Universidad de Los Andes - ULA

Facultad de Arte

Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico

Trabajo Especial de Grado, presentado como requisito para optar por el Título de Licenciado en Artes Visuales.

la Vida a través de otra CAMA, y otro CEREBRO

INSTALACIÓN DE DIBUJO ESPACIAL Y PROYECCIÓN DE LUCES.

Autor: Miguel Limpio Hernández

C.I. 26.545.978

Tutora: Rosa Moreno

Mérida, Venezuela.

Junio, 2026.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

la vida a través de otra CAMA, y otro CEREBRO

INSTALACIÓN DE DIBUJO ESPACIAL Y PROYECCIÓN DE LUCES.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

www.bdigital.ula.ve

FACULTAD DE ARTE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MÉRIDA VENEZUELA

Autor

Miguel Limpio Hernández | 26.545.978

Artes Visuales

Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico

Universidad de Los Andes

Tutor: Rosa Moreno

Mérida, junio 2026

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

En agradecimiento primero que todo a Dios, sin Él nada es posible, ni siquiera podría estar aquí sin haber tenido su protección y bendición en cada momento de mi vida.

Gracias a mi madre, mi peor crítica de arte, por entregarme hasta lo que no tiene para poder darme felicidad, mi padre, quien me recuerda que siempre podemos intentar ser mejores, y a mi hermana, sin importar las dificultades, sé que siempre encontraremos refugio en las artes.

A todos mis abuelos, mis inicios y ejemplos de vida, especialmente a ti Pedro Rafael, mi guía.

A toda mi familia, a pesar de la distancia, sé que siempre estaremos juntos en todo momento.

A cada uno de mis amigos y personas especiales en Mérida, esta ciudad me regaló familia que no conocía, nos hemos acompañado en el arduo camino, gracias también por brindarme un hogar en los momentos en los que me sentí lejos de casa.

A mi tutora, la profesora Rosa Moreno, por tantísima paciencia, y por guiarme con las palabras necesarias para traducir lo que había dentro de mi cabeza.

A mi asesor plástico, el profesor Aureliano Contreras, gracias por aceptarme y darme ese empujón artístico que necesitaba.

A los profesores Wilver Contreras y Mary Elena Owen, por presentarme más a San José Gregorio Hernández, por su constante apoyo académico, y más que eso, por su amistad.

A todos los profesores que de una u otra manera colaboraron en mi formación académica en la ilustre Universidad de Los Andes, también a ti profesora Anabelle, no olvidaré que me mostraste el alambre y a mi cama desde otra perspectiva.

Al personal que labora en las instalaciones del Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta (MAMJAA) por brindar su espacio y, sobre todo, su apoyo en mi proceso instalativo.

Y, por último, a mi disritmia cerebral, no te quiero en absoluto, pero te agradezco mi aprendizaje de vida y mi propuesta académica. ¡Te venceré cada día compañera!

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Resumen

La finalidad de la propuesta La vida a través de otra cama, y otro cerebro, será representar metafóricamente una perspectiva distinta descubierta por el artista debido a su condición neurológica, esto lo llevará a visualizar cómo un elemento de su cotidianidad adquiere nuevas significaciones, en este caso específico, su cama. A partir de la investigación acerca de la disritmia cerebral como factor causante de sus crisis convulsivas, el análisis y la reflexión de su recorrido personal y artístico, surgirá la intención de complementar todo dentro de un solo argumento que generará el sentir propio. Respecto a la propuesta plástica, se realizarán seguimientos de los recursos visuales que han sido utilizados con anterioridad, como es el caso del alambre, para la realización de una obra instalativa mediante el dibujo espacial y la proyección de luces, añadiendo elementos como el arvidal que complementarán la estructura visual de la cama, esto, a pesar de no ser un trabajo que se centrará totalmente en la figuración, representará un enfoque importante dentro del proyecto. Además, la resaltante añadidura de un patrón firme que invadirá al proyecto artístico de manera representativa y funcional, como lo son las figuras de las distintas frecuencias de electroencefalogramas que se llevarán a cabo con el mismo alambre.

Línea de investigación

Instalación, proyección de luces, dibujo espacial.

Palabras Claves

Disritmia cerebral, cama, electroencefalograma, crisis convulsivas.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Índice

INTRODUCCIÓN 7

CAPÍTULO I 9

Planteamiento de la propuesta 10

Objetivos de la investigación 16

Objetivo general 16

Objetivos específicos 16

Justificación 17

CAPÍTULO II 19

Antecedentes y referentes 20

Antecedentes teóricos 20

Referentes teóricos 25

Antecedentes plásticos 29

CAPÍTULO III 40

Metodología de la investigación 41

Enfoque de la investigación 41

Método investigativo 43

CAPÍTULO IV 45

Proceso creativo 46

Método creativo 46

Desarrollo artístico 49

La vida a través de otra cama, y otro cerebro 57

Materiales 61

Últimos bocetos 67

CONCLUSIÓN 69

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 71

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Introducción

Para dar inicio, el proyecto surgirá de la intersección entre la vulnerabilidad biológica, la experiencia traumática y la potencia transformadora de las artes visuales. El núcleo conceptual de la investigación radicará en la resignificación de la cama, generalmente entendida como un espacio de descanso, intimidad y refugio, sin embargo, para el artista, la cama se convierte en el escenario de la crisis, el lugar donde se manifiestan el terror, la ansiedad y los periodos de inconsciencia transitoria provocados por las convulsiones, no obstante, esta relación es ambivalente; si bien representa el epicentro del miedo, también se erige como un contenedor de seguridad, un soporte físico que brinda estabilidad y protección.

A nivel plástico, el proyecto se anexa a las dinámicas del dibujo espacial y la instalación, utilizando como materiales principales el arvidal y el alambre dulce. La obra propone una traducción formal de datos médicos como las frecuencias y alteraciones registradas en los electroencefalogramas (E.E.G.), que abandonarán el papel bidimensional para convertirse en líneas tridimensionales que envuelven, tensionan y dialogan con la estructura de una cama. Igualmente, la incorporación de proyecciones lumínicas y la generación de sombras en el espacio operarán como una metáfora visual de la idea de una crisis, lo intangible de la actividad cerebral en una convulsión.

El trabajo se configurará mediante distintos capítulos que aborden una exploración personal y artística en torno a la disritmia cerebral y los procesos convulsivos, mostrando una propuesta que presente a este padecimiento neurológico, que no solo altera a la persona que los

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

experimenta, en este caso, el propio artista, sino que reconfigura por completo la percepción de su propia cama, manifestando así los distintos objetivos que palparán la necesidad de cumplir con una relación coherente entre lo artístico y lo teórico. Luego, realizará una revisión de los antecedentes teóricos y artísticos similares, agregando referencias acerca de la experiencia sensorial y cognitiva, y la vivencia estética como una extensión directa de la experiencia vital e íntima del sujeto. Culminará en la memoria de su proceso artístico a través de sus últimos aprendizajes académicos, y en el proceso técnico-creativo de la obra con su respectivo montaje y finalización.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPÍTULO I

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO I

Planteamiento de la Propuesta

www.bdigital.ula.ve

La premisa acerca del individuo que busca comunicar las experiencias y etapas que han hecho que su vida sea replanificada debido a una afectación neurológica, será la introducción al tema que se desarrollará en el presente proyecto, el cual, también resultará ser el más personal para el artista hasta el momento. Es una muestra literal de la narrativa básica en la que se plantea su experiencia a partir de los 16 años con la disritmia cerebral, esta, trayendo repercusiones convulsivas que se relacionan estrechamente con el autor a nivel personal y emocional, que, a su vez, han provocado que un objeto funcional y cotidiano como su cama, adquiera significados completamente diferentes a los que generalmente se relacionan con dicho objeto.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

El recurso visual de las ondas presentadas en los planos de E.E.G. (siglas de electroencefalograma) será de vital importancia dentro de la propuesta artística, más allá de su contribución funcional dentro de la instalación al momento de brindar la suspensión espacial que es requerida para la obra mediante el alambre, posiblemente promulgará al espectador una pista hacia la lectura del concepto de la misma, además, otorgará una herramienta clave a la focalización metafórica de los sitios donde se evidencian las crisis convulsivas dentro del dibujo espacial, esto se llevará a cabo mediante la alteración de las líneas que representarán la actividad eléctrica del cerebro, lo cual cumplirá tanto de manera visual como conceptual con el propósito del proyecto.

Es importante resaltar la intencionalidad de la proyección de luces a nivel óptico, esta, reforzará aún más las sensaciones donde la instalación pueda apoderarse completamente del espacio y facilite la traducción visual de lo ocurrido en un cerebro cuyo sistema neuronal padece este tipo de colisiones eléctricas, creando cadenas y formas cruzadas, alejándose de la búsqueda de algún tipo de figuración dentro de las sombras que serán producidas mediante dicha proyección.

Como elemento simbólico, el uso de luces se manifestará como la representación del avance y el reconocimiento en la salud del artista, ya que, por un tiempo considerable, el mismo no se permitió la implementación de este tipo de recursos artísticos debido a que podría ser un desencadenante convulsivo, punto que ya ha sido descartado a nivel médico al haberse confirmado que no existen rasgos fotosensibles en él. Esto reforzará la referencia que se establecerá en el título del proyecto, donde la vida ha presentado fuertes cambios y retos constantes a los que ha tenido que enfrentarse la

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

persona como consecuencia de su condición a nivel cerebral.

El reto artístico del futuro trabajo se encontrará en trasladar, visual y subjetivamente, la teoría de un conjunto de elementos definidos dentro del lenguaje médico-neurológico, hacia una mirada orgánica, personal y emotiva de lo que representará la cama como centro de múltiples vivencias inducidas por las crisis convulsivas padecidas por el mismo creador de la obra. Señalará la ambigüedad de lo que representa ese elemento funcional dentro de la vida cotidiana, visto generalmente como un punto de descanso, intimidad y comodidad, replanteado hacia la visión personal y única del artista, donde podrá percatarse de una variedad emocional que lo conecta con el objeto, llevándolo desde momentos de temor, caos, tristeza y ansiedad, hasta algo que puede ser cercano a la gratitud y estabilidad brindadas, percibidas a las horas o días después de una crisis convulsiva.

Si bien, el trabajo apuntará hacia la investigación y expresión artística, regido por las experiencias personales provocadas por la disritmia cerebral, enfocándose de manera visual y sensorial a vínculos que se han creado con ciertas formas u objetos a través del tiempo dentro de este proceso, el concepto estará arraigado a la patología neurológica, por tanto, se considerará pertinente definir algunas nociones básicas relacionadas con el tema dentro de esta especialidad médica.

La disritmia, según lo especifica la Clínica Universidad de Navarra en su diccionario médico. (2023); hace referencia a lo que es una alteración del ritmo en los patrones normales dentro de los distintos sistemas del cuerpo humano. Textualmente explicando: Muchas veces las variaciones del sistema rítmico de las ondas eléctricas

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

cerebrales son explicadas metafóricamente como un auto que debe ir por la calle central rodeada por una cuneta muy rápida de un lado, y por el otro, una cuneta muy lenta, sin embargo, este auto ha perdido parcialmente su control en la dirección y en variadas ocasiones puede colisionar en cualquiera de estas cunetas. Esto como ejemplo sencillo para los episodios convulsivos que puede experimentar un paciente con crisis tónico-clónicas causadas por los choques neuronales anormales provocados por este tipo de condiciones.

