

CAPÍTULO III

Marco Metodológico.

Metodología del Proceso
Creativo.

www.bodigital.ula.ve

Tipo de investigación

Basándonos en los objetivos establecidos y las referencias bibliográficas y artísticas relacionadas con el tema propuesto, el presente Trabajo Especial de Grado (TEGA) es de tipo cualitativo, ya que los objetivos del mismo no están relacionados con la obtención de estadísticas numéricas, son fundamentalmente interpretativos; su foco de interés está en la descripción, análisis e interpretación de la realidad en estudio (Rojas, 2014, p.64).

Nivel de la investigación

El grado de profundidad con el que se abordará este estudio es a un nivel exploratorio cuyos resultados serán una visión aproximada del tema (Arias, 1999). A partir del simbolismo y lo geométrico, se busca dar una perspectiva particular partiendo de la exploración y experimentación, de la representación artística a partir de distintas técnicas.

Tipo de Diseño en función de los objetivos

El proyecto se ubica dentro de la modalidad de investigación de campo, lo cual va a permitir ir más allá de la información teórica, poder comprender de manera más completa la complejidad de las dinámicas familiares y los miembros que la componen; y así poder nutrir el proceso creativo que tendrá como resultado productos gráficos mucho más coherentes y óptimos.

Población y Muestra

Fidias Arias (1999) citando a Morles (1994, p.17) afirma que: “la población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación y la muestra es un “subconjunto representativo de un universo o población.” (Morles, 1994, p. 54). Para la presente

investigación la población se corresponde a los tres miembros de la familia Brea Granado: Yanira de Brea, Roldan Brea y José Brea.

Para la muestra usaremos como referencia el Muestreo por Cuotas propuesto por Fideas Arias (1999). “Se basa en la escogencia de los elementos en función de ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes con cada característica”. (Arias, 1999, p. 52). Este tipo de Muestreo nos otorga una delimitación más clara de hacia dónde que queremos dirigir y que resultados queremos obtener de la investigación, en este sentido la característica utilizada para escoger la muestra de este proyecto, es el rol que cumple cada individuo en el núcleo familiar, siendo estos: madre, padre y hermano.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se busca conocer a profundidad, a partir de la observación directa, la convivencia y la comunicación diaria; patrones de conducta, conexiones y características únicas en cada persona.

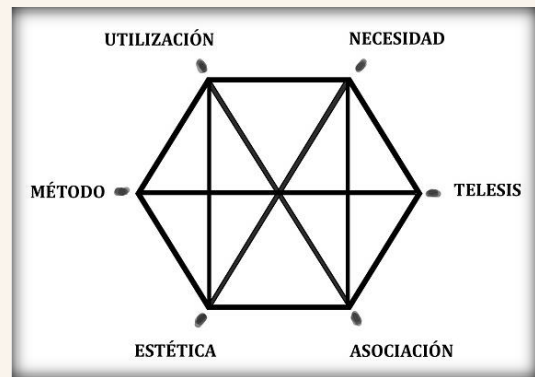
Metodología del Proceso Creativo

Para este apartado tomaremos como referencia algunos de los puntos presentes en las Metodologías de Procesos Creativos planteadas por Victor Papanek (Diseñar para Un Mundo Real, 1971) y Bruno Munari (¿Cómo nacen los objetos?, 1981), y así poder crear una metodología nueva que se adapte a esta investigación.

El primero de estos autores presenta el complejo funcional del diseño, esta propuesta metodológica es una herramienta para que el diseñador pueda crear un producto de manera eficiente y que pueda cumplir una función para la sociedad, independientemente de su naturaleza,

la cual puede ser creativa o lógica. Si bien este método propuesto por Papanek es sistemático y enfocado al área del diseño cuyo objetivo es generar un impacto social; en el ámbito de las Artes Visuales puede ser utilizada como una gran técnica de organización para lograr objetivos específicos y complejos

A diferencia de otros procesos no se encuentran de forma lineal, al estar presentados cada paso como parte de un hexágono, convierte a cada aspecto en interdependiente del otro lo cual permite que haya una constante comunicación entre ellos, y por consiguiente, una mejor resolución de los procesos planteado.

Diagramación metodológica propuesta por Papanek

Por su parte Munari, plantea la metodología proyectual, la cual consiste en desglosar el problema en todas las operaciones necesarias en un orden lógico, y cuya finalidad es conseguir el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. El diseñador afirma que la creatividad no quiere decir improvisación sin método, ya que de esta manera solo se genera confusión (Munari, 1981). La ventaja de esta metodología es que no está planteada como algo absoluto, puede ser modificada y adaptada según las necesidades u objetivos de cada artista.

Cabe resaltar que, a pesar de que esta propuesta esta principalmente planteada para el área del diseño, que se centra

Esquema de metodología propuesta por Munari.

en la búsqueda de soluciones funcionales para dilemas de la sociedad, en el ámbito de las artes que busca la expresión y la reflexión de un dilema personal, proporciona un marco de trabajo organizado que ayuda a evitar la dispersión y a enfocar la energía creativa, fomentando la investigación y la comprensión consiente de las múltiples posibilidades expresivas del conocimiento artístico.

Habiendo consultado estas fuentes y haciendo un enlace con el tema de esta investigación, se puede llegar a la siguiente propuesta:

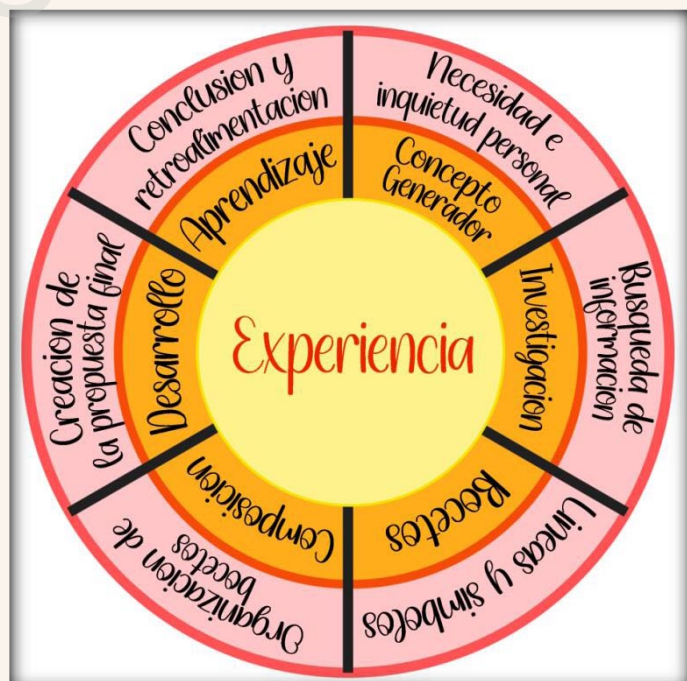
En la composición de los Mandalas se habla de centro y periferias, las periferias parten de ese centro pero nunca se desconectan y están eternamente nutriéndose de él (Carutti, 2005). En consecuencia, para la metodología del proceso creativo de este estudio, se diseñó un Mandala en el que todos estos procesos de pensamiento parten de un centro (Pensamientos primordiales) y se organizan en periferias (pensamientos secundarios que derivan en acciones).

Centro:

- Experiencia: pensamientos primordiales, Autoconocimiento.

Periferias:

1. Concepto generador.
2. Investigación.
3. Bocetos.

Esquema de metodología propuesta para desarrollar el proceso creativo.

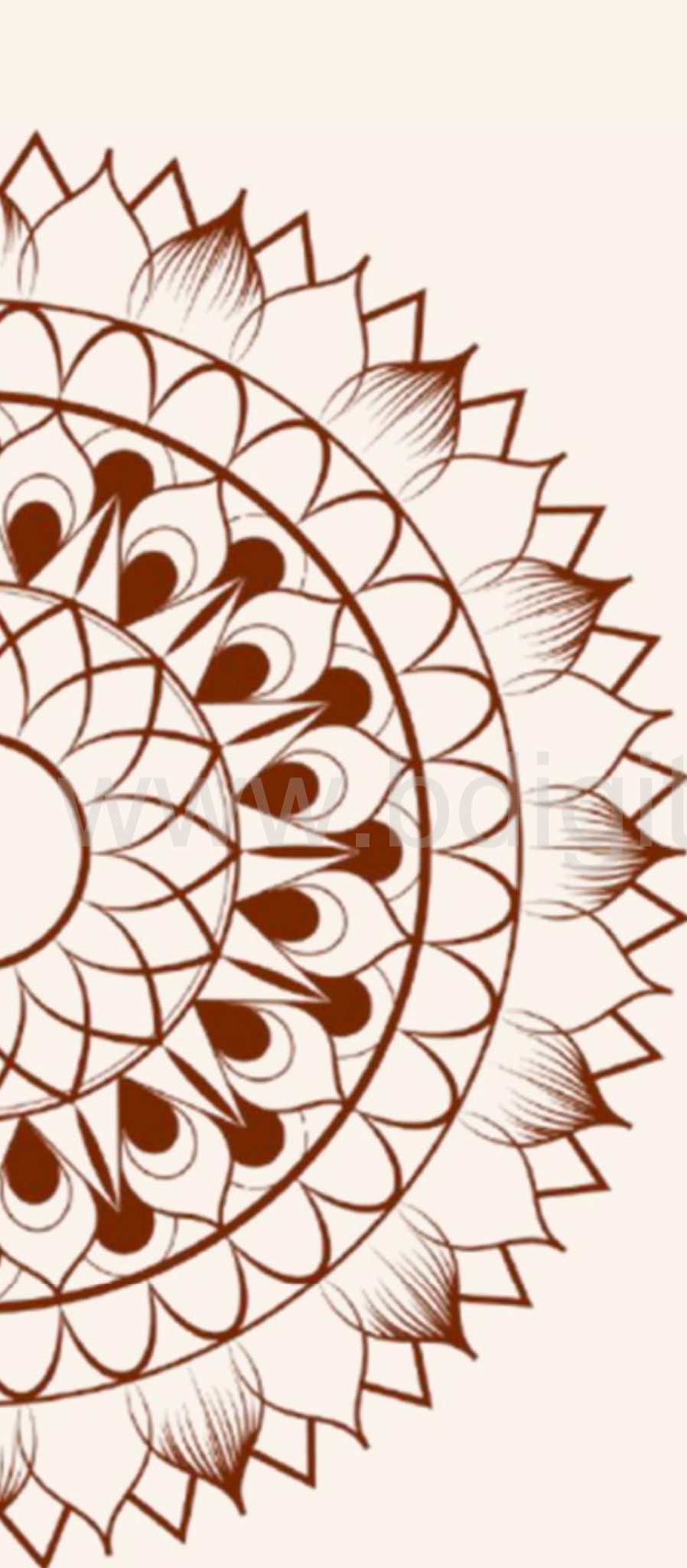
4. Composición.
5. Desarrollo.
6. Aprendizaje.

Centro

- **Experiencia:** Esencia, vivencias, momentos, anécdotas ¿Qué es lo que me conmueve?, ¿Qué es importante para mí?...

Periferias

1. **Concepto generador:** palabras, fotos, olores, sabores, conversaciones, experiencias
2. **Investigación:** búsqueda de información (libros, personas, películas, antecedentes...)
3. **Bocetos:** líneas, formas, símbolos, paletas de color.
4. **Composición:** unión de los bocetos en ideas concretas.
5. **Desarrollo:** materiales, medidas, técnicas.
6. **Aprendizaje:** conclusiones, receptividad, críticas, retroalimentación, comentarios.

CAPÍTULO IV

Proceso Creativo.

Desarrollo de la propuesta.

Conclusiones.

www.biblioteca.ula.ve

Metodología del proceso creativo

En este apartado se desarrollarán los puntos planteados en el capítulo anterior.

Centro Experiencia

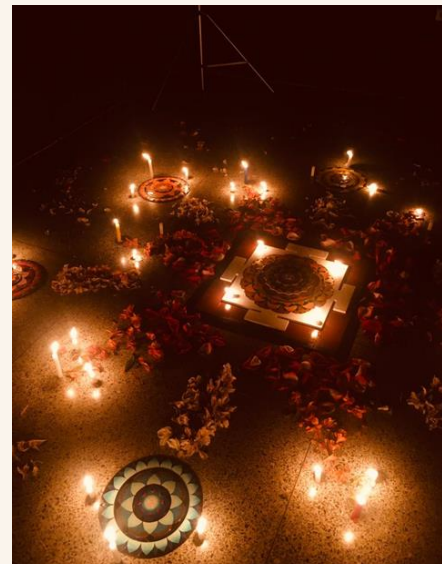
Como se ha mencionado a lo largo de investigación, la noción de que el desarrollo de la personalidad esta intrínsecamente relacionada con la suma de las experiencias no es una idea novedosa. Cada momento en el que estamos en este mundo genera un recuerdo, anécdota o interacción, creando así un ecosistema completo que moldea la percepción de cada individuo.

