

REMEMORANDO ENTRE MONTAÑAS

Libro-objeto, Color y Sensaciones

www.bodigital.ula.ve

Autor: Daniela Alvarado

Reconocimiento-No comercial

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES Y DISEÑO GRÁFICO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
MÉRIDA - VENEZUELA

REMEMORANDO ENTRE MONTAÑAS

Libro-Objeto: color y sensaciones.

Autor: Daniela Alvarado

Tutor: Juan Sánchez

Correo: daagdaniela@gmail.com

Julio, 2017

Reconocimiento-No comercial

Resumen

El libro-objeto es el soporte por medio del cual se hace una manifestación artística, empleando diferentes técnicas donde el libro se convierte en la obra en sí misma y no en un mero soporte de difusión. Cuando el libro se presenta como obra de arte se separa a menudo de su estructura y función original, permitiendo al artista usar las páginas, que ya no están sujetas a las reglas de la lectura, como un espacio de creación. Este libro-objeto es la oportunidad de crear un vínculo directo entre mis ideas, mis vivencias y mis manifestaciones creativas, tiene como objetivo, tomar el arte como canal de liberación y reflexión, y así construir pinturas a partir de experiencias propias y recuerdos. Primeramente iniciará por un proceso de dibujos, que luego serán intervenidos con diversos elementos, entre ellos el collage, acrílicos, creando patrones que formen paisajes. Así mismo, el propósito radica en lograr generar una liberación de emociones, a través del hecho de recordar algo vivido al visitar la montaña.

Línea de Investigación

Libro-objeto, el color y su analogía con los sentimientos, el recuerdo.

Palabras Claves

Psicología del color, libro-objeto, paisaje.

Índice

CONTENIDO	
Introducción	6
Capítulo I	7
Planteamiento de la propuesta.....	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos	8
Justificación	9
Propósito	10
Marcel Duchamp.....	11
Bruno Munari.....	12
Edward Ruscha.....	13
Marcel Broodthaers	14
Mallord William Turner	15
Referentes Directos.....	16
Sarah Winkler.....	16
Lisa y Lori Lubbesmeyer.....	18
Ángel Hurtado	19
Ramón Vásquez Brito	20
Branko Pavlovic:.....	21

Daniela Alvarado	22
Capítulo II	24
Elaboración de la Propuesta.....	24
Proceso Creativo.....	26
Metodología.....	26
Fase Conceptual:	28
libro objeto	29
El color:.....	34
El recuerdo:.....	42
lo sublime.....	45
Fase Experimental:	47
Bocetos lineales	47
Bocetos de color y experimentación con soportes:.....	48
Bocetos en tela.....	50
.....	50
Paleta de colores	51
Ideas iniciales para la ejecución del libro objeto (maqueta).....	52
Fase creativa:.....	54
Realización de las obras	54
Resultado final.....	63
Capítulo III	75

Reflexión	75
Conclusión.....	81
Bibliografía Citada.....	82
Bibliografía consultada.....	84
Anexos	85

www.bdigital.ula.ve

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo correspondiente a la modalidad TEGA (Trabajo Especial de Grado) fundamenta un proyecto creativo que requiere el dominio de técnicas y conceptos determinados. Mediante un proceso de análisis y experimentación, se lleva a cabo la propuesta titulada "Rememorando entre Montañas" Libro-objeto, color y sensaciones. Basado en un libro objeto de paisajes.

Este libro-objeto es un espacio abierto para la creatividad, la comunicación, el arte, y la fotografía. A través de la experimentación con el material pictórico sobre distintos soportes se ejecuta un plan de acción cuyo interés nace durante los estudios académicos adquiridos en la carrera de Artes Visuales. Se aborda la realización de un libro con una intención no literaria, ni divulgativa, ni informativa... Sino artística. Este trabajo está conformado por tres capítulos que se presentan de la siguiente manera: El Primer capítulo contiene el planteamiento de la propuesta, los objetivos que se quieren lograr, la justificación, y los referentes artísticos que anteceden e influyen de forma conceptual y plástica al planteamiento de la propuesta. El segundo capítulo refiere al proceso creativo; entre los distintos procesos desarrollados, muestra la experimentación con el color como principal elemento en la composición y la utilización del soporte para así generar un lenguaje propio. Finalmente el tercer capítulo presenta una reflexión acerca del color y el recuerdo, fundamentado en la experiencia obtenida durante la ejecución de esta propuesta.

CAPÍTULO I
Planteamiento de la propuesta

www.bdigital.ula.ve

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta de este trabajo especial de grado -TEGA- se basa en crear un libro objeto de paisajes, aplicando la psicología del color para generar una liberación de emociones, buscando concebir un recuerdo, tras una experiencia en la montaña.

La razón principal de este trabajo plástico se sustenta en mi interés de internalizar las alteraciones emocionales del diario vivir, involucrando experiencias propias que luego convierto en algo tangible, a través de la implementación del color y la pintura como principales medios transmisores del mensaje.

OBJETIVO GENERAL

Crear un libro objeto, mediante el cual el espectador tome el arte como canal de liberación y reflexión; construyendo así, pinturas a partir de experiencias propias y recuerdos al visitar la montaña andina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Seleccionar y experimentar con diversos materiales, y así determinar el más adecuado para la realización del libro objeto.
2. Analizar proyectos de otros artistas en relación a la psicología del color. Para luego establecer la paleta cromática, de acuerdo al paisaje.
3. Mostrar el proceso que me permitió obtener el resultado final del libro objeto

JUSTIFICACIÓN

El porqué de la elaboración de un libro-objeto de paisajes como producto, responde a una necesidad personal de internalizar las alteraciones emocionales que se viven día a día, las diversas situaciones que nos producen confrontarnos ante los hechos reales de la vida, y las reacciones de los individuos ante distintas situaciones. Así pues, siendo todo lo antes dicho un detonante, comienzo una búsqueda de esa olvidada palabra llamada bienestar, y recorro a la montaña, lugar que en lo particular considero es agradable y grato, buscando una conexión que me permita abstraerme de las diversas situaciones del diario vivir. En consecuencia, ciertas experiencias en la montaña se convierten en una medida de alivio, de escape, y de inspiración para el proceso de mi lenguaje personal y de esta obra plástica. De esta forma mis experiencias de relajación en la montaña, se conectan con mi necesidad de convertir dicha vivencia en un hecho tangible. La creación de este libro nació por instinto, por intuición emocional y espiritual. Todo el contenido proyecta mi sentir en conexión con la naturaleza, me dejé fluir para así poder representar por medio de pinturas todas las emociones que circulaban dentro de mí. Por otra parte, el libro objeto es una práctica en pleno desarrollo y cada día aporta nuevas variables, de esta manera, estará vinculado con la fotografía, interesándome en ella como un medio de registro, por su proceso reproductivo. La manera de verlo es en lo que hago énfasis.

El trabajo necesita abordar al menos ciertos conceptos teóricos para ser apoyado así como estudiado en su creación y poder seguir una metodología coherente y conceptos claros como base. Tomando en cuenta lo mencionado por Heller, E. (2003) *“Los colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, sus asociaciones no son cuestiones de gusto sino de experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. El simbolismo Psicológico y la tradición histórica permiten explicar por qué esto es así. Ningún color carece de significado”*. (p.17)

Así pues, una de las motivaciones que me impulsa a trabajar con el color en esta obra plástica, se relaciona a la versatilidad del mismo para manifestar algo, por su capacidad expresiva y comunicativa, llevando mensajes en distintos contextos de la vida cotidiana, por su influencia en el ser humano, y cómo el ser humano lo categoriza a nivel de sentimientos, aspecto profundizado por Kandinsky (1996) quien expone la intencionalidad del color desde el punto de vista espiritual como influencia sobre el alma. La utilización de estos elementos estéticos me brinda la posibilidad de adoptar la pintura como un acto liberador, es durante el proceso creativo que me involucro con el soporte, establezco un diálogo, surgen nuevas ideas, sentimientos y sensaciones que se plasman en formas y manchas de color que poco a poco va dejando huella de mi carácter y lenguaje para representar distintos recuerdos que habitan en mi memoria. En mi propuesta, se toma en cuenta el hecho pictórico como un acto meditabundo a partir de las primeras ideas plasmadas hasta la culminación del proceso creativo. Respecto al libro objeto es esa libertad de aplicar el aprendizaje como proceso de forma consciente, creando una conexión asociada de manera directa con las vivencias, sueños, pensamientos, anhelos, ideas y recuerdos plasmados en las expresiones creativas. A lo que Gómez, (2008) se refiere como *“El creador de libros-objeto, hace libros, utiliza eficientemente las posibilidades espaciales de la página, explota su potencialidad táctil y propone formas, medidas y colores adecuados. Es el único responsable de que el libro alcance a ser un hecho real.”* (p.1)

PROPÓSITO

La intención de crear un libro-objeto con paisajes, radica en lograr generar una liberación de emociones, a través del hecho pictórico tras recordar algo vivido al visitar las montañas. A su vez comenzar a incursionar en el arte digital por medio de la fotografía.

Imagen 1. La Boîte Verte (1934)

Imagen 2. La Boîte en Valise de (1936)

Antecedentes Históricos

El libro ha tomado diversos conceptos y manifestaciones partiendo del hombre y su necesidad de comunicarse entre sí, ha tomado sus variaciones a través del tiempo proyectándose en infinitas propuestas de significado, infinitos temas y un amplio público para su intercambio cultural, de enseñanza, aprendizaje y conocimiento. El libro objeto tiene sus raíces en la segunda mitad del Siglo XX, los artistas comienzan a considerar la creación de sus libros como un aspecto principal de su actividad artística, han utilizado el libro como concepto, pero también como objeto formal.

MARCEL DUCHAMP (1887-1968). Mención especial merece a partir de la noción del Readymade por él concebida, establece un nuevo género para la edición de libros artísticos: el libro objeto. Inaugura el género con sus cajas, *La Boîte Verte* (1934) autopublicada en 300 ejemplares, contiene un elevado número de materiales variados sin encuadernar, simplemente metidos en una caja: Trozos de papel fotografías, estampillas, pergaminos, partituras, sobres, etc., y también material documental, procesos de trabajo, reproducciones y otros elementos sobre su obra *Gran Verre* (el gran vidrio) en (1915-1923). Y *La Boîte en Valise de* (1936), que contenía una especie de museo portátil en miniatura incluyendo 69 reproducciones.

Imagen 3. Libro Ilegible (1949).

BRUNO MUNARI Seguidamente desde el año (1929) en Italia comenzó a trabajar en libros y llegó a realizar más de cien. En (1949) comenzó su serie de libros ilegibles, algunos de ellos realizados a mano por el propio artista. A partir del momento en que la abstracción fue aceptada como una forma artística, fue posible crear secuencias de abstracciones que producían curiosidad en los espectadores y que encontró pleno acceso a todas las culturas en el formato del libro, y en particular en los libros para niños. Con estos trabajos, Munari suprime el papel del libro como información, eliminando sus características esenciales (la legibilidad). En sus propias palabras: "El libro de artista comunica por sí mismo"

Algunos De estos libros contienen material impreso, pero otros son meras colecciones de hojas de papel de colores con diferentes troquelados. Los libros se convierten en objetos inútiles, libros ilegibles, pero al mismo tiempo son modelos para otros libros que pueden ser leídos en nuevas e inesperadas maneras Munari era perfectamente consciente de lo que la forma libro significaba y de su capacidad de comunicación.