A nivel neurológico, en el cual se centrará el presente trabajo artístico mediante el uso de componentes visuales semejantes a factores médicos que estudian y diagnostican la disritmia cerebral, englobará las diferentes disfunciones o alteraciones de la actividad eléctrica del cerebro. Dichas alteraciones pueden ser desencadenadas por diversos factores como infecciones del sistema nervioso central, fiebres elevadas, meningitis, encefalitis, traumatismos, etc. Por tanto, se pueden enlistar una serie de síntomas o padecimientos causados por los mismos, como migrañas, trastornos del sueño y del comportamiento, dificultades cognitivas o crisis epilépticas, siendo este último en el que más se centrará el presente proyecto, enfocándose en los períodos más resaltantes donde el artista ha experimentado crisis convulsivas que lo han afectado de diversas maneras a nivel personal.

En el caso del padecimiento específico del artista se ha identificado la presencia de convulsiones tónico-clónicas, las cuales, han sido determinadas por Adamolekun, B. del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, y revisado por Levin, M. de la Facultad de Medicina, Universidad de Saskatchewan. (2024) con ciertas variantes:

• Inicio generalizado (antes principalmente generalizado)

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

• Tónico-clónicas focalizadas a bilaterales (antes denominadas secundariamente generalizadas)

Las convulsiones tónico-clónicas de inicio generalizado suelen comenzar con un grito; continúan con pérdida de la consciencia y caída, seguidas por la contracción tónica y luego el movimiento clónico (contracción y relajación alternadas en forma rápida) de los músculos de los miembros, el tronco y la cabeza… Las convulsiones tónico-clónicas focalizadas que luego se transforman en bilaterales comienzan con una convulsión focalizada con consciencia preservada o alterada, que luego progresan y se asemejan a otras convulsiones tónico-clónicas de inicio generalizado.

Las alteraciones de la actividad eléctrica han sido medidas a través de los años mediante la implementación de la electroencefalografía, la cual, ha sido definida por el Dr. Martínez, M. y el Dr. Trout, G. (15 de marzo de 2006) como: El registro gráfico de la actividad eléctrica cerebral, obtenido dicho registro en el cuero cabelludo mediante la colocación de electrodos de superficies e impresos en un papel en movimiento, por medio del Electroencefalógrafo cuando se trata de un aparato convencional o en un monitor de un aparato computarizado o digital.

Según los mismos doctores dentro de su investigación, las ondas en el E.E.G. se clasifican de acuerdo a su frecuencia (se refiere al número de veces que una onda se repite en un segundo) en cuatro bandas: Delta, theta, alfa y beta… y Morfología: (expresada en forma de Onda Aguda, Punta, Complejos Punta-Onda Lenta y/o Onda Aguda – Onda lenta).

Por consiguiente, debido a la constante indagación acerca de la disritmia cerebral que se manifestará visualmente en la obra instalativa, con una variedad de artistas instalativos (preferiblemente con el alambre o

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

materiales similares), arraigados a la proyección de luces, o incluso, relacionados con el desarrollo de obras basadas en condiciones neurológicas, se presentarán una serie de interrogantes que determinarán el flujo y organización del trabajo:

1) ¿Existen antecedentes teóricos y plásticos que puedan darle bases a la investigación?

2) ¿Cuáles serán las experiencias específicas del artista, respecto a la disritmia cerebral, que se serán plasmadas en la obra?

3) ¿Cómo pueden interpretarse visualmente los aspectos claves de la propuesta mediante el uso de los materiales planteados para la instalación?

4) ¿Se puede generar una instalación artística con estas bases involucrando el dibujo espacial y la proyección de luces?

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO I

Objetivos de la Investigación

OBJETIVO GENERAL

• Crear una obra instalativa a través del dibujo espacial y la proyección de luces, basándose en la investigación y análisis acerca de la disritmia cerebral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar los antecedentes teóricos y referentes plásticos que sustentarán el desarrollo del proyecto.

• Establecer mediante el diseño y el enfoque de la investigación, las etapas y experiencias que conformarán la obra instalativa.

• Interpretar a nivel visual los aspectos claves de la propuesta que se desarrollarán en la obra mediante el uso del alambre, las luces y el espacio.

• Generar una propuesta instalativa involucrando el dibujo espacial y la proyección de luces.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Justificación

www.bdigital.ula.ve

El presente trabajo de grado abordará temas que ofrecerán beneficios tanto a nivel artístico como a nivel investigativo, por lo tanto, resultará pertinente para su ejecución como proyecto, que a nivel académico brindará un enlace entre temas que generalmente no son fusionados, tales como la disritmia cerebral (argumento neurobiológico), y las disciplinas artísticas que serán utilizadas, como la instalación, el dibujo con línea continua y la proyección de luces, las cuales, permitirán una experiencia más inmersiva. Por esta razón, se considerará beneficioso debido a la ratificación de una manera práctica de traducir artísticamente condiciones y patologías neurológicas, e incluso, impulsar a investigadores y artistas a realizar futuros proyectos que se relacionen con dicho tema.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Desde un punto de vista institucional, el trabajo aspirará a la contribución en el fortalecimiento de la línea de investigación dentro del ambiente universitario, más específicamente en el Departamento de Artes Visuales, ya que, aparte de favorecer a la visión de una formación completa más acorde a las tendencias del arte contemporáneo, cumplirá una función referencial dentro de la institución, abriendo aún más campos de exploración donde exista la intersección de las artes con temas relacionados con la neurología u otros campos de la medicina. Además, se planteará la posibilidad de un impacto cultural, que, a pesar de la subjetividad respecto a la percepción artística, pueda influir en la divulgación y conocimiento del concepto de la disritmia cerebral como un factor dentro de la salud popular, mediante la futura exposición abierta en galerías o museos.

Al poder llevar a cabo los puntos anteriormente expuestos, se lograrán completar distintos objetivos a nivel artístico y personal, entre ellos, la comunicación visual de un tema, que a pesar de ser complejo, se conseguirá abordar artísticamente y esto permitirá visibilizar aspectos que no son comprendidos cotidianamente acerca de las condiciones neurológicas, como lo es la disritmia cerebral, por tanto, cumplirá una de las funciones más conocidas del arte, ayudar al autor a transmitir sus vivencias o puntos de vista, esto se argumentará a través de las características envolventes de la instalación y la proyección de luces, que sugerirán metafóricamente la naturaleza de un individuo cuyo cerebro funciona de manera disrítmica.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPÍTULO II

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO II

ANTECEDENTES Y REFERENTES

Antecedentes Teóricos

www.bdigital.ula.ve

Dentro del siguiente capítulo se visualizarán ideas, argumentos y referentes plásticos que se han considerado pertinentes para llevar a cabo la investigación, y además, han servido como apoyo al momento de desarrollar la obra artística físicamente.

Vargas Rodríguez, C. (2024). *Pa(i)sajes del alma. Representaciones interactivas de mi paisaje interior. Entre la memoria y el olvido*. [Trabajo Especial de Grado (TEGA) para optar a la Licenciatura en Artes Visuales]. Manifiesta en su proyecto la conexión especial existente entre el paisaje de su cotidianidad respecto a su ser, como el hecho en el que se relacionan las imágenes interiores, el cuerpo y el espacio dentro de un ser. Utilizando sus obras como

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

metáforas de la memoria que se encuentra dentro de nosotros y en nuestro entorno, agregando una característica que puede coincidir con el presente trabajo como lo es crear un lugar, que, a nivel matérico, envuelva al espectador y lo haga sentir parte del concepto, en este caso particular llevándolo incluso a la interacción con su obra. Por ende, puede considerarse un buen antecedente debido a su búsqueda personal y artística de expresión emocional desde lo interno hasta la lo visual y cotidiano, llevando a quienes lo presencien a su interpretación propia de lo que ella traduce y expone de su propio ser.

Vargas, C. (2024) explica en su justificación lo siguiente:

"El propósito es conseguir revelar el paisaje desde la región de la memoria, develando esos paisajes que, como digo yo, se quedaron detrás de los ojos, vuelto memoria, mostrándolo como un producto de la vivencia particular, personal, de eso que se quedó dentro del alma, del espíritu".

"Todos los seres humanos habitamos el paisaje, nos incumbe puesto que es en nuestro devenir que éste se crea y se destruye, en un ciclo vital, también en sentido inverso, es decir, también nos creamos y destruimos con él".

"Mediante las interacciones con las obras, la relación con sus texturas, formas, movimiento, su disposición en el espacio, el roce tenue-sutil, este conjunto de obras generan en el espectador una respuesta cognitiva, sensorial, emocional, el resurgir de esa memoria de su propio paisaje". (Pág. 19)

Dentro de estas citas se puede confirmar el porqué de la presencia de este antecedente respecto al proyecto que se desarrollará, debido a la relación entre lo sensorial y lo

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

emocional, que repercute en un producto artístico basado en vivencias particulares.

Parra Fernández, R. (2023). *Olvido, Transformación constante.* [Trabajo especial de grado presentado como requisito para optar al título de Licenciada en Artes Visuales]. Posiblemente, resultará ser el proyecto más parecido a nivel teórico y plástico al que se buscará desarrollar por el artista, llevando a cabo una exploración y análisis mediante experiencias propias, esto, en el avance de una enfermedad neurodegenerativa como lo es el Alzheimer en su madre, y todo el transitar personal de la artista al momento de comprender y adecuarse a esta circunstancia en su cotidianidad.

En su planteamiento de su propuesta Parra (2023) plasma:

"Ante lo expuesto, se evidencia el desconocimiento y falta de conciencia en la sociedad sobre el deterioro cerebral en pacientes con enfermedad de Alzheimer; de ahí la importancia de registrar la instalación performática de la artista basada en la experiencia de vida como cuidadora de su madre, en la instalación representará metafóricamente su percepción del cerebro, esto se hará en un espacio determinado, usando diversos materiales en la creación de una urdimbre, un entretejido que luego será acompañada de sonidos alusivos a recuerdos familiares, que permita al espectador experimentar emociones, para visualizar desde la percepción estética más allá de lo superficial o aparente, analizando formas, colores, tamaños, texturas que permiten lecturas diferentes a partir de lo que ve y escucha. En un universo artístico cultural en el que aprende a desentrañar códigos para descubrir, comprender disfrutar la belleza en el entorno cotidiano; en este caso despertando en él emociones y sentimientos que lo sensibilicen frente a la enfermedad". (Pág. 4)

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Desde el inicio de la respectiva lectura y análisis de este proyecto se consideró uno de los más unidos a nivel conceptual y plástico al trabajo que se llevará a cabo. La búsqueda de una expresión artística acerca de un padecimiento a nivel neurológico, que aparte se relaciona a la vida personal de la autora, es un componente inmediato que resulta favorecedor al momento de ser agregado entre los antecedentes de este capítulo.

Contreras, M. (2023). *Metáforas del devenir. Instalación artístico-estética con la confluencia de la mancha y de la línea* [Trabajo especial de grado, Universidad de los Andes]. Aborda temas muy cercanos a la presente investigación, planteándose la necesidad de transmutar la mancha y la línea de un plano bidimensional a uno tridimensional, esto como metáfora del devenir y del transcurso de una línea de tiempo que se encuentra rompiendo dimensiones y se mantiene en constante transformación, por lo que, es comparado con su propia vida, experimentando cambios que trascienden en el tiempo y en el espacio.

