

Universidad Autónoma de Baja California

Licenciatura en Artes Plásticas

Título de la serie:

“Espacio de interrelación”.

Alumna:

Irma Verenisse Cabrera Cervantes

Agradecimientos.

Agradezco primeramente a Dios y a la vida que me ha permitido llegar a esta etapa tan importante, en la que he podido experimentar cosas nuevas al estar dentro de la licenciatura en Artes Plásticas, lo cual me llena de orgullo.

A mi madre por su apoyo moral y su lucha constante que fueron forjando en mi un sentimiento de superación, el cual me ha conducido por el camino de la verdad y la dicha que provoca el realizar lo que verdaderamente se desea.

Agradezco a mis familia, mis abuelos, mis tías, y mis hermanos Juanita, Oscar, Yolanda, Elvia, Brenda, a mi novio Miguel Ángel, por su vibra positiva, amor y cariño que me demuestran día a día, a su preocupación por ayudarme en todo momento, por estar conmigo a cada paso que doy.

A mis amigos y amigas de la carrera por su apoyo y compañía, por compartir momentos fáciles y difíciles que fueron surgiendo, a todos ellos por compartir sus experiencias y vivencias.

A mis maestros de la licenciatura, principalmente a: Lidie Figueroa Lewis, por el respeto y confianza que deposito en mí, sobre todo a su paciencia con la elaboración de este proyecto de investigación, a Mayra Huerta, Jhosell Rosell, y Jaime Córdoba, por brindarme un poco de sus conocimientos en el campo de lo visual, fueron de gran importancia para mí en la realización de este proyecto teórico- práctico.

“A todos los que han hecho de mí lo que soy ahora, un sincero agradecimiento”.

Indice.

páginas

Resumen -----	4
CAPITULO 1: DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO	
<i>Introducción</i> -----	6
<i>Planteamiento del problema</i> -----	7
Objetivos y pregunta de investigación-----	9
Estado del arte -----	10
CAPITULO 2: MARCO METODOLÓGICO	
Paradigma de investigación -----	15
Métodos de investigación y producción -----	16
Equipos e instrumentos utilizados -----	18
CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL	
Teoría del arte -----	21
Teoría de otras áreas del conocimiento relacionadas -----	24
CAPITULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	
Proceso de producción artístico -----	28
Las piezas -----	30
Conclusiones -----	34
Referencias Bibliográficas -----	35
Anexos-----	37

Resumen.

Para la realización de este proyecto se utiliza el método de investigación cualitativo porque en él se busca describir y comprender el proceso de producción artístico a partir de la experimentación con diversas técnicas con las que se realizó una producción en pintura y una pieza de instalación.

La obra se centra en el conflicto que se tiene sobre el espacio personal con el que nos relacionamos, un espacio físico y emocional, es una esfera invisible que cada individuo lleva consigo mismo y que rodea al cuerpo, ésta se agranda o achica según el grado de confianza o desconfianza que se tiene respecto a las personas que nos rodean, es la cercanía corporal que cada individuo delimita en relación al otro, esto se explica claramente en la teoría de la proxémica de Edward Hall .

Partiendo de cómo concebimos nuestro espacio privado se realizó una serie en pintura **“Espacios de interrelación”** con la que se crearon metáforas con dos maniquíes de madera que juegan el papel de la pareja contemporánea y dos vasos de vidrio utilizados para crear analogías sobre la fragilidad de dicho espacio, por otra parte, se utilizaron vasos de vidrio y fotografías aportados de diversas parejas como símbolo de su espacio personal, con ello se construyó la pieza de instalación **”Correlación espacial”**.

Palabras clave.

Instalación, pintura, Pareja contemporánea, espacio personal, espacio de interrelación, metáfora, analogía.

CAPITULO 1:
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.0. Introducción.

En éste trabajo se encuentra el desarrollo de la investigación de un proceso artístico, pensando en conocer los mecanismos utilizados para la producción de obra.

Se llevó a cabo a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC campus Tijuana), licenciatura en Artes plásticas, como parte de la asignatura Seminario de Titulación, durante la práctica escolar del 9no. semestre del periodo Agosto- Diciembre del 2010.

La estructura de éste documento se compone de dos partes:

1.-Una serie de pintura llamada “**Espacios de Interrelación**”, la cual crea una historia de la relación de pareja y su forma de relacionarse, está representado con dos maniquíes de madera mismos que son empleados para el dibujo de la anatomía humana y dos vasos de vidrio que por su posición y fragilidad simbolizan el espacio personal que a l vez es compartido con otros.

2.- Una pieza de instalación con el nombre de “**Correlación Espacial**”, está construida por vasos de vidrio y fotografías de retrato aportadas por diversas parejas, con el fin de producir analogías sobre la fragilidad con la que percibimos el espacio personal y de interrelación. Cabe mencionar que la instalación tiene una característica muy particular, que consiste en que el espectador transite por un camino construido de vasos de vidrio expuestos directamente al entorno para que estos reflejen todo lo que les rodea, y al mismo tiempo le permite experimentar la fragilidad traducida en esa esfera invisible que rodea al cuerpo y conocemos como espacio personal.

