

RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN -RAI-

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA

ARDILA, Heidy Johanna; TORRES, Sharon Nicole

PALABRAS CLAVE

Percepción, emocionalidad, experiencia, valores plásticos.

DESCRIPCIÓN

La investigación obra-creación de la cual surge “euforia cromática”, tiene como objetivo interpretar los procesos experimentales que adquiere el creador de imágenes, de tal forma analizar diversos factores sobre los estados cognoscitivos que guían la elaboración de la obra, puesto que estas características se ven evidenciadas en los valores plásticos que configuran el pensamiento del artista, es por medio de esto que el diseño empleado fue el pre-experimental, esto quiere decir que las autoras se encargaron en su debido proceso de hacer uso de diferentes medios gráficos, entre los cuales se encuentran elementos como el papel, el color, la pintura y el engrudo especial, para conceptualizar los estados cognoscitivos y convertirlos finalmente en elementos reales extraídos del plano de las ideas.

FUENTES

Se consultaron un total de 22 referencias bibliográficas distribuidas así: sobre la obra pictórica y sus diversos estilos artísticos 2 libros, 8 artículos; sobre la investigación 5 libros, 10 artículos y 1 tesis (Universidad Central de Ecuador).

CONTENIDO

Configurar el mundo depende de cada ser, en este caso, el ser del artista suele estar influenciado por los diversos medios de percepción, los cuales interactúan frente a la cotidianidad y permiten un reconocimiento espacial del entorno, como lo expresa Rudolf Arnheim “Percepción y pensamiento actúan recíprocamente. Son, a la vez, causa y efecto de una acción continua: la actividad perceptiva” (1954), por medio de la

experiencia se logran codificar elementos tangibles, los cuales permiten crear la visión del artista, es así como el análisis de las influencias son un medio interactivo que le brinda objetivo a la obra.

Mediante este proceso es fundamental resaltar la esencia de la misma obra, puesto que al final aquel arte configurado de pensamientos se comunica con el mundo exterior, y sus diversas interpretaciones por medio de los valores plásticos que brindan la riqueza a la obra.

Euforia Cromática no es ajena a este proceso, experimenta un proceso conceptual para deliberar el tipo de valores plásticos, configura la línea gráfica de diseño como se puede ver en (Pág. 65-70) la evolución de la gráfica y la técnica implementada, todo lo anteriormente mencionado permite riqueza visual que genera un incentivo perceptual donde el sentido del tacto se convierte en el protagonista.

METODOLOGÍA

La investigación obra creación, no contempla un proceso de análisis metodológico puesto que no requiere de un paso a paso a seguir, mediante esto logra situarse en la experimentación, a lo cual denominamos investigación experimental, donde los resultados se ven reflejados en la serie gráfica de euforia cromática, y los antecedentes de los valores plásticos en la obra, donde las aplicaciones de diferentes elementos conforman un modelo de línea gráfica, desde la expresión del color y diversos materiales para entender como las aplicaciones, hacen parte de un determinado proceso de percepción desde entender el material y concebir un acercamiento en cada etapa creativa.

La aplicación es un factor importante puesto que por medio de los sentidos perceptuales, se logra la máxima expresividad, construyendo los sentidos que se ven involucrados al momento de

crear diversas obras, y redirige el estudio hacia los planteamientos que influyen a las autoras desde otro punto de vista, por tal motivo, la observación de diferentes autores que hablan del arte y sus procesos, entre los cuales destacan: Vasili Kandinsky con su obra “lo espiritual en el arte”, entre otros artistas que permiten contemplar las aplicaciones del arte y su trascendencia.

CONCLUSIONES

El arte se manifiesta desde diferentes puntos de vista, donde el artista cuenta su historia por medio de los trazos, y es aquella configuración la que se comunica con el mundo exterior.

La técnica involucra los sentidos que interactúan entre la percepción de los seres humanos y su entendimiento con el entorno, es por esto que tanto la experiencia y las emociones marcan un camino que trasciende en la obra, su permanencia y sentido logra comprender que el arte no solo es contemplativo si no adversario y funcional en un conjunto de pensamientos.

Para Euforia Cromática es relevante estudiar todos los métodos de aplicación entre las texturas y el color, ya que esto a su vez transmite diferentes comportamientos en su composición como se determina por la ley de la Gestalt (viene dada de forma inmediata; no es producto de la percepción, sino que, por el contrario, la percepción es producto de la Gestalt), por lo cual las autoras desarrollan un procedimiento donde estudian la percepción y como esta es producto de las experiencias y captada por medio de los canales sensoriales.

ANEXOS

La investigación incluye 2 anexos fotográficos: el primero fotografías de las series gráficas realizadas en el proyecto; el segundo, la certificación acerca de la socialización del proceso artístico.

**ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA
OBRA PICTÓRICA**

ARDILA JOHANNA, TORRES SHARON

AUTORAS

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC
ESCUELA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO
BOGOTÁ, ENERO DE 2020**

**ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA
OBRA PICTÓRICA**

MELÉNDEZ MARCELO

DIRECTOR

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC
ESCUELA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO
BOGOTÁ, ENERO DE 2020**

DEDICATORIA

Por el arte, ello que permite edificar cuando el mundo
está a punto de ser derrumbado.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	5
INTRODUCCIÓN.....	7
MARCO REFERENCIAL	13
MARCO CONCEPTUAL.....	28
MARCO TEÓRICO	34
MARCO METODOLOGICO	74
RESULTADOS	80
DISCUSIÓN.....	87
ANEXOS FOTOGRÁFICOS.....	88
REFERENCIAS	113

RESUMEN

Este estudio comprendió la creación de obra pictórica por medio de procesos perceptivos desde las artistas¹, puesto que de manera inconsciente involucro una carga de emocionalidad y sensibilidad en la cual se le brindo valor a la obra más allá de lo puramente estético. Por consiguiente, el semillero de investigación **magia del diseño**², tomo el desarrollo planteado desde los procesos de percepción direccionados a los sentidos para entender y construir su obra **euforia cromática**³, de acuerdo a lo anterior, se encontró la existencia de facetas inherentes en los estados cognoscitivos⁴ del artista: pre-creación, durante y post-creación.

El objetivo del proyecto fue entender la elaboración de la obra pictórica⁵, teniendo en cuenta los procesos perceptivos de los que se hablan anteriormente, brindando significación y valor emocional a la obra, con este contexto, la pregunta de investigación fue: ¿Cómo intervinieron las vivencias de las artistas en su proceso creativo, y a su vez, como la obra influyó generando una

¹ Integrantes del semillero de investigación magia del diseño y autoras de la serie gráfica euforia cromática, las cuales plantearon un desarrollo de obra pictórica fundamentada en los valores plásticos y simbólicos.

² Semillero de investigación direccionado a la manipulación de los sentidos, dando a entender que este colectivo se dedica a crear para atraer y dirigir su percepción sensorial, y concebir una serie de piezas pictóricas.

³ Seria grafica enfocada a la creación de obras de arte por medio de un proceso creativo a través de lo perceptual y sensorial.

⁴ Las experiencias y vivencias que definen el conocimiento de una persona, es decir, lo que permite el entendimiento del entorno.

⁵ Se determina como la construcción entre valores plásticos (técnica, color, textura) y simbólicos (sentido de expresión).

relación de reflexión en las mismas? En ello, se determinó que la percepción de las artistas intervino en el valor que finalmente consiguió la pieza gráfica. La pregunta de investigación fue respondida a través de la experimentación y creación de la serie misma. Esto se llevó a cabo por un proceso de utilización del color y textura como medio de expresión⁶. Los resultados obtenidos por medio del desarrollo de la obra pictórica consistieron en la relación encontrada con la experiencia de las artífices como seres humanos, con el fin de encontrar una dirección y congruencia entre los valores plásticos⁷ y simbólicos⁸ utilizados.

Palabras clave: Percepción, valores plásticos, valores simbólicos.

⁶ Se entiende como el carácter de exteriorización, por medio de la manipulación de distintos materiales con el fin de descubrir y manifestar un proceso creativo.

⁷ Son las propiedades visuales que forman parte de la obra pictórica, se comprende como lo físico y tangible.

⁸ Son atribuciones conceptuales, brindados por el artista, con el objetivo de contener y transmitir la esencia del mismo.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación, como su nombre lo indica refiere la relación directa con determinadas facetas de la obra creación, la cual se realizó por medio del proceso de percepción de las artistas a través de los sentidos y el desarrollo de identidad, esto se define como percepción pictórica⁹, lo cual fundamenta la razón de la obra y el sentido otorgado en la misma.

La cualidad principal es el desarrollo a través vez de la experiencia donde se determina la conexión por medio de la emocionalidad¹⁰. Para construir aquella relación es necesario mencionar que se tuvieron en cuenta distintos procesos a los cuales se les otorgo valor en la creación de la obra. Uno de ellos es el proceso por medio de los sentidos, se entiende por este, todo aquello que llega al artista como vivencia, generando una sensibilidad en el mismo.

El proyecto se realizó por el interés de comprender la obra desde el punto de transferencia de cargas emocionales para las artistas y para la obra en sí.

Esto permitió reconocer la relación entre **Vasili Kandinsky**¹¹ con su libro

⁹ Se comprende como la manera de interpretar el arte por medio de la carga emocional que este genera.

¹⁰ La emocionalidad representa aquella reacción a ciertos estímulos brindados por un objeto, un momento, entre otros.

¹¹ Artista ruso, el cual genera re significación al proceso creativo por medio del arte y la música.

“De lo espiritual en el arte”¹², y la correspondencia con el deber de transmitir sensaciones tanto en el proceso creativo como en la pieza gráfica, con el fin, de que la misma no muera en la insignificancia¹³. Por otro lado, se analiza la experiencia de la obra como mediadora del mundo real y el mundo utópico, con la finalidad de entender la emoción y la sensibilidad que invade e interviene en el proceso de creación¹⁴. Ahondar en la relación de la percepción con el desarrollo de la obra es lo que se denomina un interés académico de igual forma, en el ámbito profesional, el manejo de valores plásticos y su transmisión significativa fue transformado en un emprendimiento, el cual en este caso es el desarrollo de una tienda de arte y diseño, basada en la experiencia sensorial.

En el marco referencial de la percepción, el principal exponente para la realización del proyecto fue Rudolf Arnheim¹⁵ (1995), con sus análisis y observaciones afirma: “La percepción visual: ¿Qué es lo que vemos?... Ver significa aprehender algunos rasgos salientes de los objetos: el azul del cielo, la curva del cuello del cisne, la rectangularidad del libro, el lustre de un pedazo de metal, la rectitud del cigarrillo” (p. 58-59), de acuerdo a esto se realizó la

¹² Obra literaria la cual propone despertar el espíritu desde el valor plástico y simbólico en las cosas materiales y abstractas.

¹³ Obra sin valor alguno a nivel emocional.

¹⁴ Desarrollo por medio de la producción y conexión generada a través de la percepción del artista.

¹⁵ Filósofo y psicólogo alemán, el cual desarrolla la teoría de la Gestalt por medio del pensamiento visual.

experimentación de la creación de una serie gráfica, basada en los conocimientos previos frente a lo predispuesto para ejecutar la elaboración de la obra y argumentando desde la sensibilidad en el ser humano, como ello influye en la percepción por medio de rasgos físicos o emocionales. En el desarrollo de la misma, las facetas del proceso creativo fueron segmentadas de acuerdo a la construcción de euforia cromática y se perfilaron en: la percepción desde el artista y la percepción desde la obra. La obra pictórica se realizó junto a la correspondencia que brindan los estímulos¹⁶ generados por los valores plásticos, es decir, **el arte como reflejo de las emociones**.

Para el presente proyecto de investigación obra – creación, se analizaron cuáles son los procesos de percepción y como ellos, generan en el ser humano la codificación del entorno¹⁷, esto conlleva el análisis del ambiente al que se está expuesto y todo lo que deriva de ello para entender y crear euforia cromática, y de acuerdo, a estos métodos perceptuales, se buscó una relación directa entre los valores plásticos con el fin de lograr expresar y generar la gestualidad¹⁸ de la obra.

¹⁶ Una señal o en este caso un valor plástico o simbólico que cause una reacción como consecuencia.

¹⁷ Circunstancias o factores sociales, culturales, entre otros., que afectan, rodea e influye a un individuo.

¹⁸ Expresión determinada por medio de valores plásticos, los cuales brindan características particulares.

La investigación no se sitúa en un contexto geográfico ya que el estudio parte de la obra – creación, la cual no comprende una metodología cuantitativa ni cualitativa, puesto que el proyecto se desarrolla, por medio de la conceptualización tanto de los valores plásticos como simbólicos. Al ser determinado como un análisis que gira alrededor de la retórica visual¹⁹ desde el arte, se establece que el tipo de estudio hacia el cual se direcciona es la obra – creación, de acuerdo al escritor **Frayling**²⁰ y su clasificación en investigación de arte y diseño, en la cual se escoge la investigación a través del diseño, es decir, la experimentación de una pieza gráfica para generar y consolidar un conocimiento y postura en cuanto a la percepción en el arte. El estudio se sostiene a través de la teoría (proyecto investigativo) y ello no puede avanzar sin una práctica (creación de la obra), sin embargo, a su vez hay otra sub-clasificación, la cual se centra en el producto de diseño, gracias a que el proyecto tiene como finalidad la realización de una pieza gráfica.

Para lo anterior las creadoras del proyecto plantean diversos objetivos tanto generales como específicos, con la finalidad de brindarle un norte a la investigación inmersa en la obra-creación, los cuales son:

¹⁹Dentro de la obra pictórica, esto se denota como la utilización de distintas herramientas para transmitir visualmente, en este caso, se habla de analogía, donde esta contiene la representación real de su entorno y la comparación con la obra pictórica e inmersamente se concibe como resultado la reflexión entre ambas variables, y generan el sentido de la misma.

²⁰ Pedagogo y escritor británico, conocido por su estudio de la cultura popular.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar por medio de la obra pictórica, el concepto de percepción, por medio de la emocionalidad y sensibilidad que interviene el proceso creativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Entender desde el proceso de creación de la obra, las facetas de percepción atravesadas por las artistas en el desarrollo de la pieza.
- Reconocer la influencia del entorno para la creación de la obra de arte.
- Identificar los valores plásticos y simbólicos que conllevan una relación con el desarrollo interior de las artistas.