Contreras (2023) indicó:

"Considerando todas las corrientes artísticas, y todos los estilos en el arte, los artistas que nos preceden abrieron caminos para, justamente, en su devenir dejar huella. Las técnicas se siguen usando, al parecer todo fue explorado: mezclas, colores y estilos. Estas características forman parte de una serie de obras que inciden y exploran en la búsqueda de un lenguaje propio, a través de la mancha y la línea, no solo como elementos compositivos, aguardan significados en torno a los conceptos de tiempo, límite y devenir. Esas manchas y líneas se proyectan entre lo cognitivo, el cuerpo y la materia". (Pág. 10)

Además, su contenido investigativo posee una estrecha relación con el proyecto que se desarrollará, debido a que

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

el presente comunica de manera directa la capacidad de abstracción de la línea y la mancha como una interpretación propia del desarrollo de la vida, utilizando como bases teóricas, planteamientos filosóficos y psicológicos, que explican la esencia del ser humano y la relación con lo censo-motor y la situación-emocional, lo cual, puede verse estrechamente enlazado a la investigación presente, que al igual que este antecedente, busca a la instalación como medio plástico para comunicarse visualmente.

Zamorano Sánchez, M. (2023). *El dibujo espacial en el ámbito artístico*. Investiga acerca de las fechas en las que este fue tomando mayor auge en el tiempo, señalando como uno de los pioneros a Pablo Picasso en combinación con el movimiento constructivista ruso, además, tomando los conocimientos técnicos del artista Julio González.

Si bien explora grandes detalles históricos respecto a esta corriente artística, como los materiales que inicialmente fueron utilizados, y realiza un amplio listado de los artistas modernos y contemporáneos que fueron influenciados por sus precursores, también desarrolla un punto de vista en donde explica las variables que se presentan cuando un artista deja de lado un soporte plano, reemplazándolo por un plano espacial, en el que debe indagar acerca de las diversas realidades del lugar y cómo estas afectan la percepción de la obra.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO II

Referentes Teóricos

www.bdigital.ula.ve

Habiendo hecho mención con anterioridad de las bases teóricas que precedieron al proyecto que se buscará llevar a cabo, existen dos referentes claves que resultarán esenciales, tanto para el estudio y la comprensión de la esencia conceptual, como de la traducción plástica de la misma. Por ende, será pertinente la mención de ambos, resaltando los aspectos de sus respectivas investigaciones y estudios, cruciales para la futura obra artística.

- **Rudolf Arnheim** (Berlín, Alemania, 1904 - Michigan, Estados Unidos, 2007)

El basamento que propone en su teoría clave, *Visual thinking*, resulta muy aprovechable para la investigación y la comprensión del planteamiento e incluso de la obra en sí misma.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Arnheim (1969) planteó:

Existen ciertas cualidades y sentimientos que captamos en una obra de arte que no pueden ser expresadas en palabras… Esto se debe a que el lenguaje no provee de un medio de contacto directo con la realidad. El lenguaje solamente sirve para nombrar lo que ya ha sido escuchado, visto o pensado.

Entre sus planteamientos explica que el lenguaje y las imágenes son modelos equivalentes en la actividad que llamamos “pensamiento”, igualmente su investigación se centra en la historia y la psicología cognitiva como bases de la Gestalt, la cual es una técnica empleada en el lado figurativo este proyecto desde el principio de la continuación que, a su vez, postula que el ojo humano seguirá el camino más suave al ver las líneas, independientemente de cómo las líneas fueron dibujadas.

Respecto a su visión de la Gestalt, da a entender que el artista no siempre busca el parecido, sino la equivalencia en un determinado medio, por ende, da un ejemplo explicativo para esta postura: “El niño igual que el artista, no persigue necesariamente la realización de un retrato “realista” de su tema, sino que busca la mejor expresión equivalente en el medio” (pág. 270). Su proceso cognitivo en conjunto lo llevó a crear y dar a conocer su propia definición del arte, como la capacidad de los objetos o las acciones perceptuales, naturales o artificiales, de representar, a través de su apariencia, constelaciones de fuerzas que reflejan aspectos relevantes de la dinámica de la experiencia humana.

- **John Dewey** (Vermont, Estados Unidos, 1859 - Nueva York, Estados Unidos,1952)

Como pedagogo aportó muchas de sus investigaciones y planteamientos catedráticos a su país, algunos de estos

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

modelos siguen siendo implementados y otros han sido reestructurados, sin embargo, muchos de sus trabajos fueron dedicados al análisis y comprensión de las artes visuales y de ciertas cualidades estéticas, lo que llevará a considerarlo como uno de los mayores referentes teóricos del proyecto.

Dewey (1934) planteó en su libro, *Art as experience*, la riqueza cualitativa que le aporta la experiencia humana al proceso de aprendizaje que, a su vez, es un proceso que está arraigado a nuestra naturaleza humana básica. Dentro del ámbito artístico, el filósofo declara su aceptación de las Bellas Artes dentro de la vida moderna, pero se aleja rotundamente de la posición tradicionalista constante en esta institución de presentarse como un movimiento independiente de las causas, historias y valores de la experiencia cotidiana.

Una de las mayores contribuciones que se brindará a este trabajo por el también psicólogo, fue el haber desglosado las posibles experiencias del ser humano y definir cómo cada una de ellas interviene en su proceso creativo y de aprendizaje, lo cual conduce a lo que él se refiere como la “fase de consumación” de la experiencia, definiéndolo como un tipo de rica interacción fenomenológica con el mundo, generalmente ligada a un logro o un acontecimiento especial en su narrativa vital en continua evolución.

Otra de las características de esta fase vendría siendo la agudizada conciencia imaginativa y sensorial, así como por la sensación de lo que está haciendo en el presente proyecto con la línea, lo que conlleva a un contenido que se deriva no solo de las circunstancias inmediatas de cada persona, sino también de la conexión narrativa del momento presente con una historia individual más amplia,

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

recordada y proyectada, de esfuerzo y logro. De dicho estudio devine una de sus oraciones más célebres “El arte es más moral que la moralidad”. (pág. 393)

Dewey argumenta aquí que los sistemas morales tradicionales suelen volverse rígidos, institucionales y dogmáticos, mientras que el arte, al nutrir directamente la imaginación y la empatía, refresca de manera constante nuestra capacidad de concebir nuevas y mejores formas de vida.

“Líneas diferentes y diferentes relaciones de líneas se han cargado inconscientemente con los valores resultantes de lo que ellas mismas producen en nuestra experiencia, en nuestro contacto con el mundo que nos rodea. La expresividad de las líneas y las relaciones espaciales en la pintura no puede entenderse sobre otras bases.”. - Dewey, J. (pág. 114)

Esta última cita posee un gran peso para el desarrollo del futuro proyecto debido a que demuestra, bajo las investigaciones y análisis de Dewey, que la línea puede convertirse visualmente en uno de los elementos con mayor carga expresiva, una sola línea puede provocar una sensación determinada, sin embargo, la relación que puede haber entre dos o más líneas puede ser completamente distinta según como sean representadas, por lo tanto, se encuentra una estrecha cercanía con el tema que se planteará en la obra artística.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO II

Antecedentes Plásticos

www.bdigital.ula.ve

Mediante la indagación y verificación de obras realizadas a través del tiempo, fueron seleccionados diversos artistas que permitieron fundamentar una visualización acerca de cómo podrían ser utilizados ciertos recursos al momento de traducir visualmente el concepto del proyecto de una manera funcional y que pudiese ser percibida mediante los parámetros establecidos del dibujo espacial, la instalación y la proyección de luces, dando un resultado híbrido dentro de las corrientes artísticas para la obra.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

• Gertrud Goldsmith (Gego) (Hamburgo, Alemania, 1912 – Caracas, Venezuela, 1994)

Recibe especial atención como artista a nivel plástico debido a su estrecha relación con la línea espacial, en cómo de una sola línea pasa a muchas y del papel pasa al espacio real de manera muy sutil. También debido a la utilización de amplias dimensiones donde situar sus obras, empleando puntos de apoyo en las mismas y articulaciones dentro de sus estructuras para poder construirlas.

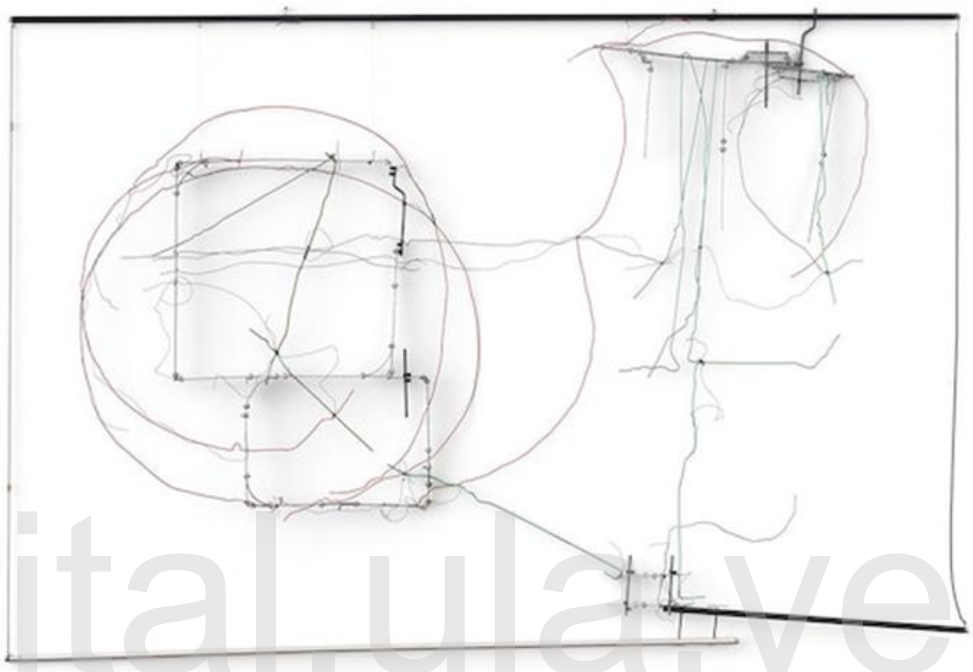
A pesar de ser reconocida como arquitecto y como una artista de la abstracción geométrica, Gego muestra cambios de un sistema estructural a otro dependiendo de sus propias variaciones emocionales, concepto y comprensión de la naturaleza en el espacio en sí, el relieve en la relación objetiva y subjetiva que la artista fue estableciendo con su obra. Otro de los puntos resaltantes es la capacidad propia de la artista en conceptualizar su obra, pero a la misma vez dejar que sus manos hablaran un lenguaje que le permitían entenderse con la materia.

Justamente son los materiales que implementaba uno de los nexos con la obra de esta artista respecto al proyecto que, a pesar de ser cambiantes según su visión personal, es consistente en las configuraciones espaciales, transparentes, aéreas e ingrávidas, donde se mantienen ausentes los colores apartando aquellos brindados por el mismo material que, a su vez, ofrece cierta relación con la frialdad del alambre, esta es una característica que también se comparte con la obra en cuestión debido a ser parte del concepto ligado a la vivencia personal.