En ese sentido, estudiar arte ha sido clave en el proceso de ser consciente de cómo esta atmosfera social en la estamos sumergidos diariamente, nos conecta entre dinámicas, narrativas y valores, que actúan como un filtro con el cual como artistas establecemos las bases para la creación de símbolos y significados que posteriormente son empleados en nuestras obras. Este proceso es una construcción activa donde el cerebro interpreta, une y asigna significados a los estímulos visuales; los colores, las líneas y texturas que elige no son arbitrarias; son un reflejo de cómo sus respectivos entornos entrenan a la condición humana. ¿Quién soy?, ¿Qué me representa?, ¿Qué le quiero decir al mundo?, fueron interrogantes que reaparecieron y ser fortalecieron a lo largo de la carrera de Artes Visuales.

Es por ello y con el fin de contextualizar, a continuación se abordarán brevemente las asignaturas que, mediante la aplicación de conceptos teóricos - prácticos, facilitaron la exploración y el desarrollo de un lenguaje visual personal.

En el quinto semestre de la carrera, se cursa la asignatura: Expresión Tridimensional 1. Durante este curso, se exploran diversos materiales y métodos para desarrollar ideas que fueran más allá del plano bidimensional. Fue en este espacio donde, por primera vez, el Mandala se presentó como una forma de expresión artística.

Gracias a la guía teórica y práctica del profesor Oscar Gutiérrez, se logra vincular el concepto del Mandala con la exploración de las sensaciones, emociones, esencia y personalidad. El resultado de esta investigación fue la propuesta plástica: "Armonía del Ser". Esta instalación no solo fue un proyecto académico, sino que también se convirtió en el punto de partida para integrar el Mandala como parte de un lenguaje visual y plástico personal.

Título: Armonía del Ser

Autor: Eva Brea

Año: 2020

Técnica: Pintura sobre madera, instalación.

Medidas: 2mts x 2mts

Título: Armonía del Ser.
Autor: Eva Brea
Año: 2020
Técnica: Pintura sobre madera, instalación.
Medidas: 2mts x2mtrs

En Color II por otra parte, se propone que el Mandala puede expandirse más allá de un concepto abstracto y que este se puede adaptar con ideas mucho más concretas, formulando la pregunta:

¿Cómo construimos el Mandala personal de un artista?

A partir de esta interrogante surge la propuesta gráfica: “Para Adolf, David y Frank”. Una serie de tres Mandalas resultados de la investigación de la vida de Adolf Wolfli, David Maclagan y Frank Stella, artistas relacionados con la geometría y el color.

El objetivo de este proyecto era “Mandalizar” la vida de un individuo con el que no se tiene una conexión personal, solo a través de información obtenida de textos, procesos creativos y obras. En estas piezas predominan las formas geométricas y el uso de color como herramienta de representación de los aspectos personales de cada artista. Esta materia amplió la visión y las posibilidades conceptuales que puede llegar a tener un Mandala.

Título: Para Frank
Técnica: pintura sobre madera
Medidas: 60cm x 60cm

Título: Para David.
Técnica: pintura sobre madera
Medidas: 40cm x 60cm

La última de estas materias fue la optativa: Teoría del Objeto, esta materia se centra en analizar cómo los objetos son conceptualizados, creados, usados, interpretados y significados, abarcando desde su existencia material hasta su impacto en la cognición, la cultura y la sociedad. El ejercicio desarrollado en el transcurso de la materia fue la abstracción de conceptos, como las palabras se pueden transformar en símbolos y como estos a su vez se transforman en algo tangible y tridimensional. Cursar esta optativa contribuyó en gran medida en entender la manera en la que se pueden traducir las ideas más allá de mero hecho figurativo, utilizando técnicas como el dibujo no convencional y el modelado.

Si bien este ejercicio se sale de la temática del Mandala brindó elementos plásticos que podrían desarrollarse en futuros proyectos.

Periferias

Apartado para unir y desarrollar las ideas que parten de la experiencia.

1. Concepto Generador

La idea detrás de "La Geometría de la Personalidad" nació de una profunda reflexión personal. Siempre me ha fascinado cómo, de manera a menudo inconsciente, llevamos con nosotros la influencia de nuestra familia. No hablo solo de los rasgos físicos o las anécdotas, sino de algo mucho más profundo: los símbolos ocultos en nuestros gestos, decisiones e, incluso, en lo que no decimos.

Esta inquietud me llevó a preguntarme: ¿quién soy yo y cuánto de los demás hay en mí? A menudo, en conversaciones con parientes, escuchamos cómo ciertas actitudes se repiten en la familia: “Tiene el carácter de la mamá, pero se parece al papá”; “Cuando hablas, lo haces igual que tu primo”; o “Su mamá era igual de malcriada”. Estas observaciones me hicieron ver la profunda interconexión que existe en el núcleo familiar. Somos el resultado de un entramado de experiencias compartidas y heredadas, donde cada vida influye en las demás de formas sutiles e inconscientes, incluso cuando buscamos la individualidad.

Fue a partir de esta reflexión que el Mandala se convirtió en la metáfora ideal para representar esta complejidad. Sus formas circulares, patrones concéntricos y la manera en que todo se conecta y fluye hacia el centro y hacia afuera lo convierten en una representación perfecta de este concepto.

De esta manera, cada Mandala se concibe como una "radiografía" visual, donde cada color, forma y textura no es arbitraria, sino que revela la personalidad de un miembro de la familia. Se busca ir más allá de la representación literal. "La Geometría de la Personalidad" pretende ser una meditación visual sobre la herencia familiar que, de una u otra forma, todos llevamos dentro.

2. Investigación

Para este apartado se desarrollará segundo objetivo específico: **identificar los arquetipos y características predominantes en cada miembro de la familia a través de la convivencia y la comunicación diaria.**

Debido a que el sistema familiar a estudiar es bastante numeroso, se decide delimitar el estudio al núcleo familiar más íntimo: padres y hermano.

Tomando como base las ideas de Ruiz (2023, p. 60), se comprendió que la convivencia diaria crea una rutina, y esta rutina, a su vez, genera costumbres que se traducen en comportamientos y roles específicos para cada miembro de la familia. Ruiz también menciona que herramientas de evaluación conductual y cognitiva, como entrevistas o la observación conductual, se usan en psicología para descifrar estos comportamientos.

Para este proyecto, me centré en la observación conductual como mi principal herramienta de investigación. Opté por ella por dos razones: primero, no es exclusiva de los profesionales; cualquiera puede aplicarla como un ejercicio de autoobservación, llevando registros narrativos y de sucesos (Ruiz, 2023, p. 74) para ser más consciente de su entorno. Y segundo, porque el objetivo de este proyecto no es resolver un problema psicológico, sino usar esta herramienta de investigación para obtener datos cualitativos que se aplicarán en el campo de las artes visuales.

A partir de estas consideraciones, se procederá a la descripción de cada miembro de la familia, basándose en la observación conductual realizada de manera consiente.

Miembros de la familia a analizar:
madre, padre y hermano.

El arquetipo de La Madre

Jung en su obra “Los arquetipos y lo inconsciente colectivo” (1969). Hace referencia a la madre como un aspecto importante del proceso de individuación, que es el camino hacia la autorrealización y la plenitud. La mágica autoridad de lo femenino, la sabiduría, lo bondadoso la fertilidad y el alimento. Sin embargo, también existe una sombra esta madre castrante, sobreprotectora o ausente.

Yanira – La Madre

Yanira, artesana que moldea la vida de sus hijos con la misma dedicación que trabaja para crear sus hermosas piezas. Católica devota, sus días están marcados por la fe y la creencia de que cada paso que damos es guiado por un propósito superior. Siempre saludando al prójimo con un profundo y cálido “Dios te bendiga y San Roque te libre de toda peste”. Con paciencia infinita se ha dedicado, en mucha o poca medida, en inculcar valores y compartiendo su sabiduría en el arte y en la fe, sirviendo de guía cualquier persona en distintos ámbitos de su vida. Yanira siempre tiene un consejo, una lección o unas palabras que llegan justo al corazón porque “no estoy hablando yo, lo hace el Espíritu Santo”. Su amor es fuerte e incondicional, que demuestra no solo con palabras, lo hace con abrazos cálidos y regalos inesperados que te hacen sentir único y especial.

Sin embargo, su amor es complejo y multifacético. Yanira no te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que tienes que escuchar, incluso si a veces estas palabras se sienten como dagas se clavan en tu mente y tu corazón. Estas mismas palabras pueden llevarla a crear circunstancias que sutilmente aseguran que se siga el camino que ella considera el correcto y como buena madre que quiere lo mejor para sus hijos tiene una necesidad de proteger, aunque en estas acciones se puede sentir castrantes.

Tras analizar las características identificadas, se puede definir a la madre en los siguientes arquetipos: El Gobernante, El Sabio, El Cuidador.

El arquetipo del Padre

Según Jung (1969) el arquetipo del padre representa la autoridad, la protección, la ley y el orden. No se limita a la figura del padre biológico, sino que engloba todas las figuras de autoridad y guía que encontramos en la vida, como maestros, líderes, o figuras religiosas. Este arquetipo juega un papel crucial en el desarrollo psicológico, introduciendo al individuo al mundo de las reglas y estructuras, promoviendo la disciplina y la responsabilidad.

Roldan – El Padre

Roldan, un operador técnico que al igual que en su trabajo, interpreta e intenta solucionar las necesidades básicas de su familia. Es un hombre que disfruta y se siente en paz cumpliendo rutinas específicas: levantarse temprano, ir al trabajo, disfrutar de su café y pan dulce, y entrenar en el gimnasio. Los sábados, dedica tiempo a preparar sopa y ver la Fórmula 1, mientras que los domingos los reserva para visitar a su padre durante todo el día, la simplicidad hecha persona. Demuestra su amor de una manera sutil, en los pequeños detalles, es silencioso pero siempre presente. Una persona en la puedes confiar, siempre está dispuesta a escuchar y en sus brazos encontrar un lugar seguro.

A pesar de su presencia dominante y su voz gruesa, hay una tendencia a aceptar las circunstancias sin mayor resistencia, lo que a veces lo llevaba a un sutil distanciamiento de las emociones más complejas. Es como si su mente, tan enfocada en la disciplina del cuerpo, encontrara una paz en la simplicidad de lo establecido.

No obstante, su compromiso en cuidar a los suyos y su cariño son innegables.

Tras analizar las características identificadas, se puede definir al Padre en los siguientes arquetipos: **El Héroe, El Protector, El Amigo.**

El arquetipo del Hermano

Shapiro (1997) veía las relaciones entre hermanos como un microcosmos de las dinámicas humanas, reflejando patrones de rivalidad, cooperación, y la búsqueda de un lugar propio dentro de un grupo. La relación con el hermano, especialmente en la infancia, juega un papel crucial en la formación de la identidad y la diferenciación del yo.

José Ángel – El Hermano.

José Ángel es el niño de la casa, lleno de energía. Es influencer, recreador, misionero, catequista, rapero, futbolista, chofer y de miércoles a domingo cocinero simplemente un multifacético.

Un rebelde sin causa con ganas de comerse al mundo. Aunque a diferencia del padre, la disciplina y la constancia no es su fuerte. Su sueño es ser psicólogo o ¿comunicador social? Depende del día que le preguntes. José Ángel es el mejor compañero para cualquier aventura, siempre sabe cómo hacer que su entorno se sienta feliz, creando cercanía con las personas. En momentos de tristezas sabe cómo sacarte una sonrisa con chistes malos y bailes improvisados.

No obstante, ser el hermano menor trae sus dificultades siempre con la presión que debe superar expectativas, impulsándolo a buscar la validación en sus logros, lo que a veces lo lleva a la necesidad de pensar en sí mismo y en la búsqueda de sus propias metas. Esta tensión genera en ocasiones un comportamiento errático que lo hace impredecible. A pesar de estas complejidades su espíritu indomable y su amor es incondicional.

Tras analizar las características identificadas, se puede definir al Hermano en los siguientes arquetipos: **El Rebelde, El Explorador, El Bufón.**

3. Bocetos

Tomando en consideración la amplitud de los significados relacionados a los arquetipos, se ha optado por delimitar su aplicación a acciones concretas. Esta estrategia busca optimizar el proceso de diseño, permitiendo una traducción más precisa y eficaz de los conceptos a formas y símbolos visuales.

Familia	Arquetipos	Acciones
Yanira – La Madre	El Cuidador El sabio El Gobernante	Amor Dedicación Enseñanza Critica Control Manipulación
Roldan – El Padre	El Héroe El Protector El Amigo	Amor Fuerza Protección Trabajo Conformismo Dedicación
José Ángel – El Hermano	El Rebelde El Explorador El Bufón	Amor Carisma Complicidad Comparación Inestabilidad Egoísmo

3.1. Diseño de símbolos

Generalidades: El círculo forma unificadora que representa la esencia, el centro y la mente.

De cada palabra o acción de plantean de dos a tres variantes.