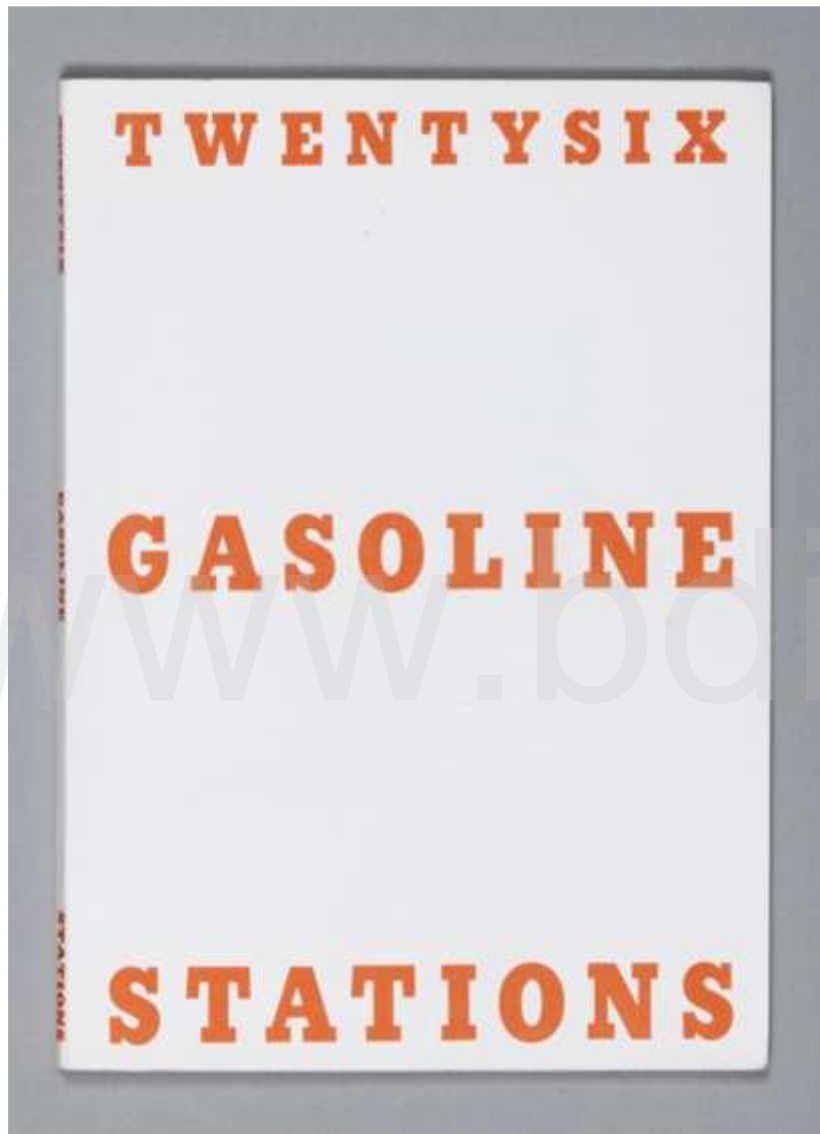
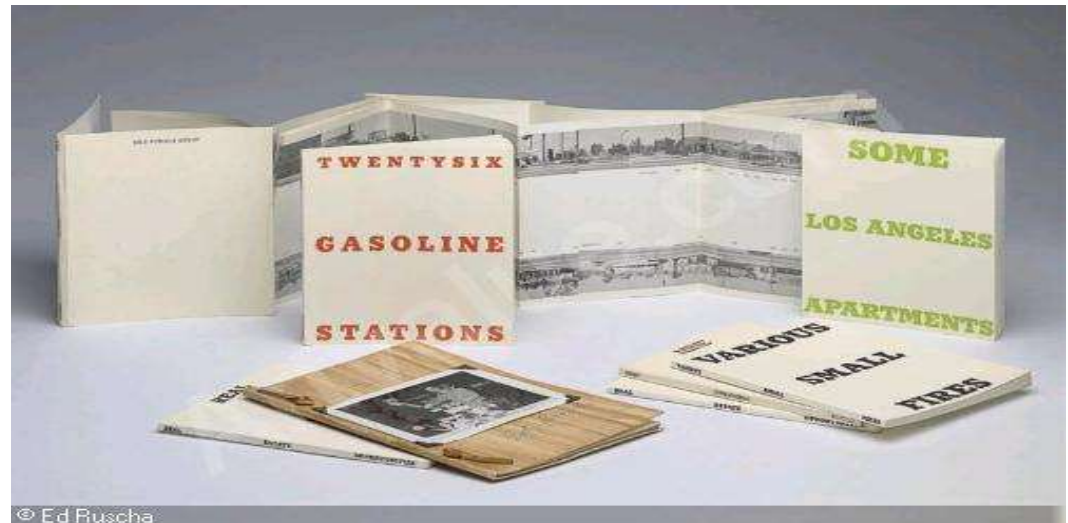

Imagen 4. Twentysix Gasoline Stations (1962)

EDWARD RUSCHA Luego en (1962) estaba trabajando en su libro de artista: *Twentysix Gasoline Stations*, un pequeño libro de fotografías sin texto, apenas alguna leyenda documental de las imágenes, editado en papel ordinario, que se alejaba substancialmente del libro ilustrado de bibliofilia, pero que fue creado como obra artística. Es una publicación modesta que consiste en fotografías en blanco y negro con subtítulos, es un libro de artista icónico. Las fotografías son de estaciones de servicio, a lo largo de la carretera entre la casa de Ruscha en Los Angeles y la casa de sus padres en la ciudad de Oklahoma.

MARCEL BROODTHAERS Por otra parte es uno de los casos que más ha influenciado el desarrollo del libro en el arte contemporáneo con su obra de , realizada en (1964), en la que convierte varios ejemplares de un libro de poemas suyo en un objeto artístico, un libro-objeto, mediante su inmersión en un zócalo de yeso, con lo que el libro pierde su función original de ser leído, pero mantiene su significado genérico de libro y su forma, elementos esenciales de la obra.

A partir de este punto, comienzo a visualizar una red de conexiones donde dichos artistas compartían una visión del concepto de obra de arte personificado en la forma de libro, lo que me motivó a crear un libro-objeto, tomando en consideración sus modalidades artísticas, como el dibujo, la pintura y la fotografía.

Imagen 6. Lluvia, vapor y velocidad.
(1844)

MALLORD WILLIAM TURNER (Inglaterra, 1775-1851)

Denominado por todos como “el pintor de la luz” en los últimos años de su vida emplea cada vez menos el óleo y se centra en la luz pura, en los colores del reflejo. Eleva el arte del paisaje y estuvo fuertemente interesado por la filosofía sublime.

Los colores que aplica Turner en sus lienzos eran armoniosos debido a la composición que utiliza, nos encontramos con contrastes suaves de colores complementarios que están alterados con tonalidades grises, pasando por combinaciones con blanco y negro para crear zonas de

mayor contraste dentro de la composición. Estéticamente esta tendencia se encuentra marcada por fuertes contrastes de luz y sombra, el color prevalece sobre el dibujo que pasa a asumir un papel secundario. El empaste en general grumoso sugiere que la pintura refuerza su carácter de creación impulsiva y espontánea. Coincidiendo con la intención de William Turner, en el Romanticismo los paisajes pasan a ser un fondo decorativo, para entonces se buscaba expresar emociones humanas a través del paisaje. En cuando al color, su paleta cromática no es muy extensa, casi siempre utiliza colores cálidos contrastados con colores fríos, algo característico del paisaje para representar temperaturas o ambientes. Esto último se concibe como una influencia a la carga conceptual del lenguaje propio que he venido desarrollando a lo largo de mi trayectoria como artista visual.

Imagen 7. Bonneville. (1803)

REFERENTES DIRECTOS

SARAH WINKLER es una artista británica que vive y trabaja en una cumbre 9k en el Front Range de las Montañas Rocosas cerca de Denver, Colorado. Winkler obtuvo su licenciatura de la Universidad William Paterson con concentraciones en el Estudio,

Imagen 8. Flordo Hecho (2016)

Ciencias de la Tierra y Escritura Creativa. En su obra busca, paisajes geológicamente interesantes. Conceptualiza una colección de trabajo, relacionando la acción de la pintura al proceso geológico de erosión y la formación. Utiliza materiales como minerales naturales, como el mármol, la mica y óxido de hierro, consolidando la conexión de narrativa de las obras a su tema. Cada pintura es el producto final de un extenso método que comienza con bocetos y fotografías de paisajes que visita. Estas imágenes se convierten en los collages con que diseñó la misma artista.

Desarrolla pinturas muy estilizadas, que crea mediante la aplicación de pintura acrílica para paneles de madera de gran tamaño. Experimenta con disolventes, pinturas, talla implementos y herramientas de lijado para imitar los procesos cinéticos de erosión y deposición, así como las fuerzas físicas del viento, el agua y la temperatura. Está creando una historia de gestos y acciones que se forman en paisajes abstractos naturalistas con texturas pintadas

geológicas. La obra de Winckler se encuentra en los límites de la abstracción y el realismo. Describe sus pinturas como "soñador", ya que evocan sensaciones de fantasía o realidad parcial. Su intención es llevar un aire de juego y la curiosidad humana sobre el mundo natural como si estuviese descubriendo un lugar por primera vez.

Aspectos técnicos me llevan a considerar la obra de Winckler como referente. Por su composición, implementación de materiales que generan textura, y el tema del paisaje. Así pues, también existen aspectos que diferencian mi trabajo tales como la paleta cromática, asociada directamente con sentimientos de calma, lejanía, añoranza, que representan mis recuerdos de visitas a las montañas más cercanas del lugar donde vivo, además el uso de la fotografía lo implementa en una perspectiva distinta, utilizándola al principio, como parte de su proceso creativo. En mi caso, la utilizo al final del proceso, fundamenta el hecho del recuerdo.

Imagen 9. Flordo Hecho (2016).

LISA Y LORI LUBBESMEYER nacieron como gemelas idénticas en Tacoma, Washington en 1969. Las artistas viven y trabajan actualmente en Bend, Oregon. Lori obtuvo su título en la pintura al óleo, mientras que Lisa estudió grabado. Lori y Lisa combinaron sus estudios en St. Paul, donde se establecieron como artistas de colaboración. Han recibido numerosos premios, y participado en colecciones corporativas y privadas de los Estados Unidos y el mundo. Las gemelas Lubbesmeyers realizan un estudio por separado de la pintura al óleo y el grabado para crear sus trabajos en fibra, juntas colaboran con la creación de una forma de arte que describen como pinturas de fibra, donde combinan elementos convencionales de sus respectivas disciplinas. Su interés por la fibra viene de la calidad de textura y color. Cada obra se crea con más de una docena de capas de tejido y costura sobre las pinceladas de sus fibras "pinturas", que en un examen más detallado tienen detalles de la superficie intrincada. Sus estilos individuales influyen entre sí, dando lugar a interpretaciones de la arquitectura y la naturaleza. La fractura de la forma y la saturación del color se producen capa por capa permitiendo construir las imágenes con la textura de la fibra.

Imagen 10. Nieve y Luz (2015).

ÁNGEL HURTADO: nació el 27 de Octubre de 1927 en El Tocuyo Estado Lara. Él mismo se define como el pintor de las sombras; artista plástico, fotógrafo; cineasta, fue uno de los pocos artistas que no se sumó al racionalismo geométrico durante su permanencia en París en los años 50; fue transformando sus manifestaciones artísticas iniciales, deliberadamente sencillas en cuanto al número de elementos, en otras enriquecidas por la textura y las formas de sugerencias o símbolos cósmicos, estelares, como el mismo lo señala.

Como pintor se identifica en lo abstracto contemporáneo, y en su evolucionar pictórico, sus creaciones pasan de abstraccionismo geométrico rítmico hacia abstraccionismo orgánico, que luego se vuelve expresionista. Su grafismo, afianzado en sus años en París, se distingue bajo formas articuladas y dinámicas conformado por barras negras que destacan sobre atmósferas nocturnas, sombrías pero a la vez transparentes.

Ángel Hurtado, con una dilatada trayectoria artística es reconocido nacional e internacionalmente por sus invaluable creaciones pictóricas, mediante técnicas que le son propias, y por sus diversos aportes creativos y culturales mediante la fotografía, documentales fílmicos y obras cinematográficas. También merecen la atención sus destacadas y sostenidas actividades como académico, curador y divulgador de las artes.

Imagen 11. Tierra Sedienta (1996)

Imagen 12. Quietud Agonizante (1983)

RAMÓN VÁSQUEZ BRITO. Nació el 29 de agosto de 1927 en Porlamar, estado Nueva Esparta. Inició sus estudios de arte en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas, de la que, una vez egresado, continúa siendo profesor.