En este caso particular nos basaremos en su obra plástica Meccano. Dibujo sin papel 85/23. (1985); de su exposición Dibujos sin papel, cuyo proceso inició a finales de los setenta, donde la artista empezó a incluir estructuras

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

con líneas más orgánicas, más independizadas de cualquier moda o estilo, de manera muy libre y variada (característico en su proceso), tal vez abandonando un poco sus bien probadas capacidades de arquitecto e ingeniero y dedicarse apasionadamente a lo que en verdad le interesaba, y lo que quería en ese punto de su vida era hacer, simplemente, y mostrar dentro de su abstracción un significado “aquello por lo que vale” y jugar muy sutilmente con la luz sobre planos totalmente blancos.



Gego. (1985) *Meccano. Dibujo sin papel*. [Aluminio y hierro, 38 x 56 x 3 ½ pulgadas]

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

• **Christian Boltanski** (París, Francia, 1944 – París, Francia, 2021)

A pesar de haber sido descrito como un pintor desde los inicios de su carrera, desde 1967 inicia su recorrido artístico implementando las técnicas variadas, pero reteniendo la intención ficcionaria y figurativa que siempre expresó mediante su capacidad de interpretar su memoria como objeto biográfico mediante el recorrido de su vida.

Un ejemplo claro de lo anterior sería su obra Monument/Odessa, la cual se considerará el inicio que llevó a conectar el trabajo visual de este artista respecto al proyecto que será expuesto, utilizándolo como referente plástico debido a que, a pesar de que uno de sus mayores componentes eran las fotografías representativas del factor principal del concepto basado en los “muertos”, como él mismo se refiere a esos niños que compartieron su período escolar pero que se han desaparecido de su memoria, también agrega dentro de su técnica la luminosidad y la geometrización abstracta sobre dichas fotografías capturadas por el mismo artista.

Muchos señalan que el trabajo de Boltanski más allá de ser biográfico, juega con la posibilidad de la reconstrucción de su memoria respecto a los sucesos de su vida. Tal como lo hizo en múltiples ocasiones, mediante el uso de la fotografía en conjunto con otros elementos como las luces y el cable, intentó apropiarse de una infancia normal que le fue negada, junto con otros muchachos con orígenes judíos, en los últimos compases de la II Guerra Mundial. Desde ese punto de vista se pueden apreciar obras como Teatro de sombras, determinada por el peso de lo sagrado, que evoca el ambiente eclesial y tiene un aire de monumento funerario, aunque no creyó después en una religión u otra, esas

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

culturas, y la ortodoxa, se entremezclan en su producción.

Boltanski (como citó Ramos, M., en 1998), sostuvo acerca de su proceso artístico de la obra: “Pienso que una de las razones por las cuales utilizo la luz es porque ésta es una imagen de la vida y puede extinguirse a cada instante. La vida es muy frágil, es como una vela, es nada; tú tienes algo que es la vida y esa cosa puede en cualquier momento desaparecer, constantemente.”

Boltanski, C. (1984) *Teatro de sombras.* [Técnicas variables]

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

• **Magdalena Fernández** (Caracas, Venezuela, 1964)

Esta artista tiene un gran lazo con el uso de los materiales y la constante aplicación del dibujo espacial, por otro lado, sus penetrables e instalaciones se caracterizan por el uso de líneas rectas, alejándose de una visión orgánica, pero no deja de relacionarse con el presente trabajo respecto a la abstracción que presenta en cada una de sus estructuras tanto en las aéreas como en las que están asentadas sobre una superficie.

Su posición conceptual y su traducción plástica coinciden en la expresividad de lo atmosférico, crear espacios y percepciones que van de la mano con su visión e inquietud por las relaciones entre la naturaleza y el espíritu, definiendo a su obra como un conjunto en constante cambio y que, al igual que el proceso humano, refleja de dinamismo. Justamente en ese punto de evolución es donde Fernández se propone la utilización de distintos medios tecnológicos que le aporten a sus obras diferentes percepciones entre sí, tal es el caso del uso de video-instalaciones con efectos de reflejos, luces y sombras e incluso sonido, dichos atributos la identifican como una artista contemporánea muy reconocible por su técnica en este tiempo.

Las figuras geométricas se presentan en sus instalaciones penetrables, formas como paralelepípedos, cubos, etc., pero estas concepciones rígidas cambian al momento en el que el espectador se introduce en la obra, obteniendo distintas perspectivas visuales de cada una de las formas que se integran con distintos materiales como el alambre, aluminio y el acero. Generalmente son apuestas por lo básico y lo fundamental, pero que cambian y se problematizan con el desplazamiento, funcionando como una alegoría de la comprensión entre

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

lo sublime de la relación espiritual y el talento innato de la artista, y aquello que se conjuga con lo práctico y lo lógico de la obra proveniente del estudio sólido y sus bases en sus carreras estudiadas con anterioridad.

Fernández, M. (2015) *Luciérnaga*. [Instalación artística]

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

• **Fiona Morley** (Hereford, Inglaterra, 1974)

Esta artista es uno de los referentes más contemporáneos desde el punto de vista plástico, su obra se distingue por la combinación de la escultura y el dibujo espacial en conjunto con su ilustración, por lo general su trabajo es realizado con alambres muy finos que le permiten llevar a cabo estructuras muy detalladas que se inclinan por un estilo figurativo bastante particular que la identifica como artista.

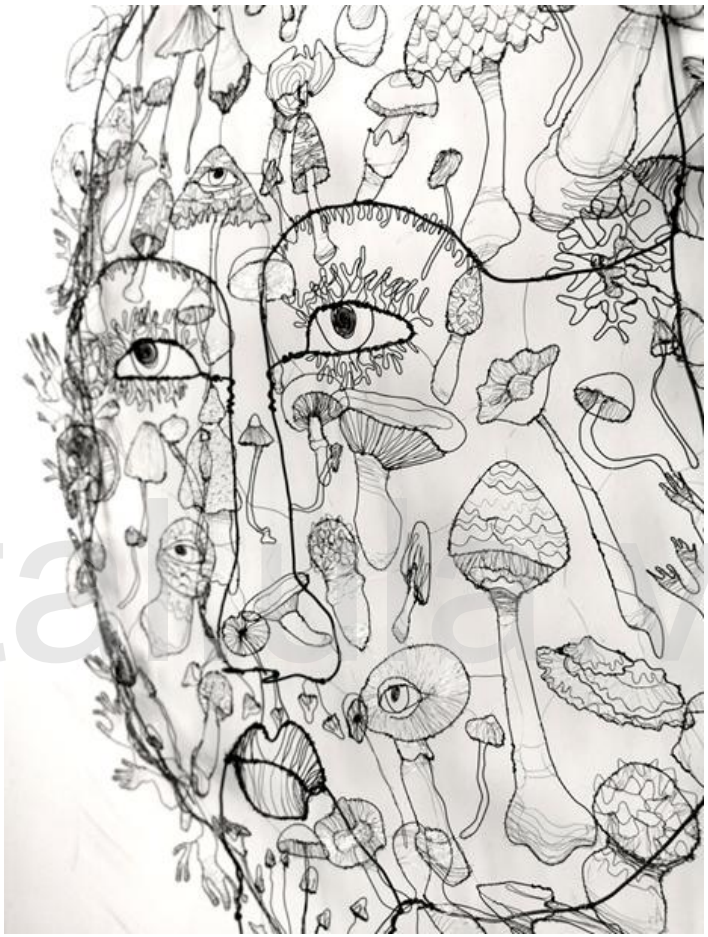
Desde el punto de vista conceptual Morley de centra en la humanidad misma, en cómo nos vinculamos con nuestro medio, nuestras relaciones con nosotros mismos, nuestros seres queridos y nuestra comunidad, más recientemente ha incluido elementos que refieren a la naturaleza, seres vivos y de alguna manera que traduzcan cierta sensación de frescura a nivel visual pero también en cómo existen historias que nos engloban y cómo creemos que estas nos definen.

Tiende a presentar rostros de dimensiones variables que en algunas ocasiones no cumplen con una simetría realista, sino que cumplen con un patrón que le permita al espectador identificar la forma, esto también mediante una estupenda utilización del material con el que juega con la valorización de la línea y ejerce efectos que asemejen visualmente sombras dentro de la estructura.

En su obra se pueden apreciar variaciones respecto al volumen ya que algunas pueden ser totalmente planas dentro del espacio, y otras son estructuras que se despliegan con una tendencia más tridimensional, además, opta por emplear efectos con luces y sombras a través de sus estructuras en algunas de sus exposiciones, característica que se compartirá con la futura instalación.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Morley expone lo siguiente en su portal web biográfico y artístico *Artist Statement* “Habiendo estudiado dibujo y escultura, encontré que el alambre era el medio ideal para llevar la línea dibujada de la página al espacio tridimensional. Utilizando el alambre la definición de forma proviene tanto de los vacíos y las sombras como del propio material. La expresión y la forma humana son complejas, fugaces y frágiles. El tejido en forma de red de alambre, sombra y espacio intenta comunicar esta naturaleza. Los personajes resultantes combinan lo fantasmal y etéreo con lo cómico y los dibujos animados”. (s.f., sección "About")



Morley, F. (2022). *(s/t). Contemplación sobre los hongos*. [Alambre de hierro y acero. Ancho 56 x alto 107 x fondo 10 cm]

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

• **David Oliveira** (Lisboa, Portugal, 1980)

Ganador del primer premio de cultura de “Creadores jóvenes” de Aveiro en el año 2009, Oliveira es licenciado en Anatomía Artística de la Facultad de Bellas Artes en Lisboa. Ha participado en ferias a nacionales e internacionales como la de Santander y JustMad, ambas en 2009, y una variedad de otras, así como la participación de proyectos en España, Reino Unido y Turquía.

Más allá de lo anterior, se puede considerar referente completamente necesario debido a su apropiación y síntesis del espacio, así como su estilo que proporciona una estética visualmente parecida a lo que es un bosquejo o un dibujo rápido, siendo definido por el mismo artista como garabatos a pesar de su tridimensionalidad. Sin embargo, su obra va más allá de eso, mostrando un manejo excepcional de la anatomía y formas de distintos cuerpos y objetos, además, del conocimiento y funcionalidad de la línea según de los distintos grosores y maleabilidad que puede ofrecerle el alambre.

Igualmente, dependiendo del tipo de obra que intenta retratar, utiliza el alambre como elemento principal, pero va incorporando distintos materiales que considera funcionales para darle vida a su arte, como el terciopelo, cables recubiertos, mallas con distintas tonalidades, algodón, etc. Incluso, viéndose influenciado por imágenes y película online, como también de distintas culturas, un ejemplo claro sería está en su pieza Burkas, donde conoció mucho acerca de las mujeres en Turquía respecto al uso de la tela, por ende, esto lo condujo al lugar donde siempre ha encontrado un medio para comunicarse visualmente, el alambre.

Respecto a su trayectoria y el avance de su carrera artística, donde sus todas sus creaciones están

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

conectadas entre ellas debido a que cada una representa un mayor desafío. Oliveira, especifica que sus obras han ido progresando de la mano del conocimiento que ha adoptado de la anatomía y a la apropiación de las imágenes, y explica:

En mi trabajo, me di cuenta de que había mucho espacio vacío debajo de lo visible (la piel), así que empecé a representar los huesos. En 2014 quise explorar lo que podía encontrar dentro de los huesos (la energía, la intención, el movimiento). En 2015 hice una gran exposición llamada "Movimiento Total" sobre cómo nos relacionamos con todo, con todos los seres vivos del planeta. También me hice vegetariano. En 2018 hice una enorme exposición en Lisboa sobre un depósito de agua, con el museo del agua llamado "La Vida por un Hilo".