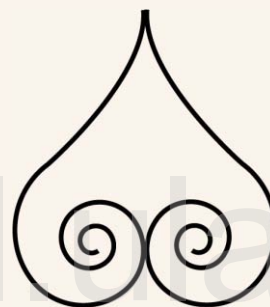
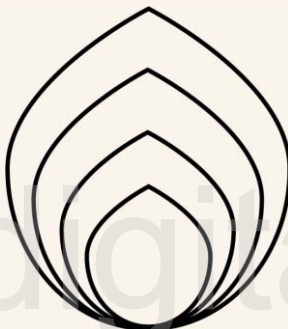
La Madre - Yanira

- **Amor**

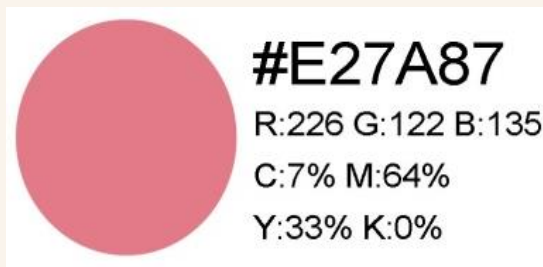
Para esta acción se toma como referencia el seno de la madre, este que nutre, alimenta, cuida y acoge.

Referencias visuales para el amor de mamá

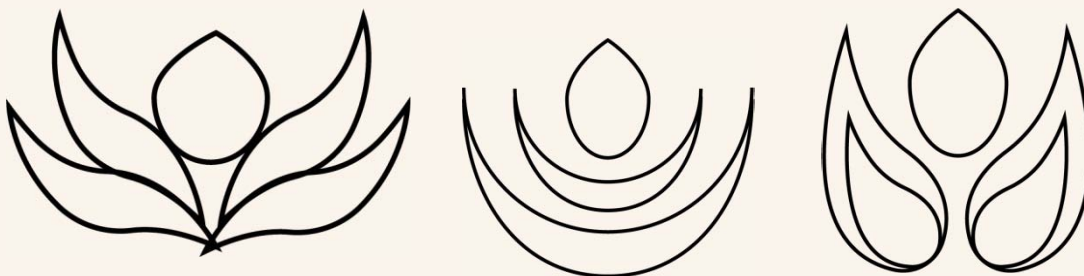

El rosado en este contexto representa un amor maternal suave, tierno y protector. Es el amor que nutre, cuida y consuela sin pedir nada a cambio. Este color evoca la dulzura, la compasión y la calidez que se sienten en los momentos de mayor cercanía con la madre.

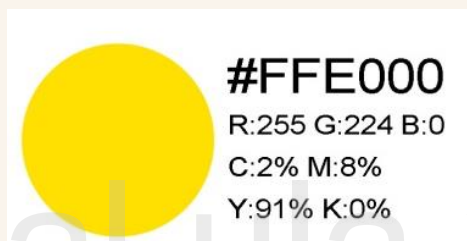

- **Dedicación**

Utilizando como referencia visual la vegetación, que con cuidado y atención florecen. Al igual que una madre, es el compromiso total y el esfuerzo constante para asegurar el bienestar, el crecimiento y la felicidad de sus hijos.

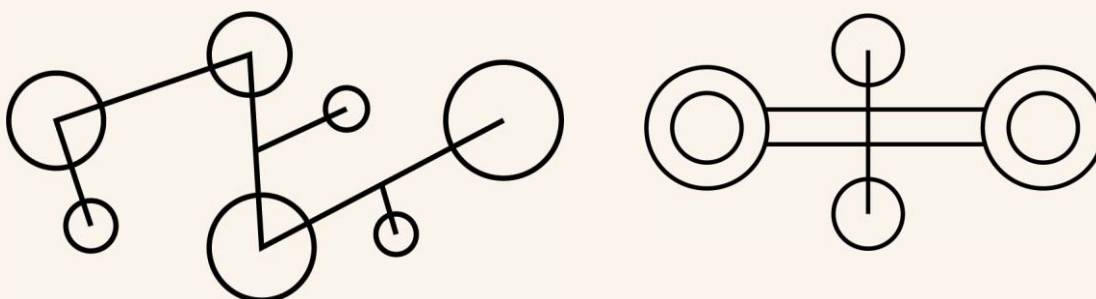

El amarillo, cuando se asocia a la dedicación, simboliza la energía, la claridad y el optimismo. Representa el esfuerzo constante, la entrega y el sacrificio de dejar todo por el bienestar de sus hijos.

- **Enseñanza**

Siendo el círculo la forma que simboliza las ideas que conectan, representa a la madre que transmite valores y conocimientos preparando a sus hijos para las distintas etapas de la vida.

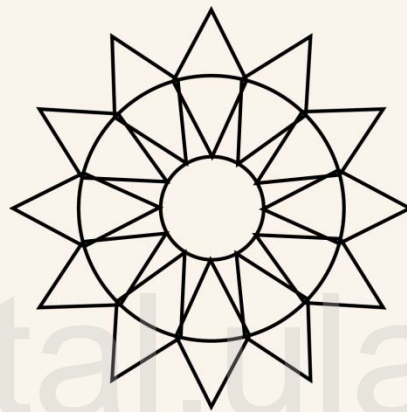
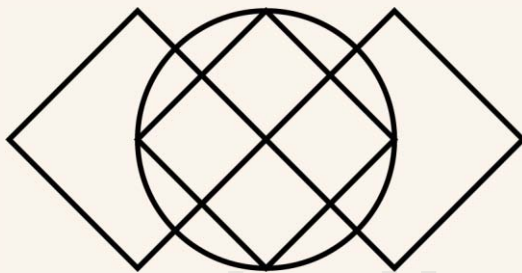

El naranja se conecta con la creatividad, la comunicación y la vitalidad. En la enseñanza de mamá, este color representa la forma en que ella comparte sus conocimientos y valores.

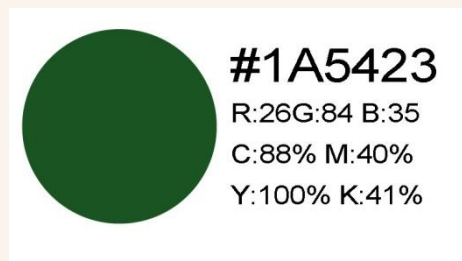

- **Crítica**

La madre señala los errores o áreas de mejora en sus hijos, lo cual puede ser constructivo para su desarrollo o, en su lado negativo, debilitar su autoestima. Superponiendo un forma de doble triangulo sobre dos círculos lo entendemos como una representación de una daga que afecta en los pensamientos y las emociones.

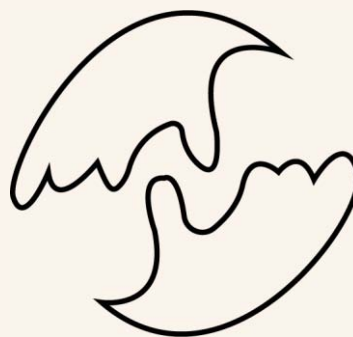
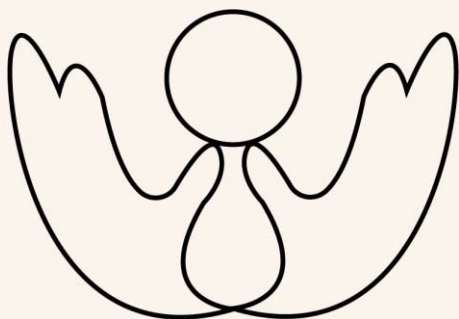
El verde, comúnmente se asocia con el crecimiento y el conocimiento, en este contexto simboliza la falta de aprobación. Es la crítica que no construye, y llega a sentirse fría e invasiva.

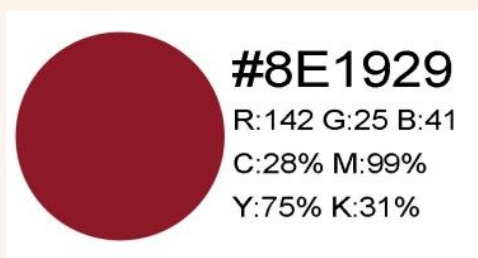
- **Manipulación**

Haciendo una abstracción de las manos de mamá estas que protegen y cuidan, representa como también una madre usa la culpa, el afecto o las emociones para influir en las decisiones de sus hijos.

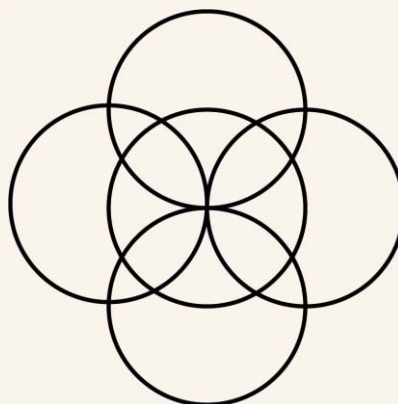
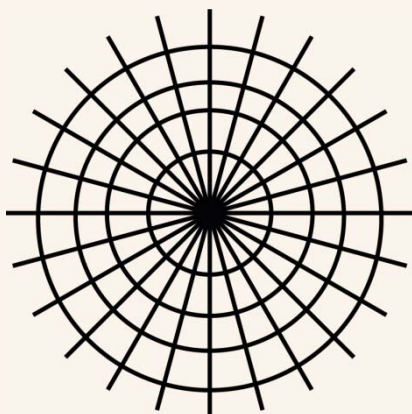

En este caso el rosado, toma un significado más complejo, deja de ser el color de la ternura y se convierte en confusión y engaño. Este tono representa, en este contexto, la presión emocional que se tiene por mantener a la madre feliz.

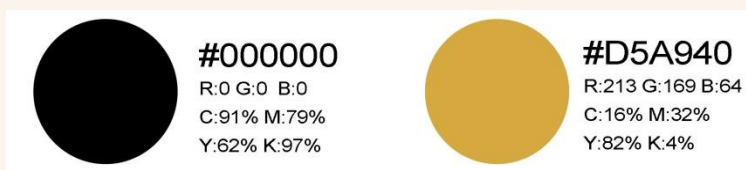

• Control

Representado con líneas que crean ángulos rectos sobre un círculo, dando la sensación de rigidez y estructura, es la necesidad de una madre de guiar o supervisar las decisiones y el comportamiento de sus hijos. Esto puede ser protector o, si es excesivo, limitar su autonomía e independencia.

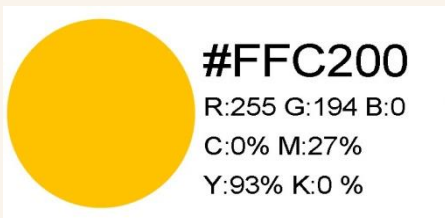
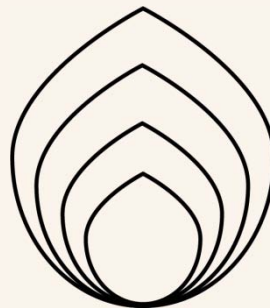
Estos dos tonos simbolizan control sofisticado, opresivo y que busca la excelencia, pero a costa de la libertad y autenticidad del hijo.

El Padre – Roldan

- **Amor**

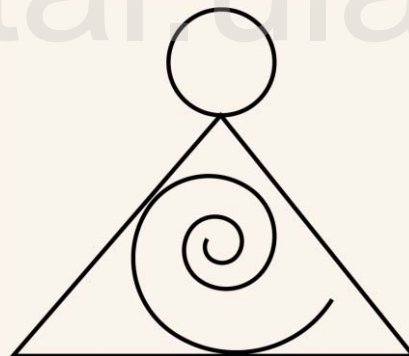
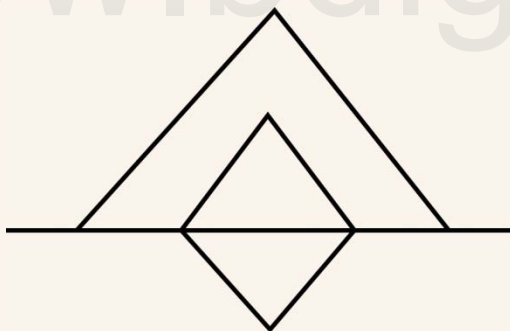
Según Bowen, las madres al tener el instinto materno desarrollado por la conexión biológica, son estas la que enseñan a los padres como es el amor que deben dar a los hijos. Es por ello que el símbolo se compone de pétalos superpuestos que representan el amor protector de un padre.

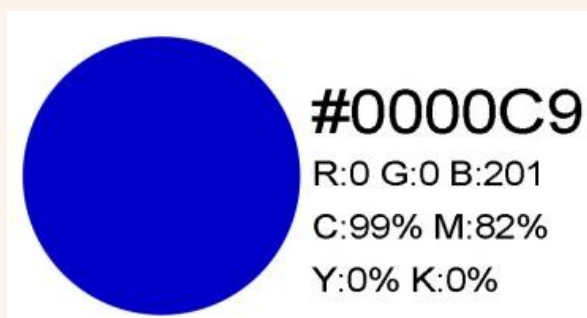
A diferencia del amor maternal que se asocia con el cuidado, el amor de un padre es como un faro de luz que guía y motiva, es por ello que en este contexto ese amor será representado con el tono amarillo.

- **Trabajo**

Construido a partir de un triángulo que representa el equilibrio entre cuerpo y mente. Simboliza el esfuerzo, tanto físico como mental, que un padre realiza para proveer, guiar y asegurar el bienestar de su familia.