En la pintura de Ramón Vázquez Brito, el color juega una doble función. Por un lado la línea y por el otro superficie, se asocia directamente a la luz. Utiliza el color como línea, traza "contornos", al mismo tiempo que hace explotar las formas, las superficies son determinadas por su más o menos marcada intensidad. Los planos horizontales dimensionan el espacio en un sistema de proporciones, que una vez estabilizado se hace visible y fácilmente aprehensible por el espectador. Los paisajes de Vázquez Brito podrían considerarse estáticos debido al extraordinario balance, como consecuencia de la estructura horizontal compositiva. Esto da pie a convertirse en un referente

conceptual de mi propuesta, pues el artista menciona en una entrevista realizada por De pablos (2013) lo siguiente: Me gusta pintar el horizonte, la luz de Margarita, el azul del mar, ese remanso, cada vez más limpio y con menos elementos. Para mí es muy importante transmitir lo que siento, por eso me satisface mucho cuando alguien me dice que al ver mis lienzos siente tranquilidad, paz (s.p.). De esta forma, Ramón Vázquez Brito busca transmitir sus propios sentimientos utilizando una paleta de colores fríos con contrastes suaves y transparencias sobre formatos medianos y grandes que transmiten paz y tranquilidad donde logra enviar al espectador estas sensaciones. Por este motivo la obra de Brito sustenta el aspecto conceptual de mi propuesta.

BRANKO PAVLOVIC:

Se convierte en un referente directo para la ejecución de mi libro objeto, en cuando a estructura y distribución. Arquitecto, Estudiante en Pontificia Universidad Católica de Chile. Creador del libro inquieto. El cual se entiende desde un principio como un objeto. Proyecto que si bien busca la exposición de un material seleccionado, se desarrolla en torno a la idea de fracturación de la linealidad de los libros. Requiere movimiento, voluntad y curiosidad. Adquiere un sentido lúdico que es independiente de su contenido, entonces es un objeto-receptáculo. El objeto se vuelve inespecífico, es un portafolio, un libro, un cuaderno, un juguete.

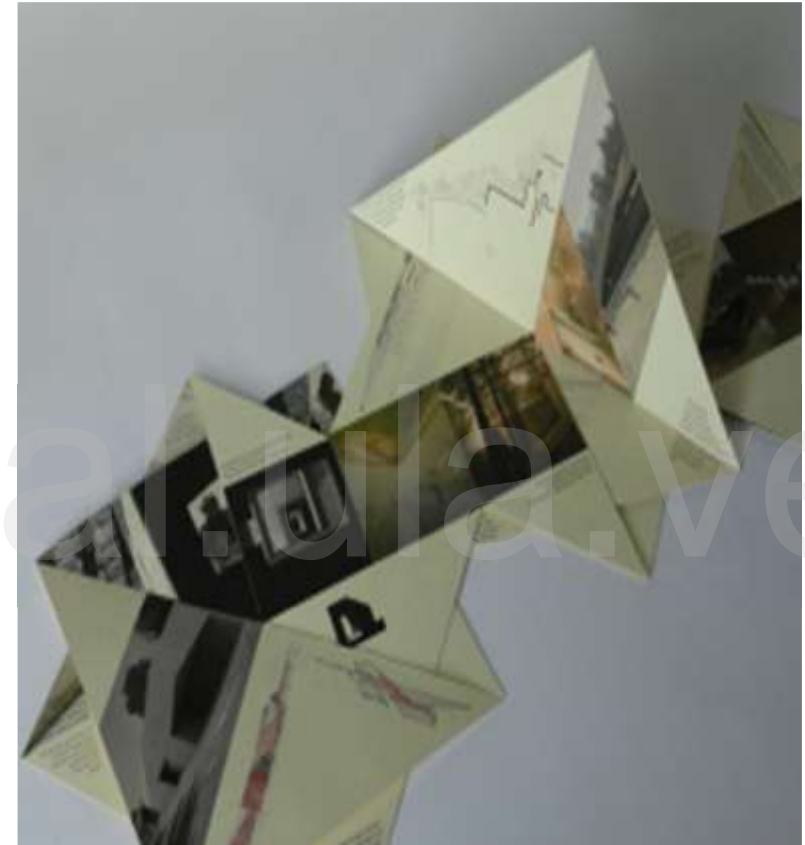

Imagen 13. Libro Inquieto (2013).

DANIELA ALVARADO

Imagen 14. Sin título (2012)

En la búsqueda de un lenguaje propio durante mi formación académica, se ha evidenciado distintas temáticas que van desde el tiempo, el viaje y los recuerdos siendo recurrentes en mi etapa de formación. A lo largo de esta etapa, la experimentación y la indagación forman parte del proceso de crecimiento como artista y de encontrar ese lenguaje propio.

Imagen 15. Viaje (2015)

La categoría de lo sublime es predominante en las propuestas que desarrollo. A su vez he incursionado en la construcción de pequeños dibujos plasmados en un libro de bocetos, produciendo un acercamiento hacia el interés del libro en el ámbito artístico. Luego de pasar por otras interpretaciones, el tema de la rememoración, me ha invitado a investigar en referentes, materiales, y conceptos que se involucraron formando parte de un planteamiento estético el cual permanece en una constante búsqueda de conocimiento.

En los inicios de mi exploración la línea se presenta como principal elemento y a su vez el color, siendo este recurrente y dominante, poco a poco hago omisión de la línea, y comienzo creando con el color altos contrastes, capaces de manifestar sensaciones. El método creativo y los materiales que utilizo se enlazan para la construcción de pinturas que se desenvuelven de pequeños a medianos formatos. Donde la técnica, concepto y color se conjugan para crear un lenguaje expresivo, tratado, manipulado y visto desde mi perspectiva como artista, y la importancia que tiene las sensaciones que pueda transmitir y producir en los espectadores.

Imagen 16. Sin título. (2015)

Imagen 17. Sola (2016)

CAPITULO II

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

www.bdigital.ula.ve

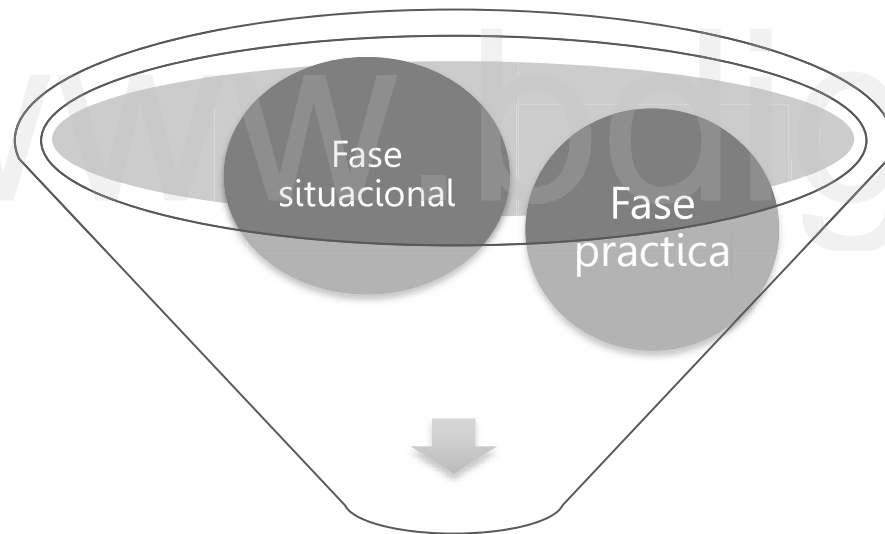
“Despierto y la primera voluntad del día me pone frente a esta pantalla de luz. Cuando esto sucede es mejor obedecer. Y entonces empiezo en silencio, a trazar la primera línea para contrarrestar tanto blanco en la hoja. Recuerdo, y reflexiono ahora sobre este **proceso creativo** y de cómo pasa por mi esta experiencia”

www.bdigital.ula.ve

PROCESO CREATIVO

METODOLOGÍA

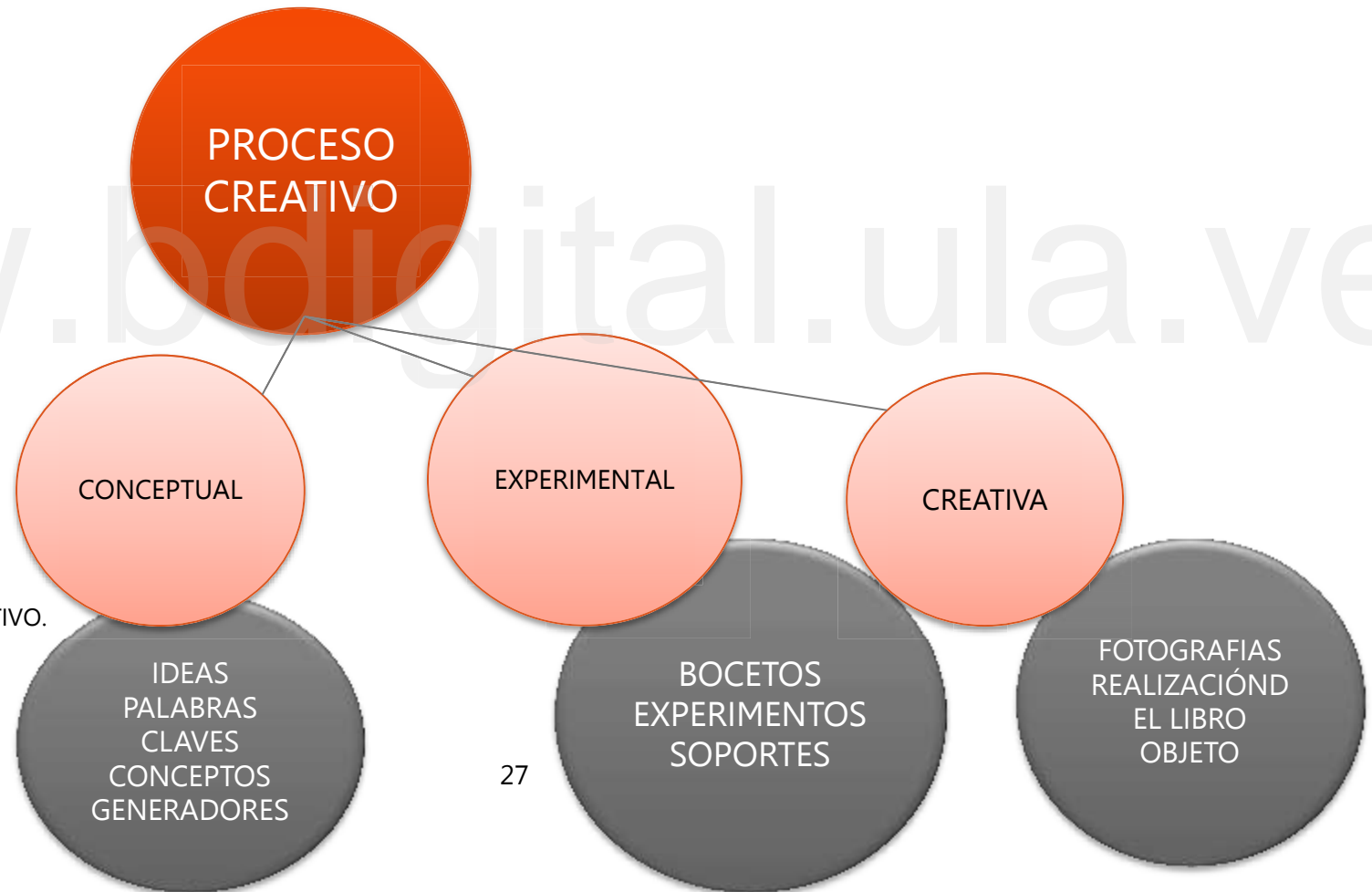
El pensamiento creativo, como en cualquier disciplina científica, se desarrolla metodológicamente. Representa los pasos que se llevan a cabo durante la elaboración de la propuesta. Sin embargo, no existe rigor en la elaboración de este libro-objeto, pues en cada momento surgieron diversas interrogantes las cuales replanteé. No obstante tomo en cuenta la metodología del profesor Ramsés Antolínez, fundamentada en procesos lógicos, en función de interiorizar la situación. (Ver esquema 1)

Esquema 1. Metodología del profesor Ramses Antolines

- Tormenta de ideas
- Búsqueda de conceptos generadores
- Definición raíz
- Caja de bocetos, selección de ilustraciones
- Memoria descriptiva
- Bocetos finales
- Maqueta final

Tras las posibilidades aportadas, tomo referencia de la metodología del profesor Ramsés Antolinez y articulo una metodología personalizada estructurada en tres fases que refieren a lo conceptual, lo experimental, y lo creativo. El método que empleo abarca distintos aspectos que van desde la investigación y observación pasando inicialmente por la ejecución de bocetos, y la experimentación de soportes hasta concluir con la realización de las obras que posteriormente se presentarán a través de un libro objeto. (Ver esquema 2)

ESQUEMA 2. PROCESO CREATIVO.

