profundidad. Sin embargo, en cuanto al tiempo, en esta dimensión bidimensional de una imagen no temporalizada, es posible representarlo a través de crear la ilusión del movimiento, de perspectivas múltiples o de los diferentes planos que lo componen en un montaje de posturas diversas, en otras palabras integrando la secuencia temporal con formas en el espacio a partir de la proyección de un conjunto de elementos sucesivos, y este es el reto del proyecto.

1.3 Ciencia y representación

Desde el punto de vista de la ciencia, la percepción de la realidad adquirirá otras significaciones que para el arte también ofrecerán alternativas para su replanteamiento. De acuerdo a las ideas desarrolladas por Newton, las nociones de tiempo y espacio eran independientes de los hechos de la realidad, sólo constituían el escenario donde ocurrían los sucesos, todo lo contrario plantea la teoría especial de la relatividad de Albert

Einstein, al exponer que el tiempo y el espacio son modificados por los hechos que en él suceden. Ideas que producirán un cambio paradigmático en la forma de ver el universo, de entender el tiempo y el espacio. Teorías que fortalecen la propuesta estética brindándole la posibilidad de su existencia y la congruencia con lo planteado.

El artista consciente de estas ideas relativistas intenta encontrar el lenguaje apropiado para representarlas eficazmente y asume que bajo esta perspectiva los elementos en una obra adquieren diferentes valores representativos, el orden protagónico se ve afectado, se desecha la organización desde un punto de vista para dar cabida a una obra con varios puntos de apreciación que permitan al espectador experimentar una realidad relativa. Precisamente lo que persigue la poli-figuración de “Individuos Indivisibles”.

A partir de este último principio surge el cuestionamiento acerca de la posibilidad de establecer una diferencia significativa entre subjetividad y objetividad. Nuestra realidad puede ser observada desde múltiples puntos de observación que pueden ser subjetivos, que otorgan una clara y objetiva descripción de lo observado; no obstante los resultados varíen, lo cual no significa que se anulen uno al otro, sino que son distintas descripciones igualmente justificadas de la realidad.

Es importante retomar dentro de este capítulo el trabajo artístico que se ha llevado a cabo por artistas actuales, que de una manera u otra se relaciona con Individuos Indivisibles, como es el trabajo de Roberto Cortázar y su fragmentación de la figura humana, el de Dan Voinea, en como aborda la representación de la figura humana en diferentes planos y por último el de István Sándorfi, por la ambigüedad en la representación del individuo en un espacio determinado.

Bajo esta óptica teórica fundada en la coherencia de las reflexiones de los autores antes revisados puede decirse que se consolida la conceptualización que fundamente “Individuos in-divisibles”, y cierto es que puede haber discrepancia en el hecho de objetualizar la(s) idea(s) en una imagen bidimensional, ese es precisamente el reto, pues recurriendo al truco representacional, al efecto ilusorio de lo multiespacial, se aborda la representación del mismo personaje, ubicado en un mismo espacio, ejemplificando (por sus posturas) tiempos diferentes; el individuo (indivisible) se divide para dar margen a varias y a una misma realidad. Esa realidad apreciada desde diferentes puntos de observación, donde tiempo y espacio son modificados por los hechos que ahí suceden, será finalmente una realidad relativa.

Capítulo 2

2. Metodología de “Individuos (in)divisibles”

2.1 De la gestación de una propuesta artística

Por medio de procesos pictóricos se ha podido alcanzar el desarrollo y la realización de este proyecto en el cual se ha debido resolver problemas plásticos desde una perspectiva personal basada en conceptos, intereses y referentes particulares revisados en apartados y capítulos anteriores como antecedentes, justificación y marco de referencias. Se buscó la adecuación de los medios y elementos compositivos a la propuesta con el objetivo de alcanzar un resultado óptimamente creativo. El juego artístico reside en el orden de materiales específicos y sus propiedades, pero finalmente, es el espectador el receptor de la información que la obra contiene y comunica, se entiende que para este la apreciación estética es más importante que la construcción de la pieza, no es preponderante el cómo se aplicaron los materiales pero sin embargo fueron determinantes su estructura artística.