Oliveira, D. (2012). *Mi amiga con traje de novia / My Friend In Wedding Dress* [Alambre galvanizado / galvanized wire, 120 x 150 x 90 cm]

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPÍTULO III

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Enfoque de la Investigación

www.bdigital.ula.ve

La propuesta plástica e instalativa para el presente trabajo especial de grado (TEGA), se direccionará hacia la muestra y exploración de un sentir personal del autor, por tanto, es necesario presentarlo como una investigación que se basará en intereses personales, y que abarcará el tránsito interno de la condición neurológica conocida como disritmia cerebral, la cual, es padecida por el artista.

Se optará por un enfoque cualitativo, que comprenderá y describirá las experiencias vividas por el individuo desde su propia perspectiva, dirigiéndose a la búsqueda de la traducción plástica y visual de las mismas, para la realización de una obra basada en la línea continua con alambres,

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

acompañada con la proyección de luces y sombras, manteniendo una dirección hacia las características determinadas personalmente acerca de su condición neurológica.

Tal como lo explica el *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*, UPEL (2002), los proyectos con enfoques cualitativos se encuentran enlistadas dentro del marco de investigación de campo, explicando:

"Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios." (pág. 11)

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO III

Método Investigativo

www.bdigital.ula.ve

Siguiendo el hilo narrativo de la Dra. Piña Ferrer, S., (2023). *El enfoque cualitativo: Una alternativa compleja dentro del mundo de la investigación*. [Instituto de Investigación y Estudios Avanzados Koinonía, Santa Ana de Coro, Falcón Venezuela] se realizará la acotación de que el futuro proyecto manifestará a la fenomenología como base del método investigativo, haciendo énfasis en la descripción y comprensión de la experiencia personal del autor con la disritmia cerebral debido a ser una indagación participante, cuyas vivencias se convertirán en el punto de partida y objeto de representación, llevando a la obra a ser el Dasein de la experiencia.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

El método fenomenológico hermenéutico, tan arraigado al enfoque cualitativo y estudiado principalmente por Martin Heidegger, se llevará a cabo debido a la noción ontológica que demuestra la difícil tarea de reconocer la subjetividad en las distintas maneras en la que uno o varios individuos perciben el mundo que les rodea, es decir, en un contexto socio-histórico como dimensión fundamental de la conciencia humana.

Será este caso, aparte de una visión naturalmente singular, la versión circunstancial, vitalmente experiencial e, incluso, unido a los factores biológicos del individuo y autor de la obra instalativa. Por dicha razón, resultará ideal para el proceso investigativo, el profundo estudio de Soto C. y Vargas I. (2017*). La Fenomenología de Husserl y Heidegger*. Donde se teoriza lo siguiente:

Para Heidegger, la fenomenología es un importante medio que logra “conservar las vivencias de la conciencia como su ámbito temático” (Heidegger, 2003), quedando establecido que los fenómenos normalmente no se dan o donan en la vida cotidiana, hasta que existe una preocupación por develarlos… En otras palabras, el fenómeno es el ser que debe sacarse a la luz, ya que se encuentra oculto en medio de otros fenómenos más superficiales que llaman primeramente la atención.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPÍTULO IV

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO IV

PROCESO CREATIVO

Método Creativo

www.bdigital.ula.ve

Al momento de direccionar el trabajo, el artista especificará ciertos pasos a seguir dentro de su proceso artístico para la creación del proyecto y su respectiva obra instalativa. Dicha metodología constará de los conocimientos adquiridos durante su formación académica tanto a nivel de propuesta y también para el desarrollo plástico, esto como base, para luego agregar los conocimientos y procesos que se desarrollarán paulatinamente durante la elaboración del mismo proyecto.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Síntesis o estados del Proceso Creativo:

A pesar de estar distribuido por pasos, el recorrido de la elaboración no será estrictamente lineal, cada paso se verá complementado entre la investigación, el proceso académico y creativo, resultando en una obra compuesta por cada uno de estos aspectos.

1) Propuesta base del proyecto:

Decisión inicial de mostrar un tema completamente relacionado con el artista, mediante un enfoque cualitativo y método fenomenológico, presentará su padecimiento neurológico (disritmia cerebral), y, sobre todo, su visión acerca de sus experiencias convulsivas.

2) Revisión de archivos y prácticas académicas anteriores, elección de recursos:

Paso esencial para rememorar y guiarse a través de los últimos avances registrados semestralmente a nivel conceptual y plástico, proyectando posibles imágenes favorables que serán referentes a la propuesta, y la selección de materiales utilizados con anterioridad (alambre dulce, alambre de cobre, arvidal), igualmente, la implementación de focos de luces para la proyección de formas semejantes a la actividad cerebral.

3) Investigación y redacción detallada acerca de conceptos artísticos y neurológicos:

Indagación y explicación de significaciones de manera individual, para obtener el conocimiento necesario de cada una de las facetas del trabajo a realizar y poder complementarlas artísticamente de forma coherente, principalmente definiciones referentes al arte instalativo, el dibujo espacial y los patrones de E.E.G., aportando seguridad conceptual al momento de la redacción y proceder al siguiente paso metodológico.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

4) Bocetaje, elaboración de propuestas en menores escalas y selección de estructura principal:

Realización de propuestas y bocetos a nivel bidimensional y tridimensional. Confirmación de las distintas ondas de frecuencia cerebral como elemento visual relevante, permitiendo la integración necesaria de ambos temas referentes a la investigación. Escogimiento definitivo de la cama, entre distintas propuestas visuales relacionadas al espectro convulsivo, y su ambigüedad emotiva como eje central de la obra.

5) Elaboración y montaje de la obra culminada:

Toma de medidas a dimensión 1:1 y adquisición de los materiales específicos y funcionales para la elaboración de la cama de una manera visualmente identificativa. Procesos de desentorchado del arvidal para obtener líneas más limpias, amarre con alambre dulce en puntos de unión de la estructura, creación de numerosas tiras de alambre dulce, aproximadamente de 2mts cada una, referentes a las frecuencias de E.E.G. siguiendo el mismo patrón de inicio y finalización, además de su funcionalidad de suspensión de la estructura central de la instalación. Traslado y montaje final, preparación y curaduría del espacio, recubrimiento de paredes laterales con lienzos de tela blanca de 3x3mts para lograr una proyección de sombras más limpia visualmente, colocación de argollas en la parte superior del salón para sostener las tiras de alambre y sujetar la estructura principal, y la colocación de focos direccionales de 15W cada uno, para lograr la iluminación frontal requerida en la exposición final.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

CAPITULO IV

Desarrollo Artístico

www.bdigital.ula.ve

Dentro de este proceso se presentará el transcurso individual e intuitivo del artista a través de su carrera de artes visuales, convirtiéndose en su desarrollo donde se alternaron conocimientos y materiales que fueron acercándose al alambre, la línea, la proyección de luces y las instalaciones. Podrá catalogarse como un recorrido instintivo a nivel plástico, sin embargo, la propuesta, como punto personal acerca de la disritmia padecida por el artista, deberá clasificarse como una elección directa a la visión relacionada con un cierre de ciclos vividos en este período de tiempo que, a su vez, converge con el recuento de avances prácticos desde los talleres de Color II y III, Dibujo II, III y IV, y Teoría del Objeto.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Es importante iniciar con estas pruebas de dibujo bidimensional debido a que, a pesar de que el material y la propuesta eran distintas a las del futuro proyecto, fueron los primeros pasos que se conformaron en el descubrimiento y aceptación de la línea como un recurso de gran soltura dentro de las obras del artista, dejando un poco de lado la necesidad continua de buscar el realismo puro, y adentrarse cada vez más en la transmisión de expresividad mediante las técnicas lineales.

www.bdigital.ula.ve

Título: s/t

Autor: Miguel Limpio Hernández

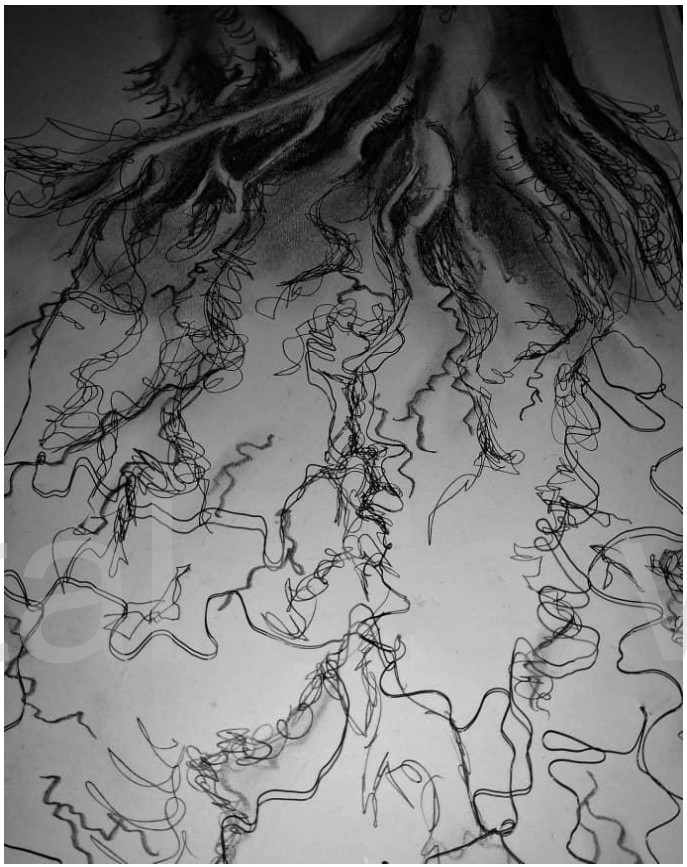
Año: 2022-2023

Medidas: Variadas

Técnicas: Dibujo lineal y manchas de color.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

En esta obra específicamente se dan los primeros pasos hacia la exploración y necesidad de salir del plano meramente bidimensional. Dentro de esta evaluación y práctica de la materia Dibujo II se pudo constatar la capacidad de la línea fuera del papel, lo que podía generar a su vez muchas otras reacciones a nivel visual al momento de ser expuestas, tales como volumen, formas, y especialmente, sombras.



Título: Raíces

Autor: Miguel Limpio Hernández

Año: 2023

Medidas: 21,59 × 27,94 cm

Técnicas: Dibujo realista con intervención de alambre.

www.bdigital.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Título: s/t

Autor: Miguel Limpio Hernández

Año: 2022-2023

Medidas: Variadas

Técnicas: Dibujo lineal, proyección de luz y reflexión de color.