FASE CONCEPTUAL:

Internalización del problema, utilizando palabras claves, búsqueda de conceptos generadores, tormenta de ideas.

¿Qué busco?

Traducir o codificar mis sentimientos a través de la pintura

¿Qué voy a utilizar?

El color relacionando con los sentimientos

¿Cómo voy a canalizarlo?

Por medio del recuerdo

¿Cómo voy a mostrarlo?

A través de un libro-objeto

LIBRO OBJETO

Haciendo referencia al pasado histórico del libro objeto:

Bravo K, (2012) cita Enciclopedia (1994) y puntualiza que para las artes, el siglo XX significó numerosos cambios en cuanto a los estándares establecidos anteriormente, las vanguardias comenzaron a surgir cada una con planteamientos diferentes que proponían una negación a los convencionalismos y a las normas que se habían creado alrededor de esta. Con el avance industrial y la modernización de la sociedad, se abrió paso a corrientes culturales que se oponían a la burguesía y pretendían expandir el arte a las masas. Las primeras vanguardias que surgen en el siglo XX son el Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Futurismo y Surrealismo, cada una rompe con lo tradicional provocando numerosos escándalos en los convencionalismos del arte, abriendo paso a las segundas vanguardias como lo son el Op -Art, Pop -Art entre otros. Los parámetros del arte dejan de ser exclusivamente la pintura, la escultura y la literatura; permitiendo a los artistas experimentar con diversos soportes buscando en todo momento alcanzar un alto nivel estético y emocional. A partir de estas consideraciones se piensa en los objetos cotidianos como bases que puedan ser convertidos en obras de arte, los libros y las revistas también cambian su función para hacer parte de lo que se comenzaría a llamar arte contemporáneo. (p. 87)

Así bien, el libro-objeto ha sido precisamente, el que ha permitido establecer una asociación entre un proceso comunicativo y el de una expresión plástica; pues contiene elementos narrativos en combinación con prácticas del arte tradicional. Establece, además, una relación cercana entre obra y lector que se aleja significativamente de la plástica tradicional, en donde es posible experimentar también un contacto más íntimo y directo con la obra, funciona como soporte desde el cual pueden plantearse,

desarrollarse y exponerse diversos intereses de carácter plástico y documental, es materia y mensaje en sí mismo, ofrece un contacto directo entre creador y espectador.

Establece un proceso dialéctico, íntimo, donde tiene terreno la experiencia visual, alejada del marco tradicional de la obra artística. El espectador-lector tiene una experiencia lúdica en las que intervienen elementos de la creación artística tradicional: sombras, luces, color, texturas, transparencias, donde la experiencia táctil tiene un papel fundamental. El libro, cuando es presentado como obra de arte, se separa de su función original, y le permite al artista, romper con las reglas de lectura al que está sujeto.

Como bien lo expresa Maffei G y Piciauu M, (2008) Privado del soporte literario –si no del propio– el artista se apropia de un nuevo bagaje instrumental, ensancha la propia experiencia y usa el libro como lugar de investigación. En efecto, se trata de una forma de expresión artística que utiliza el libro como medio y como idea. (p.10)

Así bien, Comenzando por Gómez A, (2008), dice que un libro-objeto no es un mero soporte de palabras, es más bien una secuencia de espacios desarrollados en cualquier lenguaje escrito y en cualquier sistema de signos. El lenguaje literario es el menos empleado en estos libros. El creador de libros-objeto, hace libros, utiliza eficientemente las posibilidades espaciales de la página, explota su potencialidad táctil y propone formas, medidas y colores adecuados. Es el único responsable de que el libro alcance a ser un hecho real, las medidas, la forma, los colores y los materiales empleados nos proporcionan una experiencia visual, táctil y hasta olorosa, pudiendo darse el caso de ser más importante y enriquecedora que el propio contenido ofrecido por el texto. (p.01)

Por otra parte Coleman C, (1982), señala que el "libro-objeto investiga más los aspectos formales e inherentes al libro (...) como su contenido semántico". Entre los libros-objeto, distingue a su vez dos grupos: "el libro único, es decir, el libro inédito aunque concebido para su publicación" y "el libro-objeto, de edición limitada o única, por expresa intención del autor". (p.36)

Seguidamente Antón (1994), citado por Haro S, (2013) plantea conceptos referidos a los libros-objeto próximos a los de libro-montaje, pues toda concepción tridimensional del objeto artístico condiciona el espacio y su percepción. José Emilio Antón establece cuatro subgrupos: el "libro de artista original" para aquellas obras plásticas únicas realizadas mediante cualquier procedimiento sobre una estructura formal semejante a la de los soportes literarios; el "libro objeto", con una vocación tridimensional, contemplando el libro con una totalidad en su forma; el "libro-montaje", para aquellas obras en formato libro que interactúan con espacio y en la relación del espectador con el entorno; y el "libro reciclado" para aquellos trabajos en los que un artista toma un libro común, de edición normalizada, y lo manipula hasta convertirlo en una forma propia. (p.15)

En este sentido, ajustándome a lo anteriormente descrito por varios autores mi inquietud por realizar el libro objeto, es lograr un producto artístico desarrollado contemporáneamente, receptáculo de vivencias. Un libro que aspire tener dinámica propia. Un objeto autónomo que ofrezca al lector – espectador nuevas alternativas. Este libro objeto es la oportunidad de hacer conscientes mis recuerdos, ideas, y manifestaciones creativas.

En la producción de este libro-objeto pretendo desarrollar una serie de pinturas de paisajes, aplicando la psicología del color, lo cual me permita generar una liberación de emociones, buscando en sí, concebir un recuerdo, vinculado directamente a una experiencia en la montaña. Contendrá distintas características visuales, que me sirva para satisfacer una necesidad de experimentación plástica con nuevas herramientas y un encuentro espontáneo con los materiales. En él se subraya una cualidad

importante del libro: su tactilidad. Un libro que tenga dinámica. Así mismo planteo la necesidad de hacer consciente lo creado, lo generado a nivel creativo y artístico. (Ver esquema 3.)

Esquema 3. libro-objeto

*"Este **libro-objeto** nace con el alma, es necesario. Puedo explorar, puedo experimentar, contenedores, formatos, materiales... Puedo promulgar mis ideas. Es un todo capaz de transmitir mis pensamientos, mis sentimientos y hasta mis secretos. Una manera distinta de ver el libro. Si este libro-objeto resulta algo atractivo, como algo que dan ganas de tener, empezará un amorío y es ese quizá el verdadero arte."*

Daniela Alvarado.

EL COLOR:

El color es la impresión que se produce cuando los rayos luminosos inciden en la retina al ser reflejados por los cuerpos. Algunos colores se ven representados naturalmente en objetos o sustancias. Este se da cuando la luz solar pasa a través de un prisma de cristal que lo proyecta, descomponiéndolo en el espectro solar o espectral puro, que es constituido por siete colores básicos a saber: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, cobalto y violeta. El color explicado como el fenómeno producido por la percepción que recibe el órgano sensorial de la vista, cuando se produce la descomposición de una onda luminosa, teniendo, que entre el color y sujeto, surgen diálogos cuando los colores se enmarcan en espacios y tiempos específicos que generan relaciones y significados según el contexto. Cada color tiene una expresión específica que conlleva a observarlo y analizarlo desde diferentes puntos, entablado diálogos directos en relación a la naturaleza o percepciones consientes o inconscientes del individuo.

Ferrer explica que en términos teóricos el ojo humano puede llegar a percibir hasta nueve millones de tonalidades de color; sin embargo, debido a una gran cantidad de condicionantes culturales, sociales y geográficas, en la práctica no es posible identificar más de doscientas. En efecto, no todos los individuos pueden llegar a distinguir el mismo número de colores.

Carrillo A. (2012) cita a Peter J. (1976) y se refiere a que "El color en el arte es encanto de la vista, seducción de los sentidos, expresión, esplendor, fantasía y canta, ha dicho GUERLIN, - como la cigarra el dibujo reflexiona y calcula como la hormiga. El dibujo es prosa y método; el color es poesía y música, y supera a toda sensación de forma y hasta lenguaje en potencia evocadora, idea emoción, sentimiento y belleza."(p.34)

"El color es el portavoz del sentimiento. Y es en el color donde la pintura adquiere su grandeza". Desde el punto de vista artístico, el color va más allá de lo que el ojo ve y de un simple efecto cromático, pues es aquel generador de emociones y sensaciones por la acción que ejerce sobre los sentimientos.

Así mismo Ferrer, E (1999) señala que "Todo cuanto rodea al hombre es color" para el hombre el color no es solo metamorfosis orgánica o física sino referencia de lenguaje, medio auxiliar del pensamiento, sostén de la inteligencia o mapamundi de la vida. Los pinceles del color saben expresar aquello que muchas veces no puede expresarse con palabras. El lenguaje de los colores es tan rico en significados y asociaciones, desde la herencia dejada por el hombre de las cavernas y aun antes. A partir de que el ser humano descubrió los colores, comenzó a usarlos como vehículos de comunicación. (p.75)

En tal sentido, pareciera que el color le escapa a las palabras, numerosas veces, las palabras no son suficientes por si solas para expresar lo que sentimos, ni todos los colores son calificados y traducidos de igual manera. Cada color se asocia a un efecto particular provocando una reacción o emoción pero con significado propio.

Con relación Heller, E. (2003) señala que ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir por la conexión de significados en la cual percibimos el color. Así pues, también propone que conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. (P.17)

Por su parte el color es uno de los medios más valiosos para que una obra transmita las mismas sensaciones que el artista experimenta, si bien es usado con buen conocimiento de su naturaleza y sus efectos, podrá expresar diversos sentimientos, y posibles sensaciones, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o exaltado, o lo alegre o triste.

Seguidamente Lossada F, (2012) cita a Arnheim (1988) y apunta que el color es un elemento gráfico con la capacidad de generar situaciones interesantes más allá de la simple complementación cromática y la consonancia. Según él el color es un elemento cargado de una energía potencial capaz de sensibilizar y activar la totalidad de cualquier plano donde lo apliquemos. Esta potencialidad es una cualidad inherente a cada color, que le permite en contextos diferentes ser percibido de distintas maneras siendo el tipo de organización cromática "la que estabilizará el carácter de cada color, haciéndolo tan inequívoco como sea necesario para la validez del enunciado artístico. Esto quiere decir que la identidad de un color no reside en el color mismo, sino que se establece por relación". Así, se reitera la idea que las sensaciones del color son experiencias subjetivas y psicológicas. El individuo vive, observa y experimenta el color como una idea determinada, como un elemento trasmisor de sentimientos y sensaciones de quien lo observa.

Presentando el color como elemento estético primordial para la representación de sentimientos y usando como inspiración mis vivencias en la montaña, realizo un estudio el cual comienza con el reconocimiento del color en términos técnicos y estéticos, sus características y comportamiento sobre distintos soportes. Seguido de una selección de colores según su clasificación, fríos (verdes, azules), cálidos (amarillos y rojos) y complementarios (naranjas y violetas), donde luego, desarrollo un cuadro representativo de cada color, relacionándolos directamente con los sentimientos, argumentados por la teoría que expone la

autora Eva Heller en su libro Psicología del Color. "Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón". Por otra parte, anexo mi opinión subjetiva, y finalmente selecciono una paleta para la elaboración de esta propuesta.