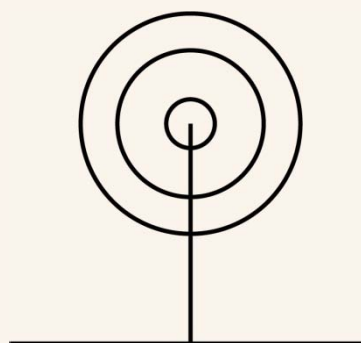
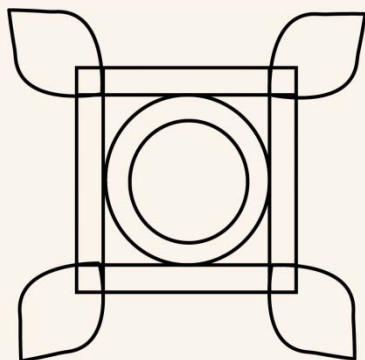

Según lo planteado, el tono que se considera idóneo para asignar a este símbolo es el azul, color primario que se asocia con la constancia y disciplina

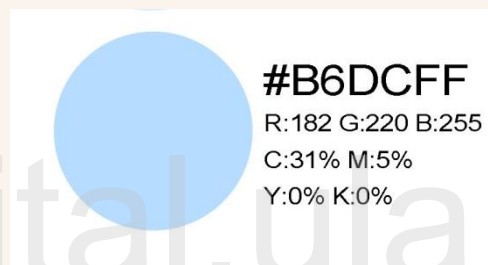

- **Protección**

La función principal de un padre es salvaguardar a su familia de peligros, tanto físicos como emocionales, y de crear un entorno seguro para su crecimiento. El cuadrado que comúnmente simboliza tierra y fortaleza es la representación idónea de esta acción, las algunas variantes se incorporan como acción que son el motor de esta protección en este caso el amor.

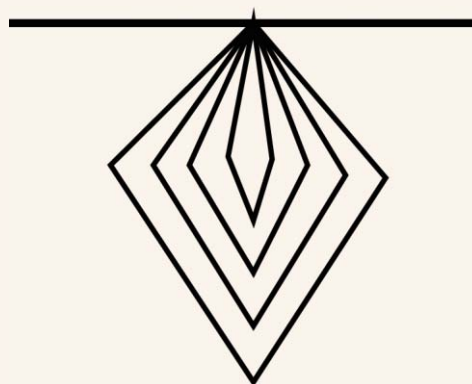
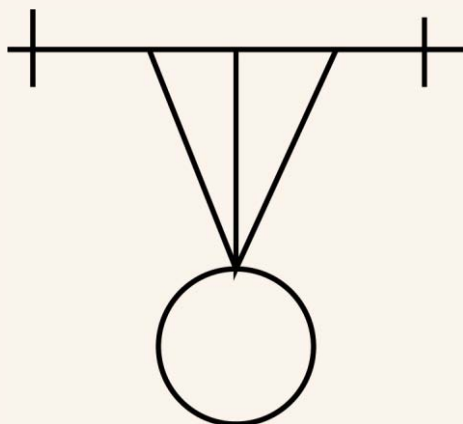

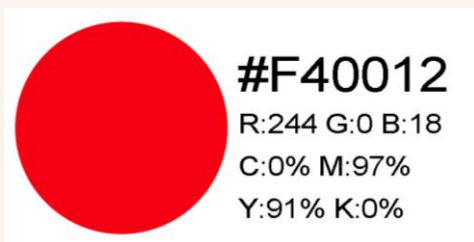
El azul primario aumentando su luminosidad, da como resultado un azul claro. Este color evoca un cielo despejado transmitiendo la sensación de paz y confianza bajo su cuidado.

- **Fuerza**

La capacidad de un padre para ser un pilar de apoyo, resiliencia y liderazgo para su familia, superando desafíos y demostrando entereza. Construido a partir de una línea superior horizontal que representa el equilibrio, unida a elementos que cuelgan sugieren tensión, convirtiendo a la línea en el soporte.

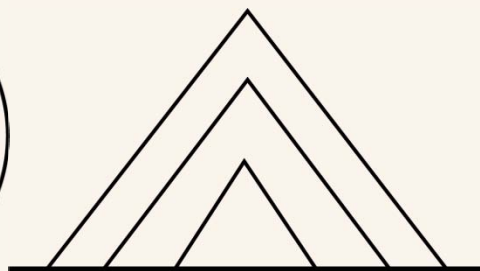
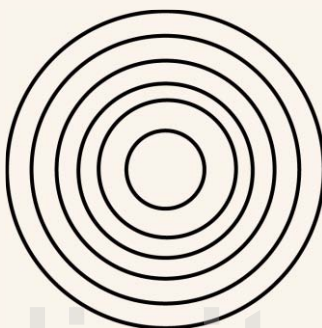
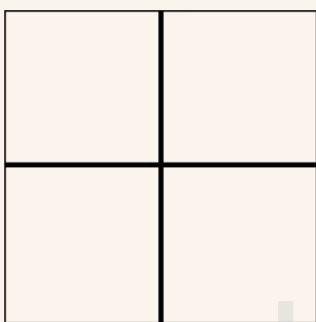

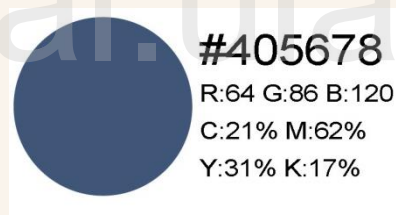
El rojo primario simboliza la fuerza, la pasión y la energía vital. No solo representa la fuerza física, sino también el coraje para enfrentar desafíos, la determinación para proteger a la familia y la pasión por sus creencias y valores.

- **Conformismo**

Es la actitud de aceptar pasivamente las normas, creencias o expectativas de un grupo o sociedad, sin cuestionarlas ni oponerse. Símbolos contruïdos a partir de figuras geométricas básicas que evocan la idea de que al todo encajar en su lugar en orden y estructura, no debe ser perturbado.

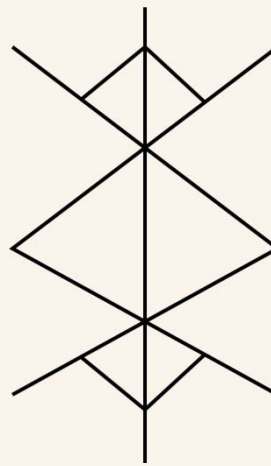
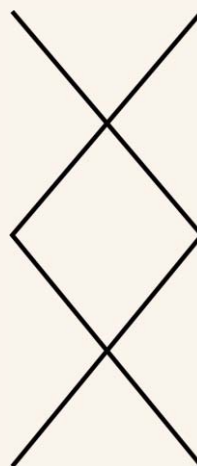

El tono asociado a esta acción es el resultado de su mezcla con otra. El azul, estabilidad y constancia es mezcal con gris que simboliza la monotonía. De esto resulta un tono que sugiere una energía apagada, donde no hay espacio para la innovación.

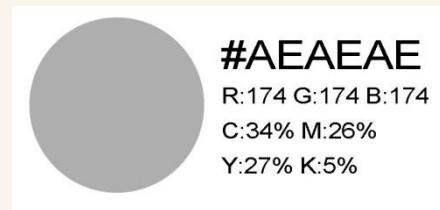

- **Disociación**

La tendencia de un padre a desconectarse emocionalmente de sus hijos, lo que puede ser percibido como frialdad o falta de empatía, a menudo para lidiar con sus propias presiones o traumas. Se decide construir este símbolo a partir de líneas rectas de distintos ángulos entrecruzadas, representando la rigidez y el bloqueo emocional.

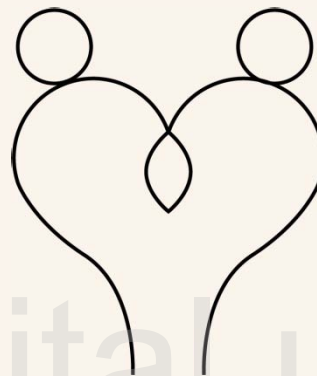
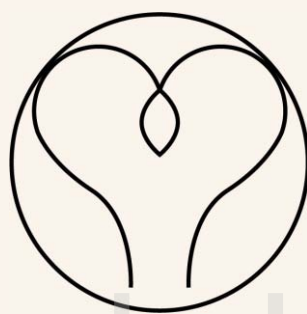
En este caso, el gris puro que se asocia con la monotonía, refleja la distancia emocional.

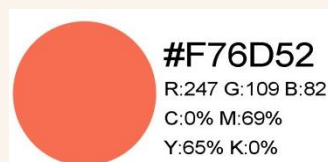
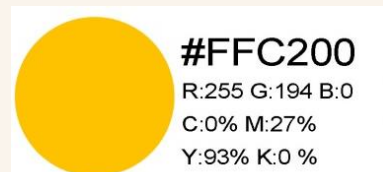
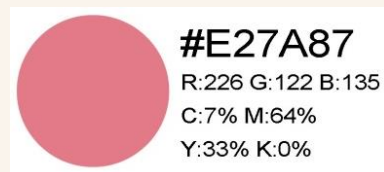
El Hermano – José Ángel

- **Hermanidad**

Comúnmente los padres son los encargados de enseñar la convivencia sana entre los hermanos. Es por ello que su construcción es una variante del amor de mamá.

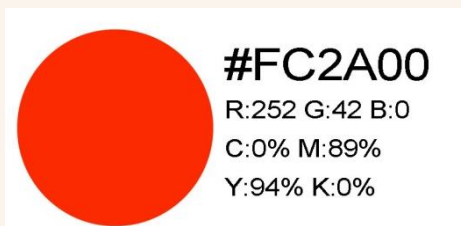
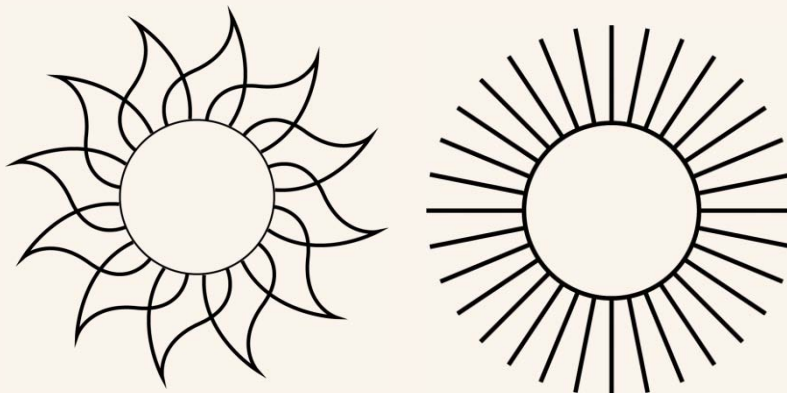

Para este caso, el tono asociado al amor del hermano es una combinación, resultado de la mezcla del tono asignado para el amor de mamá (rosado) y el amor de papá (amarillo).

- **Carisma**

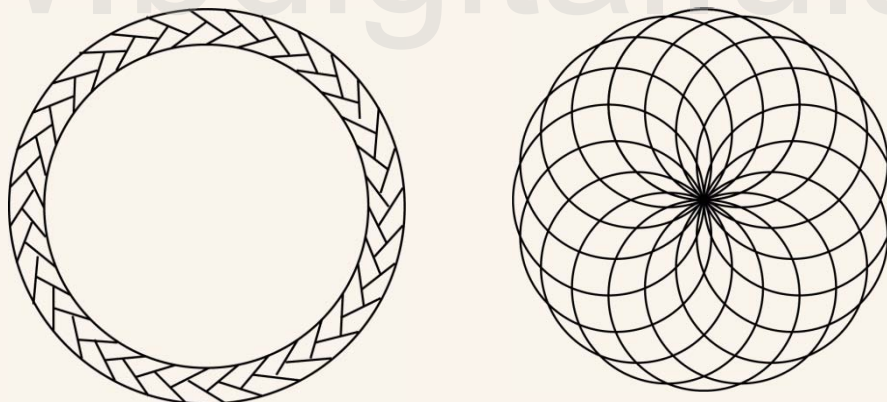
La habilidad natural de un hermano para influir y liderar a los demás, a menudo convirtiéndose en la figura central o el alma del grupo. Con pétalos alrededor de un círculo, se busca dar la sensación, de luz y vitalidad.

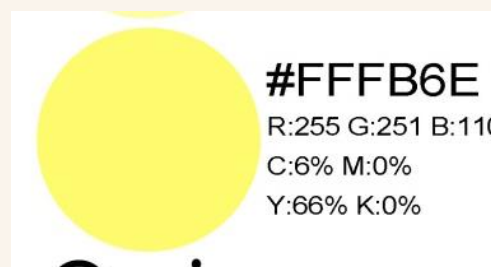
Un naranja saturado, simboliza extroversión, Este color vibrante y lleno de energía representa una personalidad magnética, alegre y sociable.

- **Complicidad**

El pacto no escrito entre hermanos, una conexión especial que les permite entenderse sin palabras, compartir secretos y enfrentarse juntos a la vida. Con líneas entrelazadas en forma de trenza, se busca representar la unión.