1.1. Planteamiento del problema.

Los seres humanos adquirimos conciencia del mundo que nos rodea por medio de los sentidos, con los cuales cada día descubrimos algo nuevo, recreamos la realidad por medio de las percepciones del mundo exterior al que nos enfrentamos, nos llenamos de información que nos sirve para ser conscientes de la realidad. Cada individuo lucha por superar sus propios obstáculos, esto nos lleva a un análisis de como manejamos nuestras relaciones en el espacio personal.

Al reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos, surge la idea para este proyecto artístico y de investigación, donde el motivo es la dificultad para compartir el espacio en las relaciones de pareja y al momento de socializar. Para muchas personas, las experiencias dolorosas en su vida respecto a compartir el espacio personal, (entendido como un espacio físico pero también emocional), los llevan a ser personas selectivas y desconfiadas. Este escenario de aislamiento los hace experimentar un profundo estado de soledad en el que se bloquean los sentimientos y se vuelven incapaces de crear amistades profundas, lo que empobrece la vida del sujeto y le impide encontrar nuevas posibilidades de relación por el miedo a ser lastimados.

En éste proyecto se pretende explorar el espacio visual como interrelación entre personas de ambos géneros y se abordará también el concepto de unión y relación de pareja contemporánea. Para ello se utilizarán dos maniqués de madera, mismos que son empleados para el dibujo de la anatomía humana. Se usan estos objetos por su forma ya que tienen un carácter atemporal y por el hecho de que no tienen un rostro definido, lo que proporciona amplias posibilidades de lectura e interpretación del tema. A manera de metáfora se creará un juego entre estos personajes y un vaso como elemento simbólico que represente el espacio según su posición.

Jaime Nubiola (2000): “Más allá de las definiciones canónicas de la metáfora, es que estamos frente a una forma distinta de conocimiento y no solo frente a una forma de conocer lo conocido. El encanto de la metáfora es que abre la posibilidad de una forma de conocimiento nueva que se opone a las formas lógicas”. Esta habilidad de la metáfora para construir un conocimiento distinto a la lógica imperante es lo que la hace particularmente útil para este proyecto.

Este proyecto consta de una serie pictórica y una instalación. La instalación utiliza vasos aportados por diversas parejas y sus fotografías. Se busca mostrar la fragilidad del espacio personal y de interrelación, ya que el espectador transita en medio de objetos que se pueden romper con facilidad. Se trata de crear metáforas sobre la naturaleza de dicho espacio y de cómo éste puede ser compartido o no con otros, así como de la posibilidad de violar los límites del mismo.

Jaime Nubiola (2000): Las metáforas creativas confieren sentido a nuestra experiencia de la misma manera que las convencionales: proporcionan una estructura coherente, destacan unos aspectos y ocultan otros. Son capaces de crear una nueva realidad, pues contra lo que comúnmente se cree no son simplemente una cuestión de lenguaje, sino un medio de estructurar nuestro sistema conceptual, y por tanto, nuestras actitudes y nuestras acciones”.

Esta definición es importante en esta investigación ya que nos abre los sentidos a una manera conceptual de representación de las cosas y al utilizarla nos permite modificar la realidad del mundo como lo percibimos, sobre todo al realizar proyectos artísticos como éste, donde no sea tan evidente lo que se trata de reflejar con la obra, si no que a través de las metáforas busque nuevas posibilidades de diálogo para provocar al espectador a analizar más a fondo lo que ésta representa, o lo que el artista podría decir con ella.

1.2. Objetivos.

- 1) Realizar una serie en pintura que represente a la pareja y el espacio como lugar de interrelación y privacidad. La técnica que se usará para la experimentación pictórica es la aguada intervenida con óleo sobre canvas.
- 2) Producir un registro fotográfico que sirva para experimentar con la creación de metáforas sobre los espacios de interrelación y la pareja contemporánea.
- 3) Crear una instalación con vasos donde el espectador transite por la pieza para que perciba la fragilidad de su propio espacio y del espacio ajeno ya que se sabe que cualquier movimiento en falso podría romper al objeto. Esta obra será producida con fotografías digitales de parejas y vasos aportados por ellas.

1.3. Pregunta de investigación.

¿Qué tipo de metáforas visuales se pueden crear para representar a la pareja contemporánea y su espacio de interrelación al utilizar dos tipos de objetos diferentes como elementos de una serie de pinturas y en una instalación?

1.4. Estado del arte.

Fernando Llanos.

Su trabajo artístico se mueve entre la creación de mail art, el video acción y el dibujo. La obra "Cursi agridulce" de éste autor se relaciona con el proyecto de investigación por su exploración plástica sobre los acontecimientos cotidianos y las emociones que siente en relación a su pareja describiéndolos metafóricamente en imágenes. Es un libro de artista en el que utiliza el collage con dibujo, objetos, texto y otros elementos.