Cada composición de color la presento de forma individual en cada una de las pinturas. Cada pieza interpreta una experiencia vivencial, buscando proyectar un recuerdo.

Azul: existen 111 tonos de azul.	Según la teoría de Eva Heller:	Opinión personal y subjetiva:
Tonos de azul que utilizaré : Azul cian Azul cobalto Azul country	El azul es el color de la armonía pese a ser frío y distante. El color de la paz, el azul del cielo. Azul del cielo, y por eso el azul es color divino	La interpretación que le doy al color azul es una sensación de frescura, lejanía, infinito, calma, anhelo, la unión del cielo inmenso y las montañas.
Azul prusia Azul cerúleo Azul intenso	Azul de la lejanía	En sobre lo espiritual en el arte de Kandinsky: "cuanto más profundo el azul, mas llama al hombre a lo infinito y despierta en él el anhelo de lo puro y finalmente de lo suprasensible"
Azul celeste	Azul frío, produce una sensación de agradable frescor	Incluso el amor es azul
Azul ultramar	Azul más luminoso.	Es añorar, es lasitud.

Cuadro1. Color Azul

Verde: existen 100 tonos de verdes.	Según la teoría de Eva Heller:	Opinión personal y subjetiva:
Tonos de verde que utilizaré : Verde intenso Verde veronés	El verde es el color de la esperanza. La quintaescencia de la naturaleza, es amor a la naturaleza. El verde es de temperatura agradable. El verde proporciona una sensación de tranquilidad y seguridad.	El color verde es un calmante de los nervios, es tranquilizador. Relaja el cuerpo mientras estimula la mente, representa el crecimiento, la naturaleza.
	Verde es símbolo de vida.	"El verde alegra la vista sin cansarla"
Verde savia Verde primavera Verde cromo	El verde es refrescante. La primavera verde.	Equilibrio, soledad.

Cuadro2. Color Verde

Amarillo: Existen 115 tonos de amarillo.	Según la teoría de Eva Heller:	Opinión personal y subjetiva:
Tonos de Amarillo que utilizaré:	El amarillo es el color de la luz, la iluminación. El amarillo es el sol, es radiante y amplio. El color de la gloria.	Fascinación y emoción, el amarillo deja una sensación perdurable, brillante, fuerte.
Amarillo limón Amarillo intenso Amarillo claro	Amarillo el color del sol.	Atmosfera cálida que evoca el sol.
Amarillo oro Amarillo cadmio pálido Amarillo zinc	El amarillo es el verano.	Estimula la energía.

Cuadro3. Color Amarillo

Rojo: Existen 105 tonos de rojo.	Según la teoría de Eva Heller:	Opinión personal y subjetiva:
Tonos de rojo que utilizaré:	El rojo es el color de todas las pasiones, el más vigoroso. El rojo actúa siempre en la cercanía. El rojo del calor	Agitación y tensión
Rojo vivo Rojo cereza	El rojo da fuerza y poder	Rojo el color de las pasiones. El rojo tiene un poder de atracción.
Rojo vino Rojo cappelli	Es activo y dinámico.	"Cuando perdemos el control de la razón lo vemos todo rojo"

Cuadro 4. Color Rojo

Naranja: Existen 45 tonos de naranja:	Según la teoría de Eva Heller:	Opinión personal y subjetiva:
Tonos de naranja que utilizaré:	El naranja es el color asociado con aromas y sabores, es un color alegre, es resultado de la combinación de la luz y el calor. Es llamativo.	El atardecer, el sol de los venados sobre la montaña.
Naranja fuerte Naranja pálido	El naranja ilumina y calienta.	Aporta bienestar y buen humor.
Salmón	Su temperatura no es sofocante.	Atracción y seguridad.

Cuadro 5. Color Naranja

Violeta: Existen 41 tonos de violeta.	Según la teoría de Eva Heller:	Opinión personal y subjetiva:
Tonos de violeta que utilizaré: Ciruela Lila Lavanda	El violeta es el color de los sentimientos ambivalentes, simboliza el lado inquietante de la fantasía. El violeta es un color frío	El violeta un color sobrio. Es un color con poder, con realeza.
Magenta Morado episcopal Violeta claro	Violeta pálido es como se ven las montañas lejanas.	El color violeta es el último color en que se tiñe el cielo al llegar la noche.

Cuadro 6. Color Violeta

*Es por medio del **color** que me incorporo al mundo sensiblemente, es más que un pigmento o un efecto de luz, es el reflejo de una transformación personal pues donde quiera que miro hay color. Lo llamo un mundo "coloreado", donde se involucran las personas, los objetos, los momentos y lugares. Siento gozo con los tonos que del color obtengo, pero es inestable. Al asociar mis sentimientos con el color, escondo penas entre los naranjas más alegres, siento cerca los azules más lejanos, y hasta disgusto con un verde tranquilo.*

Daniela Alvarado

EL RECUERDO:

Es importante entender cómo funciona internamente la capacidad de recordar. En este proceso fue oportuno estudiar cómo nos apropiamos de las imágenes en el entorno para conformar nuestros recuerdos, e ir analizando cómo suceden ciertos acontecimientos en nuestra vida cotidiana. Con el recuerdo encontramos toda una variedad de discusiones en torno a nociones como las de pasado, memoria, conocimiento, cerebro, imágenes y mucho más. En relación con el concepto de recuerdo encontramos que está asociado a una función cerebral, cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de las sinapsis. Entendiéndose sinapsis como la descarga químico-eléctrica entre las neuronas que permiten el flujo de información y la retención del recuerdo. En otras palabras, aparentemente sucede lo siguiente, un sujeto tiene una determinada experiencia coordinada de percepciones visuales, cognitivas, que dejan rastro en el sistema nervioso, esa experiencia queda almacenada y codificada en alguna zona del cerebro. Posteriormente por medio de imágenes se auto-representa mentalmente la situación vivida. Desde este punto de vista, el recuerdo es una especie de resucitación de un evento pasado y vivido, convirtiéndose en tema de interés el punto de hacer posible traer al presente un recuerdo desde un archivo de la memoria.

Así bien, Macher, K (2008) expone que cuando vemos algo con lo que, de cierta manera, nos sentimos identificados, algo que nos trae al presente alguna persona o algún hecho, tomamos una especie de fotografía mental -una secuencia de fotografías mentales, para ser más exactos- para conservar ese recuerdo. Esta imagen que guardamos es más que una imagen: se mezcla con sensaciones, percepciones, olores, luz, sonidos, etc. Todo esto conforma un recuerdo que termina siendo mucho más complejo que simplemente una imagen. (p.10)

A su vez Sigmund, F (1982) explica que cuando evocamos el recuerdo de algo, recordamos. El recordar es un acto que se hace voluntariamente y se refiere a la búsqueda de ciertos "archivos" del pasado que se traen hacia el presente en un impulso dirigido por la necesidad de reproducirlo, en un momento determinado, por cada uno de nosotros.

Se suele decir que el recuerdo de algo, o de alguien, gana con respecto al original una serie de emociones y significaciones cuando se reproduce o se recuerda en un momento actual. Toda recordación de algún hecho del pasado adquiere un tanto de extraño y otro tanto de maravilloso atribuido por la propia persona que recuerda. Muchas veces sucede que lo que creemos haber olvidado hace mucho tiempo, vuelve de repente a surgir en la conciencia. (p.18)

El recuerdo conserva una fuerte carga sentimental. Una imagen que aparentemente es superficial para unos puede resultar profunda para otros, incluso despertar en cada uno cosas muy diferentes.

Son sólo reflexiones en torno a mi realidad urbana cotidiana y mi relación directa e indirecta con mi entorno. La construcción de un lenguaje personal surge a partir del momento en que involucro la acción de recordar mis vivencias en la montaña. Transformándose en composiciones distintas donde el color será el encargado de construir una atmósfera de paz, tranquilidad, serenidad...

Quise esconder mis **recuerdos**, pero se convirtieron en inevitables reflejos. Inconscientemente durante el proceso fue sorprendente como me expuse, refleje lo que llevo dentro lo que soy.

www.bdigital.ula.ve

LO SUBLIME

En el siglo XVIII comienzan a imponerse algunos términos como genio, imaginación y sentimiento.

Según relata Eco, U (2004) Pseudo-Longino, fue el primero que habló de lo sublime, refiriéndose a este de la siguiente manera: Lo sublime no conduce a los que escuchan a la persuasión sino a la exaltación: porque la desviación imprevisible que provoca prevalece siempre sobre lo que convence o gusta. (p.278) Longino, considera lo sublime como una expresión de grandes y nobles pasiones, que implican una participación sentimental tanto del sujeto creador como del sujeto que goza de la obra de arte. Por lo tanto lo sublime es un efecto del arte cuyo objetivo es procurar placer.

En cuanto a la participación sentimental Pseudo-Longino señala: casi por naturaleza nuestra alma se eleva a lo que es verdaderamente sublime, la verdadera grandeza es la que enriquece los pensamientos, la que es difícil, por no decir imposible, de cuestionar, la que deja un recuerdo duradero e indeleble.

En base a esto, relaciono mi trabajo con la idea de que lo sublime concierne al gusto por las formas íntimas y subjetivas de expresión, en la categoría de lo sublime el espíritu se hace activo, despertando sentimientos. No pinto la realidad, ni tampoco una montaña en particular, sino las sensaciones que estas me generan. Relaciono mi trabajo con lo sublime por ser netamente sentimental.

Por otra parte la experiencia de lo sublime se asocia ante todo a una experiencia no vinculada al arte sino a la naturaleza. El siglo XVIII es una época de viajeros ansiosos de conocer nuevos paisajes, pero sin ansia de conquista, sino para experimentar nuevos placeres y nuevas emociones. Nace en este periodo la "poética de las montañas"

Así mismo, Eco, U (2004) cita a Burnet, Thomas, quien se refiere a la experiencia de las montañas como los más grandes objetos, los más gratos a la vista, y después de la amplia bóveda celeste y de las ilimitadas regiones pobladas por las estrellas, no hay nada que yo contemple con tanto placer como el vasto mar y las montañas. Hay algo augusto y majestuoso en su aspecto, algo que inspira a la mente grandes pensamientos y pasiones. (p. 284)

En este sentido, más que representar la naturaleza, las montañas, represento mis sentimientos, imagino más de lo que veo, se genera en mi un proceso de catarsis y así mismo invito al espectador a que vea también más allá, a que se eleve y exalte por medio de mi obra, mi interés está en que el espectador, interactúe con el libro-objeto. Al momento de crear esa conexión, ese contacto físico y mental, logre liberar algo.

FASE EXPERIMENTAL:

- Bocetos iniciales, preparación y selección, experimentación con soportes, bocetos finales.