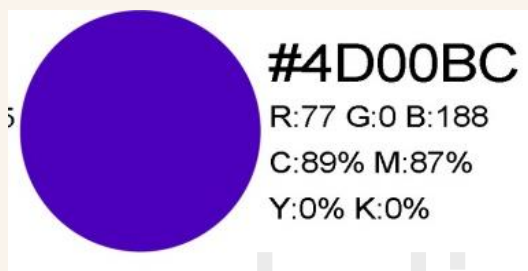
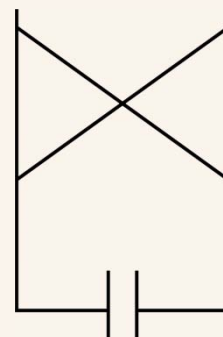
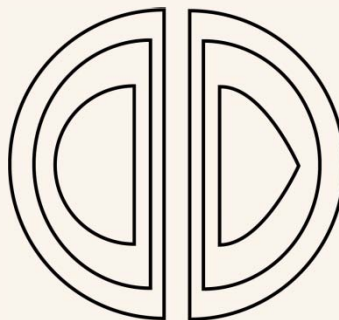
Este amarillo suave para este caso, simboliza la confianza mutua y la luz que un hermano aporta a la vida del otro. Es la conexión que se basa en la amistad y en un entendimiento.

- **Comparación**

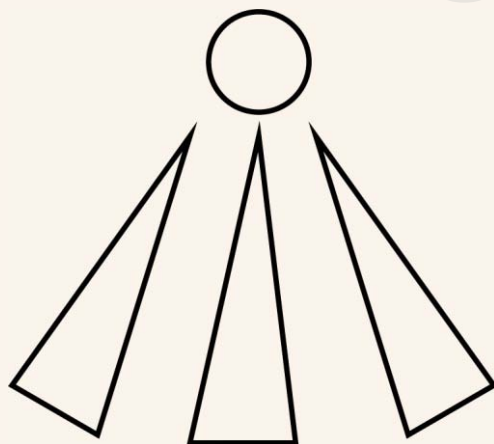
El acto constante de un hermano de medirse con los otros en términos de logros, atención o habilidades, lo que puede motivar o crear conflictos.

Para su construcción se decide utilizar dos mitades casi simétricas que forman un todo. Que a pesar de que a simple vista se ven iguales, posee pequeñas asimetrías, que en este contexto evocarían las diferencias en las personalidades

El violeta intenso simboliza esa carga emocional y la complejidad de vivir a la sombra de alguien, o la sensación de que las expectativas hacia uno son diferentes a las del otro.

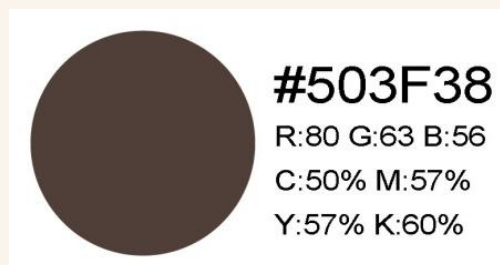
www.bdigital.ula.ve

- **Egoísmo**

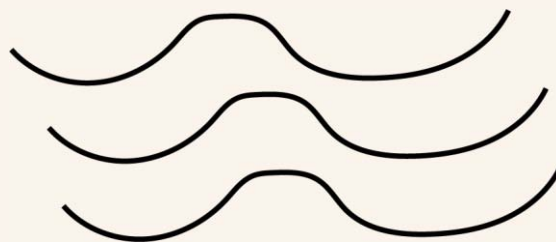
El deseo de un hermano de priorizar sus propias necesidades, juguetes o atención, sin considerar lo que quieren o necesitan los demás, lo cual es muy común durante la infancia. Utilizando como referencia visual un faro de luz, se busca representar la necesidad de sobresalir y ser observado

El negro, simboliza a un hermano que se enfoca únicamente en sus propias necesidades y deseos, sin considerar los de los demás

- **Inestabilidad**

Es la falta de firmeza, equilibrio o constancia en una persona, una situación o una emoción, lo que provoca cambios impredecibles. Es por ello que su construcción se compone principalmente de elementos aislados que dan la sensación de estar suspendidos en el aire.

#D0CECC

R:208 G:206 B:204

C:21% M:17%

Y:18% K:1%

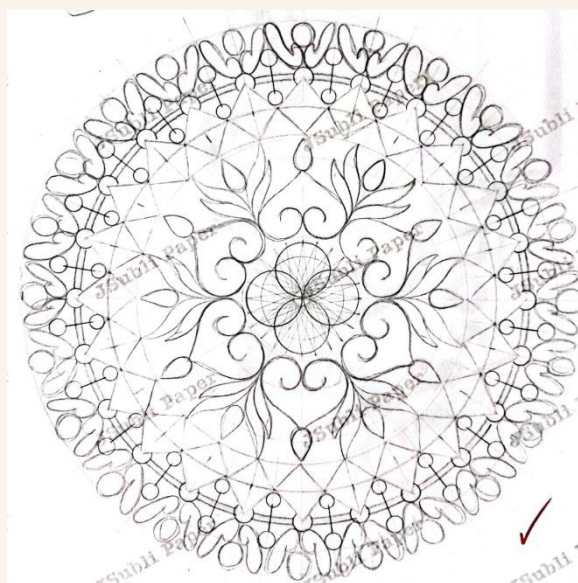
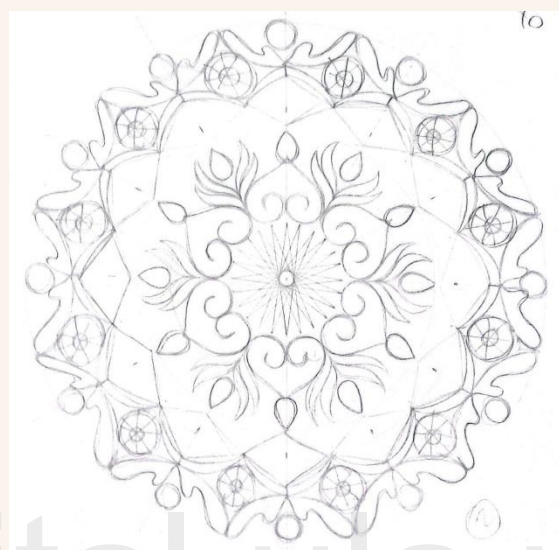
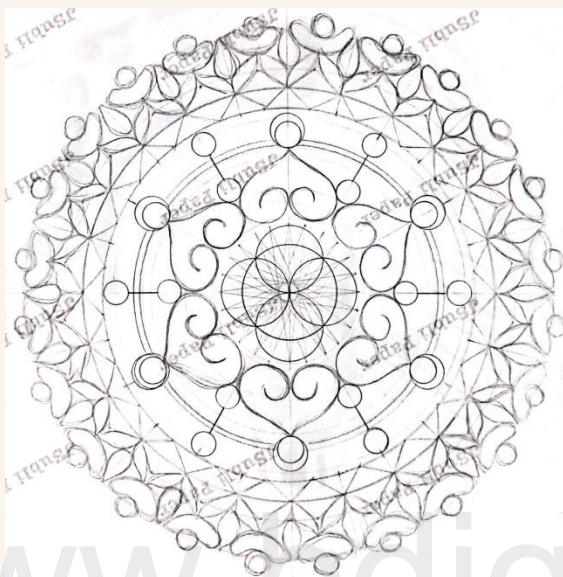
El gris simboliza la incertidumbre y la falta de dirección, provocando una sensación de ambigüedad.

www.bdigital.ula.ve

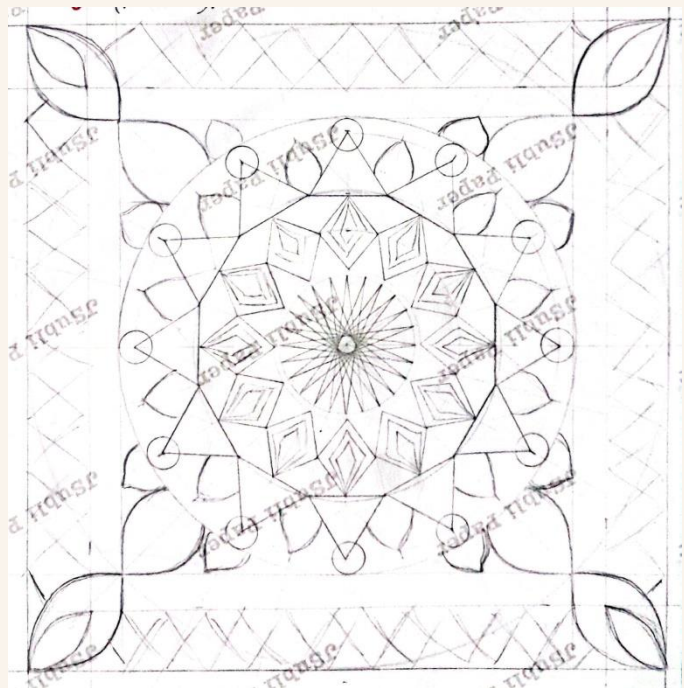
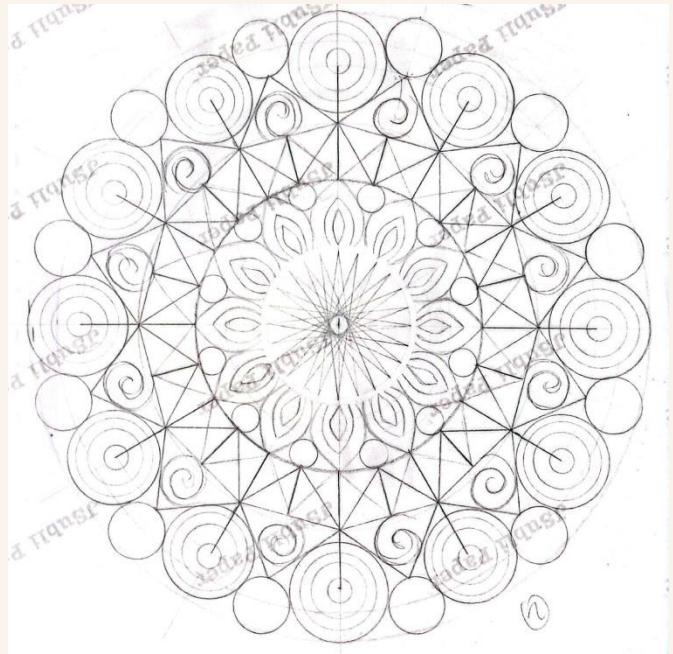
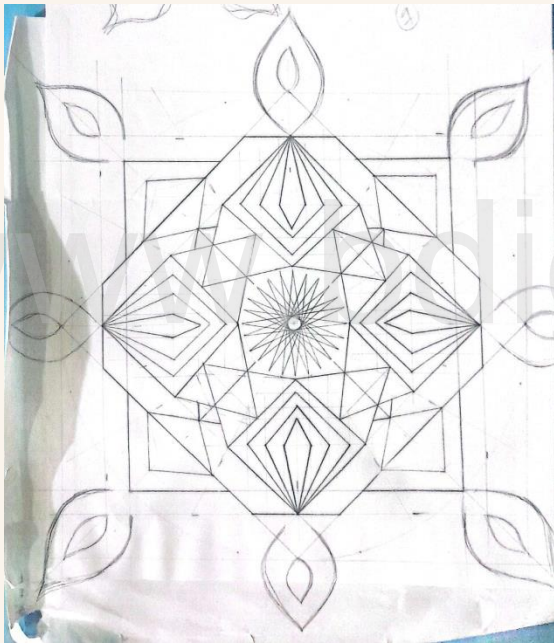
4. Composición

En este apartado se muestra la construcción de los Mandalas para cada miembro de la familia, resultado de los símbolos desarrollados partiendo de cada análisis de los arquetipos.