El proyecto surge del interés por encontrar un sendero diferente del cómo abordar la representación pictórica más allá del convencional plano frontal o lateral y el cuerpo en posición oblicua o perpendicular a nuestro nivel visual (escorzo) y ante el cuestionamiento de cómo lograr una representación integral de todos sus ángulos posibles en un mismo tiempo y espacio. Dicho esto, se considera importante que para abordar el proceso de la producción es necesario mencionar la fase que le precede, el proceso creativo, el cual surge de una idea personal.

2.2 Aspectos propositivos de la creación del proyecto.

La génesis de un proyecto se da cuando se presenta una necesidad y al percatarnos de la existencia de un problema. Suceden acontecimientos que el artista, basado en su ideología, percibe en el contexto y lo cuestiona. A partir de este momento surge un análisis, por medio del cual es posible examinar y explicar lo que está sucediendo en el contexto. A través del pensamiento divergente, por medio de lluvia de ideas y la investigación observacional es posible la preparación y acopio de datos que conforman la base del conocimiento obtenido en la cual se monta el proceso creativo.

Más adelante se pasa a un estado de incubación que mantiene una relación estrecha con el inconsciente. Para que la incubación se lleve a cabo, el artista precisa de una pausa en el proceso que permita liberar implicaciones emocionales, que permite el surgimiento de una primera idea-solución, esta pausa se convierte en un paso necesario para alcanzar de una solución. El momento de la iluminación brota de manera repentina y da como resultado el surgimiento de una respuesta clara y precisa, hace visible la solución al problema, de tal forma que despierta en el individuo creativo el reto en la disciplina, momento en el que se produce el encuentro entre sujeto y objeto, creador y pieza artística.

2.3 Propuesta de método de creación.

Es aquí que se pone en marcha la solución, se elabora una serie de bocetos que surgen de las imágenes preconcebidas basadas en la idea principal considerada en este proyecto, la

representación del individuo conforme a su tiempo, congruente con los descubrimientos científicos, y su contexto.

2.3.1.- Paso uno. Selección de modelos y sesión fotográfica.

Para la elaboración de la pieza es necesario iniciar con la selección de modelos, este deberá ajustarse a las imágenes preconcebidas durante el proceso creativo, una vez seleccionado(a) se prosigue a las sesiones fotográficas, las cuales se realizaran frente a un boceto escenográfico basado en el tema del presente proyecto, resultado también del proceso creativo del artista.

El modelo recibe una guía mas no una dirección por parte del artista, en cuanto a poses y expresión, otorgando cierta libertad al modelo con la intención de captar rasgos distintivos de individualidad del representado, la cantidad de material fotográfico es extenso con el fin de obtener un amplio abanico de opciones de todas y cada una de las perspectivas posibles.

2.3.2.- Paso dos. Elementos compositivos.

Para lograr una buena composición se ordenan los elementos individuales en la imagen para conseguir el efecto buscado, y así enfatizar la información visual deseada, buscando siempre una composición equilibrada en la imagen, variando no solo poses y disposición del modelo como se menciona arriba, sino también elementos

Figura 1

técnicos como luz general y cenital. Cabe mencionar que el uso de esta última es muy importante, ya que acentúa los elementos seleccionados en la composición. Otros elementos técnicos son el contraste, encuadre, perspectivas las cuales se relacionan directamente con las diagonales, resaltando la profundidad (Fig.1). Se hace una primera selección de imágenes fotográficas que posteriormente se usarán como referentes, el trabajo final de composición se hace mediante el programa de Adobe Photoshop con el cual se hace un montaje fotográfico de las imágenes seleccionadas en busca de una solución que observe los elementos formales de la composición mencionados, además del encaje, la escala, el movimiento, el color y los planos, buscando una integridad con el fondo que dé como resultado una solución coherente cumpliendo con el propósito de este proyecto y los conceptos propuestos, para finalmente producir una obra pictórica al óleo de gran formato, que oscila entre 150 cm x 200 cm.

2.3.3.- Paso tres. Descripción detallada de la construcción de la obra.