1

2

3

Figuras 1, 2, 3: Fernando Llanos. Cursi agridulce, dibujoterapia para apapachar obsesiones, Mayo 2008, Trilce Ediciones S.A. de C.V.

María Ezcurra.

Su trabajo es un referente de éste proyecto de investigación porque utiliza fotografía digital como base de su producción para abordar el tema de lo cotidiano en la pareja. Utiliza prendas de vestir como metáforas y crea un discurso sobre la vida contemporánea y la naturaleza de las relaciones de pareja.

Ha realizado acciones públicas, obras en las que utiliza telas y prendas de vestir, entre ellas, las siguientes piezas:

4

5

Fig. 4, 5: María Ezcurra. Guardarropa del ama de casa perfecta 2004, documentación fotográfica.

6

7

Fig. 6,7: María Ezcurra. De regreso 2000, esculturas realizadas con prendas encontradas en la ciudad de San Francisco Estados Unidos.

Arturo Montoto.

Montoto de procedencia cubano, realiza proyectos artísticos desde 1985, su obra se basa principalmente en la pintura, utiliza objetos cotidianos para crear metáforas sobre el lugar en donde vive y su relación con esos espacios, construye imágenes que para él son representativas de su vivencia en Cuba y crea una analogía entre fondo y figura, en lo que veo una relación por su concepto de la imagen en mi proyecto.

Fig. 8

S/T, óleo sobre tela, 350 X 281 cm

Fig. 9

La sombra del deseo, oleo s/ lino, 450 X 316 cm

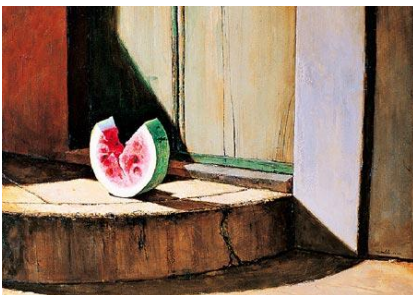

Fig. 10

Frágil ilusión, óleo s/tela, 450 x 316 cm

Félix Gonzáles Torres.

La obra de Félix es importante y tiene que ver con la idea central de éste proyecto por su manejo en la representación de la pareja, sobre todo en la estructura formal de la obra en la que podemos apreciar la armonía de los objetos cotidianos que maneja, sus piezas tienen una carga conceptual y con ellos hace alusiones del otro en uno mismo, su trabajo podría considerarse autobiográfico ya que para él la homosexualidad no es solo una forma de representación con la que tiene un tema de discurso, sino que lo considera una capacidad emocional, una forma de vida con la que es capaz de crear obras de arte.

Nicolás Bourriaud.(2006). “La homosexualidad como punto de partida genera en su obra gran variedad de formas que se caracterizan principalmente por hacer evidente una dualidad, la unión, así como evidenciarla existencia de dos realidades que se completan. Por ejemplo, dos relojes que marcan la misma hora o dos espejos, uno a un lado del otro, entre otras obras que son parte de su producción artística”.

Fig. 11.

Perfect lovers, 2 relojes expuestos juntos en la pared, 1991

Fig. 12.

Untitled- March 5th #1, 2 espejos expuestos juntos en la pared, 1991

CAPITULO 2:
MARCO METODOLÓGICO

2.0. Paradigma de investigación.

Paradigma cualitativo:

Según, Rudy Mendoza Palacios. (2006): “La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación y entrevistas no estructuradas, lo hacen en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica”.

En éste proyecto se utilizará el método de investigación cualitativo porque se busca describir y comprender el proceso de producción de obra a partir de la experimentación personal con técnicas para crear aguadas sobre tela y construir atmosferas abstractas en cada cuadro, interviniéndolos con una veladora de óleo, para que haya uniformidad en la serie y para definición de los personajes utilizados. Las imágenes con las que se buscarán distintas composiciones en la serie de pinturas son dos vasos de vidrio que simbolizan el espacio relacional y dos maniqués de madera que representan a la pareja. Como parte de este proyecto de investigación visual se realizará una instalación interactiva ya que los espectadores caminan atravesando la pieza. La instalación contará con vasos de vidrio proporcionados por diversas parejas y sus respectivas fotos. Se busca lograr que el espectador interactúe y experimente sensaciones diversas que lo lleven a una reflexión sobre el espacio con el cual se interrelaciona en el mundo exterior y que se haga consciente de la fragilidad a la que estamos expuestos con el simple hecho de caminar por la calle. Cada uno de nosotros posee una burbuja invisible que lo rodea, el espacio personal, que se agranda o disminuye según el grado de confianza y seguridad hacia el otro individuo que está cerca y el contexto en el que se da la interacción.

Al analizar la naturaleza del espacio personal y de interrelación, se tomó la decisión de hacer que el espectador transite entre los vasos de vidrio para que experimente una mayor conexión con lo que se busca representar a través de la pieza.