Si bien se determina que una obra de arte no tiene un fin social, puesto que el mismo artista es quien decide desde su criterio que mostrarle al mundo, esto no significa que las artistas no conciban una razón de ser en la sociedad, por ello es importante destacar los procesos claves para obtener un resultado preciso, ya que una vez entendido el contexto desde la experimentación²¹, se logra relacionar distintas facetas que corresponden a la comunicación visual, en este caso, el arte por medio de euforia cromática. La información encontrada durante el proceso comprende la conexión entre el contexto y las vivencias de las artistas, lo cual es enlazado junto con los valores plásticos y simbólicos con el

²¹ Proceso que conlleva acciones no específicas, las cuales no están determinadas por una serie de reglas, lo principal en ello es la intuición.

fin de obtener una creación pictórica, donde se entiende que el arte siempre llevará una carga emocional con respecto a la gestualidad de la misma.

Para finalizar el argumento de la realización del proyecto, se concluye que dicho planteamiento de investigación contribuye a aclarar y desarrollar como las artistas plantean una pieza gráfica desde su proceso perceptual y generan una clasificación de acuerdo a su propia experiencia de las distintas fases que intervienen en su evolución creativa.

MARCO REFERENCIAL

MARCO REFERENCIAL EN LA OBRA

La serie gráfica euforia cromática, está fundamentada en la relación que guarda con el arte moderno, desde el proceso de experimentación, el cual pretende diferenciar una parte de la producción artística, respecto a lo que otros autores venían construyendo como arte, esto no conlleva una delimitación con un periodo de tiempo por lo que es difícil definir moderno en un solo momento de la historia de las creaciones artísticas.

El concepto de arte moderno, por consiguiente, no se entiende como algo cronológico, más bien se considera un elemento abstracto puesto que el objetivo es romper con el arte tradicionalista, dejando a un lado la creación desde lo natural para iniciar a configurar el pensamiento del artista en su manera de ver su propio mundo para crear otro distinto, se aparta de la concepción de imitar la realidad y se comienza a trabajar algo expresivo y conceptual.

A nivel general el arte moderno, es una forma que tiene en cuenta la estética²² y la función del arte, sin embargo, esto se manejaba por medio de la deformación de un objeto y no de forma involuntaria o por error, en este tipo de arte, se realizaban estas expresiones con una concepción poética donde el

²² La esencia de lo bello y la percepción de la belleza en el arte.

artista simplemente se dejaba llevar con el trazo, en muchas ocasiones gracias a esto el arte moderno fue considerado como irracional, al romper aquel orden donde todo debía representar una perfección. Una vez definido el referente artístico para las autoras en cuanto a su propia obra, se especifican las formas de expresión relacionadas en la misma, brindándole la significación necesaria a cada periodo de tiempo y aquellos elementos que fueron útiles de cada uno:

FORMAS DE EXPRESIÓN EN EL ARTE MODERNO

- POP ART

El arte pop, se construye así mismo como el representante de todos los iconos populares, desarrollado inicialmente en New York – Estados Unidos, uno de los grandes exponentes y el principal referente para la investigación: **Andy Warhol**²³, conocido por sus pinturas vanguardistas con un estilo único. Para él, representar los iconos de su cultura y lo que definía la misma, consistía en tomar aquellos elementos que él percibía e identificaba como lo que estructuraba a la sociedad americana, como por ejemplo: las famosas sopas Campbell o el símbolo del dólar (este símbolo está asociado a la riqueza), lo

²³ Artista plástico estadounidense que desarrolló el pop art, el cual fue tomado como referencia por las artistas por su obra realizada alrededor del sentido popular y la manera de presentar un objeto sin importancia a nivel artístico como algo con un valor estético y significativo a partir de los colores y texturas.

que intenta este artista es transgredir aquellos elementos primordiales de su comunidad, que al ser repetitivos en un diario vivir toman un aspecto insignificante, pero lo que pretendía él y su vanguardia finalmente era dar un mensaje claro y conciso.

Esta vanguardia estaba definida objetivamente hacia la estética de la vida humana y los bienes de consumo de la época, tales como: comics, posters, libros, entre otros. El arte pop lo que busca en sí es poder llegarle a la mayor cantidad de personas como es posible, dejando de lado la segmentación en cuanto al entendimiento de las obras.

La filosofía de Andy Warhol partía de que todo podía ser consumido (a nivel de exposición artística) desde las celebridades hasta los objetos, el artista de igual manera fue reconocido por sus dibujos de línea manchada, donde supo priorizar lo que para ese momento se consideraba imperfección, la línea gráfica de Andy Warhol podría definirse en el quebrantamiento de su entorno en la expresión esquemática.

Entendiendo los factores que intervienen en la elaboración de las piezas del pop art, es fundamental para Euforia cromática comprender el tipo de técnica con la cual se inicia la obra, y de esa forma brindarle un contexto histórico transcendental, donde la técnica y los elementos que conforman la obra hablen del sentido orgánico y gestual que los materiales transmiten.

- CUBISMO

Este es un movimiento vanguardista que se caracteriza por el uso de figuras geométricas (rectángulos, triángulos y cubos), la finalidad de este tipo de arte es representar varios planos de modo simultaneo, fragmentando un objeto con la finalidad de entender, como ello se vuelve algo simbólico y significativo por medio de su elocuencia. Las características giran en torno a la visión analítica de los elementos que entrarán a formar parte de la representación artística, se considera un tipo de obra con poca perspectiva y a su vez poca profundidad espacial, la preferencia por las líneas rectas es algo que también domina en la misma y, por último, pero no menos importante ya que es la segunda base de la creación euforia cromática: **el collage**²⁴.

El fin del collage es encapsular la realidad, a través de esta técnica, captura aquella existencia, con el collage se crea un producto intermedio entre lo que es la pintura tradicional y, por otro lado, la pintura con relieve, expandiendo lo visual al sentido del tacto. El uso de materiales variados, por una parte, implica trabajar con cada material y sus cualidades para lograr la mayor expresividad, y, en segundo lugar, obliga a prestar una atención

²⁴ Técnica que implementa recortes fotográficos, ubicados en distintas perspectivas para generar una composición nueva, esto fue tomado como referencia por las artistas en sus primeros intentos de series gráficas, donde se desarrollaba impresión de fotografías de rostros para conseguir uno distinto.

especial a la unión entre dichos insumos que finalmente cobran una importancia máxima gracias a su misma efusividad gráfica, lo que el artista en pocas palabras busca, es generar la intención interna para expresarla a través de los elementos y sus texturas. Si el cubismo fragmentaba el objeto, el collage acentúa esta acción y la extiende al soporte y al marco, llegando en los casos más extremos a diluir los límites entre la obra y el espacio en el que se expone.

El principal referente con respecto al cubismo y sus ideales hacia el collage fue: **Picasso**²⁵ quien a través de la experiencia generada por diversos materiales inicia una práctica de la misma, buscando crear de acuerdo a la forma en la que percibe alcanzando mayor carácter en la obra generando la exteriorización de aquellas sensaciones internas, a través de las texturas. Cabe aclarar que la técnica aplicada interpreta los valores reales que conforma y designa a un objeto (el entorno).

En euforia cromática y en los inicios de la práctica de las autoras, fue relevante mezclar y generar espacios donde la interpretación de la obra derivara desde el punto donde se creaba la línea de trazo, de esa forma incidir sobre la composición y como los elementos adquirirían orden para generar lectura en la serie gráfica.

²⁵ Pintor y escultor español, quien se denominó padre del cubismo al generar obras de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies.

MARCO REFERENCIAL EN LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo al desarrollo del proyecto investigativo, los siguientes artistas establecen un planteamiento frente a lo denominado como percepción y la influencia que ello género en las artistas en su proceso de creación de la obra euforia cromática, es relevante destacar distintas posiciones y perspectivas del tema, donde cada uno aporta tanto para comprender el interiorizar y exteriorizar el mundo real en la producción gráfica de una obra con el fin de interpretar aquellos detalles inmersos en la construcción de la misma.

- RUDOLF ARNHEIM

Fue un psicólogo y filósofo, el cual fue influido por la psicología de la Gestalt²⁶, habla acerca de la comprensión del arte visual en este caso de la percepción y diferentes fenómenos estéticos, donde dicha influencia genera una conexión junto con el desarrollo de la obra euforia cromática, ya que de acuerdo a como la mente configure los elementos que conforman la obra por medio de los canales sensoriales se define como percepción, y las experiencias pasadas, determinan el entendimiento de la obra y su sentido de comunicación arbitrario.

²⁶ Estructura pre-establecida a través de una forma, la cual permite que tanto el proceso creativo como la misma obra, capten atención mediante sus propiedades físicas y simbólicas.

Como por ejemplo el principio de la proximidad, que agrupa los elementos y permite comprender que la serie grafica trabaja bajo un mismo elemento.

Para las artistas, la percepción está conectada con el pensamiento, sin embargo, el autor plantea que sin una experiencia de por medio, no podría existir un conocimiento o un argumento. De igual manera expone que los sentidos implícitos en este proceso, no pueden permitirse por sí mismos una explicación, por ende, se necesita de una reflexión de pensamiento visual²⁷. Este autor se toma como referencia para la creación de la obra pictórica por su consideración de reflexión y autoconocimiento para la significación de la misma.

- ANTON EHRENZWEIG

Con su obra **psicoanálisis de la percepción artística**²⁸, habla acerca de los tipos de percepción, por lo tanto, las artistas se basan de su concepto para argumentar y desarrollar en su experimentación del proceso de práctica al crear la obra pictórica, en la investigación, se define como una experiencia física o una experiencia interna, donde al ser conectadas existirá una significación equivalente a un valor en la pieza gráfica, lo cual en otras

²⁷ Proceso de adquirir conocimiento de manera visual, donde las imágenes comunican la emocionalidad del artista.

²⁸ Obra literaria encargada de analizar los tipos de percepción.

palabras se denominaría como el diferencial entre todo el arte existente.

- **KANDINSKY**

Con su escrito **de lo espiritual en el arte**, y lo que expresa en cuanto a la emocionalidad y esencia de una obra (el espíritu con el cual fue concebida la misma), las artistas basan aquellos criterios para definir lo que es emoción y sentimiento, y como esto se puede llegar a ver reflejado en una obra, con el fin de no ser un arte muerto²⁹.

Cuando se habla de lo espiritual en el arte, en euforia cromática se entiende como la implementación profunda del color, puesto que, así como se establece el color influye directamente sobre el alma, de acuerdo al tono involucra sentimientos que bien son transmitidos desde la visual de las autoras, pero de igual forma es la esencia de lo que el color atribuye, de esta forma se logran adquirir diversas interpretaciones de sensaciones en la obra.

- **LEONARDO DA VINCI**

Para hablar de perdurabilidad en el arte y cuáles son aquellos motivos que permiten establecer criterios frente a este tema, Da Vinci con su obra **el hombre del Vitrubio**³⁰, implica un estándar para entender y hacer arte

²⁹ Expresión insignificante y sin valor, la cual no conlleva una carga emocional ni un mensaje a comunicar.

³⁰ Estudio de las proporciones perfectas del cuerpo del ser humano.

trascendental y utilitario.

Este autor multifacético le brinda al arte una interpretación diferente, que si se logra analizar con el sentido con el cual euforia cromática emerge, todo en base de las experiencias y los procesos experimentales que los artistas llevan a cabo para incidir sobre el ser de la obra, la serie gráfica no busca únicamente establecer en sus objetivos esenciales, ya que inmersamente busca hacer visible, este tipo de arte que nace desde los más íntimos pensamientos y sensaciones, elimina el paradigma sobre las imágenes como algo banal que simplemente está en el espacio tiempo, transformando la cultura en el pensamiento de las imágenes como aquello que configura el entorno, de la misma forma como el conocimiento implementado por esta obra de Da Vinci fundamenta inquietudes y estructuras para aprender a ejecutar un método de dibujo con proporciones ideales del cuerpo humano.

- **FRIDA KAHLO**

De igual forma como ejemplo, pero con base a transmitir aquel sentimiento que rodea al artista, con su obra **la columna rota**³¹, Frida evidencia sus sentimientos a través de la experiencia de un trágico accidente que le cambió la vida y donde, incluso al sobrevivir a ello, logra cargar su obra de miles de emociones para el mismo espectador y para sí misma recordando y

³¹ Representación pictórica del accidente y sufrimiento de la artista mexicana.

permitiendo generar una interiorización del recuerdo de ese momento.

Se ha establecido la emocionalidad como el aspecto que evoca el sentido de la obra, cuando se conoce la historia detrás de cada trazo se entiende la visión con la cual el artista concibe su obra, su estilo único del autorretrato combinado con técnicas expresionistas y surrealistas, su énfasis en las metáforas y el estilo de arte de su país México, genera una carga emocional que logra unificar diferentes pensamientos a través de la experiencias que logran permitir el reconocimiento de su estilo e identificarlo con un gusto, lo cual permite guiar la lectura de la obra.

- THOMAS WILSON

Plantea el concepto de no entender el arte como un único medio mercantil, y especifica la razón del **arte por el arte**³², este planteamiento para las artistas logra ser un peldaño para ubicar su obra en un sentido emocional.

El arte por el arte analiza el contexto por el cual la cultura está atravesando, puesto que se olvida, el carácter de hacer arte y se convierte en medio para un fin en este caso el económico, “el arte por el arte, es el placer de la forma, de la línea y el color” (Wilson 1988).

Por esto, en euforia cromática es esencial, como los objetos figurativos y descriptivos, muestran trabajos artísticos hechos por el amor al arte, con el

³² Reproducción significativa de la obra, es decir, no comercial.

objetivo de obtener placer por la figura y la línea, desde las diferentes técnicas implementadas se busca profundizar en la sensación que genera el contacto con el lienzo.

- JACKSON POLLOCK

Artista del expresionismo abstracto³³, sus obras trascienden a través de la percepción del mundo y como esto logra comunicar tan solo haciendo uso de manchas; el sentido de la obra para las artistas es relevante ya que permite entender cómo los valores plásticos influyen para comunicar, sin necesidad de tener un orden lógico, es decir, sin plantear la realidad tal como se ve.