Ya adentrados en la exposición “líneas continuas” de la materia Color II, se puede verificar la búsqueda e indagación del dibujo espacial, con la elaboración de líneas expresivas que se encontraron suspendidas de manera instalativa. A pesar de que el tema de la obra aún no estaba planteado de la manera en la que se forjará el futuro proyecto, se notaban indicios de la memoria y la inclinación del autodescubrimiento para presentar un trabajo más personal y reconocible para el artista, además, se puede confirmar la relevancia que se le brindó a la proyección de luces intrínsecamente en la obra, un paso muy remarcable debido a la aplicación y funcionalidad que tendrá la luz en la instalación.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Título: Badb

Autor: Miguel Limpio Hernández

Año: 2024

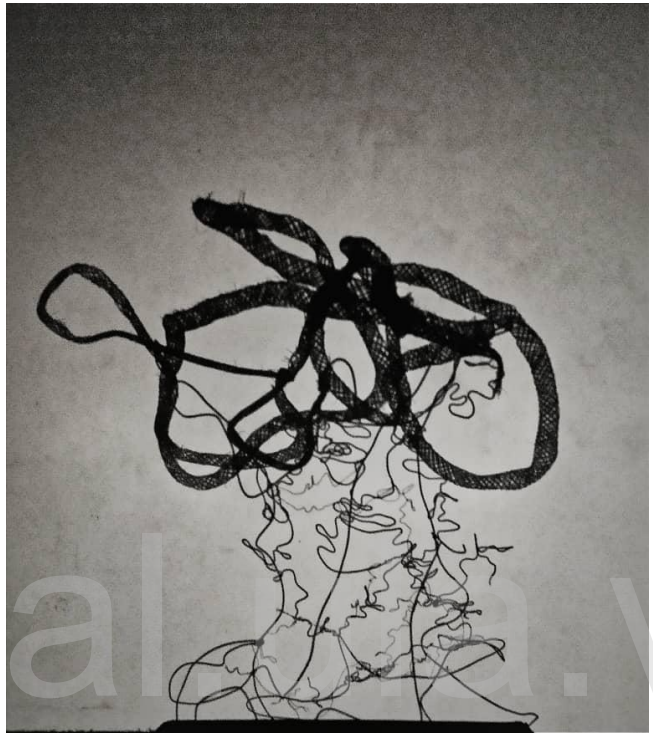
Técnicas: Alambre, hilo y cuentas rojas.

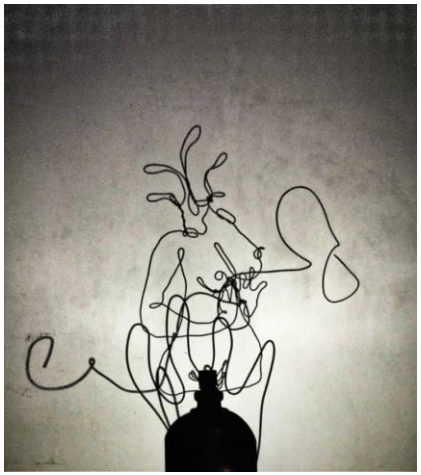
Evaluación final para la materia Teoría del Objeto.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

El camino que se fue transitando a finales de la escolaridad, dio las respuestas conclusivas respecto al rumbo que debía seguir el artista acerca de su obra e investigación artística a finales de su preparación académica, donde ya los recursos plásticos funcionales se lograron establecer, se formó una visión instalativa general para sus trabajos y, finalmente, se instauró como tema central su padecimiento personal de disritmia cerebral, este seguiría siendo explorado hasta culminar sus últimas exposiciones y llegar al punto de cierre en el proyecto que se presentará, e incluso, con una visión expandida hacia nuevos propósitos artísticos.





Título: s/t

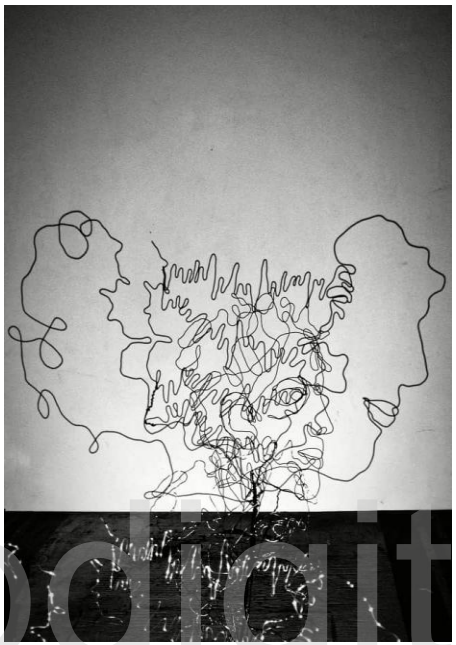
Autor: Miguel Limpio Hernández

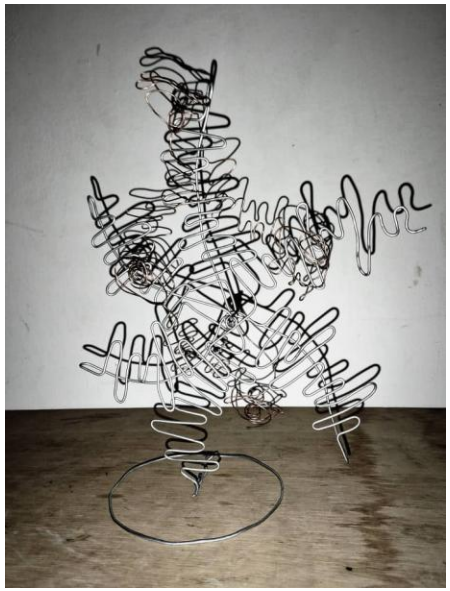
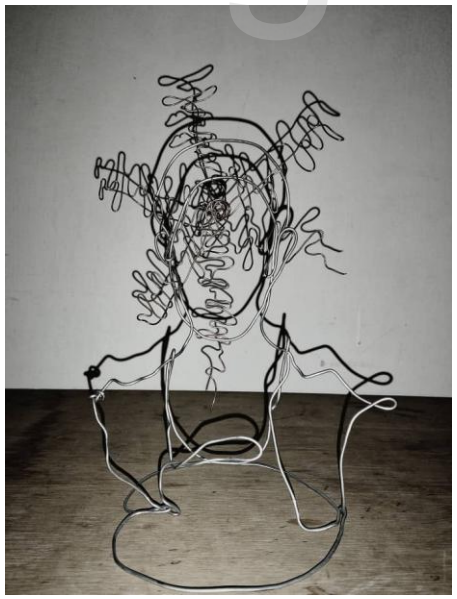
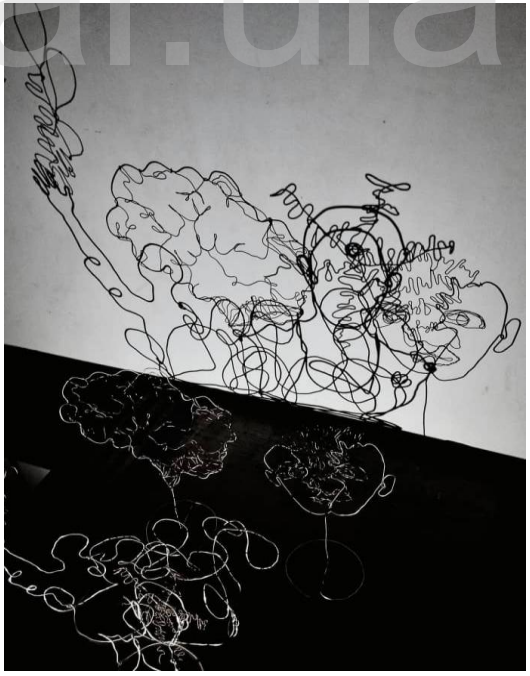
Año: 2024

Medidas: Variadas

Técnicas: Materiales variados y proyección de luces.

www.bdigital.una.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual



www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Título: Serie “La vida a través de otros ojos”

Autor: Miguel Limpio Hernández

Año: 2024

Medidas: Variadas

Técnicas: Alambre dulce y de cobre, proyección de luces.

Última entrega de la escolaridad, materia Dibujo IV.

www.bdigital.ula.ve

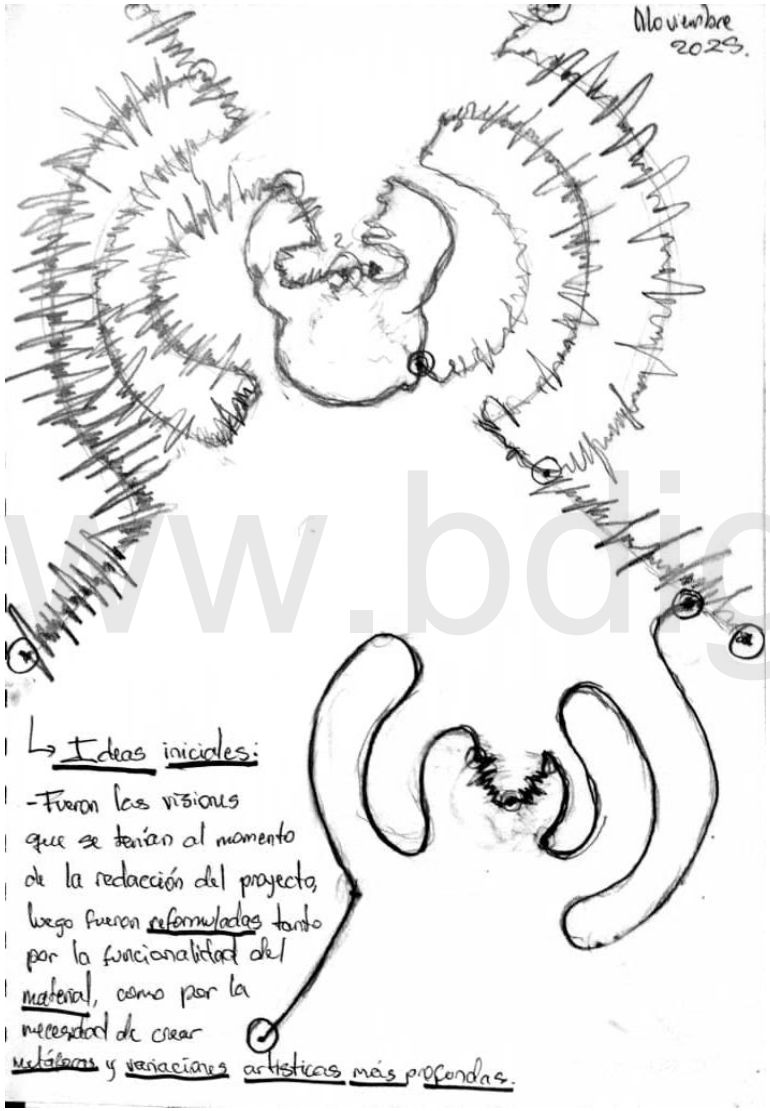
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