2.1. Método de investigación y producción.

METODO	RESULTADO	CONCLUSION
<p>1.- Revisión de la carpeta de obra.</p>	<p>Se realizó ante el grupo una presentación de portafolio en diapositivas con la obra producida desde el primer semestre al 8º. de la Licenciatura en Artes Plásticas y se explicaron algunas piezas.</p>	<p>Al finalizar la presentación se abrió un paréntesis para una crítica constructiva y visualizar el hilo narrativo, técnico y materico que une a la obra realizada para así ligarla con futuros proyecto.</p>
<p>2.- Investigación e idea 1 Interpretación.</p>	<p>Interpretar con autorretrato y retrato la composición y paleta de color del artista del romanticismo Pierre Auguste y sus obras: “Tempestad” y “Tiempo de primavera”.</p>	<p>Narrar una historia escrita e intervenir con dicho texto la atmósfera donde estarían situados los personajes en cada cuadro de una serie en pintura.</p>
<p>3.- Investigación e idea 2 Apropriación de la técnica pictórica y paleta de color del artista Pierre Auguste. Época del romanticismo para interpretar a la pareja contemporánea.</p>	<p>Interpretar con autorretrato y retrato a la pareja contemporánea en la que se creará una historia que se proyecte a la época del romanticismo con composición de los personajes se creará una visión contemporánea del contexto actual.</p>	<p>Se realizará una serie en pintura sobre la pareja contemporánea utilizando la composición del artista Pierre Auguste de la época del romanticismo y su paleta de color. La atmosfera de cada cuadro se representara con imágenes tomadas de la Zona centro Tijuana B.C.</p>
	<p>Interpretar a la pareja</p>	

<p>4.- Investigación e idea 3</p> <p>La pareja contemporánea y su espacio de interrelación.</p>	<p>contemporánea utilizando dos maniqués de madera interactuando con un vaso de vidrio que represente el espacio personal y de interrelación.</p>	<p>Realizar una serie en pintura en la que se narrará una historia sobre la pareja contemporánea y la problemática sobre el espacio personal y de interrelación.</p>
<p>5.-Investigación e idea 4:</p> <p>Pieza de instalación sobre la parejas de hoy en día.</p>	<p>Recopilación de vasos de vidrio para representar en metáforas la fragilidad del espacio personal y de interrelación. Los vasos serán aportados de diversas parejas así como su respectiva foto de retrato para mostrar la diferencia de gustos de cada uno de ellos.</p>	<p>Realizar una instalación interactiva donde el espectador transite por la obra para que perciba la fragilidad del espacio de interrelación, por medio de vasos de vidrio por que se sabe son objetos que pueden quebrarse con facilidad.</p>

2.2. Equipos e instrumentos utilizados.

Para éste proyecto de investigación y creación de obra visual, se emplearon una serie de métodos para experimentar de diversas maneras una forma de representación del tema que fuera la apropiada para la realización de una serie en pintura así como una instalación que hable sobre la pareja contemporánea, el espacio personal y de interrelación.

Como parte del proceso pictórico se realizaron bocetos creados a base de dibujos con prisma color y dibujo con collage de fotocopias para plasmar las ideas que fueron surgiendo en relación al tema y su representación visual creando una historia a manera de metáfora con las composiciones de los personajes utilizados.

Se realizaron experimentos sobre tela con técnicas para crear aguadas con: aceite, acrílico, tinta china, acuarela y sal de cocina, haciendo combinaciones con los materiales se lograron diferentes efectos, texturas y gamas de color. Con el resultado de la experimentación se eligió la técnica más factible para aplicar al fondo de cada cuadro, ya que ésta crea un efecto en forma de círculos de diferentes tamaños. Al analizar la utilidad que se le da al vaso, dicha textura simula los residuos de líquido que quedarían sobre el vidrio después de beber agua. Después de crear el efecto sobre el lienzo fue aplicada una veladura de color sombra tostada para que visualmente la obra tuviera uniformidad.

Se hizo un registro fotográfico para capturar imágenes directas con el juego de los elementos utilizados en la composición: dos maniqués de madera y dos vasos de vidrio. Estas fotografías sirvieron como bocetos para la realización de una serie en pintura. Para darles personalidad a los maniqués que representan a la pareja, se le colocó a uno de ellos una falda en color amarillo para caracterizar a la mujer y al otro un moño azul metálico en el cuello para resaltar el lado masculino del personaje.

Para la instalación se pensó en pedir a parejas cercanas y ajenas, que cada uno de ellos aportara un vaso de vidrio pensando en él cómo su espacio personal. El diseño, forma y color de cada uno es diferente, hace evidente la diferencia de cada individuo y la realidad a la que se enfrentan las parejas: el espacio ahora común y que, en algún momento, fue privado se ve afectado de diversas formas al decidir compartirlo con alguien más.

En la instalación se representa la diversidad de la sociedad contemporánea en la nos encontramos, no se estableció como punto específico la preferencia sexual de cada uno de ellos ya que esta no especificidad en la preferencia busca que más personas se identifiquen con la pieza.

CAPITULO 3:
MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL

3.0. Teoría del arte.

Espacio.

