

ANÁLISIS DEL PROCESO CREATIVO EN LA PRODUCCIÓN PERSONAL PICTÓRICA

Constantino Vega, Stephanie (1), Valdivia, Benjamín (2)

1 [Licenciatura en Artes Plásticas, Universidad de Guanajuato] | [drepanio.arte@gmail.com]

2 [Departamento de Filosofía, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato] | [valdivia@ugto.mx]

Resumen

Este texto reúne las conclusiones de la investigación acerca de los conceptos asociados a los objetos reales y los objetos abstractos del discurso estético en el arte y el análisis de mi proceso creativo de producción artística. Utilizando material bibliográfico, libreta de apuntes, cuadernos de dibujos y material de arte como materiales, aplicando tres fases distintas: observación, dibujo gestual y collage, logré acercarme a la abstracción de la forma que comunica la idea de una serpiente.

Abstract

This paper presents conclusions of our research on concepts associated to real objects or abstract objects from the aesthetic realm both in the practice of art and in analysis in my own creative process when making a work. Based in bibliographical support, field notes, sketching notebook, and several art supplies, the operation went in three main lines: observation, gesture drawing, and collage. By means of that, the result is an approach of abstraction of a shape that communicates the idea of a snake.

Palabras Clave

Dibujo; Observación; Técnica; Abstracción; Forma.

INTRODUCCIÓN

“Objetos reales y objetos abstractos”

- *Conceptos y definiciones.*
- *Funciones representativas y no representativas de la pintura.*

La aplicación de la técnica como la manera de “hablar” la idea de una pintura [1], nos lleva a considerar la relación entre significante (formas expresivas) y significado (sentidos) [2]. La técnica de la pintura sería el significante y los significados los gestos expresivos, esto si visualizamos el esquema del expresionismo abstracto. La misma técnica aplicada puede tener varios significados, que corresponden a diferentes gestualidades de expresión.

Lo abstracto es el paréntesis de un contexto espacial exterior, es decir, un mundo aparte. Si pensamos el abstracto como la fuga del objeto del mundo, podemos comprender que el valor de las cosas adquiere una característica absoluta [3]. Los objetos “reales” y los objetos “abstractos” contienen claves diferentes porque pertenecen a dos lenguajes, interpretación y representación [4].

IMAGEN 1: “Serpiente alicante. Técnica: lápiz de grafito, crayones y lápiz de acuarela”.

En las funciones no representativas de la pintura, existe la búsqueda por perder el origen de la forma. La representación como referencia de algo, busca determinar los referentes entre el contenido de la pintura y lo que representa.

A partir de las prácticas de dibujo que realicé en el Zoológico “Benito Juárez” en Morelia, Michoacán, he desarrollado una serie de bocetos que ilustran a diferentes serpientes y algunos reptiles. Tomando como base estos dibujos, desarrollé un conjunto de figuras. Estas figuras son abstracciones de la forma completa de la serpiente, comprendida dentro de sus propias características.

IMAGEN 2: “Collage realizado a partir de los dibujos de la serpiente alicante”.

IMAGEN 3: “Conjunto de figuras a partir de la forma de la serpiente alicante”.

Este conjunto de figuras se integrará como contenido de las pinturas que conforman una serie de ideas no representativas del mito mesoamericano de la “madre lagarto”. Dentro del esquema mesoamericano de interpretación del cosmos, en algunos relatos la superficie terrestre ha sido comprendida como la piel de un lagarto.

Para crear una serie de pinturas que no representen en figuración esta concepción, me corresponde realizar un estudio de las características de los lagartos, específicamente de las serpientes, por su frecuente aparición en la iconografía mesoamericana [5].

IMAGEN 4: “Altar T (Arellano, 1993: 23)”.

MATERIALES Y MÉTODOS

La selección de material bibliográfico fueron temas asociados al discurso estético y al discurso del arte. Lo cual me llevo a realizar búsquedas acerca del arte abstracto y su contexto histórico. La última selección de libros estuvo enfocada a encontrar información acerca de las culturas mesoamericanas para referir los esquemas culturales de creencias asociadas a los reptiles.

Para las prácticas en el zoológico, seleccioné materiales secos de dibujo, los cuales me permitieron registrar los colores predominantes de

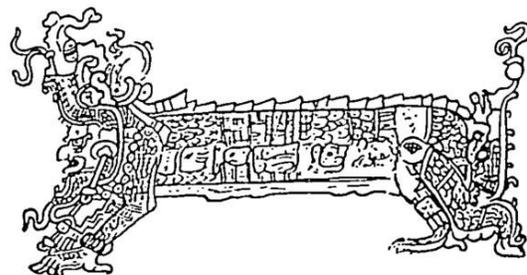

IMAGEN 5: “Itzam Na (Arellano, 1993: 19)”.

algunas serpientes sin complicar su transportación. Una vez en casa, algunos colores fueron tratados con un poco de agua, en el caso de lápices acuarela, para jugar con los volúmenes. Elegí un cuaderno de hojas de papel de algodón de formato A4 porque este tipo de papel soporta los materiales secos, así como los materiales húmedos de dibujo.

Durante el primer día de práctica, los ejercicios de observación son imprescindibles. Recorrer cada una de las vitrinas con el objetivo de observar el comportamiento de los reptiles, me dejó la sensación de que la paciencia es un término básico para dibujar los detalles importantes que forman las características físicas de estos animales: tipo de escamas de la piel, patrones de color, movimiento y dimensiones del tamaño.