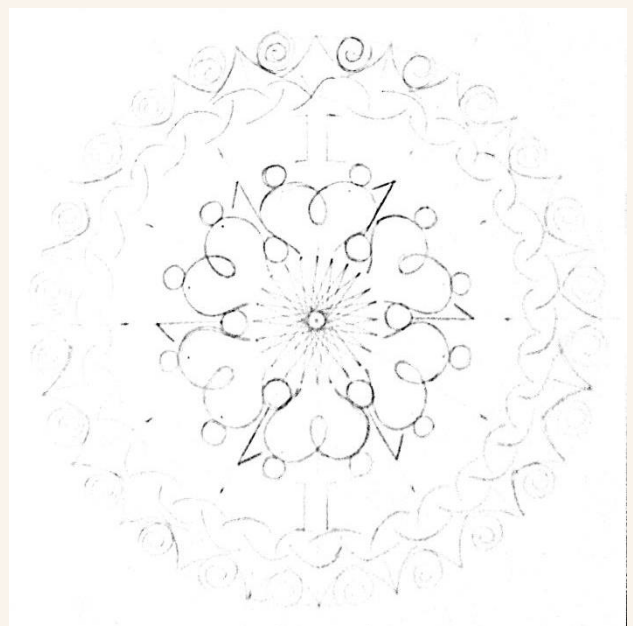
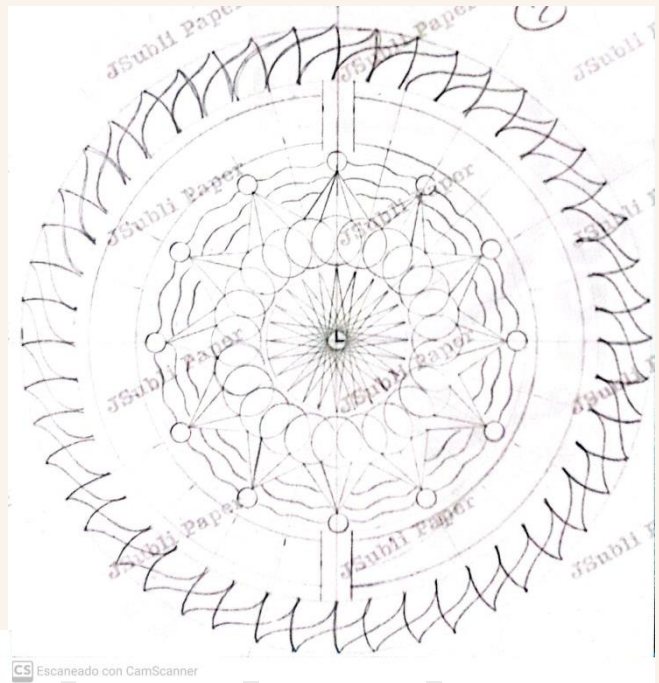
Pruebas de estructura de Mandala para la madre

Pruebas de estructura de Mandala para el padre

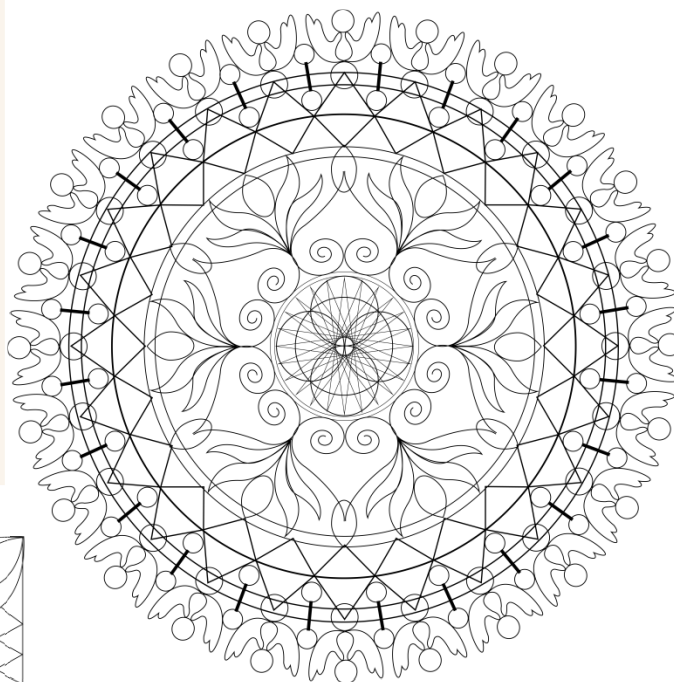
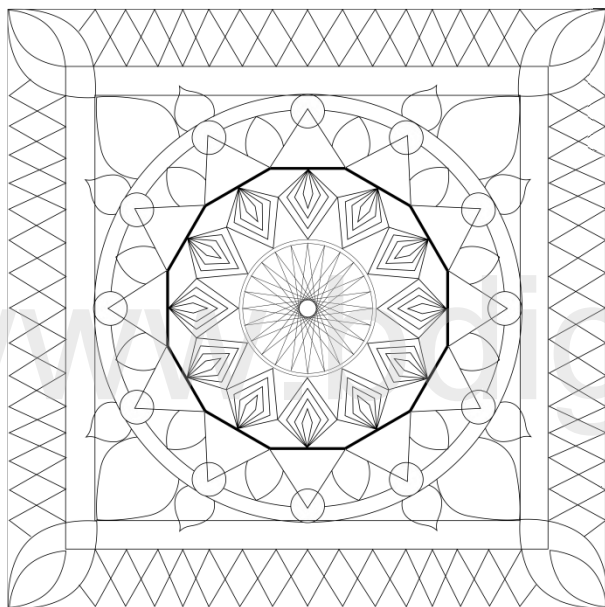

Pruebas de estructura de Mandala para el Hermano

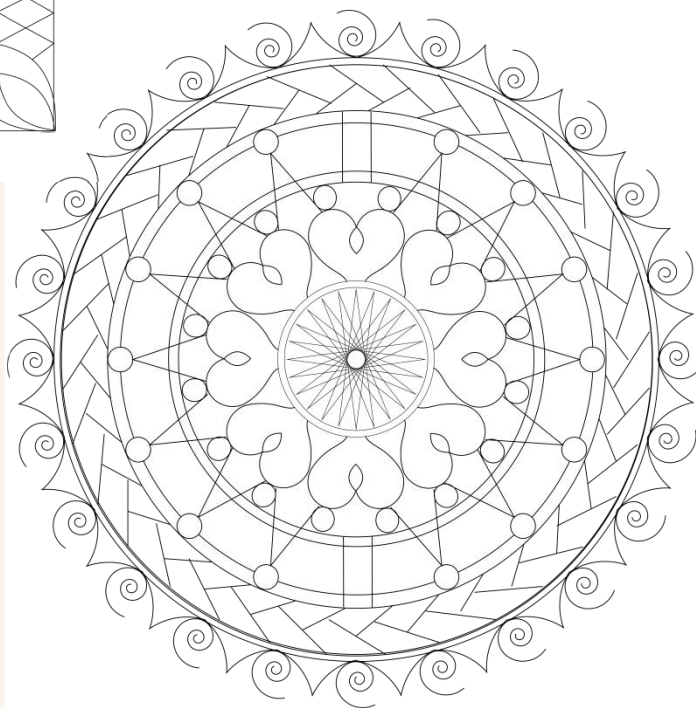

**Diseños finales
Seleccionados**

Papá

Mamá

Hermano

5. Desarrollo

Medidas

Considerando que la estructura y composición de los Mandalas es visiblemente detallada, se decide que la medida idóneas para todas es de **60 cm x 60 cm, cada una sobre una base de 70 cm x 12 cm**. Considerando a la madera MDF el material más oportuno para este tipo de proyecto, debido a que se necesita un soporte resistente que será intervenido con distintos materiales.

Materiales

A continuación se presenta una lista de materiales con los que se pretende hacer valer lo planteado en el cuarto objetivo de esta investigación. Se busca no solo que material cumpla una función estética sino que también tenga una carga simbólica.

Materiales Generales:

- **MDF para la estructura de las piezas (5mm y 9mm).**
- **Sellador de madera**
- **Lijas N° 240 y 360.**
- **Pega de madera.**
- **Fondo.**
- **Pinturas al frío.**
- **Hilos de colores**
- **Clavos.**
- **Silicón frío.**
- **Surpass.**

Herramientas:

- **Martillo.**
- **Gubias.**
- **Reglas y escuadras.**
- **Compás.**
- **Pinzas.**

Familia	Acción	Material	Connotación Simbolica según el autor
Madre	Amor	Anime forrado en masa flexible	Material que se moldea y construye con las manos, en este contexto representa como la madre moldea nuestra vida.
	Dedicacion	Masa Flexible	
	Enseñanza	Papel	Escritura y aprendizaje
	Manipulación	Masa Flexible y Cintas	Representa como la madre moldea nuestra vida, pero esta vez a su conveniencia.
	Critica	Tull estampado	representacion abstracta de las neuronas o las ideas.
	Control	Alambre dulce	Rigidez
Padre	Amor	Masa Flexible	Moldea el amor en los pequeños detalles
	Trabajo	Acetato y mondadientes	Acetato, representa el trabajo mental. Los mondadientes el resultado del trabajo fisico
	Fuerza	Clavos y cintas	Los clavos sostienen y generan tension
	Protección	Mecatillo	Gruoso con cerdas dificiles de romper
	Conformismo	Alambre dulce	En este contexto, el alambre es la representacion del vacio. No tien volumen, movimiento limitado y rigidez.
	Disociación	Alambre dulce	
Hermano	Hermandad	Masa Flexible	Mezcla y union
	Carisma	Pintura al frio	Se plantea la accion usando el color, en este caso el naranja Saturado
	Complicidad	Cintas	A traves del trenzado se busca representar los lazos que unen
	Comparación	Pintura al frio	Al igual que con Carisma, se plantea la accion con el color.
	Egoismo	Escarcha o glitter	Busqueda de brillo individual
	Inestabilidad	Alambre dulce	No posee oporte

Tabla de comparación de los materiales a utilizar y su significado

Técnicas

Para este apartado es importante aclarar algunos conceptos plásticos:

Pintura sobre madera: la pintura sobre madera es un proceso que implica aplicar pintura a una superficie de madera para protegerla, embellecerla o restaurarla. Se puede realizar con diferentes tipos de pintura y técnicas, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.

Modelado: en artes plásticas, implica dar forma a un material para crear una representación tridimensional de un objeto.

Filigrana: la filigrana es una técnica artesanal de orfebría. Consiste en manipular hilos finos de metal, generalmente de oro o de plata, para dar forma a figuras o diseños previamente elaborada por él o la artesana.

Hilorama: una forma de arte que consiste en crear imágenes o patrones utilizando hilos tensados entre clavos o pines fijados en una base, generalmente de madera

El color: el color no es una propiedad física de los objetos, sino una percepción que se origina en la interacción entre la luz y la materia. Todos los colores están contenidos en el espectro visible de la luz, aunque en distintas longitudes de onda. Nuestra percepción puede captar cada uno por separado e identificarlo como un tono específico.

El ser humano puede captar un número finito de colores (con una enorme cantidad de matices) cuando se encuentra en un contexto iluminado. Cuando la luz se reduce, percibimos el mundo en blanco y negro.

Desde un punto de vista biológico, el color es una interpretación del cerebro. La luz reflejada por los objetos entra en el ojo y estimula las células foto receptoras de la retina, conocidas como conos. Los humanos tienen tres tipos de conos, cada uno sensible a diferentes longitudes de onda (rojo, verde y azul). Cuando los conos se activan, envían señales eléctricas al cerebro a través del nervio óptico. El cerebro procesa estas señales y las interpreta como los diferentes colores que percibimos.

Las propiedades del color son las características que definen cómo se lo percibe y de qué forma se relaciona con otros colores. Las principales propiedades del color son:

- **Matiz.** También llamado tono o tonalidad, es lo que define la diferencia entre un color y otro, dependiendo de su longitud de onda y su ubicación dentro del círculo cromático.
- **Saturación.** Se refiere al nivel de pureza, es decir, la cantidad de color puro en comparación con la cantidad de gris, que determina la intensidad del color.
- **Luminosidad o brillo.** Se refiere a la cantidad de luz presente en el color, en una escala que va desde el negro (sin luz) hasta el blanco (con toda la luz). Un color más brillante presentará una mayor cantidad de blanco que uno opaco, que será más cercano al negro.

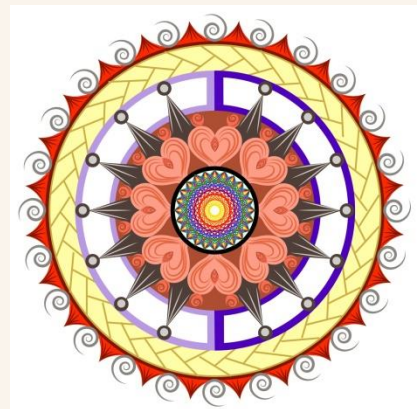
Heller (2004) afirmaba que ningún color carece de significado. “El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color”. (2004,p. 18). Es por ello que, al igual que los símbolos las paletas de colores serán asignadas según la acción de cada arquetipo.

Al momento de estructurar las piezas finales, se decide ampliar la paleta de colores de cada miembro esto con la finalidad de crear tonos que complementen y demuestren todos los matices.

En este sentido, el tono escogido para cada acción se cambió su luminosidad con el tono blanco y para crear grises y una escala más amplia se decidió quebrar el mismo con su complementario.

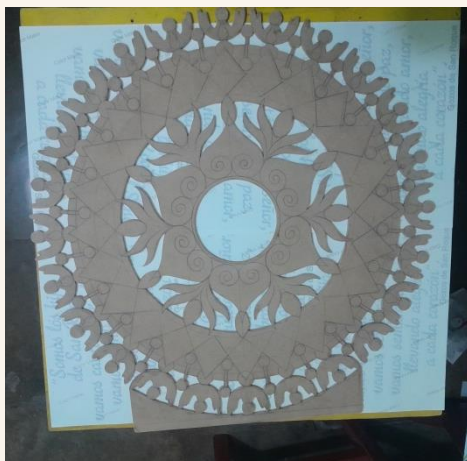
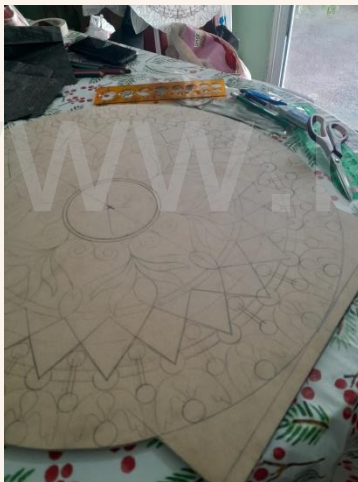
Los tonos seleccionados fueron quebrados con su complementario, generando una gama más amplia de matices.