Moholy-Nagy László. El espacio es realidad . (p.208). “Según la fórmula más simple de como el hombre percibe el espacio: mediante su sentido de la vista, en cosas como: perspectivas amplias; superficies que se encuentran y se cortan mutuamente, esquinas, objetos en movimiento con el intervalo entre ellos; objetos que se penetran mutuamente; relaciones de masa, luz; mediante su sentido del oído: según fenómenos acústicos; mediante la observación del movimiento: en distintas direcciones en el espacio, mediante medios de locomoción; horizontal, vertical, diagonal, intersecciones, saltos, etc.; mediante su sentido del equilibrio: mediante círculos, curvas, aspirales”.

Con lo cita anterior, nos damos cuenta que espacio adquiere un significado bastante amplio. Al analizar profundamente el sentido de la palabra, comprendemos que espacio es todo lo que nos rodea, está en la naturaleza, en los objetos y en las obras de arte que construyen un significado por medio de un espacio pictórico creado con diversos elementos compositivos para hacer visible un espacio ficticio, dado por el color y la forma de la obra.

Juan Ramón Traído y Rosa Subirána, mencionan en su ensayo.

Las claves de la pintura, (1994): “El espacio es el marco en el que el pintor sitúa los personajes, los objetos del tema que desarrolla, y para esto lo estructura de formas diversas. La perspectiva es la manera que hace posible la visualización del espacio pictórico, según unas leyes intuitivas o experimentales de manera racional”.

Una obra de arte debe tener una serie de elementos formales y otros conceptuales, con ello la pieza adquiere importancia en su contenido simbólico. Uno de los aspectos principales que tiene una obra es su composición, la distribución de los elementos en el espacio que son importantes para crear una lectura comprensiva para el espectador, es la

sociedad quien le da el valor a la pieza, por lo que comunica y logra que el otro se identifique con ella.

A continuación hablaremos de cómo ha ido cambiando la percepción del espacio pictórico de épocas pasadas hasta ahora, ya que para este proyecto es importante porque es su eje conceptual.

En el arte visual se ha trabajado el espacio desde diferentes formas de representación, en épocas pasadas, se usaba la ley de la frontalidad para dar un sentido de cercanía y lejanía y la yuxtaposición de los elementos que no tenían un orden establecido, sólo buscaban plasmar la vida diaria y a sus personajes importantes en orden jerárquico, como las imágenes que se muestran a continuación del arte egipcio.

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Ya en épocas más recientes, se buscaba un orden de los elementos que tuvieran algo más que decir, se les daba un lugar a cada uno de los elementos con la yuxtaposición en horizontal y vertical, ocupando el personaje principal la parte alta del cuadro, como en imágenes religiosas, en las que los personajes adquieren su tamaño por el grado de importancia, como por ejemplo, Dios Padre, Jesucristo y la Virgen suelen ocupar un mayor espacio en la composición, mientras que los santos, ángeles, y humanos eran representados siempre en menor tamaño.

Fig.17

Fig.18

Fig.19

En las representaciones contemporáneas los personajes y los objetos tienen el tamaño que les corresponde según el lugar que ocupan.

Traidó y Subirana. (1994), afirman que: “La perspectiva de color, la perspectiva menguante y la perspectiva lineal que Leonardo da Vinci, menciona en su Tratado de la Pintura que escribe: «La ciencia de la pintura comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los cuerpos que con ellos se revisten, y su proximidad y lejanía, según proporción entre las diversas disminuciones y las diversas distancias. Esta ciencia es madre de la perspectiva, esto es, de la ciencia de las líneas de la visión, ciencia que se divide en tres partes; de éstas, la primera solamente comprende la construcción lineal de los cuerpos (perspectiva lineal); la segunda, la difuminación de los colores en relación a las diversas distancias (perspectiva de color); y la tercera, la pérdida de determinación de los cuerpos en relación a las diversas distancias (perspectiva menguante)”.

Los diversas formas de construcción del espacio son importantes para este proyecto de investigación artístico en él que se buscan maneras de representación en la que los personajes utilizados creen un dialogo y por medio del color produzca in impacto en el espectador para que experimente sensaciones al momento de observarlo. Se busca manejar la perspectiva para mostrar diversas posibilidades de compartir la vida con otro.

3.1. Teoría de otras áreas del conocimiento relacionadas con este proyecto.

Aquí se aborda como tema principal la relación de pareja, que ha sido el motor para la creación de obra de muchos artistas visuales en todos los tiempos. Todos tenemos la necesidad de compañía, es algo instintivo que se nos va dando por naturaleza, cada uno desde su contexto lo experimenta de diferente manera y es así como lo representa.

Rexodor Y Zapata Pérez. (2005). "La pareja y sus conflictos es un tema eterno a lo largo de la historia de la civilización humana. A través de los rasgos más comunes en el vínculo amoroso se han revelado las particularidades de una época, sus costumbres y formas de convivencia, para devenir luego, con el decursar del tiempo, referencias obligadas de una sociedad".