Al hacer uso de su técnica como referencia artista para la creación de la obra pictórica, se habla de la abstracción de la figura y como ella genera sensación y emoción, a través de valores netamente simbólicos, sin concebir una imagen figurativa en el proceso.

- ERNESTO VENTOS

Este artista brinda una posición donde el arte, no solamente se vuelve una pintura con algunos colores y texturas, este coleccionista de esencias demuestra como el arte puede de cierta manera transformarse en una creación

³³ Movimiento pictórico, el cual eliminaba lo figurativo.

plástica que a su vez, interviene los sentidos de quien este en contacto con ella, aunque se sabe que la rama de este artista no está del todo ligada con las creadoras de euforia cromática, las mismas toman en cuenta el hecho de que una pieza gráfica puede formarse por medio de los sentidos, contenerlos y expresarlos en su existencia y máxima esencia, una obra de arte no debe ser regida únicamente por sus valores visuales, más bien debe acoger los sentidos del ser humano y usarlos en pro de la creación artística.

- GASPAR GALAZ

Este autor define como el artista al crear una obra se ve influenciado por su historia, como aquel lienzo guarda y contiene aquel reflejo del pasado de esa persona que crea una pieza gráfica, aquello que se toma de este planteamiento se direcciona hacia la historia de lo que se crea, no en cuanto a su proceso físico, sino su planteamiento interno, por aquello que se vive y se cuenta mediante un trazo, es decir, por eso plasmado que solamente puede venir de dichas artistas.

Para los artífices de la obra pictórica es primordial el uso de la memoria (vivencias pasadas) en la producción gráfica, como ello influye en la transformación mental hacia la física y artística.

- GOMBRICH

Este historiador de arte, habla sobre cómo la obra pictórica refleja la personalidad del artista, y es por esta razón y argumento que las artistas plantean, la reflexión ³⁴en la obra puesto que lo determinan un momento íntimo entre el creador, sus estados cognoscitivos y finalmente, la obra.

En euforia cromática, se habla de la conexión entre la obra pictórica y el artista, donde la intención de generar una pieza gráfica parte de la interiorización de pensamiento y sentimiento, siendo transformado y convertido en la gestualización, por medio de los valores plásticos.

- **ANDY WARHOL**

Representante del pop art, presenta una visión auténtica y novedosa de entender el arte moderno, donde el artista logra inspirarse y desarrollar un proceso creativo de acuerdo a su contexto, y para las artistas el contexto define vivencias y experiencia que conecta y genera la emocionalidad en la obra.

En esta época las artes de los objetos populares definían el estilo de Andy Warhol, mediante esto el pop art, se basa en la implementación de materiales reciclados para crear arte, y es así como uno de los elementos presentes en la serie gráfica eufórica cromática es el periódico, se establece su conexión con lo popular y su reutilización para dar vida a la composición, permitiéndole la audiencia identificar las diversas utilidades los materiales.

³⁴ Contemplar diferentes opciones que guían un proceso, con la finalidad de comparar y analizar.

- PICASSO

Este pintor y escultor, crea el estilo cubista y la expresión a través de los valores plásticos y su sentir frente al contexto. Este artista desarrolla una línea gráfica la cual parte del collage (base de euforia cromática), donde la creación de la obra es iniciada gracias al uso del reciclaje de papel, con el fin de brindar aquella gestualidad a la misma, donde esta empieza a obtener valor por medio de su expresividad.

Anteriormente se habla de la influencia del pop art sobre los elementos, y en este caso Picasso en sus derivados procesos del arte y etapas para evocar su ser como artista, permite comprender inicialmente el camino que las autoras en euforia cromática debieron tomar para ejecutar un arte final, que atribuyera la razón y sentido que la obra debía transmitir, de acuerdo a la experimentación que le brinda la riqueza visual en la obra.

- GUILLES DELLEUZE

Este filósofo francés, concibe la obra de arte como un bloque que aguarda sensaciones, y gracias a ello, es que la misma se sostiene, es decir, vive por sí misma. Donde los valores plásticos (físicos) contribuyen con el fin de representar una obra en su totalidad, sin embargo, la sensibilidad que la obra

acoge inmersamente viene siendo su función principal, esto para las artistas es la apreciación de la expresión, y lo que se ha comentado anteriormente como la significación de la misma

Donde los valores plásticos (físicos) contribuyen con el fin de representar una obra en su totalidad, sin embargo, la sensibilidad que la obra acoge inmersamente viene siendo su función principal, esto para las artistas es la apreciación de la expresión, y lo que se ha comentado anteriormente como la significación de la misma, permitiendo que su obra en sí, sobreviva y persista por medio de la trascendencia que su sentido le brinda, donde finalmente el valor agregado y primordial para la misma, parte del alcance generado.

MARCO CONCEPTUAL

El estudio se desarrolla dentro del campo artístico y visual, específicamente dentro del proceso de una pieza artística (obra de arte). En este contexto se realiza una metodología correspondiente al objetivo presentado, el cual se cumple, a partir del reconocimiento y adaptación a la investigación de un conjunto de conceptos básicos. Lo anterior compete a conceptos tomados de los siguientes autores: Vasili Kandinsky, Rudolf Arnheim, Gilles Deleuze, Anton Ehrenzweig, Kandinsky, Justo Villafañe, John Dewey, Juan Cordero, Gaspar Galaz y Thomas Wilson.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

- PERCEPTO (GILLES DELEUZE)

Inicia explicando que el fin de una obra pictórica es no morir junto con su creador, y si se comienza afirmando ello, involucra la definición del percepto, un término acogido por el filósofo francés, Gilles Deleuze. Este concepto se define como la finalidad de la que se hablaba al comienzo, donde se pretende que euforia cromática sea perdurable y trascendente a través del tiempo. Se habla en sí de la propiedad que contiene la obra pictórica para generar una importancia permanente, por medio de una imagen mental, generada constantemente por la

carga emocional presentada en ella, tanto por su color y textura como el objeto utilizado como imagen en la obra.

- **PERCEPCIÓN PICTÓRICA (ARNHEIM-EHRENZWEIG)**

El autor habla acerca del análisis de la percepción, teniendo en cuenta los valores cognoscitivos y el desarrollo del hombre en su entorno, explica como por medio de la experiencia sensorial, se genera conocimiento ya que la percepción y el pensamiento actual recíprocamente impresionan al ser humano alterando sus estados cognoscitivos. De igual forma la sensibilidad como el autor lo menciona, es un medio que otorga conocimiento, donde se refleja un estímulo inmediato, inconsciente y formalizado por un percepto, que produce la idea mental del objeto y dependiendo de cómo su contexto se adecue así mismo brindará una comprobación.

En la obra euforia cromática se toma la percepción sensorial como base para generar una relación directa entre el artista y la obra a partir de sus vivencias relacionadas y recordadas por medio de los sentidos.

- **IMAGEN MENTAL (JUSTO VILLAFañE)**

Desde su visión fenomenológica, explica la importancia de la imagen frente al campo de la comunicación, realizando categorías icónicas, donde realiza énfasis en dos procesos inherentes a la imagen los cuales son: la

percepción y la representación.

Determina que la imagen es una selección de la realidad, codificada por cada ser humano de una manera diversa puesto que es la percepción lo que permite el entendimiento del entorno.

La clasificación dirigida hacia la imagen es:

- **Mental:** el ideal de como vemos el mundo.
- **Natural:** el énfasis en los sentidos para construir una identidad.
- **Registrada:** fundamentada en la creatividad e interpretación individual del entorno, para expresar la intención.
- **Creada:** hace uso de los valores plásticos para construir una imagen con la intención del creador.

- **SENSACIÓN Y ESTÍMULO (KANDINSKY)**

Para el autor la sensación es la asimilación de los sentidos por medio de la percepción, ya que es esto lo que determina y distingue los diferentes efectos que logra producir el entorno, generando estímulos que se producen con el uso de los sentidos, los cuales reciben la información directamente del medio y por las condiciones artísticas se provocan las sensaciones que asimilan e identifican aquellas características que capta el ser humano.

- **EXPRESIÓN, EMOCIONALIDAD Y SENSIBILIDAD (KANDINSKY)**

Para el autor la relevancia recae en el contacto con la necesidad interior y como se logra expresar a través de la propia obra, donde la personalidad del artista, los elementos de la época y las características de la expresión artística, reflejan el sentido emocional que el artista le otorga a la obra. Se plantea como la composición abstracta con valores de color y forma, transforman el contexto y crean un lenguaje donde la sensibilidad no solo del artista, sino de igual forma de su obra, comparten el espíritu que identifica las sensaciones.

- **EXPERIENCIA, INTUICIÓN Y CREATIVIDAD (JOHN DEWEY)**

El autor determina que la experiencia es la vivencia del hombre, la cual determina el carácter de su estilo y personalidad en el arte, es aquella relación entre el hombre y la naturaleza, donde se logran completar así mismos para brindarle sentido a la vivencia, la intuición como el autor lo determina es la experiencia estética puesto que nace del interior del artista el cual finalmente configura un medio creativo.

- **REFLEXIÓN (JUAN CORDERO RUIZ)**

Este autor brinda el desarrollo del concepto: reflexión, por medio del sentir del entorno, un artista puede llegar a interiorizar lo que vive, lo que escucha, lo que siente, y lograr exteriorizarlo por medio de una gráfica,

muchas veces entendible únicamente para el artista, pero al fin y al cabo es su expresión e interpretación del mundo.

- **AUTOCONOCIMIENTO (GASPAR GALAZ)**

Inicia hablando de la importancia del arte y la determina como un núcleo relacionado por la historia como construcción del artista. Con esto, el autoconocimiento se deriva del proceso de la vida del artista puesto que ello se transforma, los factores de la época consolidan un pensamiento y un estilo de vida, donde el artista se involucra con su propia visión del mundo y la configura en diferentes medios de expresión para evocar un sentido de la misma, se reconoce y es consciente del medio que lo rodea, y le brinda la intención propia donde se reconoce así mismo.

- **VALORES PLÁSTICOS, VALORES SIMBÓLICOS Y SIGNIFICACIÓN (KANDINSKY)**

Los valores plásticos para el artista están dotados de sentido, ya que el punto visual tiene forma, dimensión, entre otros, las imágenes asumen un efecto y significación diferente para cada ser humano, esto hace referencia a los valores simbólicos que consolidan un elemento estructural en un mensaje visual.

La intención que representa el artista mediante los valores plásticos donde

se habla de color, tamaño, composición, entre otros, es lo que representa para un proceso perceptual ya determinado y configurado a su necesidad, y la intención que crear la obra es lo que permite que el valor simbólico transmita y evoque su propio sentido.

- **CONTEXTO O ENTORNO - (JUAN CORDERO RUIZ)**

El contexto social del artista influirá directa o indirectamente en su percepción del mundo, por ende, la reproducción, transformación y expresión de ello, en la creación de una obra pictórica será coincido como la interpretación de la realidad convertida en arte.

- **EL ARTE POR EL ARTE Y LOS ESTADOS
COGNOSCITIVOS – (THOMAS WILSON)**

Un principio estético que pone a prueba la representación del mundo real por medio del arte, y le permite al artista liberarse y expresar de acuerdo a su esencia, la obra de arte tal cual la siente y la entiende.

MARCO TEÓRICO

LA PERCEPCIÓN PICTÓRICA

¿CÓMO PERCIBE EL MUNDO UN ARTISTA?

En el contexto de las artes visuales el valor de la percepción, es decir, todo aquello que refiere a lo sensorial, se determina en términos de la estética del percepto, en esto tal valor lo define Gilles Deleuze (1986), “todo percepto está configurado desde las relaciones del afecto y las circunstancias, percepto y afecto son emoción del pensamiento.” ¿Qué es percepto y qué es percepción? Estos dos términos están conjugados a través de la estética y en ello, varios autores, Arheim (1980), Deleuze (1986), determinan que ello se considera una imagen mental (una experiencia generada en el subconsciente de una persona) y a su vez, se trata de una consecuencia de entender el entorno que rodea al ser humano, aquel efecto al que se le llama percepción es causado gracias a la interpretación de una sensación y este a su vez es originado por un estímulo (algo que genera entusiasmo para desarrollar una determinada acción); por otra parte, al hablar de percepción pictórica, se debe saber que lo anterior está determinado por motivaciones, actitudes y valores que son precisados por el contexto social del artista, este proceso se produce en el momento en el que se observa la realidad, por ende, esto conlleva a una reflexión con el fin de

transfigurar la misma en una obra de arte, es decir, se traspassa el conocimiento externo de ciertos elementos y finalmente, esto logra ser entendido de acuerdo a los estados cognoscitivos (conocimiento y experiencias acumuladas) de cada persona, por consiguiente la interpretación es distinta en todo ser humano.

“Los perceptos ya no son percepciones, son independientes de un estado de quienes los experimentan; los afectos ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos. Las sensaciones, perceptos y afectos son seres que, valen por sí mismos y exceden cualquier vivencia. Están en la ausencia del hombre, cabe decir, porque el hombre, tal como ha sido tomado por la piedra, sobre el lienzo o a lo largo de palabras, es él mismo un compuesto de perceptos y de afectos”. Gilles Deleuze, (1993)

Se dice que todo percibir también es pensar (Rudolf Arnheim, 1991), el pensamiento creativo no simplemente corresponde a captar un mensaje, no se trata de un proceso automático y sistematizado, más bien se habla de un desarrollo interno al descifrar su pasado y volverlo una expresión gráfica, esto se logra a través de lo que para el artista suele pasar muchas veces por inadvertido: **los sentidos**, principalmente el sentido de la visión y del tacto, por lo que el último completa y contempla aquello que el primero pasa por desapercibido, desarrollando un análisis reflexivo de lo que fue, lo que es y lo que será la obra artística.