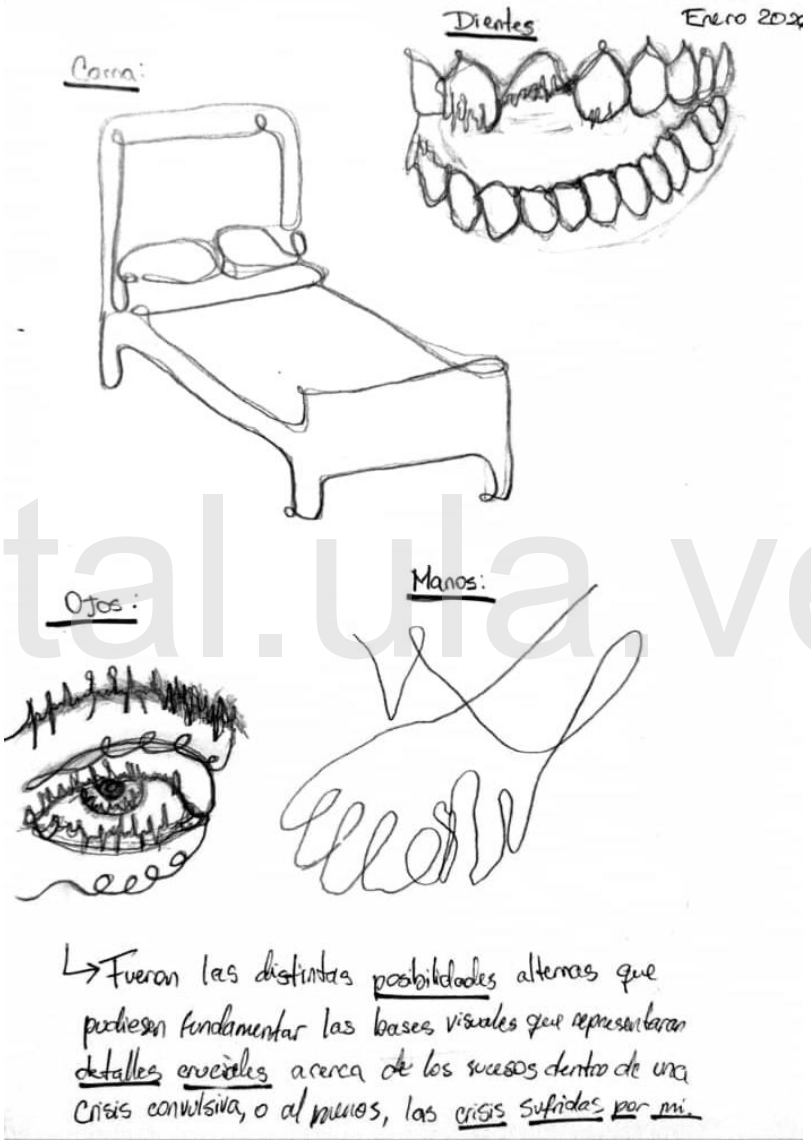
CAPITULO IV

La Vida A través de otra CARA, y otro CEREBRO

Los primeros procesos de bocetaje constaron de la elección de distintos factores visuales que fuesen identificables y constantes para el artista en sus crisis convulsivas. Se plasmó una idea inicial basada en el punto focal de la propuesta y a nivel médico, el cráneo. Se iniciaron procesos artísticos con materiales básicos como el alambre dulce y de cobre, para realizar una obra concéntrica dentro de una instalación con una forma orgánico en bucle.

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual





www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Ejemplo de los primeros procesos realizados en la iniciación de la elaboración de modelos y prototipos de formas identificables dentro del proyecto. Se destaca una mayor volumetría respecto al desarrollo artístico anteriormente plasmado.

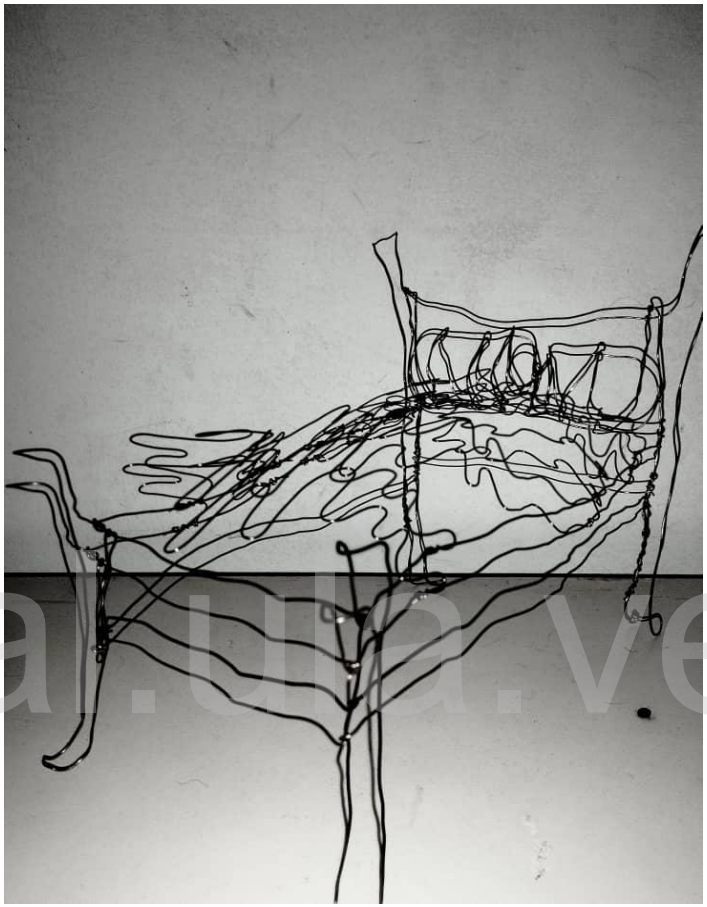
No obstante, tanto a nivel plástico como conceptual, se fueron depurando algunas de las opciones y visualizaciones para la propuesta, algunas debido a la naturaleza del material, que no era la adecuada para la sustentabilidad de la forma que se boceteó inicialmente, y otras debido al análisis crítico del artista y de sus asesores plásticos, presentándose la necesidad visual de una metáfora artística que le aportará profundidad y riqueza al proyecto que se generará.

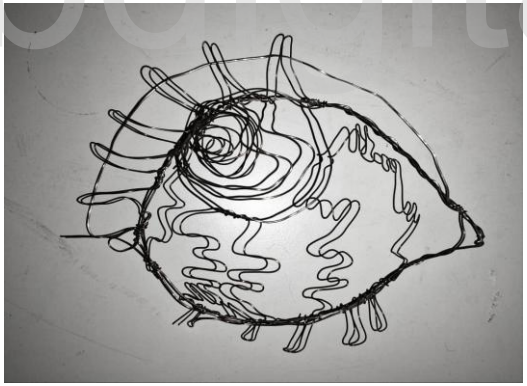
Muchas de las formas simbólicas que fueron boceteadas desde el inicio de la propuesta, se llevaron a cabo en pequeña escala para poder visualizarlas y saber medianamente cómo podrían elaborarse a escalas mayores. Algunas de estas formas hacen referencia a ojos, manos, dientes y camas, todas relacionadas con procesos de desorbitación, tensión, dolor y caos, presentes en las vivencias de la patología neurológica.

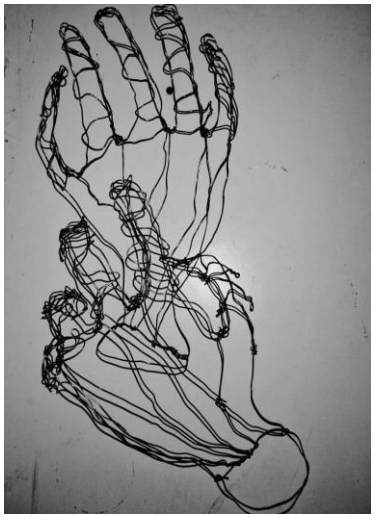
www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

La elección de la cama como centro instalativo de la obra, dará lugar a la representación de un conjunto de elementos emotivos e intrínsecos de la manera específica con la que se visualizará este objeto, el cual, es asociado generalmente a funcionalidades cotidianas y generales, sin embargo, el artista, debido a su condición de salud, la relaciona con otros acontecimientos y emociones que podrían ser totalmente discordes a dichas concepciones.





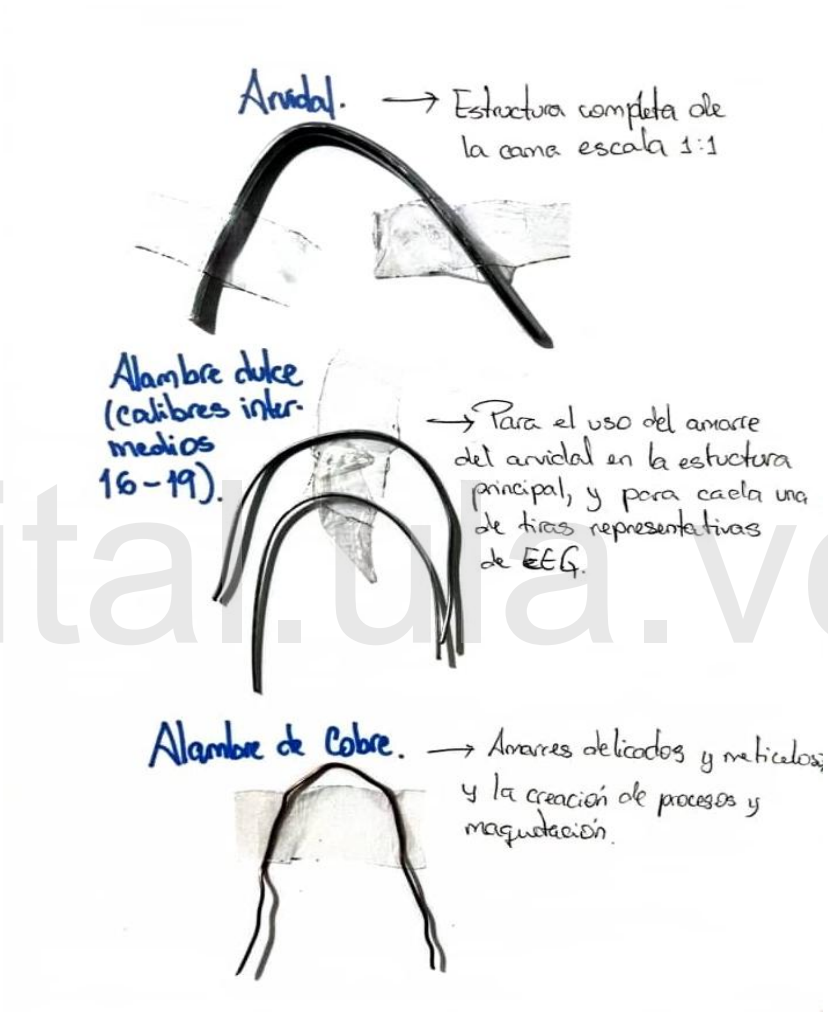


www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Materiales

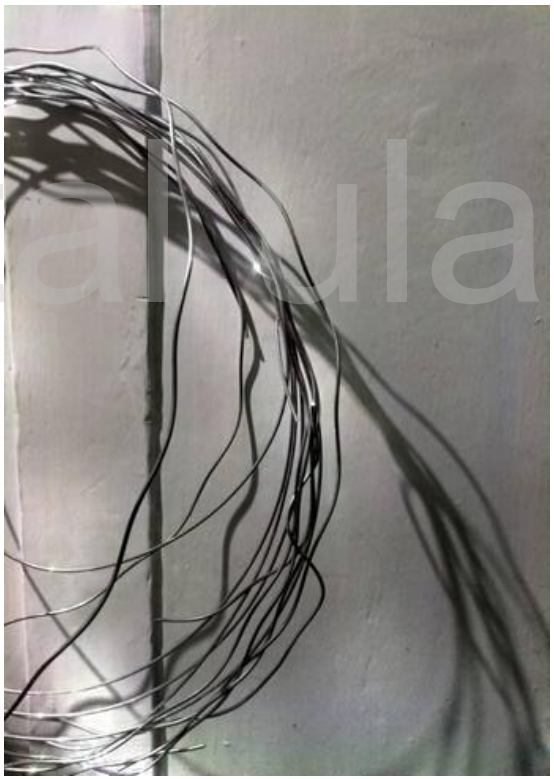
Mediante la conciencia de los trabajos plásticos anteriores, se llegó a la decisión de optar por un material con mayor resistencia y soporte que generará una estructura con dimensiones reales 1:1, debido a que, si bien la premisa no se enfocará principalmente en una figuración exacta de las formas, podrá ser reconocible por el espectador y mantendrá esa cualidad comparable a la de una cama que se encuentra inmersa dentro del proceso convulsivo, esto se representará mediante las ondas de E.E.G. mencionadas con anterioridad, las mismas con un altísimo valor para la instalación a nivel conceptual, visual e incluso funcional.