Se sabe que la problemática de pareja es un tema bastante extenso, pero aquí se indagará exclusivamente sobre la problemática que surge para compartir el espacio privado, por medio de un proceso creativo, representando a la pareja con una visión compositiva contemporánea por medio de objetos que simbólicamente lo hagan visible.

Según Héctor Rodríguez.(2001). "Dimensiones. La interacción de pareja conlleva un trabajo de cooperación para construir un espacio en el que se proyecta y cualifica el lazo afectivo a través de la vivencia de cinco dimensiones que se forjan en el diario vivir. Estas dimensiones son las siguientes: la pareja como compañía personal, la pareja como apoyo, la pareja como esposo(a), la pareja como complemento sexual, la pareja como padre o madre."

Lo antes citado tiene que ver en gran medida con la investigación realizada en este proyecto ya que resalta el aspecto social y emocional que todas las personas conllevan en su vida sentimental y es el motivo principal de esta producción artística.

La obra producida tiene un aspecto social importante porque incita al encuentro ya que el diseño de la pieza de instalación provoca a los individuos conocidos o desconocidos entre sí a que transiten simultáneamente en un mismo espacio. En la obra pictórica la interrelación se ve representada por la pareja, individuos que deciden sobre el espacio privado que es capaz de compartir con el otro.

Es conveniente mencionar que la teoría de la prosémica es considerada para sustentar este proyecto de investigación porque explica características importantes de los diferentes tipos de espacio, habla de las distancias zonales medibles y cómo varían en relación a la cultura y la sociedad en la que se encuentre el individuo. La persona establece su propia distancia según el grado de confianza. Edward Hall las llama distancia íntima, distancia personal, distancia social, distancia pública.

Dicha teoría se utiliza en este proyecto para crear metáforas en la producción de obra visual que hable sobre la pareja en la cual un vaso es el elemento que simboliza el espacio. Con las características del vidrio se crearán analogías sobre la fragilidad con la concebimos nuestro espacio personal y de interrelación, mostrando esto en una serie de pintura y una instalación.

Ernesto Yturralde Tagle, (2009) afirma que:

“Edward T. Hall, antropólogo norteamericano, introdujo el término *Proxémica* en 1963, para describir las distancias dentro de parámetros estándares entre las personas mientras estas interactúan entre sí. El término *proxemia* se refiere a la utilización y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de cómo y con quién lo utiliza, cómo se siente. Hall describió a la proxémica como: **El estudio de cómo el hombre estructura inconscientemente el micro-espacio. “Espacio personal o informal** - Espacio alrededor del cuerpo. Varía en función de las culturas personales, regionales o propias en cada cultura, debido a que cada cultura estructura el tamaño de su espacio físico”.

Relación, unión e interrelación se muestran en la obra a través del mismo elemento. En la serie de pintura, la composición de los personajes crea una historia metafórica: buscan un contacto físico como suele darse en la relación de pareja donde uno suele tomar la iniciativa. El vaso es el elemento que delimita la separación entre ambos ya que cada uno tiene su propio espacio (vaso). Es un juego en el que uno busca al otro para compartir un mismo vaso, (espacio).

En la instalación, el espectador transita entre las parejas de vasos de vidrio, con lo cual se busca mostrar la interrelación en el espacio público ya que son personas desconocidas y, de manera simbólica, se está violando el espacio íntimo de las parejas. Se sabe que el objeto es frágil y puede romperse con facilidad con cualquier movimiento al caminar por ahí, esa fragilidad también está presente en el espacio personal y el espacio ajeno, podemos romper la confianza que el otro tenía en nosotros al actuar de una forma inadecuada hacia esa persona.

CAPITULO 4:

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.0. Proceso de producción artístico.

Uno de los elementos principales que componen a este proyecto visual es un vaso que simbolizará la unión y el espacio de interrelación. Este objeto representa una necesidad de saciar la sed, es entonces que se decide mostrar a través del vaso la necesidad que todos tenemos por una pareja, de alguien con quien compartir un tiempo y un espacio que ya no sea visualizado como particular, espacio que a la vez es compartido con la gente que nos rodea, entre amigos, familia, y demás. A través del vaso también se muestra la fragilidad con la que concebimos el espacio individual, este espacio se delimita por la confianza que existe de una persona a otra y es nombrado como proxémica.

Nicolás Bourriaud. (2006): "Se sabe que cualquier producción, cuando llega al circuito de los intercambios, toma una forma social que no tiene ya nada que ver con su utilidad original: adquiere un valor de intercambio que cubre y esconde en parte su naturaleza primera."

Si analizamos las características de un vaso sabemos que éste tiene una capacidad volumétrica y un lado abierto por donde se suele verter o vaciar algún líquido o sólido. Con este elemento simbólico se construirá una analogía entre el espacio delimitado por el material, en el caso del vaso, y el espacio afectivo que existe en la pareja o en los seres humanos constituido por la confianza, la intimidad y el amor. Por ejemplo, el vidrio con el que se hace un vaso es aparentemente duro, pero a la vez es frágil en el ambiente que lo rodea como también puede ser concebido el espacio individual o interrelacional.