Como **Anton Ehrenzweig**³⁵ lo menciona en el psicoanálisis del arte (1976) “Existen dos tipos de percepciones pictóricas: superficial (Apolíneo), este se trata de aquello que el ser humano nota a primera vista, es decir, el color, el tamaño, la forma, en pocas palabras su orden y belleza; y el segundo es mencionado como: profundo (Dionisiaco), este se ocupa de todo el material inconsciente, con ello se puede decir que el artista interioriza aquellas emociones provocadas por su entorno y las expresa por medio de los valores plásticos ya mencionados, pero de una manera no tan superficial, de tal forma que aquellos valores empiezan a tener una significación de acuerdo a sus experiencias personales.” (Pg. 80) En el proceso de percepción se determinan dos facetas primordiales **mirar y observar**, puesto que en el proceso de percibir el entorno para la creación de la pieza artística, es necesario pasar por una visualización rápida, en pocas palabras se trata de dirigir la vista hacia algún objeto, persona, ambiente, entre otros; y en un segundo momento, pasar a prestar atención a lo que miramos en primera instancia, esto último es generado por el estímulo de vivencias pasadas y a su vez, la significación impregnada en ello y al unir estas dos etapas se genera un sentido e importancia.

³⁵ Teórico británico del arte, tomado por las artistas gracias a la subdivisión que realiza acerca de la percepción, por la cual se logra reconocer en la obra euforia cromática su parte física y técnica, pero a la vez, se identifica la interiorización de la misma.

La percepción visual no es algo que se desarrolla en inmediatez, dado que existe un proceso entre lo que recibe el ojo y finalmente, lo que comprende el cerebro, eso que se encuentra en aquel lapso de tiempo es a lo que las artistas llaman: experiencia. La experiencia a su vez se fracciona en tres (de acuerdo a la experimentación de la creación artística del semillero magia del diseño), entre lo que es: la experiencia generada a través de los estados cognoscitivos del artista (pre-creación), la experiencia de auto reconocimiento y reflexión, para luego finalizar con la experiencia de retroalimentación donde el artista piensa y considera aquella identidad con su obra (post – creación).

- **Pre-creación:** Con respecto a este tipo de experiencia las artistas determinan este proceso como algo personal, donde este trae al presente aquellas memorias en base a vivencias, las cuales finalmente hacen en un ser humano lo que llamamos personalidad. El artista no se plantea un propósito, un concepto o quizá un argumento para que el espectador entienda lo que quiere comunicar en su totalidad, es decir el creador genera contacto con una superficie y en ese lapso de tiempo aparecen recuerdos y experiencias, se hace visible aquel motor que genera una pincelada en la cual la intuición y la creatividad están inmersas. En aquel proceso artístico interviene el inconsciente del creador, sus conflictos emocionales y hasta sus deseos

internos, ello influirá en la creación de la obra para adoptar una postura, y generar una realización.

- **Durante:** Esta experiencia es el acto en donde aquel artista inconscientemente hace de su propia vida, un reflejo plasmado en la obra, adecuando la misma para finalmente mostrar esos deseos reprimidos que sin ser explícitos, comienzan a existir como parte de la estructura de la obra de arte. No se trata de tomarlo como “vanidad” al momento de que el artista refleja lo que él siente, más bien es una manera de autoconocimiento en la que el artista entiende por medio de aquella expresión gráfica la afinidad que guardan aquellos valores plásticos con su propio ser.
- **Post – creación:** Una vez terminada la pieza gráfica, el artista responde al estímulo inconsciente (recuerdos) convirtiéndolo en algo consiente (obra artística) al permitir relacionar aquellos valores plásticos con la emocionalidad que le genera, ubicándose en cierto espacio – tiempo, finalizando con la representación del yo en su propia obra.

Por otro lado, para entender el trasfondo de lo que Deleuze determina como percepción es preciso determinar la esencia misma de interpretación que fundamenta el proceso de la creación artística, con esto se refieren a la emocionalidad y la sensibilidad implícita en el arte.

En primer lugar, la sensibilidad habla de cómo el artista es capaz de centralizar y plasmar sus sentimientos para poder crear y entender la capacidad del ser humano es necesario correlacionar al artista y autor Kandinsky (1912) quien expone su planteamiento en su obra literaria en cuanto a ¿Qué es una emoción y que es un sentimiento? ¿Qué reflejan estos dos conceptos? De esta manera sin tener en cuenta ni entrar a identificar tecnicismos (color, técnica, materiales y formatos) se pretende entablar una relación de aquellas sensaciones de las cuales se hablaban anteriormente y dar a conocer una postura personal de lo que realmente es: **sentir el arte**.

Una vez definido y contextualizado al lector de lo que sustenta la percepción pictórica, se determina la emoción como lo presenta Kandinsky (1912) en su obra de lo espiritual en el arte “La emoción se trata de un impulso momentáneo, una sensación que explota de acuerdo a un contexto, no define un carácter ni un propósito temporal, simplemente sucede pero consigo lleva una acción, por el contrario al hablar de sentimiento se puede definir como algo que determina y cambia el transcurso de un proceso, al generar una construcción y ser consciente de ella, logra permitir una gestión de aquella experiencia subjetiva.” Esto determina para el proceso perceptual que la emoción es la que permite ser generada, por medio de la obra de arte, pero el

sentimiento es lo que posibilita la perdurabilidad en el tiempo de la misma, al permitir entablar una conexión entre un sentir y una obra de arte, se genera a su misma vez la expresión de manera simbólica de lo que se siente por parte del creador.

La emoción y el sentimiento de manera simultánea reflejan la personalidad del artista y su particular manera de entender el mundo, aquello que figurativamente está escondido en el interior del ser humano es lo que se entiende como expresión, al momento de traer a la vida esos deseos reprimidos y escondidos de los que se habló anteriormente, se determina el resultado de la obra y es donde se materializa aquel subconsciente³⁶ para reconocerlo y evocar consigo mismo ese sentimiento, para las artistas en una apreciación personal con relación a su propia obra “euforia cromática” determinan a través del proceso una correspondencia entre aquellos deseos internos con la expresividad de la misma, en otras palabras, como lo dijo Juan Cordero Ruiz³⁷(2005) “El hombre adquiere conciencia de sí mismo por el mundo que lo rodea, por medio de sus sentidos, analiza y crea la realidad adquiriendo

³⁶ Se entiende por esa parte de la consciencia que no se hace visible para las artistas al momento de crear, pero que se vuelve real cuando se representa en una obra pictórica, y en su proceso de construcción es volver a traer esas memorias al campo de lo existente.

³⁷ Este autor presenta en su libro “la percepción visual”, la manera en que las autoras presentan el sentido de su entorno y como la percepción colabora en ello.

conciencia mediante la percepción”, es decir, la obra se vuelve un vehículo de exteriorización del ser humano, para aprender a conocerse durante el proceso artístico y a su vez poder plasmar hasta lo más recóndito de sí mismo.

Una obra de arte no es determinada por un tiempo o lugar, ya que esto se considera subjetivo, al estimar que cada época tiene su propio lenguaje, en otras palabras el artista no se casa con un tiempo en específico porque en el momento ya está “contaminado” de su propia cultura, creencias y pensamiento, por ende aquella representación la hará a su manera sin embargo, es ahí donde se cuestiona la perdurabilidad en el arte, definir lo eterno nos abre la visión en la línea de tiempo real y del artista, la primera de ellas es la que irrumpe y marca un impacto en la historia, por ejemplo: Leonardo Da Vinci³⁸ con su obra el hombre de Vitrubio (1490), expuso lo que hoy se conoce como proporción aurea y, si se es consciente de ello se puede denotar que esto es utilizado hoy en día en cualquier diseño o creación, hasta las personas logran percibir ello en la naturaleza, se puede decir que el estableció un parámetro y actualmente, aún es aplicado, en pocas palabras a esto se refiere la perdurabilidad y la transgresión del tiempo, en pocas palabras, **la inmortalización del arte.**

³⁸ Polímata florentino del Renacimiento italiano, es una referencia de cómo era concebido el arte, antes de la tendencia del “Arte por el arte” a través de técnicas específicas.

De acuerdo al concepto del hombre de Vitrubio el cual nace a partir de la teoría del arquitecto romano Marco Vitrubio, el cual estableció "Sin simetría y proporción ningún templo puede tener un plan regular; debe tener una exacta proporción elaborada a partir de los miembros de una figura humana bien formada". Vitrubio (Siglo 23 y 27 A.C.) denota el conocimiento de ambos autores al proponer una teoría donde por medio de las leyes de la matemática, se establece una configuración material de conceptos que se extiende en la historia, para determinar la proporción en algo habitual como lo es el dibujo, en este el hombre de Vitrubio de Da Vinci.

Según Kandinsky (1912) y su planteamiento de eternidad en una obra, se logra reflexionar y comprender que ello se basa en reconocer y materializar aquellas sensaciones escondidas, al permitir que eso tan intangible se vuelva real, se vuelva parte de una comunicación colectiva entre el artista y la obra, por ejemplo: Frida Kahlo³⁹ con su obra la columna rota, en ella retrata sus propias vivencias en cuanto al terrible accidente que tuvo a los 18 años, pero en si la esencia de aquella obra es el sufrimiento personal que se hace real para el espectador por medio de la pieza gráfica.

³⁹ Pintora mexicana, tomada como ejemplo donde la parte sensible abarca gran parte de la conceptualización de una obra pictórica, al revivir sentimientos pasados.

Para Kandinsky (1920) en su obra *Lo espiritual en el arte* “Cualquier creación artística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos”, es decir, la obra de arte por si sola mantiene una intención debido al planteamiento visual que sostiene, el cual genera repercusión y una opinión diferente, es importante aclarar que de acuerdo a su espacio – tiempo la significación de la obra va a ser cambiante, esto sucede por la evolución de conceptos de la humanidad. El artista reconoce su obra como permanente en el momento en que se siente identificado con ella y es de esa manera que realiza una interacción con la misma y de este modo produce una divulgación de superación de la pieza.

La siguiente cita tomada de *Report from the US National Museum* de Thomas Wilson⁴⁰ (1986), “El arte por el arte, el placer de la forma, de la línea y del color. Omitiendo el color, es sorprendente como las ilustraciones del arte prehistórico encajan con facilidad en esta definición. Los objetos figurados y descritos muestran trabajos artísticos hechos por el amor al arte, con el objetivo de obtener placer de las formas y de las líneas.” De acuerdo a lo anterior, se logró reconocer que el arte no se denomina arte por ser vendido,

⁴⁰ Autor del libro: origen del arte, quien habla del concepto “arte por el arte”, donde las artistas acogen el pensamiento de que el arte no es mercantil.

por tener un sentido comercial en el mercado, sino que se le brinda la significación de arte gracias al artista y su emocionalidad espiritual. Con esto último se establece un sentir más profundo del que crea la obra. Dicho de otra manera, es el encuentro íntimo frente a uno mismo. El arte es valorizado por el sentido y la esencia que el artista plasma de él, para él y hacia él, donde el énfasis de la reflexión se evoca en los cuestionamientos de la propia existencia del artista más no como tal de la humanidad, por ejemplo: ¿Quién soy como artista? ¿Para dónde voy? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cómo se va a lograr? No se realizan con el fin de generar un interrogante científico o plantear una solución hacia un problema social, más bien en pocas palabras se trata de cuestionar su propia existencia o cuestionar la vida en su esplendor a partir de su propia experiencia con el entorno.

El artista actúa por intuición y no por razón, el hecho de entrar en un proceso de una realización artística parte de la experimentación y reconocimiento personal, con el único fin de atraer vibraciones emocionales por medio de vivencias pasadas e inmersamente generar un sello personal del artista ya que es él, el que vivencia y el que pertenece a ese espacio – tiempo, ellos mismos son los que analizan esos elementos internos que permitirán una creación determinada.

Sentir el arte, se vivencia a través del trazo y de la expresión pura del artista, esto trae a la memoria aquella esencia la cual deja de lado eso a lo que se le llama utilitarismo⁴¹, el artista debe saber que es ello, sin sacrificar su obra a un fin social o religioso, su pieza existe por sí misma, por su intención de creación más no por una funcionalidad. El arte tiene un único fin: ser un reflejo de sí mismo, permitirle a la obra artística ser una experiencia estética de la belleza, alejándose de lo práctico sin pasar a ser tampoco una artesanía.

De esta forma como lo determino Kandinsky (1996) “no podemos en lo absoluto sentir y vivir interiormente como los antiguos griegos”, con esto se entiende que el arte es preso del tiempo con el cual es concebido y es por esto que la intencionalidad en cada trazo, transmite y repercute con el entorno del artista, por lo tanto, las autoras promueven este tipo de concepto para aplicarlo de acuerdo a las experiencias de cada ser.

Al mismo tiempo vivir el arte desde su propia naturaleza, transforma aquellas inquietudes interiores en algo bello, digno de ser admirado, citando a Kandinsky (1920) con su obra de lo espiritual en el arte: “Lo hasta ahora mencionado han sido los primeros brotes de esta tendencia hacia lo no natural, lo abstracto, la naturaleza interior, que consciente o inconscientemente

⁴¹ La utilidad como el principio moral de las cosas.

responde a la frase de Sócrates: ¡Conócete a ti mismo! Conscientemente o no, los artistas vuelven su atención hacia su material propio, estudian y analizan en su balanza espiritual el valor interno de los elementos con los que pueden crear.” Al disponer de dos conceptos los cuales son: **estímulo y sensación**; se considera una señal ya sea interna o externa con la capacidad de permitir una reacción sobre los órganos sensitivos; existen dos tipos de estímulos, **el incondicionado**: aquel que provoca una respuesta inmediata por ejemplo, la comida o una descarga eléctrica o **el condicionado**: aquel que no tiene significado alguno o algún poder específico, la obra de arte euforia cromática por su parte está enfocada en generar una reacción rápida a través del color (visual) y al mismo tiempo por medio de las texturas (tacto), pero a su vez crear una reacción perdurable con el sentido de la misma. El estímulo es una forma de interacción entre el ser vivo y el medio, en el caso del arte se habla del entorno que rodea al artista, determinado por el receptor que recibe la información por medio de los nervios sensitivos, como se afirma anteriormente el receptor de la luz es el ojo y el receptor del tacto son los corpúsculos de la piel.