Después de observar detalladamente, es necesario soltar el trazo. Para este primer ejercicio me agrada recurrir al dibujo gestual, que consistió en comunicar la idea de la serpiente por medio de líneas rápidas.

IMAGEN 6: "Dibujo gestual".

Para dibujar los detalles que describí anteriormente, hay que comenzar por partes,

dibujando algunas pequeñas áreas en donde hagamos anotaciones del color, o de la geometría dispuesta en el acomodo de las escamas, o de las dimensiones del reptil, lo que se podría llamar estudio por partes.

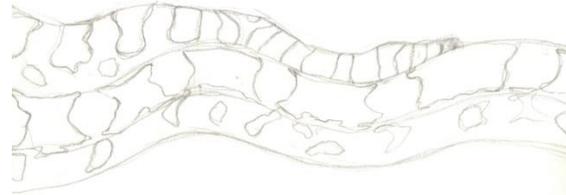

IMAGEN 6: "Dibujo gestual con áreas de piel definidas".

Una vez dominada la coordinación ojo-mano, comenzamos a dibujar la estructura completa del animal que estamos observando. Hay que considerar que, si bien los reptiles no acostumbran moverse mucho, es probable que lo hagan, lo cual no será un problema si nos tomamos el tiempo suficiente para observar con detenimiento, aún cuando no sea el primer día de práctica, es necesario acercarnos poco a poco al objeto de estudio, siempre dispuestos a observar.

Cuando hemos terminado de registrar estas características en nuestro dibujo, podemos elegir una de estas dos opciones: regresar al día siguiente al lugar de la práctica con el mismo dibujo para seguirlo detallando o a partir de una fotografía, añadiendo algunos detalles que hagan faltan. Yo prefiero comenzar otro dibujo, porque esto me permite concentrarme en características que no había visto, lo cual significa que puedo comenzar partiendo desde la forma o la figura. Esto no quiere decir que los dibujos detallados en los cuales se invierten grandes cantidades de tiempo no sean funcionales, sino que, como parte de mi parte proceso creativo, prefiero utilizar distintas maneras de abordar una idea para estructurar la manera en que puede ser comunicada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación acerca del proceso de creación son figuras abstractas, producto de formas y figuras creadas por medio del ejercicio de la observación y el registro gráfico (dibujo) de las características ilustrativas de una serpiente. La abstracción de la figura de la serpiente, a través de la interpretación de sus características físicas, nos da como resultados figuras no representativas que pueden vincularse a la piel por medio de texturas.

En la siguiente fase de esta investigación, pretendo vincular las pinturas con el mito mesoamericano, partiendo de las figuras abstractas como signos que juegan un papel en el lenguaje, el contenido de la pintura.

Según Perceval [6], los gestos expresivos no son conscientes y no responden a las necesidades de la función representativa, sin embargo, es necesario considerar que al tratar un tema de contenido en la pintura que aborde cuestiones iconográficas como lo es un mito asociados a la figura de los reptiles, se requiere acentuar la expresión a partir del dibujo ilustrativos de estos animales.

CONCLUSIONES

En el caso de mi proyecto para esta serie de pinturas, con este análisis de las fases importantes de mi proceso creativo, he podido concluir que mi secuencia tiene como punto de partida la observación. En un estado de observación se puede ejercitar la mirada, creando un vínculo cercano entre el objeto de estudio (en este caso las serpientes y algunos reptiles), la vista y así el tacto. La calidad de los significados que queramos proponer dentro de nuestro dibujo dependerá en gran medida de la complejidad con la que uno aprenda a observar.

Estudiar mi proceso personal de producción, comenzando por cómo realizo mis prácticas de dibujo, es importante porque esto me permite idear más acerca de las técnicas que puedo aplicar a la idea. La idea central para mis pinturas es participar en el animal (serpientes) para intervenir desde el

color, la figura, la forma y así, exponer mi proceso de abstracción.

El empleo puntual de la técnica aplicada a la idea puede o no favorecer la comprensión del contenido, que es la idea.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Benjamín Valdivia, al Dr. David Charles Wright Carr, y al Arq. Américo Hernández, por todas sus asesorías y su inmenso apoyo en el desarrollo de este proyecto, así como al Herpetario del Zoológico “Benito Juárez” de Morelia, Michoacán, por todas las facilidades para la elaboración de mis prácticas de dibujo.

REFERENCIAS

Libro:

[1] Eliasson Olafur (2012). Leer es respirar, es devenir. Tu compromiso tiene consecuencias (pp. 88-94) España: Editorial Gustavo Gili, SL.

[2] Romeu, Vivian (2015). El discurso estético como discurso del arte. La sociedad, la comunicación y sus discursos (pp. 189-202). México: Editora Pardo, N (2015).

[3] Moszynska, Anna (1996). El arte abstracto. Ediciones Destino.

[4] Mondrian, Piet (1973). Realidad natural y realidad abstracta. México: Ediciones Coyoacán.

[5] Bonifaz Nuño, Rubén (1995). Cosmogonía Antigua Mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

[6] Perceval Graells, María Mira (2007). El gesto y su lenguaje en la pintura abstracta. España: Universidad Politécnica de Valencia.