El vaso es utilizado para crear metáforas sobre el espacio de interrelación en la serie de pintura. A este objeto se le dio un significado a partir de su posición en el espacio. Esta decisión fue tomada para que este objeto y su posición reflejaran la interacción de los personajes

- El vaso con la boca hacia arriba, representa el espacio de forma inestable, es el objeto desde el cual se sale al exterior y se entra del exterior.
- Con su boca hacia un lado, alude a un espacio de oportunidad en el cual es posible salir o entrar fácilmente.
- Con su boca hacia abajo, es encerrarse en si mismo, representa un espacio seguro, de estabilidad, de desconexión con el mundo exterior.

Nicolás Bourriaud. (2006): "Las obras exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a través de la experiencia estética propuesta a la mirada, y el proceso de comunicación, en su dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y grupos humanos."

La pieza “Espacios de interrelación” (instalación), como ya se ha mencionado, se construirá a partir de vasos de vidrio aportados por diversas parejas, con el fin de hacer visible la personalidad y originalidad de cada persona.

Partiendo de la experiencia que se tuvo en el proceso de la recolección de los vasos se consideró importante su posición en el espacio, al igual que en la pintura, dada la situación que cada pareja experimentaba en su convivencia, esto es, en el transcurso del proyecto surgieron acontecimientos que es importante mencionar. Algunas de las parejas pasaban por un momento difícil en su matrimonio o su noviazgo, por ejemplo: en una de las parejas, el esposo se enfermó de gravedad y fue hospitalizado, así que esta pareja fue descartada de la lista. Otra de ellas estaba a punto de la separación por la dificultad en la convivencia y falta de comunicación entre ellos, estos vasos si forman parte de la serie. En otra pareja la ruptura de la relación fue irremediable, así que estos vasos tampoco son parte de la obra.

4.1. Las piezas

Serie de pintura “Espacios de interrelación”

“Lo que separa nuestra unión”

“Veo tu llegada en el reflejo”

“Vinculo al exterior”

“Compartamos el espacio”

“La privacidad se agota”

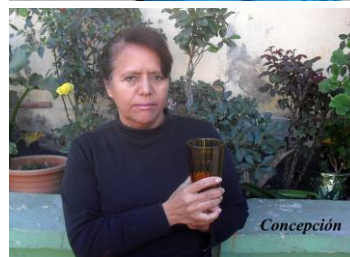
Instalación “Correlación espacial”.

Fotografías de las parejas que forman parte de la obra.

Pareja.1)

Pareja.2)

Pareja. 3)

Pareja .4)

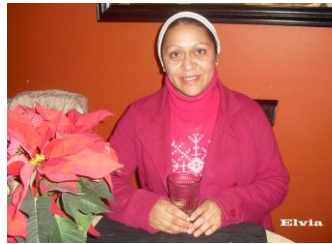
Pareja .5)

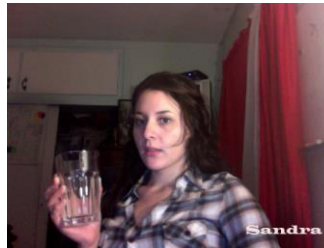
Pareja .6)

Pareja .7)

Pareja .8)

Pareja .9)

Pareja .10)

Conclusiones.

Conclusiones.

Trabajar de manera directa con el tema de la pareja por medio de la investigación para la realización de obra artística, proporciono la oportunidad de experimentar de otras formas en el arte visual, utilizando una modalidad más que no fuera simplemente la pintura convencional, manipular objetos para crear metáforas sobre el tema resulto un proceso bastante benéfico que abrió el camino a nuevas posibilidades de representación que fueron llevadas a la “instalación” la cual permitió compartir con otras personas la experiencia y conocimientos adquiridos para hacerlos partícipes en la pieza.

El hecho de buscar otras fuentes de información que fueran útiles para comprender la visión de otros artistas en relación a sus piezas de instalación, con esto se ideó la expresión del espacio personal y su interrelación. Pensar de qué forma se podría construir la pieza y que al mismo tiempo fuera la manera más apropiada para que el espectador se hiciera partícipe de la obra, construida con la aportación de vasos de vidrio y que esa construcción fuera el espacio de interrelación con otros.

“El proceso de recolección me ayudo a establecer un diálogo entre las personas ajenas a mi entorno inmediato. Esta experiencia de salirme de lo convencional fue muy satisfactoria porque me permitió visualizar nuevas formas de representación, como un proceso que con sus aciertos y fallas poco a poco se fueron puliendo hasta llegar a la meta idealizada desde su inicio.”

Verenisse cervantes

Referencias Bibliográficas.