Para finalizar aparece lo que es sensación, esta es una consecuencia de la percepción sensorial. Como si fuera un proceso infinito, este vuelve a iniciar por el estímulo que genera un impulso y como consecuencia se obtiene una

interpretación del mensaje.

Arheimm determina percepción y pensamiento como actividades reciprocas, de cual resulta la actividad perceptiva. Todo ello es generado por medio del estímulo visual, donde el aparato cognoscitivo es alterado y finalmente, se conceptualiza.

PERCEPCIÓN VISUAL

La percepción visual se determina de acuerdo al contexto que rodea al artista, es decir, los aspectos sociales, políticos, religiosos y económicos que permiten generar un pensamiento en el artista y una configuración de acuerdo al entorno a donde pertenece el mismo.

Las imágenes encontradas son las que más adelante permitirán que el artista, adopte una postura frente a lo que observó en su debido momento y simultáneamente empiece a crear una composición ya sea figurativa (expresar la escena, momento o situación tal cual la vivió) o abstracta (representación simbólica, que hace uso de referencias reales, pero con la idea de una nueva realidad distinta a la natural.) Para dar a entender la percepción visual, se tiene como ejemplo la obra: **La Guernica** del artista Pablo Ruiz Picasso (1937), la cual es creada en medio de la guerra civil española por el bombardeo de la

Guernica. Con ello se puede denotar, como a través de la construcción cubista y la simbología surrealista, Picasso logra expresar aquella inconformidad frente a los sucesos que su pueblo vivía y finalmente consigue que su obra sea una pintura propagandista (generando una protesta por su criterio frente a la guerra.) Lo que sucede cerca del artista influye en el proceso de creación, al originar imágenes mentales con sucesos que generan impacto para el mismo, y al conectarlo con una emoción, para luego concluir con una expresión. La imagen mental es percibida a través de la visión, sin embargo, esta hace uso de otros tipos de percepciones para lograr una composición significativa para el mismo, entre ellas esta: la olfativa, lo táctil, lo sonoro, entre otras.

PERCEPCIÓN SONORA

El ser humano necesita de estímulos y uno de los mejores es el sonido. Como lo menciona el artista Kandinsky (1920) “A un sonido creado se le da un sentido y entonces adquiere el valor de representar algo.” Kandinsky a su vez fue influenciado por músicos clásicos como, por ejemplo: Chopin, él se encargaba de convertir aquellos estímulos que venían de los sonidos, para volverlo arte abstracto, por ejemplo, la pieza musical Preludio. Al hablar de que un sonido estimula la creatividad para el origen de una pieza artística, también se determina que el mismo desarrolla ideas inmateriales, por lo tanto, genera conceptos no tangibles que apoyaran el sentido de la misma.

El sonido al mismo tiempo, permite exteriorizar una liberación por medio de la representación física de los elementos básicos de la imagen, consiguiendo que las ideas más reales se transformen en algo artístico, esto es determinado por las artistas por el trabajo mismo del pintor ruso ya mencionado.

PERCEPCIÓN TÁCTIL

Esta percepción se adquiere a través de la experiencia en la cual se logra concebir una información concreta del entorno, donde la estructura misma de los elementos que forman parte del ambiente juegan un papel primordial para las sensaciones que más adelante logran ser percibidas en la pieza.

El sentido del tacto brinda la habilidad de recibir e interpretar estilos a través del contacto con la piel. La percepción táctil constituye el medio de relacionamiento con el mundo, proporciona a su vez distintas informaciones como lo son: texturas, formas, tamaños, relieves, entre otras, de esta forma se elaboran los conocimientos y nuevamente aparecen las imágenes mentales.

El artista desde su edad temprana desarrolla la sensibilidad frente a las texturas de distintos materiales, esta experiencia es evocada más adelante

cuando se genera la memoria táctil, la cual es una habilidad que le permite al artista recordar aquellas características de un estímulo en particular y por otra parte, la discriminación táctil, la que permite diferenciar las características en cuanto a estímulos proporcionados por medio de los receptores nerviosos, otorgando de esta manera una clasificación de las distintas vivencias del artista.

Como lo plantea Jackson Pollock⁴² (1952), pintor del expresionismo abstracto⁴³; él no tenía el talento para dibujar, por lo tanto, su amor al arte le permitió encontrar por medio del arte abstracto, es decir, irreal, el poder representar trazos que finalmente se entrelazan, sin embargo, este mismo artista plantea que entender el medio real (contrastes, colores, texturas, entre otros), otorga la posibilidad de rememorarlo y finalmente permitirle un resurgimiento en su obra artística. “Lo profundo” (1953) Elaborada en su época de apogeo abstracto, esta pintura fue hecha en aceite y esmalte sobre lienzo. Los contrastes negros sobre blanco dan precisamente una sensación de profundidad. La pintura reposa en el Centro Georges Pompidou, en París.

⁴² Fue un influyente pintor estadounidense y una importante figura en el movimiento del Expresionismo abstracto.

⁴³ Movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción, en concreto, las tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

PERCEPCIÓN OLFATIVA

La percepción olfativa es un proceso que comienza en la nariz con el estímulo de neuronas sensoriales, las cuales finalmente hace al ser humano consciente de un olor, este está influenciado por factores tanto internos como externos. El artista tiene la capacidad de recopilar esta información y volverla referencia para su arte.

El artista Ernesto Ventós⁴⁴ (2018) comenta: “Cada obra representa en mi memoria olfativa un olor, e invito al visitante que también huele”, esto denota que el olfato, es sin duda, uno de los sentidos más conscientes en el ser humano, puesto que permite viajar a través del tiempo, por medio de los recuerdos olfativos, la cual nos lleva a momentos vividos del pasado. Un artista a su vez, logra ubicarse en un espacio – tiempo por medio de distintos olores trayendo a la vida: deseos interiores.

Para el artista en cierta medida el olfato determina su condición de ser, en determinado momento un aroma se registra en su cerebro con una emoción relacionada con las experiencias en las cuales fue percibido por primera vez,

⁴⁴ Coleccionista de esencias, es un hombre dedicado a transformar el arte olfativo en visual y a la visual en olfativo, y las artistas toman este autor como ejemplo por su forma de interpretar el arte sensorial, y como esto ayuda a que la misma obra sea impregnada al pensamiento tanto del artista como del espectador.

de esta manera ciertos olores pueden evocar recuerdos felices o desagradables del pasado, no obstante, para cada ser humano es diferente la remembranza de cierto olor. El artista hace una conexión afectiva con los olores hasta el punto que se crean estados emocionales entorno a ellos.

La percepción olfativa surge a raíz de la exposición Sugestiones olfativas, presentada en 1978 en la Fundación Joan Miró, en la que no se planteaba lo que, precisamente, es el eje de la colección que desde entonces ha ido atesorando: la relación entre el olfato y el arte.

PERCEPCIÓN GUSTATIVA

El gusto es el sentido que interviene desde lo interior, es aquello que consiste en disfrutar los momentos, a través de los sabores que estos mismos provocan, se puede hablar de manera literal, en el caso de que una situación puede ser dulce o amarga, dependiendo de la emocionalidad que le asigne el artista o simbólico, donde el ser humano, recuerda un sabor en específico de cierta situación y este a su vez permite traer al presente o al momento de la creación la vivencia adquirida en ese instante.

La percepción gustativa además de aguardar un placer físico, conecta acciones que atesoran un valor simbólico y estético, al generar múltiples componentes en la experiencia del ser humano.

La percepción gustativa es la capacidad de distinguir distintos sabores a través de la lengua, este sentido comienza con la sensación de impulsos eléctricos activando receptores sensoriales. El cerebro del artista identifica características percibidas, sintetizándolas en un concepto, y de manera simultánea se basa en experiencias pasadas como se dijo anteriormente para generar una conexión.

Se deben reconocer aquellos instintos que inconscientemente generan una activación mental para traer al presente experiencias pasadas y de esa manera, lograr identificar cuáles son las ramas que un artista toma para definir su propio ser, de igual forma bajo una experiencia propia no se hace indiferente poder contextualizar al lector en aquellos procesos que se dan muchas veces por entendido pero que a la misma vez no son fácilmente digeridos en la vida del artista, por lo ya planteado de acuerdo al contexto. Para finalizar, los tipos de percepción artística, en un planteamiento personal, se logran contemplar como un conjunto donde esta clasificación no trabaja individualmente, más bien laboran como colectivo, por ende, no se puede establecer un orden específico ya que eso lo determina la manera de percibir de cada artista, por otra parte, se establece que los niveles de percepción aunque sean diferentes, se asemejan al momento en donde se genera una imagen mental y es donde se logra deducir la autonomía frente a lo que recuerda y quiere realizar el artista,

esto determina en pocas palabras la autonomía del mismo para el proceso de creación. El arte en sí, nunca podrá ser arte por sí solo, debe existir una profundización por parte del creador, donde esta representa su carga emocional en la misma, y a su vez la obra debe vivir gracias al sentido que brinda de acuerdo a su expresión artística.

¿CÓMO SE PERCIBE EN EL PROCESO DE CREACIÓN?

EFFECTO PRODUCIDO POR EL ENTORNO

El artista desde su temprana edad hereda distintos tipos de situaciones, con respecto al mundo, este es influenciado por las etapas de su vida y por aquellas vivencias que, aunque para una persona externa no tengan validez, para el cómo artífice estas circunstancias lo marcan indirectamente brindándole un marco conceptual para su proceso creativo.

Como lo menciona Gaspar Galaz⁴⁵ (1971) en su ensayo, la fuerza social del arte: “El arte se plantea como una permanente metamorfosis que refleja al hombre a través de su historia” es decir, el artista ubica su pasado en un presente pero con su respectiva transformación; en el momento en que se

⁴⁵ Escultor e historiador de Arte, plantea el arte como reflejo y al considerar en euforia cromática el hecho de que la misma es una representación de lo interior acoge la consideración de este autor al plantear que la obra pictórica o el mismo proceso creativo es espontaneo e involuntario.

inicia el proceso de creación de la obra, el mismo entorno niega la posibilidad de que aquella mentalidad o estilo sea expresado y en pocas palabras, sea correctamente acogido por la sociedad, es por ello que la obra se sujeta al tiempo y lo que fue determinado en un pasado, no condiciona el presente y por consiguiente, el futuro.

“Comprender que el arte es un medio sensible de aprehender la realidad significa convertirlo en necesidad primaria para una sociedad” Gaspar Galaz (1971). Sin embargo, no se plantea que una obra está determinada a una época, ya que el arte es subjetivo en cuestión de refugiarse o asimilar algún tiempo en específico, en sí el ser humano considera las ideas actuales como un poco ilógicas al no lograr entender ni admirar aquella creación pero al pasar del tiempo eso que hoy se considera como algo descabellado, pasara a ser algo fascinante capaz de deslumbrar la mente de quien si sea capaz de disfrutarlo como un verdadero talento, para ejemplificar se tiene el arte abstracto, el cual se encarga de contemplar una idea natural o real y transformarla hacia el pensamiento y propia percepción del artista, no obstante en su época este tipo de arte era considerado algo irracional y absurdo, porque las personas no eran capaces de reconocer que en aquellas manchas y figuras geométricas se podría encontrar un sentido, por lo mismo en el ayer, no se lograba encontrar una analogía entre lo que se es como ser humano y entre lo que se está viendo

(obra artística).

IDENTIFICACIÓN INTERPERSONAL CON EL ENTORNO

Se trata de aquel instante en el que el artista obtiene conciencia de esos aspectos que atraen su atención inconscientemente, estos atributos pueden ser asignados en algún objeto, seres vivos, o algo efímero como un momento, el cual ya está preestablecido en la comunidad, es decir, se encuentra conectado a un tiempo en concreto.

En aquel destello y reflejo de ideas se encuentra el proceso de entender y digerir que cautiva el alma del artista, es ahí donde los deseos, gustos y preferencias de una persona toman vida y se vuelven parte de un momento de concepción y contestación a ciertos interrogantes, con ello las artistas pretenden decir que aunque un ser humano se encuentre con el paisaje más esbelto, no se trata únicamente de ello, si no de los pequeños detalles que permiten que sea algo digno de admirar: como el viento soplando fuerte o algunas personas con determinadas emociones, este tipo de detalles y como el artista sea capaz de brindar una carga emocional a cada uno, es lo que permitirá que él se sienta llamado hacia ello y por ende, lo haga parte de su creación.

El artista actualmente se convirtió en el vocero de aquellas situaciones que lo inquietan de acuerdo a lo que lo rodea, este se condiciona como un ser social desde que nace, por lo que está obligado a representar en sus creaciones con lo que naturalmente convive.

CREACIÓN ARTÍSTICA COMO EXPERIENCIA

El término “experiencia” es la habilidad de conocimiento a través de vivencias u observaciones nuevas, los objetos que son percibidos por primera vez, por lo general, causan una impresión psicológica, es decir, el interés por guardarlo como una memoria y la curiosidad de profundizar en ello, al reconocer momentos, lugares, entre otros que no se distinguen como algo cotidiano se experimenta la sensación de sorpresa y de validez desde nuestros aspectos cognitivos.

“Benedetto Croce plantea que el arte está relacionado con la intuición, pero se refiere a una intuición diferente que es más compleja que la habitual. Afirma que hay un tipo de intuición general y otra expresiva. En esta última ubica el arte.

¿Qué entiende el autor al hablar de intuición expresiva? Considera que hay personas que tienen más aptitud que otros y mayor disposición para expresar plenamente ciertos complejos estados de ánimo. Al lenguaje corriente lo llama artista y en una definición más pretenciosa lo llama obras de arte.

Ellos son quienes están dotados de esta intuición expresiva.

El hecho artístico o estético condensa a toda la ciencia del conocimiento intuitivo y expresivo. No existe una separación entre una intuición común y otra artística, sino una sola estética que se manifiesta en ese hecho estético”.

Para entrar a hablar de lo que es la experiencia en la creación artística, se debe aclarar que el arte está de igual manera basado en la intuición, por ello, este genera vibraciones de acuerdo a sus cambios en forma y color, para concebir el arte no se necesita de alguna argumentación social ya que este, esto nace puramente de la necesidad interior de querer comunicar deseos internos y su manera de percibir el mundo, por lo cual la experiencia del proceso creativo siempre estará sujeta a la mente del mismo. Sin aquellas vibraciones (carga emocional) la obra se dará por muerta, es decir, no lograra ser entendida ni alcanzara generar una conexión de identidad.