BOCETOS LINEALES

Partiendo de la base conceptual, comienzo con un proceso de bocetos, en pequeño formato de manera lineal. La forma contenida por la línea me sugiere el camino. Se convierte en protagonista con direccionalidad y ritmo. En estos primeros bocetos, estudio la composición dentro del espacio. En tal sentido estos esbozos de mis paisajes abstractos, se van evidenciando posteriormente con el manejo del soporte y el color. (Ver imagen 18)

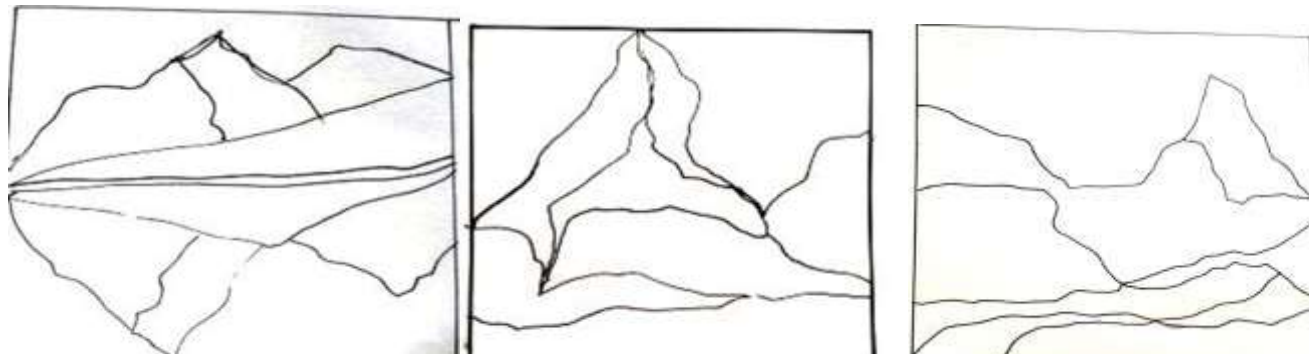

Imagen 18. Bocetos lineales

BOCETOS DE COLOR Y EXPERIMENTACIÓN CON SOPORTES:

Imagen 19. Boceto de color

Imagen 20. Boceto de color

Imagen 21. Boceto de color

Comienzo a involucrarme con el color y a visualizar su comportamiento dentro de la composición, experimentando con distintas paletas cromáticas, influenciadas por las reacciones emotivas con las que me involucro. A través del color construyo un ambiente cuyos rasgos estéticos se relacionen con los sentimientos que me generan mis visitas a la montaña. Surgen en mi mente una atmosfera de lejanía, silencio, inhalo el aire y siento calma. Se produce una sensación de apego a la naturaleza, a las montañas que visito.

Durante la elaboración de estos bocetos, dejándome llevar por la intuición, elaboro el fondo plano con pintura diluida con agua, por otro lado defino zonas más claras y oscuras. En un encuentro posterior con el soporte, pinto sobre cartón, con el cual obtengo muy buenos resultados, pero a la larga no resulto favorable ya que al aplicar distintos materiales y agua se pandeaba. En consecuencia experimento con tela, y aplico con espátula, acrílicos en varias tonalidades y contrastes, creando diversas texturas y una mayor gestualidad. (Ver imágenes 19- 27)

Imagen 22. Boceto de color

Imagen 23. Boceto de color

Imagen 24. Boceto de color

BOCETOS EN TELA

Imagen 25. Boceto en tela

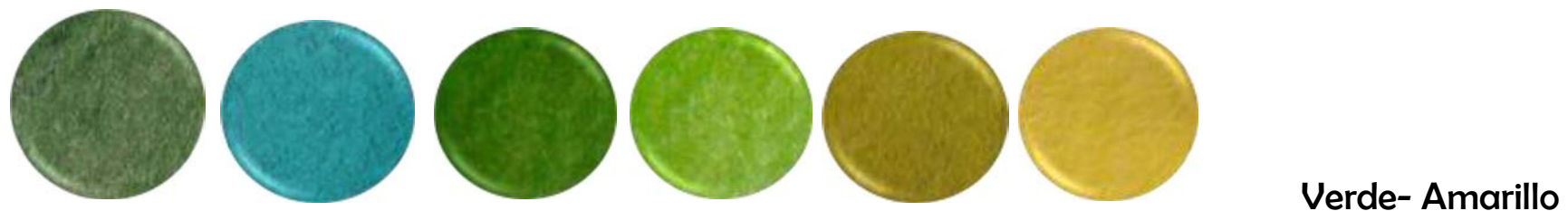
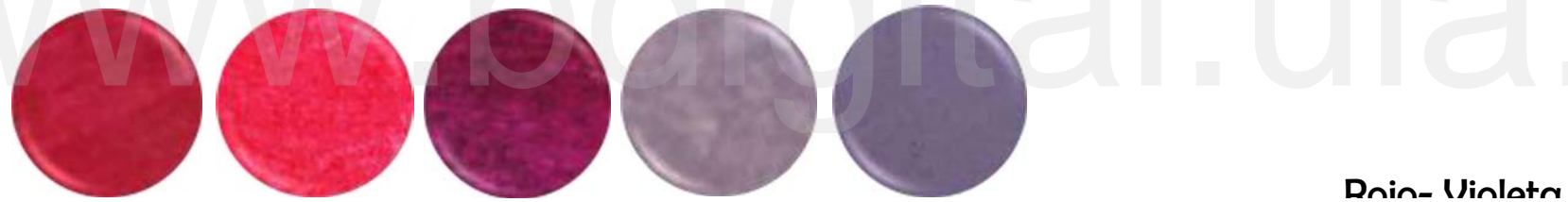
Imagen 26. Boceto en tela

Imagen 27. Boceto en tela

PALETA DE COLORES: la utilización de estas paletas de colores, es en base al significado que le otorgué al color subjetivamente
El resultado origina colores fríos, cálidos y complementarios.

"Colores fríos, colores lejanos. Los infinitos, los más distantes, los que extraño."

"Colores cálidos, los que me exaltan, los que están cerca los que dan rabia."

IDEAS INICIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL LIBRO OBJETO (MAQUETA).

La siguiente etapa consistirá en un proceso creativo que emplee experiencias previas, como la recopilación de información visual para comenzar a conformar el libro-objeto. Para comenzar, realicé una primera maqueta con papel que detectará posibles fallas de construcción y técnicas, las cuales determinarán el siguiente paso; la elaboración del modelo en escala mayor empleando materiales y herramientas que ofrezcan mayor resistencia para su lectura, y un contacto más íntimo con la obra, de la misma forma un ensamblaje de carácter más industrial. En consecuencia, estas ideas iniciales no son definitivas, surgirán modificaciones de acuerdo al resultado que obtenga al emplear otro tipo de material para la realización del libro-objeto. (Ver imágenes 28-34)

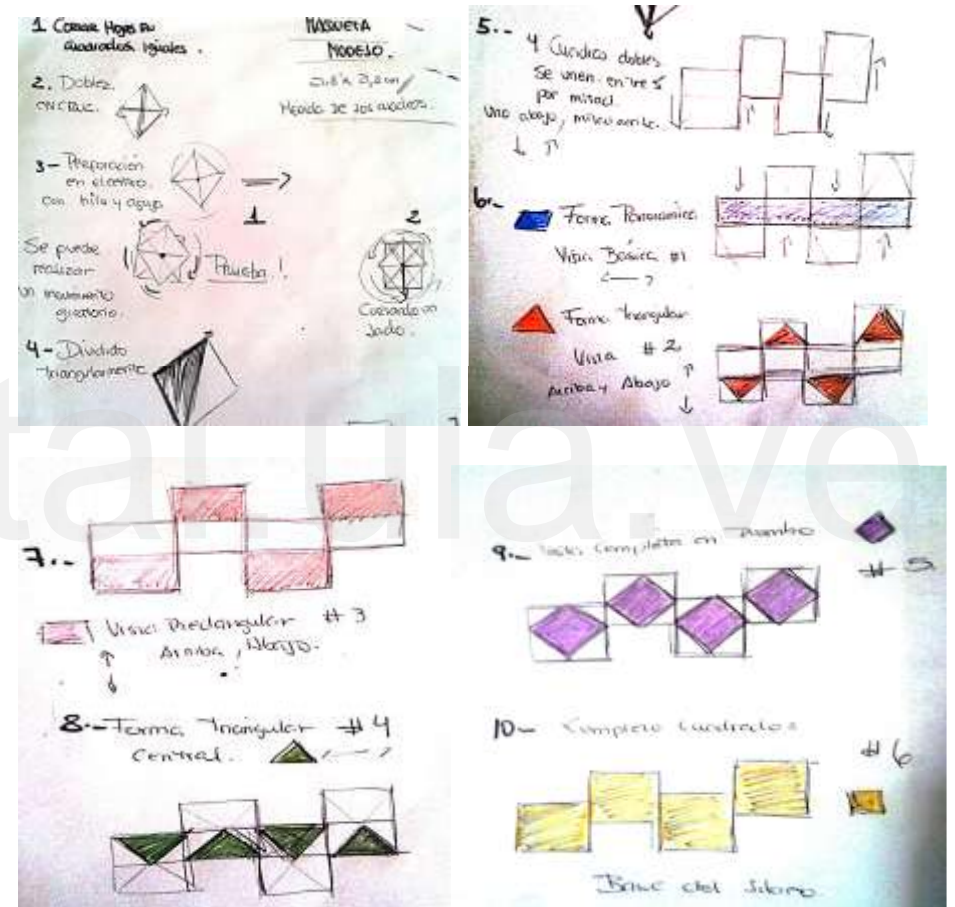

Imagen28. Bocetos a lápiz y creyón de estructura del libro

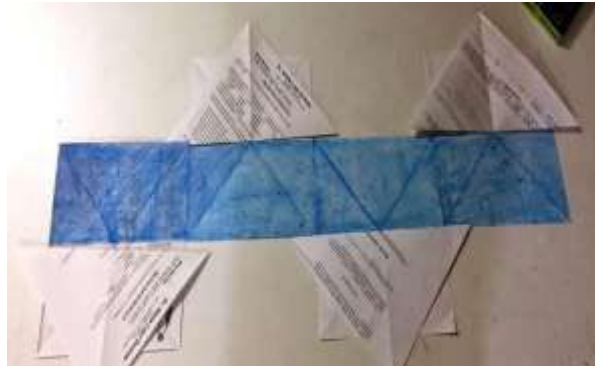

Imagen 29. Bocetos en papel de estructura del libro

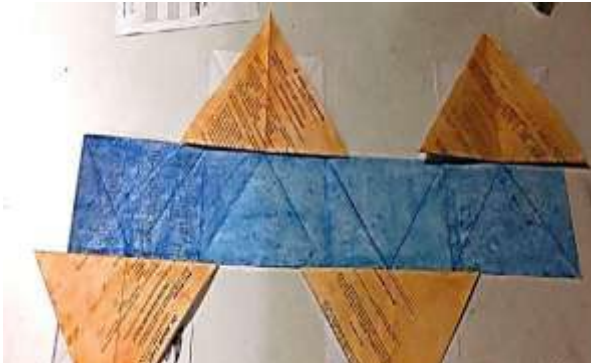

Imagen 30. Bocetos en papel de estructura del libro

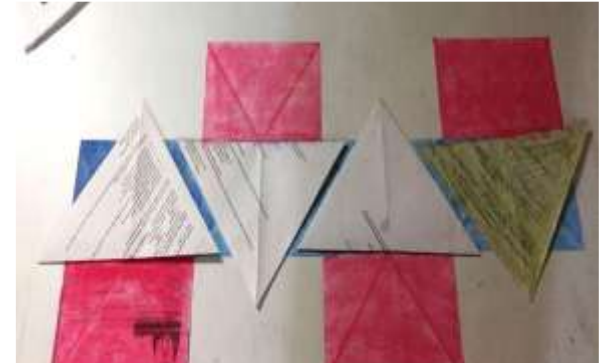

Imagen 31. Bocetos en papel de estructura del libro

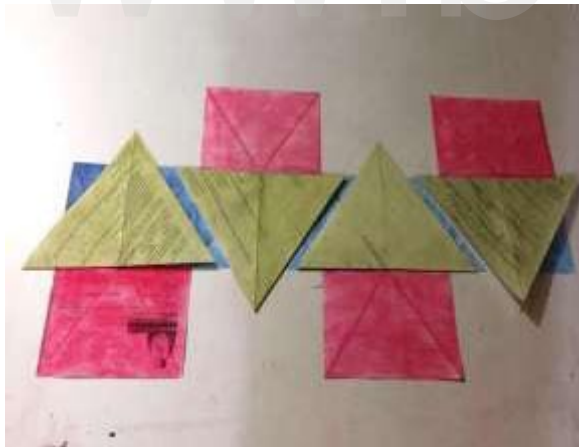

Imagen 32. Bocetos en papel de estructura del libro

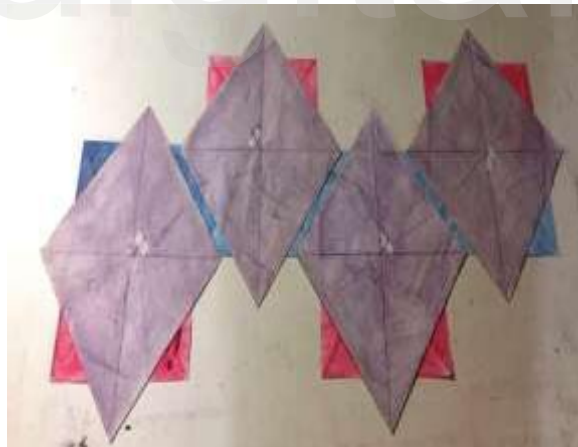

Imagen 33. Bocetos en papel de estructura del libro

Imagen 34. Bocetos en papel de estructura del libro

www.bdigital.ula.ve

FASE CREATIVA:

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si bien es el arte una actividad práctica y sensible, pienso que la formación intelectual aumenta a partir del proceso creativo, donde genero nuevos conocimientos a través de la propuesta pictórica, y concibo la necesidad de expresar sentimientos que van surgiendo como producto de la creatividad y experimentación con el material.