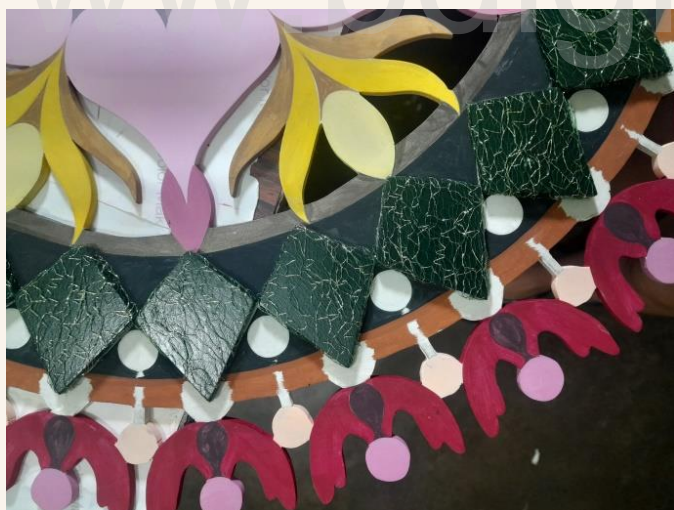
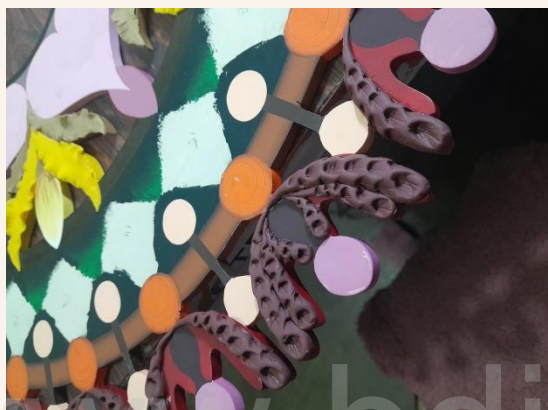

Pruebas en digital de los Mandalas.

5.1. Desarrollo: teniendo definidos, materiales, técnicas y medidas se presenta un registro fotográfico de la construcción de las piezas finales.

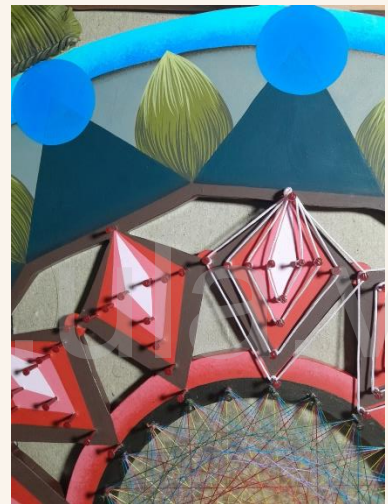
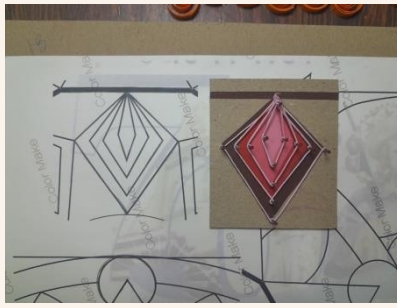
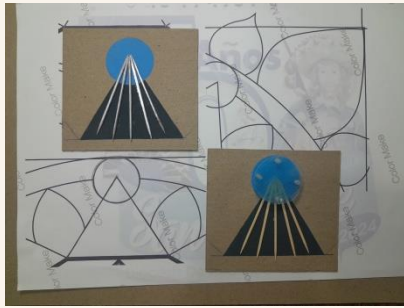
Mamá:

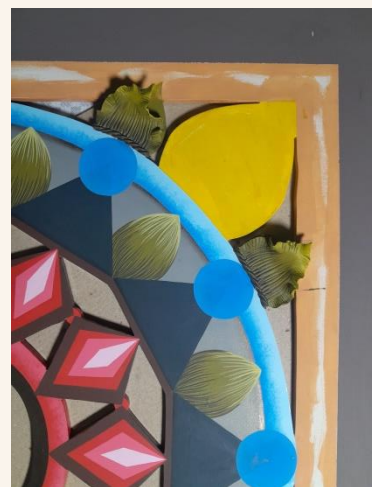

“Mamá es dedicación, cada día dando lo mejor. Preocupación, atención, cuidados. Siempre presente, siempre con amor. Mamá también nos enseña todos los días a ser una mejor versión de nosotros mismos, disciplina, perseverancia... Rendirse no es una opción. El amor de mamá es distinto, está presente pero es incomprendido, nunca se rinde, delicado y suave como una florecita. ¿Ya dije que el amor de mamá es distinto? No la juzgaré por utilizar el amor para conseguir lo que necesita. Aunque es manipulación, hace lo que puede con lo que tiene. El amor a veces no sabe lo que dice, el amor a veces hiere; lo que se disfraza de crítica también es una puñalada al corazón. Mamá quiere que todo esté bien... Bien para ella, bien bajo sus condiciones. Mamá también es control, es la necesidad de que todo este correcto para su felicidad.”

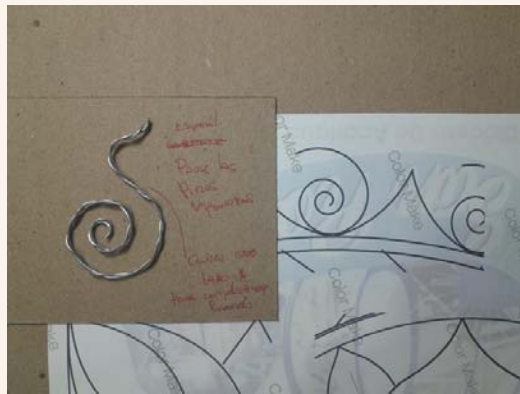
Papá:

“El amor de papá también es distinto, es cálido, divertido e intenso. No es incomprendido solo que aun yo no lo entiendo, pero de algo estoy segura es de que es genuino e incondicional. Admiro el coraje y la fuerza de papá, levantarse todos los días y darlo todo por su familia. ¿Y por qué lo admiro? Porque a veces ese sacrificio no es correspondido y no cualquiera tiene la fuerza para soportarlo. A papá lo enseñaron a proveer, tal vez mamá no lo acepte y nunca sea suficiente pero el trabajo de papá es importante. Ser la niña de papá tiene muchas ventajas, porque por más adulta que me crea siempre tendré la protección de papá. Si, papá trabaja mucho, pero nunca entenderé como alguien es tan conformista y tan trabajador al mismo tiempo, a veces quisiera no contarle cosas a papá si el apoyo viene dado con una dosis de negatividad no lo quiero.”

Hermano:

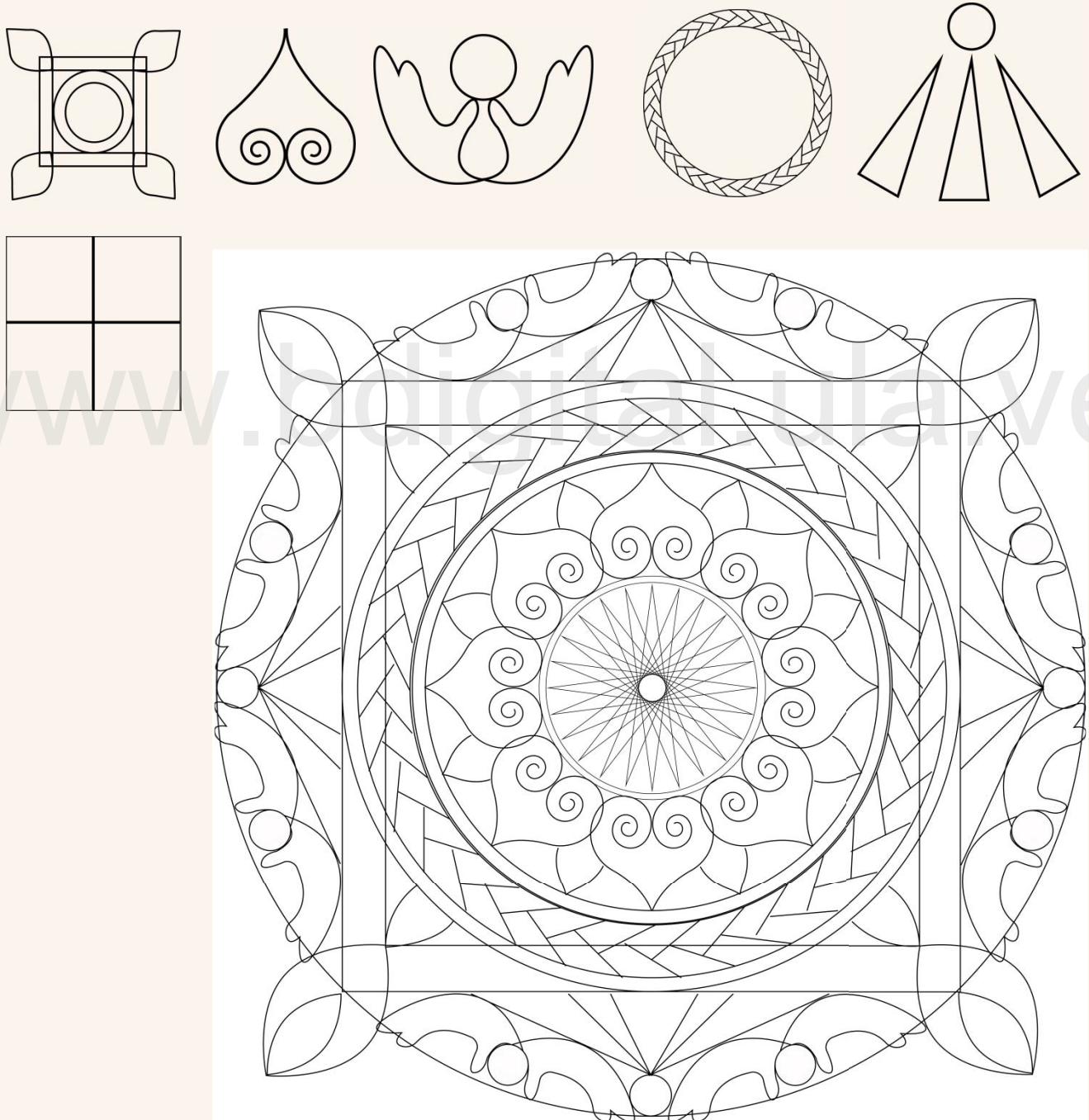

“Tener un hermano es divertido, es tener un pequeño cómplice en tus aventuras, alguien que entiende tus sentimientos que crea un mundo especial contigo. Mi hermano es carismático siempre sabe que decir para sacarte una sonrisa. Ese carisma que solo puede darte él con una sonrisa, baile o un simple gesto. Su amor es único, uno que le enseñó mamá, uno que aunque auténtico a veces me pregunto ¿Él me amara si no fuera mi hermano?. Mamá a veces no entiende que somos seres distintos que compararnos solo nos hace daño y crea una distancia entre nosotros. Aunque yo sé que ser el hermano menor es difícil, tal vez esa inestabilidad que yo veo en él, es solo la presión por querer hacer la cosas bien.”

6. Conclusión

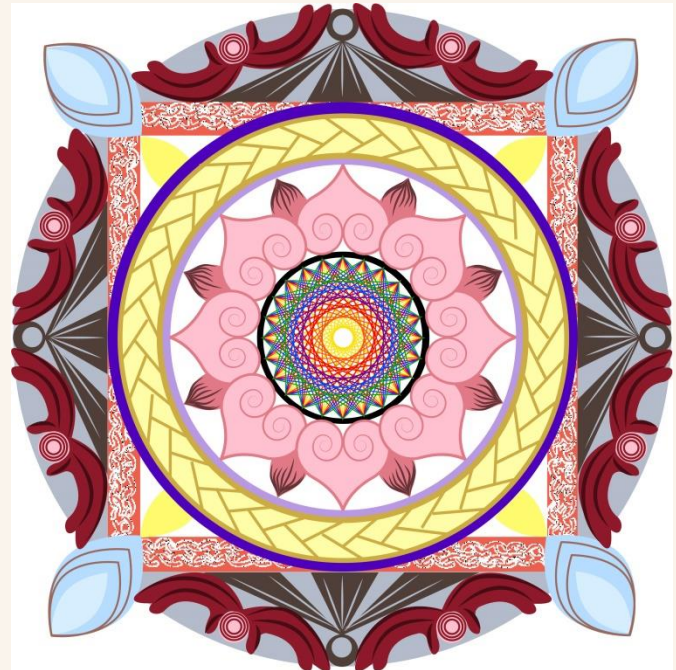
Después de pasar por un proceso de ardua investigación y producción artística, y habiendo obtenido resultados que van en comunión con lo planteado, se puede hacer valer lo propuesto en el objetivo general y la razón principal de la realización de este proyecto.