Cuando en la vida cotidiana mencionan la experiencia, en realidad no existe la delimitación con respecto a las manifestaciones de emoción que esto refleja y al mencionar esto, se pretende dar a entender que la expresión de emociones y la experiencia en el arte están acopladas.

EL EJERCICIO DE CREACIÓN

Al hablar de un proceso de creación, se determina el momento en donde el

artista existe a través de su propia obra, anteriormente se planteó la posición del mismo como un espectador de su mundo y su creación, en este instante el artista toma como tal, su rol para plasmar todo lo anteriormente mencionado (recuerdos y vivencias), y finalmente en su obra se verá reflejado.

Para un artista identificarse con la creación de la obra es inminente, sin embargo, llegar a entender su personalidad a través de un trazo es imposible como lo menciona Gombrich⁴⁶ en su ensayo: las cuatro teorías de la expresión artística (1980): “No hay duda de que cualquier creación artística estará íntimamente unida a la personalidad de su creador; pero esta afirmación no implica casi nada, ya que es absolutamente falso que a través de una determinada obra se pueda llegar a conocer al artífice.” es por esto, que la construcción de la obra crea la versión que el artista desea de sí mismo, pero esto no asegura que personas externas reconozcan al autor de la misma.

El proceso de creación se basa en el instante donde el artista define aquellos atributos relevantes para sí mismos, según las artistas el proceso

⁴⁶ Historiador de arte británico de origen austriaco, el cual plantea una relación entre la obra y su creador sin excepción, donde propone que uno crea a través de sus convicciones y esto en euforia cromática se ve reflejado por la reflexión de las artistas como seres humanos y su expresión en la obra.

creativo se divide en cinco fases:

1. Análisis de la realidad externa: (anteriormente ya explicado en su proceso de percepción del entorno.)
2. Visualización de la idea creativa: una vez codificados los mensajes extraídos del entorno, el artista empieza a jugar con el relacionamiento de gustos y conceptualización, es allí donde el mismo plantea un método de estructuración para la obra.
3. Gestación del diseño: Al idealizar y vislumbrar, la solución brindada que representa aquella emoción del artista, se pasa a pensar en el carácter que el mismo desea que conciba la obra, generando la experimentación con distintas características plásticas con el fin de edificar el perceptor.
4. Realización de la pieza: La obra surge como una realidad moldeada, convirtiéndose en arte independiente, pero a su vez ligado al entorno.

Como lo menciona Perla Montelongo (Directora de Node Center) "la creación artística no es exclusivamente un proceso que depende de inspiración espontánea o del genio artístico. Mediante la observación de procesos de trabajo de decenas de artistas internacionales y de las teorías más relevantes sobre pensamiento creativo, hemos diseñado este curso en el que exploraremos los métodos de creación; desde la concepción de ideas fomentando la observación y el pensamiento artístico, hasta la estructuración de un proyecto

tomando en cuenta los lenguajes y gramáticas del arte actual. (2018)"

APRECIACIÓN REFLEXIVA

Al finalizar la pieza de arte, una vez obtenido el resultado de la misma, el artífice analiza frente a ella, generando una comunicación bilateral en donde ya no solo se ve reflejada la condición del entorno, sino se ve reflejada la percepción del momento, y aquel deseo vuelto realidad, de esa manera se puede decir que el artista crea un mundo posible y tangible mediante la transformación metafórica de sus fantasías viscerales.

Para finalizar, se concluye que el proceso de creación generado construye inevitablemente un mundo diferente, donde el artista siendo espectador y a la vez protagonista de su propia obra, no reconoce únicamente aquellos estímulos que lo llevaron al acto creativo, sino que percibe lo que hace que la obra cobre vida y haga parte de un conjunto conceptual que a la larga se vuelve real, no solamente porque se convierte en algo tangible sino porque originariamente parte de algo existente que se transfigura en una expresión simbólica.

EUFORIA CRÓMATICA

IMAGEN MENTAL

Para las artistas reconocer su espacio - tiempo se determina desde los mismos elementos que son concebidos a primera vista y causan impacto como ya se ha mencionado en los procesos de percepción, este paso a paso no es indiferente para las artistas ya que codifican el entorno en el cual viven, se apropian de él y finalmente, se identifican con él.

Al reconocer el entorno como bien lo establece “la percepción y el pensamiento actúan recíprocamente” Rudolf Arnheim (1954), mencionado anteriormente es así como no se puede ser indiferente al contexto en el cual los elementos interactúan, para configurar el pensamiento, una vez entendiendo la correlación entre percepción y pensamiento el autor Juan Cordero Ruiz (1996) invita a la reflexión, donde se analizan los puntos que derivan del entorno como influencia para el artista y finalmente recopilando el sentido del arte en los aspectos sociales el autor Gaspar Galaz (1971) “el hombre refleja su ser por medio de la historia”, por lo tanto para las autoras de euforia cromática es fundamenta entender las condiciones del entorno, para así mismo brindarle carácter gestual a la obra, aspectos como el tema del reciclaje no pueden ser indiferentes a la construcción de la obra y la comprensión de los valores plásticos.

Una vez teniendo como base los conceptos teóricos, de acuerdo a la línea gráfica de las artistas, la cual ha sido construida a medida que las vivencias y experiencias van en un constante cambio. Se determina un grupo de personajes públicos que son reconocidos por el entorno como un símbolo popular del mismo, y de esa manera se empieza a intermediar para reconocer e identificar la importancia de la expresión gráfica para dar a conocer por medio de otro recurso la sensibilidad que los mismos pueden llegar a generar, descontextualizándolos para la pieza como algo artístico y no mediático.

El paso anterior se ve influenciado por el estilo del autor Andy Warhol, para las autoras fue relevante comprender qué tipo de símbolos sociales se determinan como populares, es así, que, por medio de los valores plásticos, sensaciones y emociones, la serie grafica, que en términos de diseño se convierte un aspecto modular, que genera etapas y posturas diversas en cada obra, están construidas desde los aspectos emociones que por medio de la gesticulación de los personajes se hace evidente.

OBSERVAR Y PENSAR COMO PARTE DE LA CREACIÓN

En el proceso de ver está implicado el observar, esta es la puerta de cualquier proceso mental, donde el mundo externo entra al interior del artista.

El resultado de observar parte de una necesidad, de esa motivación que permite que el estímulo generado por un determinado contexto o la misma expresión gráfica sea registrado en el interior del ser humano, en sí, se determina que al aprender tanto a ver como observar detenidamente se obtiene un proceso de pensamiento donde ambos hemisferios cerebrales entran en juego, por un lado, el de las sensaciones emocionales y, por otro lado, aquellos conceptos abstractos que permiten un sentido. Para que el artista reciba aquella información por parte de su entorno, de su pasado, etc. Las artistas refieren que este debe concebir un estado receptivo con la intención de reflexionar.

A partir del planteamiento de Merleau-Ponty⁴⁷ (1975) “El observador no percibe las cosas en su totalidad, dado que las situaciones y perspectivas en las que intervienen las sensaciones son variables, y lo que se obtiene es sólo un aspecto de los objetos en un momento determinado”. Por lo tanto, desde otro punto de vista filosófico se entiende como el ser humano es estimulado por su entorno, teniendo en cuenta la postura de las autoras, hablar de los procesos perceptuales es esenciales ya que la comprensión se genera a partir de diferentes individuos los cuales expresan motivaciones y sensaciones diferentes,

⁴⁷ Merleau-Ponty fue un filósofo francés, el cual con su teoría aportó a la concepción de la percepción y como ello parte del sentido visual.

brindándole a la obra como lo expresa Kandinsky, el sentir del arte.

Observar se basa en analizar el entorno con aquellos factores o actores que se convierten en un icono para la sociedad y como construyen una acción de identidad para el contexto, en este caso, el proceso de experimentación y reconocimiento de expresión, se inicia con un trabajo en donde se permite analizar la personalidad de estas figuras públicas y desarrollarla por medio del color: James Rodríguez, Jaime Garzón, entre otros.

Experimentación con personajes colombianos y pintura sin relieve.

VALORES PLÁSTICOS

Los valores plásticos para euforia cromática están fundamentados desde la teoría de Wassily Kandinsky “De lo espiritual en el arte” (1912) para expresar la correlación de los colores, la interpretación de las texturas, de acuerdo al sentir de las autoras y como esta experimentación genera sentido para la creación de la obra.

Se desarrolla un concepto de apropiación sobre el interés de expresar sus experiencias, sentimientos y su manera intrépida de crear su propio mundo a través de euforia cromática y es por esto, que su expresión visual se basa en el valor plástico ya que consideraran por medio de todo el proceso de creación que su pieza gráfica no es arte de imitación sino una creación auténtica y optan, no por recrear al azar las distintas texturas, sino que prefieren brindarse a sí mismas la experiencia y sensibilidad de su forma real, creando texturas táctiles designando la posibilidad de que las artistas de la obra, convivan con un intento de aprendizaje por medio de la misma.

Por consiguiente, la manera en que las artistas imaginan y proyectan su obra, habla de cómo este proceso lleva a la significancia de sentir por medio de texturas, colores o, en otras palabras, valores plásticos, sin dejar de lado que

todo lo anterior debe ser llevado al interior del mismo artista como del espectador, no únicamente por lo llamativo y creativo sino por su propia existencia o concreción la cual tiene consecuencias profundas en algún aspecto, capaces de modificar la realidad.

La textura es artificial ya que parte de diferentes elementos que contribuyen a todo su conjunto de carácter expresivo. Por medio de texturas se intenta imitar en sus representaciones bidimensionales las sensaciones táctiles de los objetos de la realidad y la percepción del carácter de aquellos elementos. La sensación de relieve se consigue al realizar mezcla de materiales, color, sobrexponiendo formas, cambiando el sentido del pincel, haciendo pequeños o grandes movimientos, para obtener un elemento homogéneo con diferentes características.

En lo que respecta el color en la obra euforia cromática, se define que este genera emoción, también se encuentra por otra parte, dos variables importantes, que son considerados: **el imaginario**, es decir, incumbe al color que se especifica una vez se aterriza en la obra artística y por otro lado, **la forma**, la cual brinda la limitación de la superficie de la pieza, estos dos conceptos conservan una relación al uno ser el soporte del otro, manteniendo una buena espiritualidad juntos, en otras palabras, esta expresión brinda

contacto con el alma humana por medio de la necesidad interior de las artistas.

La elección del elemento se rige por el menester interior, en la obra de arte siempre se busca una excusa para su realización, y en este caso es **la textura y el color**. La obra protagonista del escrito define que la misma representación, no puede llegar a ser multiplicada ya que cambiaría el sentido de la misma, por ello se habla de una efusividad exclusiva en cada pieza.

Los aspectos principales del color con respecto a su temperatura, determina la efusividad del mismo mezclando tonos cálidos y fríos, generando la sensación de dinamismo en la obra artística, desarrollando el concepto de asimetría, no por el hecho de que no se encuentre con unas medidas exactas, más bien por el hecho de dar a entender que al ser una obra pictórica con relieve, se da por entendido que la misma no tendrá valores uniformes, donde la libertad la determina la intuición del artista.

La forma en el arte, más específicamente en la obra euforia cromática, se precisa desde los elementos que constituyen la pieza, es decir, las cualidades formales. Lo anterior, señala la percepción de la belleza por medio de las formas, aquello que se considera subjetivo, porque en realidad no es una cualidad que venga inmersa en las cosas, solo existe en la mente de cada sujeto

que la contempla, por ende, cada mente contempla la belleza de manera distinta, donde esta forma parte del placer estético y abstracto que se relaciona con la pieza gráfica.

El fin de la obra es representar para los ojos e imaginación de los seres humanos, la identidad de la idea, en este caso de la expresión gráfica. La percepción por medio de la forma, de acuerdo a la psicología de la Gestalt, la mente configura, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas), es decir, la experiencia que tiene el individuo con el entorno, como ya se mencionó anteriormente entender cuál es el elemento que captura la atención, es la propiedad que permite que las artistas interactúen con el espacio y distribución de los elementos puesto que euforia cromática en su totalidad hace parte de un fondo más amplio, donde hay otras formas de manera abstracta, en pocas palabras, se habla de la percepción de la belleza.

Para definir como se percibe la obra pictórica: euforia cromática, desde las creadoras, las mismas deben enfrentarse no solamente a valores compositivos de formas o materialidad, en realidad se debe a un proceso de reconocimiento estético el cual va más allá de lo observable por el sentido de la visión. La sensación extrema e irreal desde la convicción emocional de toda la

construcción de la obra (sus valores plásticos y la sensibilidad emocional) permite así mismo reflexionar frente a la obra y encontrar diversos detalles que elevan aquellas emociones de acuerdo al carácter de expresión que esté plantea, conlleva un proceso de percepción para poder identificar diferentes rasgos en las obras con algo real.

La obra se presenta por primera vez como una experiencia que inmersamente contiene los sentidos y las sensaciones que quedan marcadas para las artistas, da la oportunidad de aprehender de la misma, puesto que, por lo general, las piezas graficas entregan un estímulo estético, que incitan a captar los signos que se vinculan por una necesidad que se consigna a costumbres arraigadas en la sensibilidad de quien las percibe. Lo que permite valorar el arte con el que nos relacionamos, es el conocimiento, la posibilidad de profundizar de acuerdo al significado de la obra y su realizador. Aquella conexión que se establece con el objeto de arte, permite unas incesables miradas que se renovaran constantemente, al no obtener una totalidad de la obra, por lo que se mencionaba anteriormente con la exclusividad del arte, donde nunca se obtendrá un entendimiento total.

Pintura parte de la serie gráfica euforia cromática, donde se denota la expresividad de la textura y el color.