- Bourriaud, Nicolás. (2006). **Estética relacional**. Buenos aires, Adriana Hidalgo editora, P.143
- Ezcurra, María.(primera edición, 2007). **Maneras de vestirse**. impreso y hecho en México, consejo nacional para la cultura y las artes, proyecto FONCA. P.46
- Llanos, Fernando.(May 2008). **Cursi agridulce**. Dibijoterapia para apapachar obsesiones, Trilce Ediciones S.A. de C.V. P.55
- Moholy-Nagy, László.(87-89). **Espacio es realidad**. En: Antonio Fernández Lera (compilador), (87-89). **Poéticas del espacio**. Mexico Naucalpan: Edit. Gustavo Gili,SA, P.205-219
- Nubiola, Jaime. (2000). **El valor cognitivo de las metáforas**. Publicado en P. Pérez-Illzarbe y R. Lázaro (eds.), Verdad, bien y belleza. Cuadernos de Anuario Filosófico n° 103, Pamplona, p. 73-84. <http://www.unav.es/users/ValorCognitivoMetaforas.html>
- Palacios, Mendoza, Rudy.(2006). **Diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa**. PIURA PERÚ. <http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa.shtml>
- Rexodor, Y Pérez, Zapata.(Actualizada: 18 de Febrero del 2005). **La pareja contemporánea en estos días: Realidad y desafíos**. <http://www.noticias.com/la-pareja-contemporanea-en-estos-dias-realidad-y-desafios.34116>
- Rodríguez, Díaz, Héctor, Alfonso.(2001). **Vida, Amor y Familia**. Editores Rezza S.A de C.V., Juárez 317, Guanajuato, México. P.18-26
- Traidó, Juan, Ramón, y Subirana, Rosa.(1994). **La calve de la pintura**. http://www.almendron.com/arte/pintura/claves_pintura/claves_pintura.htm
- Yturalde, Tagle, Ernesto.(2009). **Un acercamiento a la PROXEMICA**. Eward T. Hall. "El estudio de cómo el hombre estructura inconscientemente el micro-espacio". <http://proxemica.andragogia.net/>

Anexos

Anexo A

Al analizar las pinturas del romanticismo "Tempestad" y "Tiempo de primavera" de Pierre Auguste. Surgió la idea principal de esta obra, que con el proceso se fue modificando sin cambiar la idea con la que se busca representar a la pareja contemporánea.

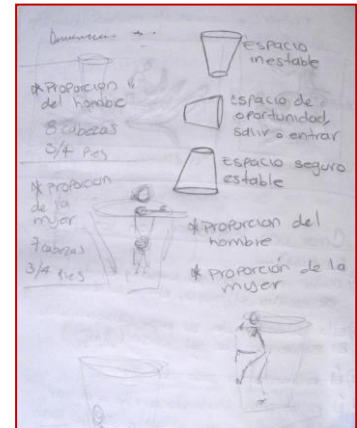
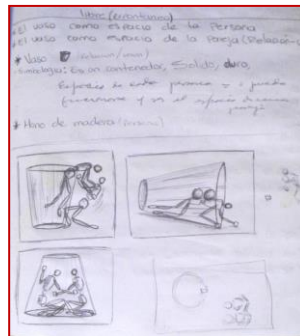
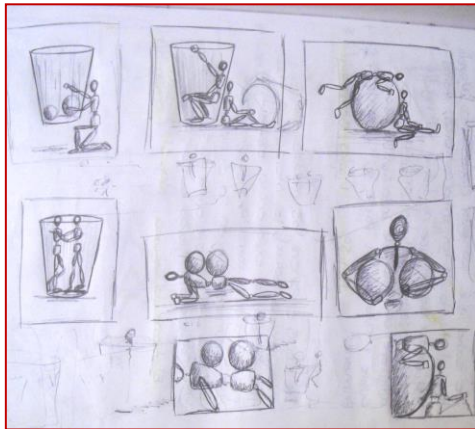
Anexo B

Bocetos del proceso de la obra.

- Experimentación con técnicas para crear aguadas sobre tela.

- Bocetos de la idea final para la serie.

Anexo C

- Registro fotográfico con la experimentación de los objetos utilizados.

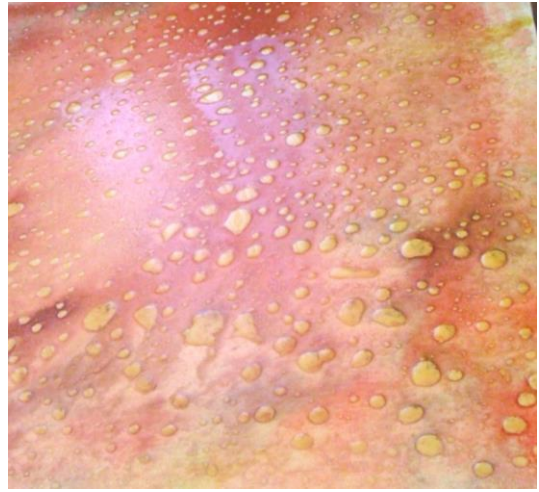
Anexo D

Anexo E

Texturas del fondo de las piezas finales.

Anexo F

Proceso de las pinturas.

1.-

2.-

3,4.-

5.-