Durante este proceso me desenvuelvo en medianos formatos, y llevo a cabo la ejecución de varias pinturas sobre tela, las cuales serán seleccionadas doce. Comienzo la construcción de la imagen a través de una atmósfera de color, el resultado se traduce en formas de colores complementarios y análogos, que posibilitan la realización de la obra, con manchas, las cuales generan dinamismo y profundidad. A su vez, el desarrollo plástico me permite construir cada pintura a través de varios ensayos, en principio elaboro la estructura lineal con grafito, seguido de un fondo con pintura diluida en agua, donde defino las zonas más oscuras y luminosas, entendiendo que son parte del proceso.

Imagen 35. Proceso Creativo

Las propiedades del color favorecen y enriquecen la composición para generar contrastes. Elaboro empastes de pigmento puro, los cuales mezclo con arcilla y cola blanca para generar texturas, de la misma forma incluyo el papel seda a manera de collage.

Este proceso evoluciona gracias a la constante intervención de la intuición al momento de aplicar los pigmentos en cada una de las obras, tal como sucede en el desarrollo de los bocetos iniciales.

En la definición de la forma, predomina el gesto realizado con espátula aplicando variación de colores con la intención de construir la imagen. Mi proceso creativo siempre ha estado marcado por un estado de reflexión ante la obra.

Tradicionalmente el paisaje se trabaja de forma rectangular en un formato apaisado, debido a esto me intereso en mantener este formato que potenciará mi trabajo de montañas. Por otra parte utilizo el formato cuadrado como alternativa para observar y transferir la imagen en la estructura del libro-objeto, cada una de las obras será fotografiada e impresa para luego plasmarla en la estructura del mismo.

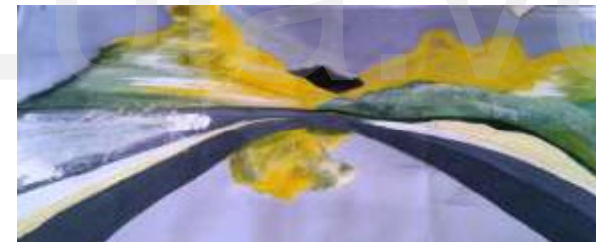
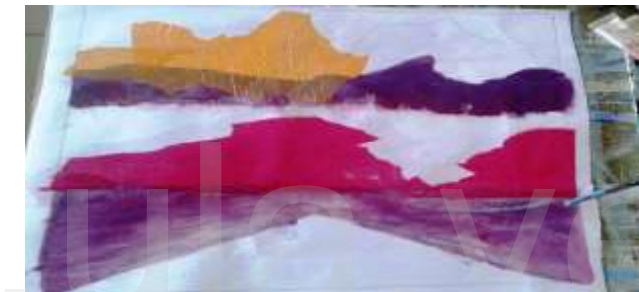

Imagen 36. Proceso Creativo

Finalmente lograr expresar instintivamente una sensación o idea, requiere de una visualización constante, es a partir de la experiencia que se logran determinar los elementos estéticos de una obra, como el comportamiento del pigmento, en relación al soporte y formato, la expresión del gesto, y la construcción del color asociado a los sentimientos que se quieren plasmar.

En cada obra me involucro individualmente, entro en un estado de reflexión, recuerdo instantes, vivencias, analizo e interpreto y como resultado obtengo un vínculo personal con cada pieza, que me permite mostrar una parte de mí, traducida en manchas, empastes y colores.

Realización del libro objeto

Estructura:

En un encuentro posterior con el soporte, con la intención de ir construyendo un libro-objeto en escala mayor, con más resistencia para su contemplación e interacción, empleo el MDF (sigla en inglés de *Medium Density Fibreboard*) como material seleccionado para la estructura, el cual brinda un ensamblaje de carácter más industrial, resultando cómodo para la composición, resistencia y traslado del mismo. Por medio de las imágenes que portará, se podrá observar las diferentes interpretaciones de mis evocaciones, y la utilización de colores según mis sentimientos. De esta manera genero un proceso de observación e interacción con la estructura del libro-objeto, para luego ejecutar un esquema que me permite definir la distribución de las obras, según mejor se adapte la composición a la estructura, como también según sean sus tonos, fríos o cálidos.

El mismo espectador será quien decida como interactuar intuitivamente con la obra. (Ver imagen 38-39).

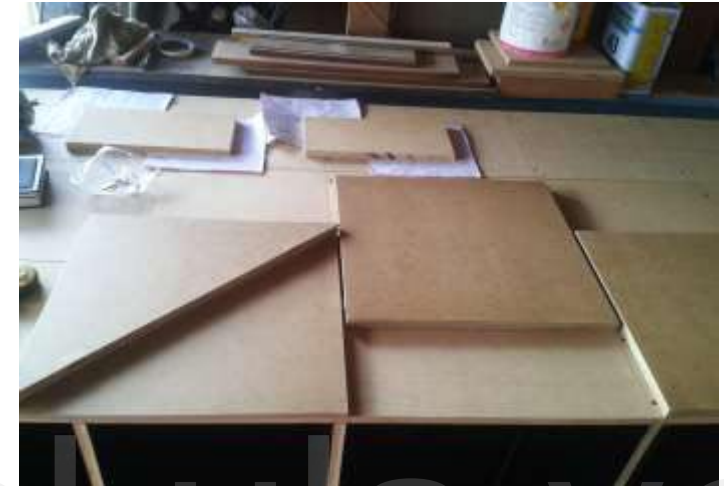

Imagen 38. Estructura de libro-objeto

Imagen 39. Estructura de libro-objeto

Debido a que la estructura del libro-objeto genera diversas posibilidades, seleccioné la forma más ideal y armónica para la interacción y exposición de la misma. (Ver imagen 40-42)

Imagen 40. Estructura en MDF.

Imagen 41. Estructura en MDF.

Imagen 42. Estructura en MDF.

Después de un proceso minucioso de observación e interacción con la estructura, efectué en papel una copia de la estructura del libro-objeto a menor escala, para definir la distribución de las obras. (Ver imagen 43-45)

Imagen 43. Estructura en papel

Imagen 44. Estructura en papel

Imagen 45. Estructura en papel

Luego de tener establecida la distribución de cada obra, definidas según el color, iniciaré el proceso de fotografiar cada pintura. Considero importante señalar que fotografiar cada pintura, me permitirá modificar fácilmente el formato según sea conveniente para adaptarlo a la estructura del libro-objeto. Además surgen otras razones que me llevan a inclinarme por la fotografía y justifican esa posibilidad de no haber pintado directamente en la estructura, Como por ejemplo, el contacto que genera obra con obra por las posibilidades de manipulación del libro, y también el hecho de vincular la fotografía con el recuerdo. "Vemos fotografías para recordar una anécdota, el comenzar a incursionar en el arte digital, y por supuesto el que se haga reproducible este libro-objeto." Así mismo realizo pruebas de impresión y las plasmo a manera de boceto en la estructura hecha en papel, de modo que me permita apreciar, lo que más adelante será el resultado final.

Fotografías de las pinturas

Imagen 46. Fotografía de pintura

Imagen 47. Fotografía de pintura

Imagen 48. Fotografía de pintura

Imagen 49. Fotografía de pintura

Imagen 50. Fotografía de pintura

Imagen 51. Fotografía de pintura

Imagen 52. Fotografía de pintura

Imagen 53. Fotografía de pintura

Imagen 54. Fotografía de pintura

Imagen 55. Fotografía de pintura

Imagen 56. Fotografía de pintura

Imagen 57. Fotografía de pintura

Imagen 58. Fotografía de pintura

Imagen 59. Fotografía de pintura

Imagen 60. Fotografía de pintura

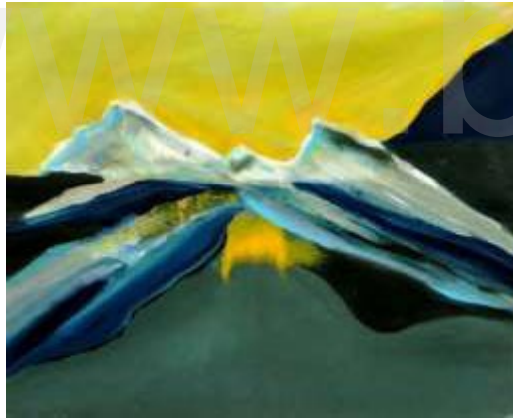

Imagen 61. Fotografía de pintura

Imagen 62. Fotografía de pintura

Imagen 63. Fotografía de pintura

RESULTADO FINAL

www.bdigital.ula.ve

72

Reconocimiento-No comercial

CAPITULO III

REFLEXIÓN

www.bdigital.ula.ve

La experiencia de elaboración de este trabajo de grado la desarrollé en varias etapas, algunas de ellas pospuestas por la dinámica propia de mi trabajo, otras por los recursos económicos que me han impedido seguir con un proceso continuo y otras por la dinámica que exige el proyecto mismo: planificar, analizar, detenerse y descartar algunos de los elementos que componen a dicho proyecto.

Específicamente con el soporte, me preguntaba ¿Qué tamaño lo haría? ¿Qué material usaría? ¿Pintaría sobre el mismo material? ¿Utilizaría otro medio? Un sinfín de dudas abarcó mi mente. Por otra parte, las pinturas. ¿En qué formato? Tela, cartón, madera; como también el color, al cual le doy gran importancia por su versatilidad, por su capacidad expresiva y comunicativa, y sobre todo, por su influencia en el ser humano, y como este lo categoriza a nivel de sentimientos.

De tal manera, esta experiencia me llevó a transitar y a buscar la solución más acertada superando, no solo bloqueos emocionales, sino también sociales, fui avanzando dentro de mis posibilidades, precisando mis ideas en torno al tema.

En efecto, uno de mis intereses es el libro en el ámbito artístico, y me permito citar a Crespo B, (2009, p. 09) quien explica que, es un "enredo" conceptual englobar y generalizar bajo el término Libros de Artista a un amplio espectro de creaciones en torno a la noción de libro. Por ese motivo, hace un estudio y adopta el nombre de Libro-Arte para designar al conjunto genérico de: Libros Ilustrados, Libros de Artista, Libros-Objeto, Libros-Instalación, Libros-Performance y Libros-Electrónicos. Con ello, distingue cada una de las acepciones que puede adoptar el concepto de Libro-Arte, desterrando el error que fomenta el hecho de denominar Libros de Artista a todo un compendio de obras, cuando éstas son solamente una de las tipologías que el Libro-Arte acoge.

En consecuencia, es evidente que existe una diferencia entre todos los Libros-Arte, llevan una gran complejidad por su contexto. A pesar de que suelen englobarse bajo el término de Libros de Artista, son un sinfín de obras y objetos artísticos de diversa índole los que le dan relación con la idea de libro. Comúnmente, en los diferentes círculos artísticos todavía usamos frecuentemente el término Libro de Artista para referirnos a todos ellos, pero, éste es solamente una de las categorías o tipologías que el Libro-Arte toma.