VALORES SIMBÓLICOS

Según Vasili Kandinsky (1920) “A medida que el ser humano se desarrolla, aumenta el número de cualidades que atribuye a los objetos y los seres. Cuando se alcanza un alto nivel de desarrollo de la sensibilidad, los objetos y los seres adquieren un valor interior y, por último, hasta un sonido interno.” Esto corresponde al pre establecimiento del concepto arte por el arte, derivado de un aspecto comercial, donde el ideal de este movimiento fue generar la libertad del artista y la obra, este aspecto para los valores simbólicos se establecerá a partir de aquel momento en que el sentido del arte e intención de las artistas **transciende**, para finalizar hablando del aspecto que reúne de una forma sólida lo que es la emoción y la sensibilidad.

Los valores plásticos para las artistas atribuyen a darle un sentido o concepto a la obra y de igual forma brindarle emocionalidad. Al desarrollar euforia cromática su sentido y su significación se deriva no por el objeto que finalmente es, si no por lo que representa, para este punto se reúnen todo los procesos de percepción, ya que de ellos derivan aquel interés que atrae la atención de las artistas, del análisis del entorno a través de los valores plásticos (textura y color), y por medio de estos conceptos encontramos la significación ya que la textura, de acuerdo a las artistas y su experiencia con la obra , se trata de la conexión directa para cautivar la atención, y el color funciona evocando y comunicando la significación, el sentido y la sensibilidad impuesta por las artistas.

La obra se contempla de manera emocional para entenderla, basta con observar su parte física y abstracta, puesto que para las artistas ese sentido emocional es la reflexión directa con su creación. En esa reflexión se ve reflejado la motivación generada, aquella necesidad de expresión libre con las manchas y el relieve abstracto, la obra no tiene un concepto porque no se pretende condicionar a una interpretación ya establecida, esto quiere decir: en la serie gráfica el gato que ríe su color de énfasis es el azul, pero esto no quiere decir que signifique serenidad, paz o confiabilidad, es una interpretación libre

para identificar una expresión propia configurada en la serie gráfica. Como se explicó al inicio del tema los valores simbólicos trascienden y es por esto que para las artistas la investigación fue orientada a otro producto de diseño como objetivo emprendedor, utilizando en su concepto la percepción y los sentidos por medio de los valores plásticos para crear una única unidad.

Conjunto de pinturas que forman parte de la serie gráfica euforia cromática, donde se demuestra el valor simbólico (atributos de significación) en relación a la gestualidad de la obra, esto se relaciona desde la emocionalidad tanto del color como del personaje y sus expresiones.

MARCO METODOLÓGICO

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La investigación - obra creación se desarrolla a partir de un estudio que determina la unidad de análisis, respecto a diferentes aspectos de la temática propuesta. Esto encuentra relación con la percepción, emocionalidad y sensibilidad que aborda un método de un tipo de creación, puesto que consolida una obra llamada euforia cromática, para comprender la manera en que las artistas interpretan el proceso de creación y cuales son aquellos factores que construyen los procesos creativos.

Se puede observar, analizar y comprender la experiencia, los factores inmersos en la creación de la obra con relación a las artistas. El proceso contempla un método de experimentación para desarrollar una propuesta junto a los valores plásticos para representar de esa forma la gestualidad de la obra, al hablar de gestualidad se especifica el medio de expresión y lo que las artistas buscan representar: la percepción como puente mediador entre la obra y el contexto, dotarlo de significado para conformar un valor simbólico, de auto reconocimiento, análisis y de reflexión.

Se delimita al hablar de las artistas y la obra, ubicando al lector para

establecer la relación del proceso puestos en práctica, donde se argumenta de manera teórica lo requerimientos esenciales que no suelen ser tan explícitos al momento de crear una obra y dotarla de significado, de igualmente la práctica y la experiencia para construir euforia cromática brinda relevancia para evaluar el proceso.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Para los efectos del desarrollo de la investigación, se trabaja con 4 categorías fundamentales de las cuales derivan sub categorías enmarcadas en:

- Percepción: (tipos de percepción, el entorno, percepción por medio de los sentidos, imagen mental.)

Se desarrolla todo el concepto desde el punto de vista de diferentes artistas, relaciona aspectos de como se desenvuelve el artista en diferentes procesos, de igual forma como se contextualiza para abarcar una temática y configurar la obra desde esa perspectiva.

- Experiencia: (pre- creación, durante, post creación)

Especifica el desarrollo de como el artista interactúa con su entorno para el desarrollo de la obra, cuales son los factores que contribuyen al pensamiento, carácter de la expresión de la obra.

- Emoción – sensibilidad: las cuales se determinan a partir la percepción pictórica, descritas sobre el marco teórico. - Especifica la interacción personal

del artista al momento de concebir la obra, y su manera de entender el mundo, de igual forma como el concepto anterior, se analiza desde una visión global la cual justifica el comportamiento del artista y como ese medio interactivo evoca la personalidad del mismo.

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

En la investigación la técnica que se aplica tiene un enfoque experimental que incluye: 1) La experimentación se fundamenta para la construcción de la obra donde se pasan por diferentes materiales, para encontrar el valor plástico que brinda la expresión que desean las artistas.

2) La evolución para encontrar la técnica que es más precisa para hablar y plantear una serie gráfica.

3) Planteamiento enfocado a la construcción de una tienda como medio de emprendimiento donde se aplica la metodología de investigación la percepción pictórica.

ANTECEDENTES DE LA OBRA EUFORIA CRÓMATICA

Las artistas denominan antecedentes de esta serie gráfica, a las demás series realizadas con el fin de desarrollar la relación textura – color, en cierto modo, se consiguió generar un acercamiento en cada una, donde se intentaba generar una conexión de las artistas con su propia obra. La experimentación no

solamente se basó como tal en la obra final, para ello existió un proceso en el cual se decidieron los materiales, los colores, las texturas, la composición y de cierta manera, se lograba una conexión entre el subconsciente de las creadoras, junto con lo que se iba realizando, hasta que finalmente se concibió una técnica, línea gráfica y una significación en la obra pictórica.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA/PROYECTO DE INVESTIGACIÓN OBRA – CREACIÓN	
DURACIÓN DEL PROYECTO: APROX. 32 MESES	
Consolidación del semillero	12-09-16
Revisión teórica	Octubre 2016 - Febrero 2017
Elaboración de sistemas gráficos	abr-17
Presentación de sistemas gráficos que dispongan elementos de morfología en su estructura	may-17
Presentación de serie gráfica en valoración de texturas y calidades pictóricas	ago-17
Producción de serie gráfica en virtud a sensaciones e intuiciones de materialidad	sep-17
Producción de serie gráfica en relación a conceptos de la sensación y la realidad	oct-17
Producción de serie gráfica a conceptos del expresionismo como acto gestual	nov-17

Producción serie gráfica en relación a conceptos de la gestualidad	feb-18
Participación congreso de semilleros	abr-18
Producción de serie gráfica a conceptos de la gestualidad pictórica	abr-18
Producción de serie gráfica en la relación a conceptos del acto y Gestualidad pictórica	may-18
Producción de serie gráfica en la relación a conceptos del acto y gestualidad pictórica	ago-18
Realización muro a gran formato	Agosto/Septiembre 2018
Socialización de jardín infantil	sep-18
Desarrollo de emprendimiento	Feb - 2019 / Actualmente en desarrollo

PARTICIPANTES

En una investigación- obra creación no se habla de muestra aleatoria, ni de representación estadística, lo que pretende es analizar diversos procesos que aplican la artista. Es un proceso directo entre las artistas y la obra sin involucrar un público objetivo. Es decir, las participantes directas en todo el proceso de la investigación tanto práctica como teórica, son las artistas del semillero magia del diseño Johanna Ardila y Sharon Torres.

PRESUPUESTO

Infraestructura: Equipos Recursos para la operación:

- 1) Compra de material: madera, pinturas, aglutinante.
- 2) Impresión
- 3) Mantenimiento de equipos
- 4) Servicios externos (fotografía, construcción de la obra, servicio de luz y agua)

Tipo	Categoría	Recurso	Descripción	Monto
Recursos Disponibles	Artístico	Equipos Pinceles	Elementos utilizados para la elaboración de las piezas gráficas.	
Recursos necesarios	Material	Madera Papel Pinturas Aglutinantes	Herramientas gráficas con las cuales se logra realizar la composición.	\$155.000
TOTAL SERIE GRÁFICA				\$155.000

RESULTADOS

Se determinó como resultado la consolidación de una serie grafica que está concebida a través de los valores plásticos, la cual permite comunicar y brindarle criterio de expresión de acuerdo a las características planteadas por las artistas mediante la percepción pictórica, lo cual se realizó con el fin de encontrar la línea grafica para contextualizar de esa misma manera la obra. De igual forma, contribuir al entendimiento de los procesos perceptivos en una obra de arte que finalmente se convierte en un valor simbólico para las artistas.

Para esto la investigación de las autoras y sus derivados planteamientos permitieron construir una identidad clara para la obra y su aplicación, por lo cual el proceso de experimentación fue documentado en base a la teoría que fundamento la razón de cada acción, en euforia cromática no se habla de conceptos fuera de la relación de la obra, más bien a partir de diversos aspectos que se unieran a consolidar un mismo pensamiento, se logró adaptar un proyecto en base a la historia y experiencias ya plasmadas por los autores anteriormente mencionados.

ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN

- 1) La participación en seminarios de semillero de investigación para exponer el trabajo concebido.

“Certificado de participación en congreso interinstitucional de semilleros.”

- 2) Establecer una práctica que oriente la temática de la percepción pictórica.

“Obra con relación a la percepción pictórica del color y las sensaciones que esto conllevan, es decir, el color no es determinado por un sistema psicológico, más bien, por el sentir de las artistas y como este color logra transmitir la efusividad de las expresiones implícitas y en lo plástico, la construcción a través de los materiales y como esto llega a ser significativo en el proceso de creación.”

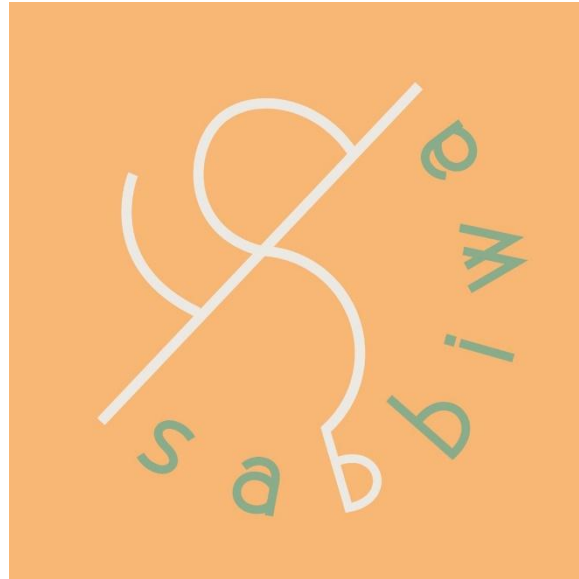
3) Evento de socialización de la investigación-obra creación.

“Socialización del proyecto desde la percepción de la primera infancia.”

- 3) Se estableció una temática profesional orientada a un producto de emprendimiento llamado Sabbiwa tienda de arte, el concepto y fin de aquel producto es tratar el tema de la investigación, es decir la percepción para generar una experiencia sensorial. Por medio del concepto Sabbiwa se construye un cronograma a partir de las estaciones de año, y ello la hace una tienda variante y con diferentes experiencias. Junto a esto el concepto

desarrollado fue Wabi Sabi este destaca los valores plásticos con productos naturales y la imperfección del mismo.

“Logotipo del emprendimiento de arte y diseño”

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SERIE GRÁFICA

Se generó gracias a la realización de un conjunto de obras pictóricas que en cierta medida explotan la gestualidad del mismo color y la textura implícita, donde el personaje se convierte en un elemento que complementa la composición sin quitarle protagonismo a los anteriores factores ya mencionados.

ESTABLECER UNA LÍNEA GRAFICA A PARTIR DE LOS VALORES PLÁSTICOS.

Se determinó la conexión entre los valores plásticos y los valores simbólicos presentando una significación inmersa, donde la pintura dejó de ser decorativa o tal vez, sin importancia y paso a tener expresividad al conjugar de una manera correcta estas dos variables.

“Construcción final de la serie euforia cromática.”

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La técnica de recolección de información utilizadas por la investigación se define gracias a que la obra - creación no completa una muestra. Por lo tanto, se basa en la técnica sobre la cual se establece, en otras palabras, el medio de recolección de datos es la experiencia y la aplicación de la técnica donde por medio de la misma es permitido tener una visión organizada para las artistas, documentar el proceso y las diversas aplicaciones.

Por lo tanto, la investigación no se orienta en base a una investigación explicativa o descriptiva, la teoría implementada fundamenta a aplicación de los elementos, orientando al lector a la prueba de sustentación y respaldo de conceptos que le brinda validez e importancia a la obra pictórica.

DISCUSIÓN

Euforia cromática fue construida a través de la experiencia, la cual hace referencia al proceso que se llevó a cabo por medio de la transformación de valores plásticos en valoraciones representativas, ya que se construyó a través de etapas para encontrar aquel material que produjera la emocionalidad en la que las artistas se encontraban inmersas al analizar el entorno y comprender las características perceptibles que influyeron para determinar una línea de expresión, la cual permitiera generar una gestualidad significativa en la obra, para las artistas lo anterior, corresponde a la conexión con la intuición guiada de los sentidos (vista, olfato, gusto, escucha y tacto).

La percepción de las artistas se desarrolla a medida del avance de concebir la obra pictórica, como el reflejo de vivencias y diversos factores que por medio de la percepción influyen en el carácter pictórico de la obra, por lo tanto, al finalizar los procesos perceptuales y ya construida la obra euforia cromática se logró denotar las facetas que verifica la investigación y la experiencia incluida por aquellos recuerdos de las artistas para conceptualizar en la obra. En conclusión, el desarrollo de obra pictórica y su resultado, se obtuvo netamente por el proceso experimental y ello permitió, a las artistas explotar el campo de la gestualidad artística.