En la obra en cuestión se representa al individuo de cuerpo entero (de pie, sentado, frontal, lateralizado) en un espacio no determinado, iluminado escasamente por una luz lateral izquierda que contribuya al dramatismo de la escena. Situado sobre un piso definido por líneas horizontales y diagonales, a manera de losetas, que contribuyan a la construcción de la profundidad en el plano pictórico, con varios puntos de fuga para favorecer la multiplicidad en el espacio atmosférico. Personaje(s) separados y enlazados por un conjunto de marcos de ventanas, colocados de manera lógica y al mismo tiempo incongruente creando la sensación de ambigüedad y de conexión entre los mismos planos. La representación de la figura humana, en ese juego ilusorio de planos y

posiciones queda situada en espacios y tiempos diferentes. En el centro de la composición (Fig. 2), se sitúan dos figuras erguidas, la de la derecha de espaldas al espectador con una ligera posición contraposto a manera renacentista, mientras que la de la izquierda ofrece al espectador su flanco izquierdo; a la extrema derecha se le muestra sentada sobre el piso con la cabeza en giro a la derecha, la cuarta representación, también sentada sobre el piso enfatiza la perspectiva espacial. Cada una de

Figura 2

las representaciones admite una representación parcial de la misma a manera de espejo que da como resultado la suma de ocho perspectivas del individuo, todas parciales, pero que sumadas nos ofrecen una representación más completa del individuo, observando una

Figura 3

concordancia de contemporaneidad (Fig. 3).

Todas estas perspectivas se unen unas con otras no sólo a través de los planos que generan las ventanas entretejidas, sino también por el elemento que aporta su

peinado, una trenza que entrelaza y las conecta. Aunado a esto se observa un tratamiento

minucioso del detalle, especialmente en el rostro de la modelo con el afán de captar en su semblante la individualidad. En la parte central de la composición pictórica, el piso de loseta se pierde en fondo construyendo un último plano de profundidad infinita.

Estos tres pasos se complementan mutuamente, de ellos se desprende la correspondencia entre el marco teórico, los antecedentes, los hallazgos científicos y la producción en defensa del trabajo indagatorio.

Se aborda el tema de la representación del individuo con un fundamento teórico aplicado a la producción artística la cual se replantea tomando en cuenta sus características básicas, línea, color, forma etc.

Además de los requisitos formales de la pintura al óleo, se busca cumplir con los requerimientos indispensables en una obra artística como son la innovación y la originalidad en el tratamiento del tema, tan importantes como su fundamentación son las posibilidades de aportar a la práctica y a los procesos creativos distintos criterios suficientemente argumentados.

3. Conclusiones

Platón sostenía que la mimesis parte de la imitación de la idea, no de la realidad. Para Aristóteles la mimesis constituye una operación dinámica propia del hombre que se encarga de la representación de la praxis humana, y que se transforma en arte, en tanto persigue objetivos que van más allá de la conducta imitativa. Por lo tanto, la mimesis a diferencia de la representación, busca la equivalencia al original, pero el ejercicio mimético exige el uso de rasgos representativos. Mimesis, por tanto se podría entender como analogía, pero ésta busca un acercamiento tal con su original que podrían confundirse.

La representación pictórica a través de la historia ha sido motivo de múltiples consideraciones e interpretaciones las que variarán de acuerdo a su tiempo y a los diversos contextos donde ha sido planteada por sus artistas. El producto, la obra, de estos artistas es el resultado de su proceso creativo, el cual debe contener la respuesta acertada al problema que perciben, para su construcción es necesario que confluyan el individuo creativo, su proceso, el contexto y el observador.

Las imágenes que nacen dentro de una cultura mantienen una estrecha relación con ésta, la razón se debe precisamente a que es en ese contexto donde se localiza la información explicativa de las características distintivas de la semiótica que construye la imagen. Por lo que podemos deducir que la representación se constituye a partir de la suma de relaciones conceptuales, formales, sociales y también espirituales de una cultura determinada. En una analogía a lo planteado, se buscó estructurar la esencia de este proyecto, construir la representación con la suma de la pluralidad que implica la realidad de lo representado.