Tomando en cuenta lo antes mencionado Eva es el resultado de: el amor y la manipulación de mamá; la protección y el conformismo de papá y la complicidad y el egoísmo del hermano.

Paleta de color compuesta para el Mandala personal de Eva.

Prueba digital para el Mandala final.

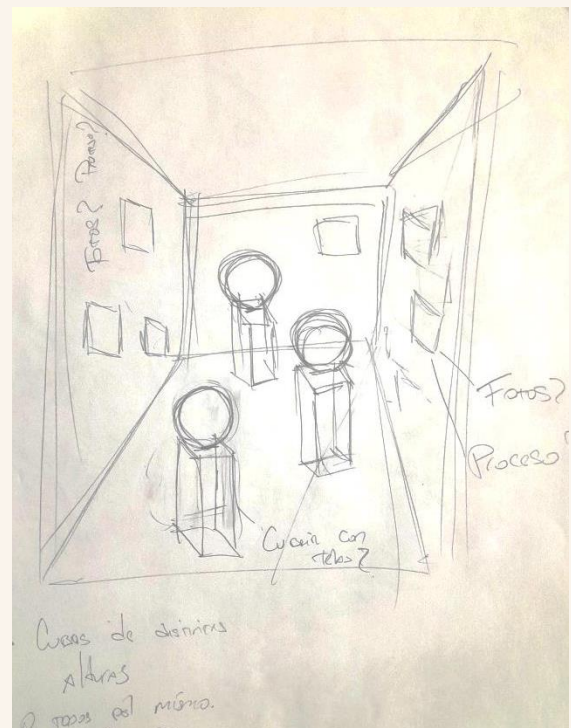
¿Quién soy y que tengo de los demás? El Mandala personal de Eva

Pasar por un ejercicio de autoconocimiento a raíz de lo que ves en los demás no es una tarea sencilla, notar que tienes fortalezas y debilidades heredadas para algunos es difícil de aceptar y confrontar.

Se podría decir que Eva creció en un entorno donde el afecto y el control estaban estrechamente entrelazados. De su madre, aprendió que el amor puede ser una herramienta de manipulación, una lección que la ha hecho cautelosa o, por el contrario, ha adoptado esa misma técnica para conseguir lo que quiere. Por un lado, tiene una capacidad innata para el amor tierno y protector, pero por otro, puede usar esa misma ternura para ejercer un control sutil sobre los demás. La figura paterna le ofreció un refugio seguro a través de su protección, creando una base de seguridad y calma. Sin embargo, también absorbió de su padre un conformismo o una falta de ambición, lo que podría llevarla a evitar los riesgos y a buscar la estabilidad por encima del crecimiento personal. Es alguien que valora la seguridad y la paz, pero que podría tener dificultades para salir de su zona de confort. La relación con su hermano ha sido una fuente de contradicciones. Por un lado, desarrolló una fuerte capacidad para la complicidad y la lealtad, aprendiendo a crear lazos profundos y de confianza con los demás. Pero, por otro lado, las comparaciones constantes le han dejado una herida de rivalidad y una necesidad de validación, llevándola a una lucha interna por demostrar su valía. Este ambiente también la expuso al egoísmo, lo que podría manifestarse en una tendencia a poner sus propias necesidades por encima de las de los demás, o en una aversión total a este tipo de comportamiento. No hay un punto medio.

Montaje

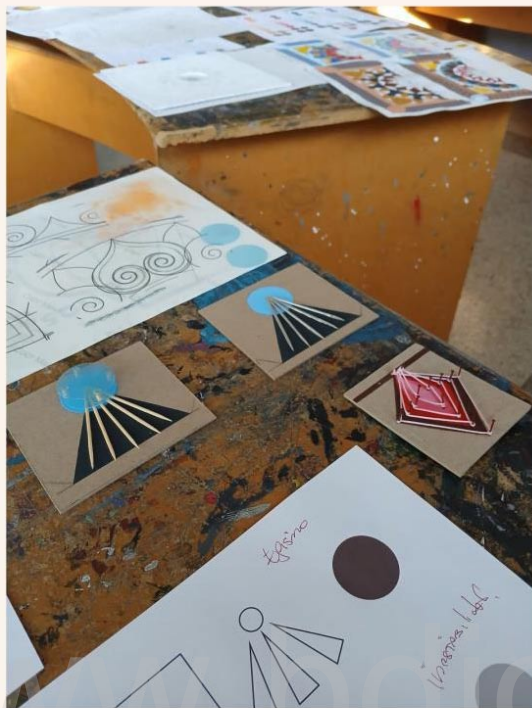
La propuesta inicial es una instalación, en la que las obras puedan ser apreciadas desde todos los ángulos, para ello se construyeron expositores específicos para cada pieza con una altura estimada de 130 cm de altura, realizada en madera sin intervenir. Esto con la finalidad de que el punto focal del espectador sea el centro de cada Mandala.

MUESTRA VISUAL FINAL

CONCLUSIONES

Finalmente, este proyecto tuvo como propósito la producción de una serie de Mandalas en formato medio que muestra la percepción del investigador en relación con su núcleo familiar, materiales con diferentes formas y texturas permitieron emplear técnicas que sirvieron de traductor a ese mundo tan íntimo. Partiendo de cada capítulo que conforma el mismo, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

En el capítulo I se pudieron establecer las problemáticas que sustentaron la investigación, a partir de los planteamientos iniciales, pudo ser reconocido al Mandala no solo como símbolo universal de orden y totalidad, sino como una herramienta plástica y psicológica capaz de representar la complejidad del ser humano en su dimensión individual y colectiva. Este capítulo consolidó el fundamento del proyecto al vincular lo simbólico, lo emocional y lo artístico como ejes convergentes del proceso creativo. Así mismo, esta investigación artística se consolida como una propuesta innovadora que fusiona la creación plástica con la introspección psicológica para comprender la intrincada relación entre la familia y la identidad personal.

Por otro lado, en el segundo capítulo permitió construir el cuerpo teórico y conceptual que da soporte a la propuesta artística. El desarrollo de los fundamentos teóricos en torno al Mandala, los arquetipos, los símbolos, la familia y la personalidad permitió construir un concepto interdisciplinario, entre psicología, arte y antropología.

En el marco Metodológico (capítulo III) permitió validar la pertinencia del Mandala no solo como objeto de estudio, sino como modelo operativo para el pensamiento artístico. Se concluyó que la metodología propuesta es coherente con los objetivos del trabajo, pues facilita la exploración introspectiva, el análisis simbólico y la materialización plástica del yo en relación

con su entorno familiar. El trabajo busca que los resultados de la investigación enriquezca el campo de las Artes Visuales al proponer nuevas perspectivas sobre la intersección entre el arte, la creatividad y el bienestar emocional. Se espera que los resultados de esta investigación no solo aporten al diálogo académico y artístico, sino que también sirvan como un ejemplo de cómo el arte puede trascender su función estética para convertirse en una poderosa herramienta de exploración y reconciliación personal.

En última instancia el cuarto capítulo materializó la síntesis de la investigación teórica y metodológica en una propuesta plástica tangible. A través de la creación de Mandalas individuales inspirados en los miembros de la familia Brea Granado, se logró representar visualmente la interacción entre los arquetipos familiares y la construcción de la personalidad. Este proceso creativo, más allá de ser una demostración de habilidades artísticas, se erige como una herramienta de autoconocimiento y un medio para reflexionar sobre cómo la elaboración de estas piezas ha influido en la comprensión de la dinámica familiar y en la construcción de la identidad del artista. La elección del Mandala como instrumento central no solo rescata su valor histórico y terapéutico, sino que lo redefine como una narrativa visual en constante evolución, capaz de revelar las capas subyacentes de la personalidad forjada en el seno familiar. A partir de lo desarrollado durante la investigación se logró demostrar que los seres humanos poseen códigos que tienen una esencia subjetiva, pues forman parte de una cosmovisión individual de procesos cognitivos propios basados en la experiencia personal y los conocimientos adquiridos.

BIBLIOGRAFIA

Alt, D. K. Tibetan Sand Mandalas: Creating a Harmonic World.

Amador Bech, J. (1999). Mito, símbolo y arquetipo en los proceso de formación de la identidad colectiva e individual. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 44(176), 61-99.

Aurobindo, S. (2018). Secret of the Veda. Lotus Press.

Beatriz Milhaez y el color de Brazil. Recuperado de <https://artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/604a71da192a39bd2cb47857/106/beatriz-milhazes>

Capriles, E. (2000). Estética primordial y arte visionario (Primordial Aesthetics and Visionary Art).

Carutti, E. (2004). Ascendentes en Astrologia. Buenos Aires: Editorial Kier S.A.

Chevalier, J., y A. Gheerbrant. Diccionario de Símbolos. Empresa Editorial Herder, A. Barcelona. 1999.

Costa, N. (2000): Jung, un mundo de imágenes y símbolos. Buenos Aires: Editorial Centro Editor Argentino.

David-Neel, M. A. (2012). Magic and mystery in Tibet. Courier Corporation.

Diseñar para un Mundo Real. Recuperado de <https://www.fad.cat/es/news/4175/victor-papanek-disseny-per-al-mon-real>

El Complejo Funcional, una metodología lógica, recuperado de <https://www.julianbueno.com/el-complejo-funcional-segun-papanek/>

Erikson, (1985): El Ciclo Vital Completado. Editorial Paidós.

Fiszbein, V. (2004) Mandalas Ventanas del Alma, Mandalas con valor terapéutico y creativo de todas las épocas, culturas y tradiciones. España: Ediciones Obelisco.

Freud, S. (2003): Obras Completas. Buenos Aires: Editorial El Ateneo.

Gauding, M. (2011). The Mandala Bible: Godsfield Bibles. Godsfield Press.

- Gimenez Segura, M. del C. (1998): El tiempo y la historia en la obra de Freud. Anuario de Psicología, 38, Barcelona.
- Green, S. (2006) El libro de los mandalas del mundo. España: Editorial Océano.
- Griffith, R.T. (Ed.). (1896). The Hymns from the Rigveda (No. 2).
- Haber, A. (1969): Un símbolo vivo: arquetipos, historia y sociedad. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Heller, E. (2004). Psychology of color: How colors act on feelings and reason.
- Huyser, A. (2006). El libro de trabajo de los mandalas para el descubrimiento de uno mismo. España: Ediciones Obelisco.
- Jung, C. G. (2016): Obras Completas. Madrid: Editorial Trotta.
- Jung, C. (1972). Simbolismo del Mandala: (De las obras completas del Vol. 9
- Labault, J. J. (1973). Cómo influye la familia en el desarrollo de la personalidad. Ceiba, 1(2), 39-43.
- León-Río, B. (2009). Arquetipos e inconsciente colectivo en las artes plásticas a partir de la psicología de C.J. Jung. Arte, Individuo y Sociedad, 21, 37-50.
- Mark, M., & Pearson, C. (2001). The hero and the outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes. New York: McGraw-Hill.
- Müller, F. M. (Ed.). (1877). The hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada texts (Vol. 1). Trübner and Company.
- Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili, SA.
- Munari, B. (2008). Diseño y comunicación visual. Recuperado de <http://diskokosmiko.mx/felipe-millan-b/libros-de-diseno-gratis-18912/bruno-munari-diseno-y-comunicacion-visual-1,326559.pdf>
- Ortolá, M. T. R., & Llobell, J. (2017). El mandala como herramienta de conocimiento personal. Arteterapia, 12, 141.
- Papanek, Victor (1984). Diseñar para el mundo real. Nueva York: Academy Chicago Publishers.

- Quel, M. Á. P. (2007). La espiral del ciclo vital familiar. FMC-Formación Médica Continuada en Atención Primaria, 14, 46-59.
- Reich Morales, C. (2017). Exploración de los arquetipos en una experiencia arteterapéutica: una mirada junguiana.
- Reyes, J. (2017). Netnografía desde una aproximación arquetípica de las marcas. Universidad de La Sabana. Colombia.
- Rojas de Escalona, B. (2014). Investigación Cualitativa, fundamentos y praxis. FEDUPEL, Caracas-Venezuela.
- Ruiz, G. K. F. (2023). Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Sharp, D. (1994): Léxico Jungiano. Santiago de Chile: Editorial Cuatro Vientos.
- Thurman, R. A. (1996). Essential Tibetan Buddhism. Castle Books.
- Uriarte, A. G. (2024). Imágenes semilla. Arte terapia desde la perspectiva junguiana. Arteterapia. ucm.es
- Wong, W. (1991). Principles of two-dimensional design. John Wiley & Sons.
- Ziebrecht Quiñones, berta, & Jung, C. G. (1997). Los arquetipos de Carl Jung en el simbolismo de Frida Kahlo (1a. ed.). Editora Aníbal Pinto.