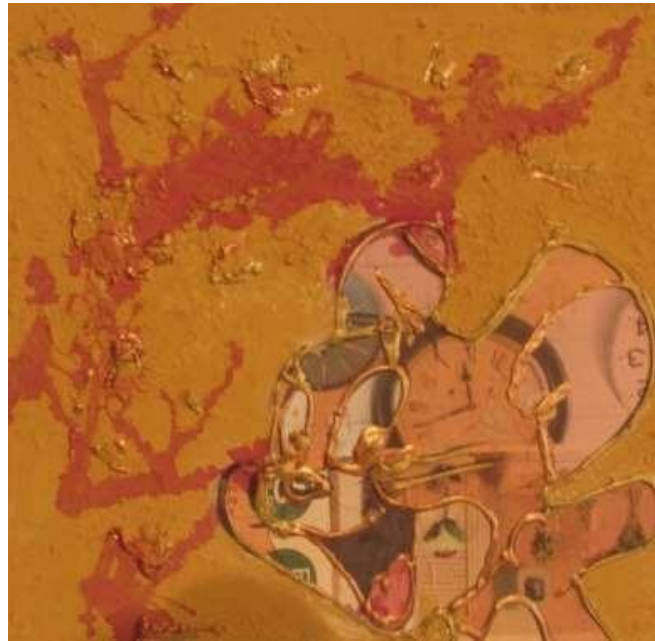
ANEXOS FOTOGRÁFICOS

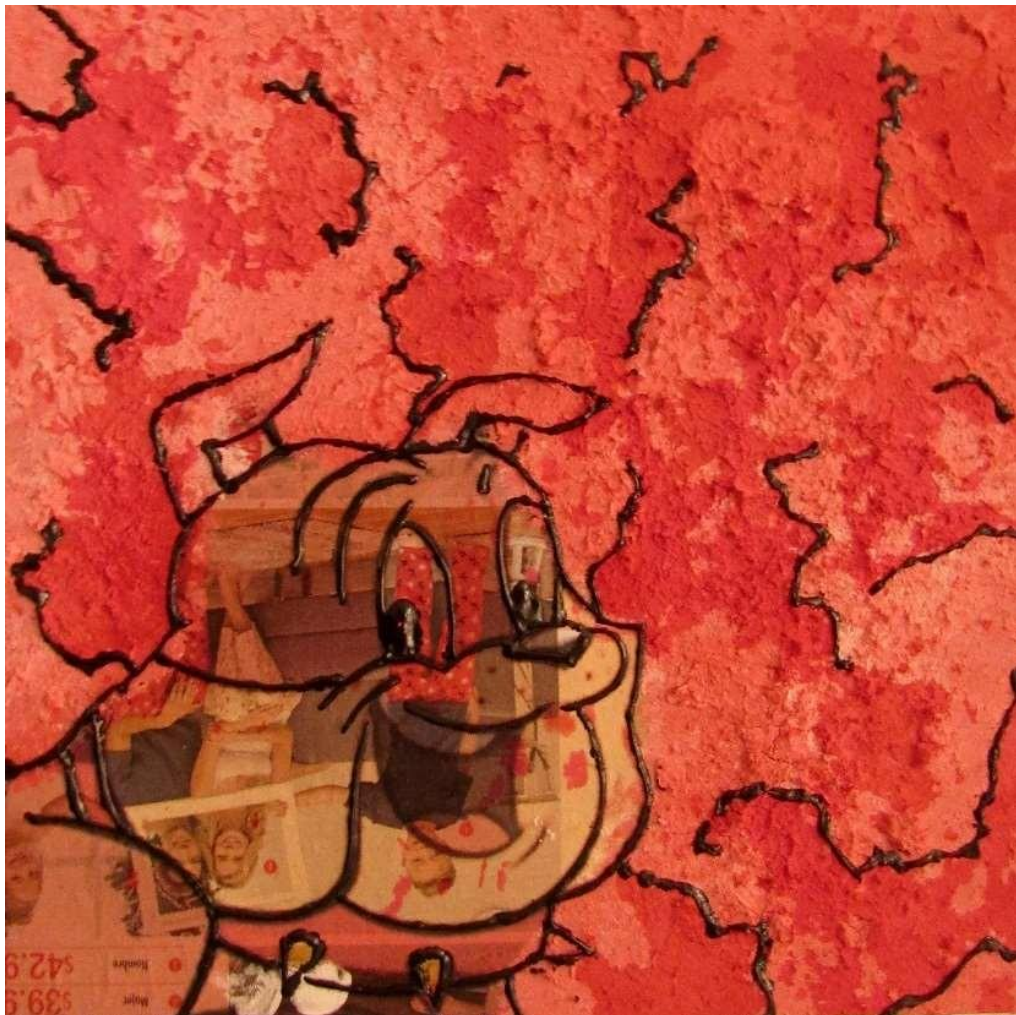
SERIE GRÁFICA EUFORIA CROMÁTICA

Este apartado de piezas gráficas hace referencia a la serie por la cual esta investigación es realizada, donde se puede observar tanto la expresividad por medio del color y de la textura, representando y acentuando con ello, la gestualidad y relación junto con la emocionalidad del personaje y los distintos tonos utilizados en la misma.

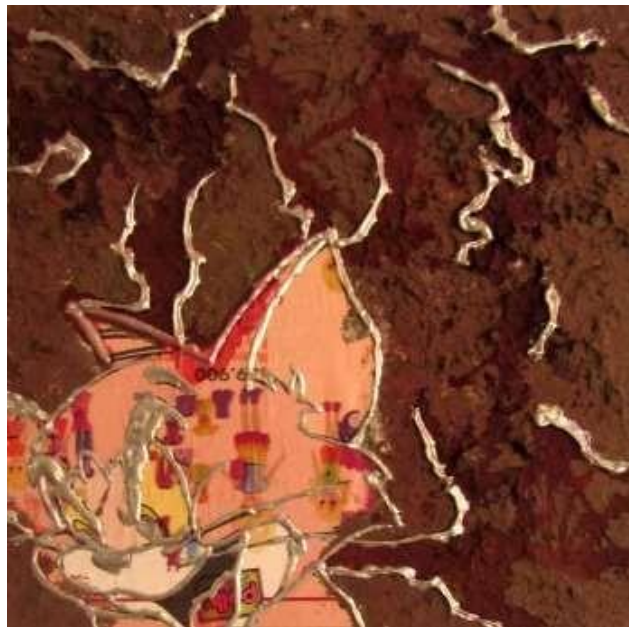
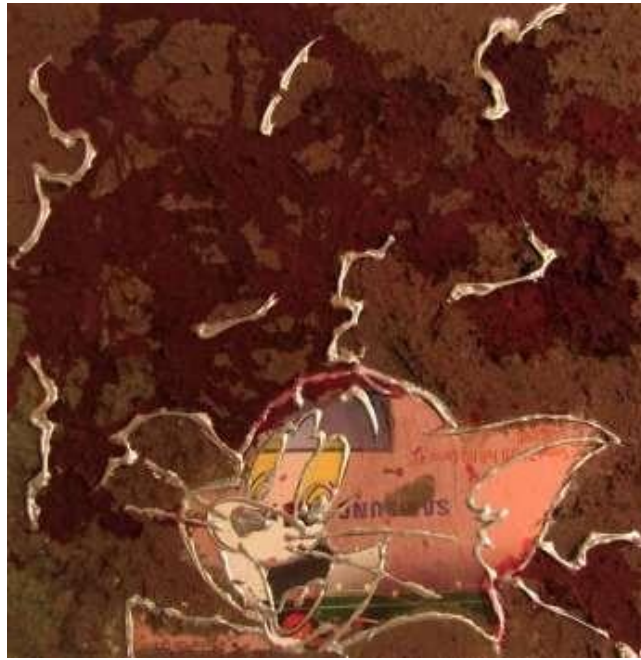

BOCETACIÓN

Esta fase es la inicial en cuanto al proceso creativo, donde se analizaron el tipo de personajes y posiciones a implementar para generar una mayor expresión y sensación al observarla.

SERIE GRÁFICA: JUGADORES COLOMBIANOS

Este conjunto de pinturas relaciona el concepto de textura y color tratados en la investigación anterior, sin embargo, en esta serie gráfica, se genera principalmente el encuentro con estos dos conceptos, la utilización de diversos materiales y sus distintas capacidades al momento de trabajar en una obra con ellos.

SERIE GRÁFICA: GESTUALIZACIÓN EN PERSONAJES

Este grupo de obras pictóricas presentan la correspondencia con las diversas texturas ocasionadas con Vitraplomo donde se puede observar el relieve en las distintas imágenes, por otra parte, el personaje utilizado en estas obras, permiten mediante la gestualización la intensidad del color y acentuar la caracterización del realce del material.

MURO A GRAN TAMAÑO - SERIE GRÁFICA: GATO LOCO

Este sub-proyecto es causado o realizado tanto por euforia cromática como por la investigación realizada, donde se buscó la relación con las variables determinadas anteriormente, junto con el enfrentamiento a un tamaño mayor del trabajo normalmente, y como esto podía seguir comunicando la misma premisa de emocionalidad por medio del color.

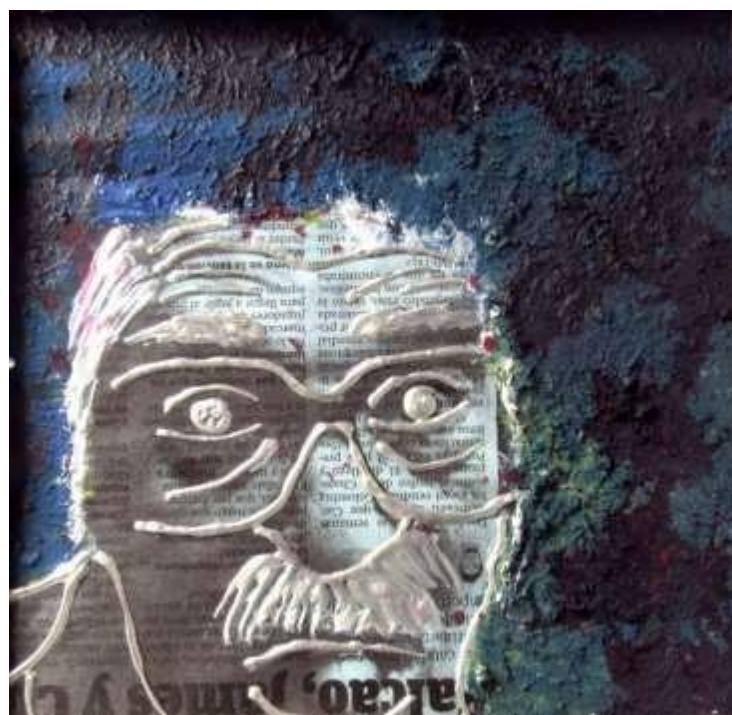

SERIE GRÁFICA: EFUSIVIDAD

En esta serie se logra determinar y encaminar el grupo de pinturas final, gracias a la explosión de color y como está esta primero que el mismo personaje, o lo que esto puede llegar a significar como figura pública, donde prima la utilización de diversos tonos y como esto genera una unidad gráfica.

SERIE GRÁFICA: CARICATURAS

En este apartado de pinturas se puede notar el parecido a la serie grafica final, donde está decidida la textura y el color de la misma, para lo cual se considera la personalidad o actitudes de estos personajes en cuanto a la emocionalidad que refleja para las artistas y que esto se lleve de la mano junto con los tonos y la manera de distribución de las manchas de ecolín.

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Estas imágenes presentan tanto el evento del congreso de semilleros, donde se expuso el proyecto de obra – creación y por otra parte, una pequeña socialización en un jardín infantil, donde se aspiró a la reflexión por parte de las artistas acerca de la percepción infantil de acuerdo, a la manera en que ellos pueden llegar a generar contacto con los materiales y cómo viven la experiencia de pintar, enfrentándolo con la manera en que las artistas perciben (recuerdos y experiencias) en el caso de los infantes, se trata más de intuición e instinto.

REFERENCIAS

1. Arheim, R. (1979). Arte y percepción visual [Libro]. Recuperado de https://monoskop.org/images/9/9e/Arnheim_Rudolf_Arte_y_percepcion_visual.pdf
2. Cordero, J. (2005). Percepción visual [Libro]. Recuperado de http://www.nosolousabilidad.com/articulos/reconocimiento_visual.htm
3. Daza, S. (2009). Investigación - creación [Artículo]. Recuperado de <file:///C:/Users/STUDENT/Downloads/Dialnet-InvestigacionCreacionUnAcercamientoALaInvestigacion.pdf>
4. Deleuze, G. (1991). Percepto, afecto y concepto [Libro - págs. 164-201]. Recuperado de ¿Qué es la filosofía?
5. Ehrenzweig, A. (1976). Psicoanálisis del arte [Libro]. Recuperado de <https://books.google.com>
6. Kandinsky, V. (1912). De lo espiritual en el arte [Libro]. Recuperado de <https://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Archivo:De-lo-espiritual-en-el-arte.pdf>
7. Wilson, T. (1986). El arte por el arte [Artículo]. Recuperado de <http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/200503179188>

Por intermedio del presente documento en mi calidad de autor o titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra que adjunto, titulada **ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA PERCEPCIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA**, autorizo a la Corporación universitaria Unitec para que utilice en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador o titular de la obra objeto del presente documento.

La presente autorización se da sin restricción de tiempo, ni territorio y de manera gratuita. Entiendo que puedo solicitar a la Corporación universitaria Unitec retirar mi obra en cualquier momento tanto de los repositorios como del catálogo si así lo decido.

La presente autorización se otorga de manera no exclusiva, y la misma no implica transferencia de mis derechos patrimoniales en favor de la Corporación universitaria Unitec, por lo que podré utilizar y explotar la obra de la manera que mejor considere. La presente autorización no implica la cesión de los derechos morales y la Corporación universitaria Unitec los reconocerá y velará por el respeto a los mismos.

La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato electrónico, y en general para cualquier formato conocido o por conocer. Manifiesto que la obra objeto de la presente autorización es original y la realicé sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autoría o tengo la titularidad sobre la misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o por acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados para todos los efectos la Corporación universitaria Unitec actúa como un tercero de buena fe. La sesión otorgada se ajusta a lo que establece la ley 23 de 1982.

Para constancia de lo expresado anteriormente firmo, como aparece a continuación.

Firma

Nombre: Sharon Nicole Torres Salgado
CC. 1.000.725.711

Firma

Nombre: Heidy Johanna Ardila Bejarano
CC. 1.022.444.407