Entendiendo que el Libro-Arte abarca un todo, y lo comprenden diversas categorías. Internalizo, y me pregunto ¿Por cuál de estas me inclinaré?, de tal modo que mis intereses e inclinaciones me llevaron a preferir el denominado Libro-Objeto. Así pues, la elección de este se refiere a que llamó mi atención, porque es un objeto autónomo en el espacio, ofrece nuevas alternativas. Establece, además, una relación cercana entre obra y lector que se aleja significativamente de la plástica tradicional, en donde es posible experimentar también un contacto más íntimo y directo con la obra. Es necesario tenerlo en las manos para entender completamente como un libro puede ser una obra de arte. El libro-objeto, no es un libro para ser leído tradicionalmente, funciona como soporte donde pueden desarrollarse distintos intereses de carácter plástico. Su contenido de puede disfrutarse sin leer una sola línea.

Volviendo a Crespo, quien explica el término de Libro-Objeto como aquellas obras cuya concepción es casi escultórica por el valor que se le confiere a las características tridimensionales, pero también clasifica el Libro-objeto como un todo, aludiendo a la "idea del libro como idea", es decir trata la idea de libro como forma. Por otra parte el Libro-Objeto de colección, adopta frecuentemente la forma de libro-caja en la que se intersectan imágenes u objetos.

Personalmente clasifíco mi libro-objeto como uno de colección, que contiene obras en calidad nostálgica y con fragmentos del pasado. Considero válido que las propuestas artísticas deben dejar constancia de su entorno. En este sentido, el argumento general de las obras que formarán en el libro, está basado en una visión personal y subjetiva sobre la forma en que padezco el recuerdo. Antes de producir este libro-objeto, acudí a mi memoria e internalicé mí día a día y de esta forma entré en un acto de meditación, estableciendo una conexión con el pasado y el presente. Extraje de mi memoria aquellos recuerdos que me generaron diversos sentimientos como calma, nostalgia, agrado, y los utilicé como inspiración para la ejecución de mis obras. Con el pasar del tiempo, en la pintura se desarrollaron distintas tendencias, a través de las cuales se le otorga mayor importancia a la expresión de sentimientos y sensaciones mediante la utilización de los materiales. Es entonces cuando se está hablando de la estética que caracteriza esta temática.

El soporte, lo físico, es parte del mensaje, es como el lenguaje. Refiriéndome a la estructura de este libro-objeto, tomé como elemento compositivo del paisaje el formato rectangular, por esa razón la distribución de las fotografías tiene una lectura horizontal. Está dividida en ocho cuadrados de 40cm de largo por 40cm de ancho. Al ser ensamblada la estructura tiene un perímetro de 1,60. Dos de los cuadros fueron divididos por la mitad, dando forma triangular, con la intención de darle tridimensionalidad, y a su vez insinuando la forma de una montaña. Así mismo, el resto de las caras del libro son desplegadas, lo cual brindan un sinfín de posibilidades dándole protagonismo a la interacción, y tactilidad, dos factores importantes del libro-objeto. Por otra parte, utilicé un fondo gris plomo, neutro que me permitió tener mayor contraste con las obras.

En cuanto al recuerdo, nace de experiencias vividas, sin importar su tendencia de alegría o tristeza. Lo que hice fue ir a la montaña, donde me inspiro, grabé en mi memoria y pinté el recuerdo. En este procedimiento abordé el tema de la

rememoración como un concepto que terminó en un hecho pictórico, donde hay un predominio en el uso de los elementos estéticos para expresar sentimientos. La intuición y la espontaneidad tomaron protagonismo al momento de componer, y se convirtieron en mis herramientas para la organización de dichos elementos compositivos, en consecuencia, el uso del color se volvió relevante debido a que lo utilicé como el elemento principal transmisor del sentimiento.

Así pues, (Guzmán, 2011). Expone que el color tiene significados subjetivos y psicológicos que reflejan un sentimiento dependiendo de cómo se use en la obra, y cada artista suele darle una interpretación adecuada para transmitirla al observador". Entonces, me interesé principalmente por trabajar con colores fríos y cálidos, pero durante la elaboración de cada pieza, en mi contacto directo con la obra, y mi conexión con cada color, concluí que poseo afinidad por los colores fríos, en especial los tonos azules. A pesar de haber utilizado colores cálidos como el rojo, amarillo y el naranja, se perciben de una manera fría. Si bien al principio quise plasmar una sensación de tranquilidad, paz y calma, no siempre me sentí así mientras pintaba, asimilé mis ideas y distinguí que fue soledad, lejanía, añoranza lo que me invadió. Mis inquietudes emocionales generaron un discurso visual donde prevalece mi esencia, convirtiéndose en una propuesta personal por medio de la cual reinterprete mis vivencias en la montaña.

Esta propuesta pictórica se vio enriquecida por el uso de la fotografía, que es un arte al igual que la pintura. No tiene la intención de hacer realista mi experiencia en la montaña, para eso simplemente voy y tomo una foto del paisaje. Utilicé la fotografía desde otra perspectiva; fundamenta el hecho del recuerdo, con la idea que acudimos a una fotografía para recordar algo, un momento, una anécdota, una vivencia. Además tiene importancia el hecho que este libro-objeto sea reproducible. El uso de la fotografía me permitió lograr cosas, que al pintar no, una variación del tono, la nitidez entre otros. Pretendiendo que este trabajo tenga una

evolución podría plantearme más adelante un intercambio de cómo llevar a la pintura, aquellos resultados que obtengo con la fotografía.

En general, a través de esta obra evoco sensaciones distintas, en cada etapa se evidencia un aprendizaje, me conozco como artista y exploro las diversas posibilidades del material con la intención de hacer permanentes y reproducibles mis recuerdos por medio de un libro-objeto compuesto de pinturas expresadas tras un extenso proceso de meditación y reflexión, contemplación e interacción.

www.bdigital.ula.ve

CONCLUSIÓN

Existen algunos rasgos creativos que pueden definir el libro-objeto como disciplina artística. Estos podrían ser: la autoría, una intencionalidad artística, la identidad entre forma y contenido de la obra, la multiplicidad, un desarrollo espacial y temporal, una agrupación de elementos y un carácter interactivo con el sujeto receptor de la obra. En base a esto, este libro-objeto, responde mi necesidad e inquietud como artista, permitiéndome transmitir, y promulgar mis ideas, y sentimientos, involucrándome con distintos medios de expresión como la pintura y la fotografía. Haciendo uso de varias técnicas, juego con la disposición de elementos e incluyo nuevos materiales, texturas, papel rasgado, buscando posibilidades y claves expresivas de impacto visual. Los múltiples encuentros con el color me ayudaron a desarrollar un lenguaje personal, un método para construir una pintura que cumpla con los requisitos que pueda exigir mi intuición como creadora visual y expresar sentimientos a través de la pintura. Gracias a la constante práctica y experimentación con distintos soportes, la realización de la estructura del libro-objeto, resultó satisfactoria para una experiencia táctil, pues tiene un papel fundamental.

Así mismo se logra la exploración, estudio y apropiación de un recurso contemporáneo como lo es el libro-objeto, obteniendo una nueva herramienta multidisciplinaria inagotable en la cual, mi trabajo creativo e investigativo puede seguir enriqueciéndose

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BRAVO, K (2012) El libro objeto, la pieza editorial ideal para relatar y exponer el ritual fúnebre Chigualo. Santiago de Cali. Disponible en: <https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3280/1/TDG01041.pdf>
- CARRILLO, Adriana. (2012) Percepción del color en la instalación artística contemporánea. Valencia – España septiembre 2012. Disponible: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27907/TESIS%20%20DE%20%20MAESTRIA.pdf?sequence=1>
- COLEMAN, Catherine. (1982). "El libro de artista en España", Ministerio de cultura. Dirección general de bellas artes, archivos y bibliotecas. Madrid.
- CRESPO, Bibiana. (2009). El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del libro-arte. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona.
- ECO, Umberto (2007) Historia de la Belleza, a cargo de Umberto Eco. Italia.
- FERRER, Eulalio. (1999). Los Lenguajes del color. Instituto Nacional de Bellas Artes. México D.F.
- FREUD, Simung. (1982). Psicopatología de la vida cotidiana. Madrid, Alianza Editorial.
- GÓMEZ, Antonio. (2008) Del Lenguajes Visual Al Libro Objeto. Libro Del Artista. Disponible en: http://librodeartista.ning.com/group/historiateoriayargumentos/forum/topics/del-lenguaje-visual-al?xg_source=activity
- GÓMEZ, Nelson. (2000). Viaje al Obradoiro, apuntes de una maestría.

- GONZÁLEZ, Salvador. (2013) Treinta Y Un Libro De Artista. Museo Del Grabado Español Contemporáneo Marbella. Disponible en: <http://mgec.es/publicaciones/Treinta%20y%20un%20libros%20de%20artista.pdf>
- GUEDEZ, Víctor. (1994). Aproximación y comprensión del Arte Contemporáneo. Venezuela.
- GUZMÁN, M.(2011).Teoría y práctica del color(1ra ed.).Cuenca, Ecuador: Ideando.
- HARO, Salvador. (2013) El libro como disciplina artística. Revista Creatividad y Sociedad C/ Salud, – Madrid. Disponible en: <http://www.creatividadysociedad.com>
- HELLER, Eva. (2000). Psicología Del Color. Editorial Gustavo Gili. St. Barcelona
- KANDINSKY, Vassily (1996) De Lo Espiritual En El Arte. Editorial de libros S.A, Puebla. México
- LOSSADA, Fernando. (2012). El color y sus armonías. Colección textos Universitarios. Mérida-Venezuela.
- MACHER, Karen. (2008). Objetos Sembrados, recuerdos desvanecidos. Facultad de Bellas Artes, Sant Carles. Valencia. Disponible en: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13236/Proyecto%20Final%20de%20M%C3%A1ster.pdf?sequence=1>
- MAFFEI Giorgio, y PICCIAU, Maura. (2008). Il libro come opera d'arte. The Book as a Work Art. Galleria Nazionale d'arte moderna. Edizioni Corraini, Roma.
- PSEUDO, Longino (1987) Il sublime, Aesthetica, (trad. Cast, de Maria Pons Irazazáball). Palermo.
- VILLAMIL, Yamile. (2011). Visiones Mágicas: Colores de identidad. Investigación creación sobre El Color en la Cultura Inga del Valle del Sibundoy. Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/874/Resumenes/Resumen_87420931010_1.pdf.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- LOPEZ, Devorah (2015) Re-cuerdos. Una visión melancólica del color. Universidad de los Andes, Facultad de Arte.
- LUBBESMEYER, Lori y Lisa. (2016) Arte original de fibras y pintura. Disponible en:
<http://www.lubbesmeyer.com/>
- PAVLOVICH, Branko. (2013) Arquitectura, música y poesía. Libro Inquieto. Disponible en:
<https://brankopavlovich.wordpress.com/2013/06/26/el-libro-inquieto/>
- RODRÍGUEZ, B. (1986) Ramón Vásquez Brito, hombre y artista. Editorial Armitano, C.A. Caracas.
- WIGHTMAN, David. (2016) paisajes imaginarios de acrílico. Disponible en:
<http://www.davidwightman.net/index.html>
- WINKLER, Sarah. (2016) Paisaje geológico, naturaleza y pintura contemporánea. Disponible en:
<http://www.sarahwinkler.com/>
- ARANDA, Carlos. (2017) Atardeceres de Chiguará. Propuesta Pictórica. Universidad de los Andes, Facultad de Arte. Mérida-Venezuela.
- PEDREÁÑEZ, Inger. (2015) Una visita al taller de Ángel Hurtado. Disponible en:
<http://ingerpedreanez.blogspot.com/2015/09/una-visita-al-taller-de-angel-hurtado.html>
- ARGULLOL, Rafael, (2000) La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico, Barcelona, Destino.
- HONOUR, Hugh,(2004) El Romanticismo, Madrid, Alianza.

ANEXOS

www.bdigital.ula.ve