La unión de disciplinas como la filosofía, la historia, la teoría del arte, la psicología, la antropología y la ciencia, pueden ser la respuesta a cuestionamientos acerca de cómo resolver la representación integral del individuo, si es que esto es factible; el reto será del artista quien lo asumirá y planteará de acuerdo a sus percepciones e interpretación personal.

Es importante mencionar la importancia que la ciencia ha tenido como referente estético en este proyecto y en cuanto a cómo la percepción de la realidad puede ser replanteada conforme a la teoría de la relatividad de Albert Einstein: se ha visto afectado el orden protagónico, se han generado varios puntos de vista de apreciación proporcionando al espectador la experiencia de una realidad relativo a través de la yuxtaposición de figuras y planos, el tiempo y el espacio sufren modificaciones que afectan directamente lo que ahí sucede.

El objetivo principal que este proyecto persigue es el de abordar el problema de la representación del individuo de una manera integral, más completa, por lo tanto, la aportación fundamental de este trabajo consiste en la implementación de elementos compositivos ya existentes pero presentados de tal manera que logra la representación del individuo en distintos planos en un mismo tiempo y contexto, de igual forma logra concebir un juego de relaciones y percepciones entre las diferentes perspectivas del espacio y el observador, por medio de la fusión de elementos pictóricos, filosóficos, históricos y científicos.

Se ha recopilado información sobre cómo el individuo creativo aborda la representación a través del tiempo y se ha puesto de manifiesto como esta se ha solucionado en el pasado, con esta información previa se ha debido apostar por una

propuesta que innove no tanto en los materiales empleados para su construcción, pero si en la manera en como la representación del individuo se presenta ante el espectador en la actualidad.

Cabe resaltar que, aunque este documento culmina en la elaboración de una primera pieza de gran formato, esta temática ha dado la pauta la elaboración de una serie pictórica más extensa. El resultado de este trabajo es, por tanto, el inicio de una producción plástica a largo plazo. Finalmente se podría plantear cuales pueden ser las líneas futuras de investigación como continuación natural del trabajo desarrollado en este documento, además de la investigación de seguimiento obligada conforme a los avances científicos que de alguna manera tengan que ver con la indivisibilidad del individuo conforme lo propone la física cuántica.

4. Bibliografía

- Arnheim, R. (1962). *Arte y percepción visual*. Argentina: Universidad de Buenos Aires.
- Barasch, M. (1991). *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*. Madrid: Alianza Editorial.
- Barbero, S. (2004). *La noción de mimesis en Aristóteles*. Colección Ordia Prima *Studia*2. Córdoba: Ediciones del Copista.
- Gombrich, E. (1989). *Historia del Arte*. México: Editorial Diana.
- Gombrich, E. (2002). *Arte e Ilusión: Estudios sobre la psicología de la representación pictórica* [1960]. Madrid: Debate.
- Hauser, A. (1978). *Historia social de la literatura y el arte*. Volumen I. Barcelona: Editorial Labor, S.A.
- Le Breton, D. (2003). El cuerpo y la naturaleza en la Edad Media y el Renacimiento. *Revista Kenos*. (3). Recuperado de <http://www.temakel.net/trtresnaturalezaemr.htm>
- Pintado, J. (2011) *Complementos Para la Formación Disciplinar en Historia e Historia Del Arte*. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Recuperado de <http://books.google.com.ar/books?id=ysYerTW6xBwC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Richardson, J. A. (1980). *Art: The way it is*. New York: Harry N. Abrams Inc.
- Ruhrberg, K. y Walter, I. (2005), *Arte del siglo XX, Volumen I*. Madrid: Tschén.
- Tatarkiewics W. (2001). *Historia de seis ideas, Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Wolfflin H. (1985). *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte (Clásica)*. Madrid: Espasa Calpe.

5. Anexos

5.1 Anexo 1

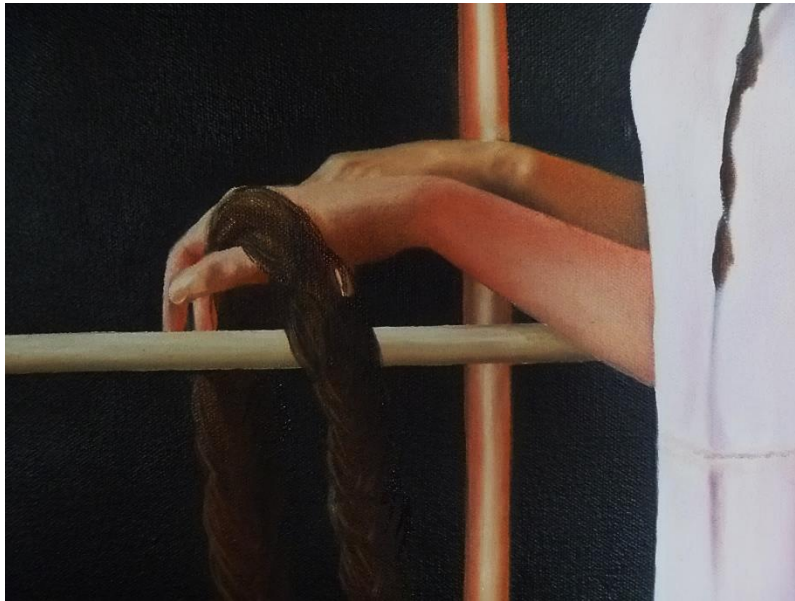
Imágenes: Acercamientos de elementos claves

Representación del individuo entre planos pictóricos

El elemento de su peinado juega un papel importante en la integración de la representación

Detalle de juego ilusorio entre individuo su reflejo y el elemento de su peinado

Detalle de ventanas que se entrelazan entre sí y con el representado

Líneas diagonales y horizontales que construyen el espacio proyectivo

5.2 Anexo 2

VIII Bienal Internacional de Estandartes

Estandartes 2014

La participación en la Bienal Internacional de Estandartes concedió a este proyectos la oportunidad de atestiguar la relación que pudiese existir entre el al observador y la pieza, cabe aclarar que el gran formato que se maneja es de 500 cm de altura por 180 cm de ancho varia del tamaño de la obra original realizada en óleo sobre tela, además de que esta se encuentra montada a 200 cm del suelo, un tanto lejana al espectador transformando de manera importante su relación con la misma, se entiende que con la obra original se mantiene un contacto más personal, mas asequible para el que la observa por lo tanto como se menciona la relación con esta varía de la que se presenta en ESVIII.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONACULTA
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
a través del Centro Cultural Tijuana,
tiene el honor de invitarlo a la exposición

ES2014
TIJUANA
VIII Bienal Internacional
de Estandartes
8a International
Banner Biennial
11va edición / 11th edition

Alejandro D'Acosta México
Francisco Toro Estuñedo, México
Álvaro Blancarte Hércules, México
Héctor Manuel Basaca Mexicali, México
Antonio Escalante Hu Wei China
Alfonso Lorenzana Jesús Ramos San Luis Potosí, México
Alonso Delgado Lotar Müller Colonia, Alemania
Carlos Estévez Luis Lewis Ciudad de México
Celeste Batel Manuel Escutia Ciudad de México
César Hayashi Máximo González Almería, México
César Vázquez Montserrat Pecaniz Barroeta, España
David Osaya / Lourdes González Pablo Liana Tijuana, México
Demian Flores Roberto Gandarilla Oaxaca, México
Diana Coca Shingel Takeda Oaxaca, México
Las Formas, España
Eba Roads Verónica Glezqui / Vanessa Ramos Tijuana, México / E.E. U.U.
Estela Hussong / Juan Hussong Ensenada, México

Jurado:
Roberto Rosique, Bélgica Rodríguez, Sol Henaro
Curadora: **Marta Palau**

Inauguración viernes 28 de noviembre 2014
Vestíbulo del Edificio Central / 19 h / Entrada libre

Paseo de los Héroes #9350 Zona Urbana Río Tijuana C.P. 22010 Tijuana, B.C. México

Imagen: Declaraciones, Flavio Garcandía

Invitación, VIII Bienal Internacional de Estandartes

Cara A

Cara B

Estandarte "individuos In-Divisibles", impresión digital, 180x500 cm, 2011.