www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

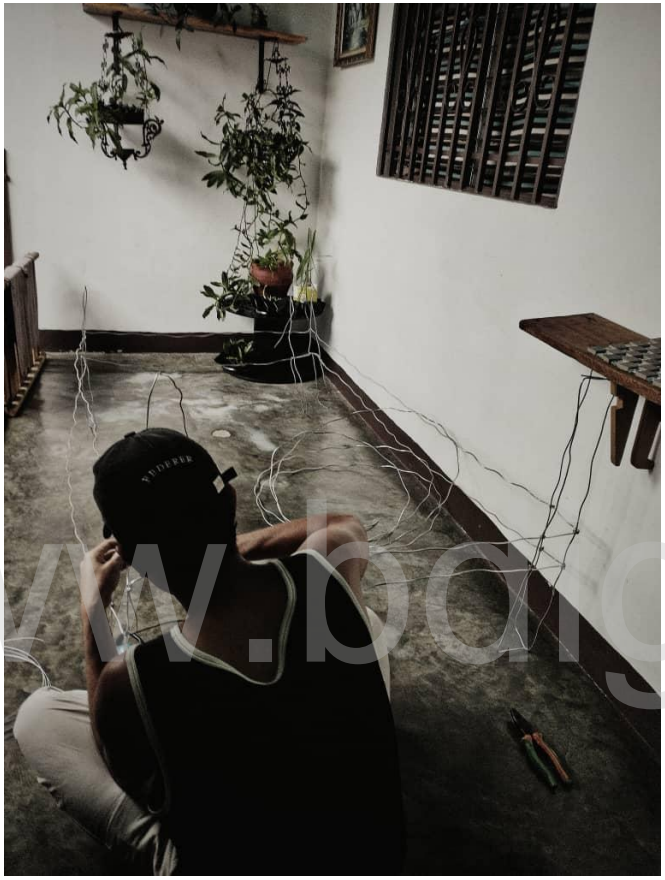
ARVIDAL

El arvidal, al ser desentorchado, resulta ser un material sumamente liviano en comparación con el cobre o el acero, permitirá trazar líneas, tramas o redes colgantes en el espacio expositivo sin sobrecargar las estructuras del techo o los puntos de anclaje, además, a diferencia de un hilo textil o una cuerda blanda, el aluminio mantendrá la forma que el artista le dará en el espacio, esto facilitará la creación de esculturas flotantes y, como instalación, también permitirá la formación de líneas de dibujo en el espacio, funcionando visualmente como trazos tridimensionales y su respectiva proyección de luz.



www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual



Procesos de amarre y creación de la estructura principal de la cama, con el arvidal como material resistente y de mayor grosor, cualidad que generará una preponderancia visual tanto para la estructura en general, como al momento de realizar la proyección de luces en el espacio.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

ALAMBRE DULCE

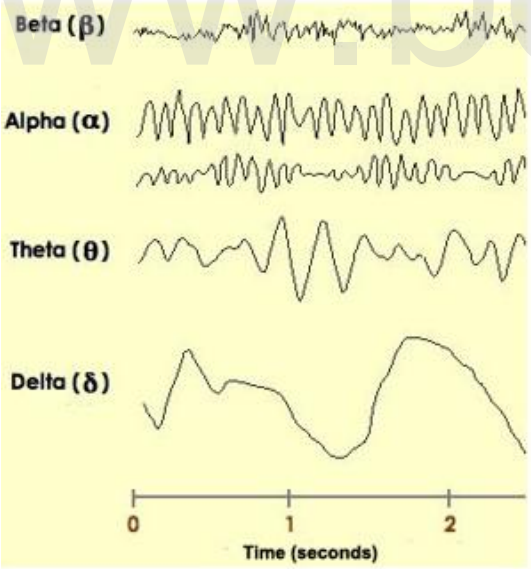
Este material ha resultado ser ideal durante todo el proceso de aprendizaje artístico y plástico, incluso desde la formación académica del artista. El bajo contenido de carbono del alambre dulce permitirá doblarlo y moldearlo directamente con las manos o con pinzas básicas sin que el metal se resista. Aparte de estas cualidades, visualmente logra de manera excelente crear trazos fluidos y continuos de varios metros de largo, imitando a la perfección el registro ininterrumpido de la actividad cerebral. Es importante resaltar que, a pesar de su maleabilidad, mantendrá la forma esperada y funcionará como herramienta para la suspensión de la estructura de la cama en el espacio, esto, mediante varios puntos de apoyo a los que estarán sujetas dichas bandas.

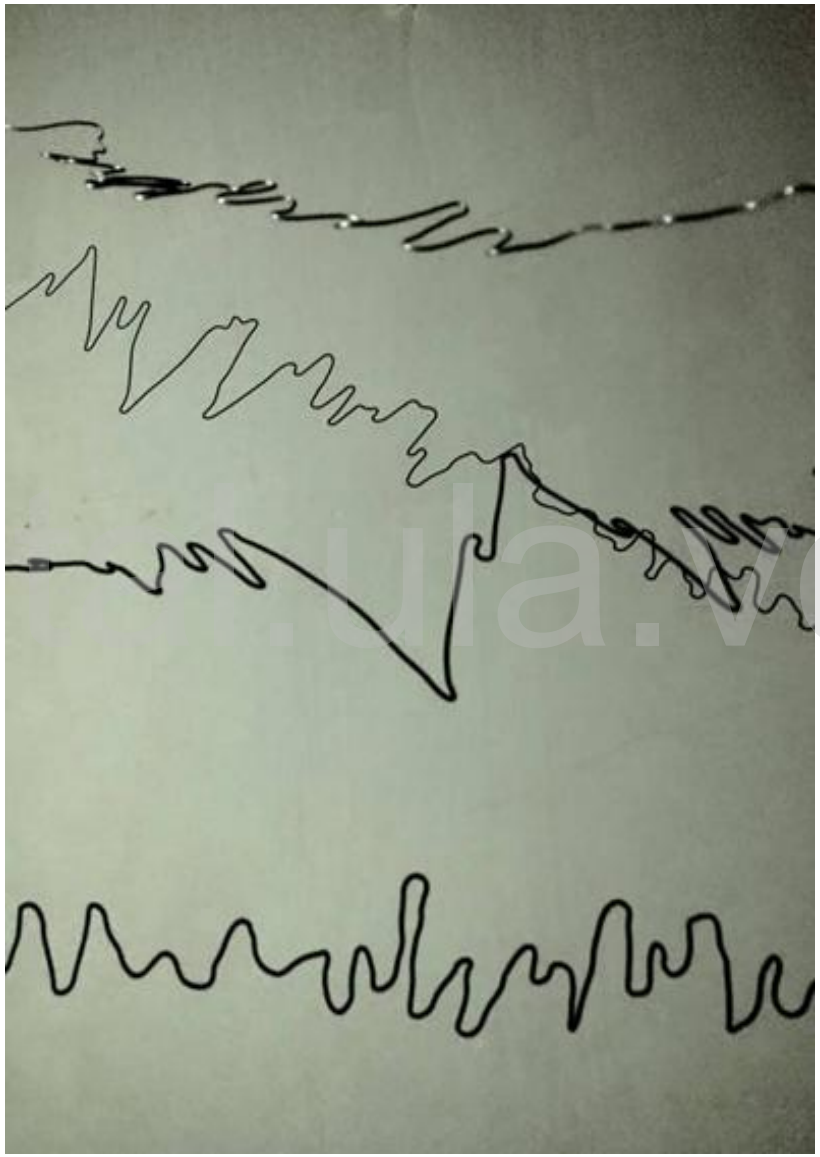
www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

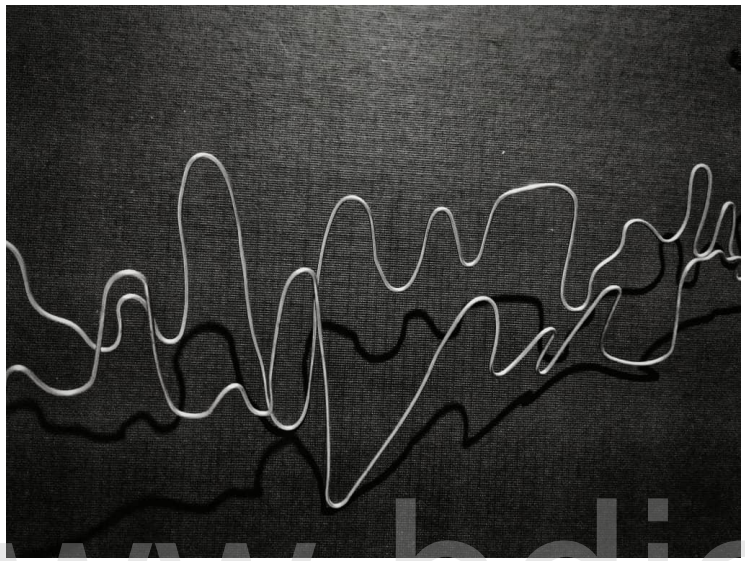
ONDAS E.E.G

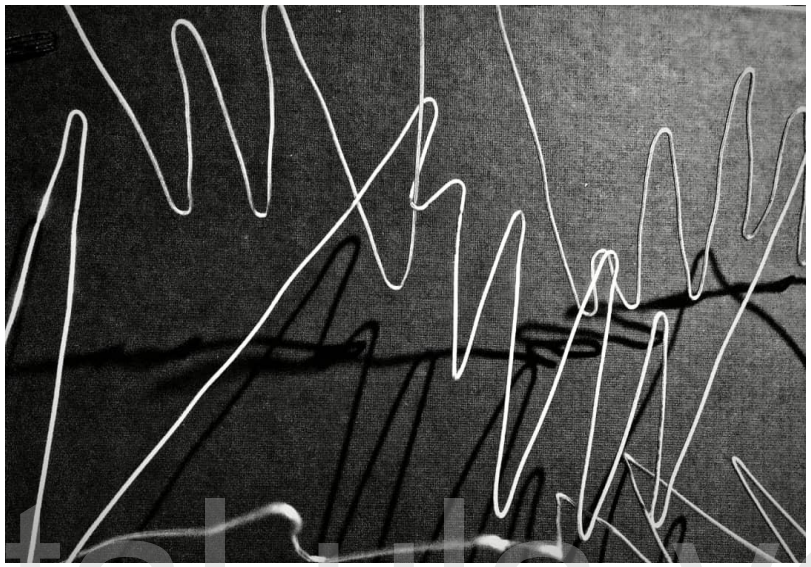
Cada uno de los tipos de ondas cerebrales serán investigadas y plasmadas dentro de todas las tiras realizadas mediante el alambre dulce que se agregará para el proyecto de la obra instalativa. El proceso de creación de estas bandas será consecutivo, es decir, la mayoría de ellas contendrá el mismo seguimiento de patrones de frecuencias neuronales.

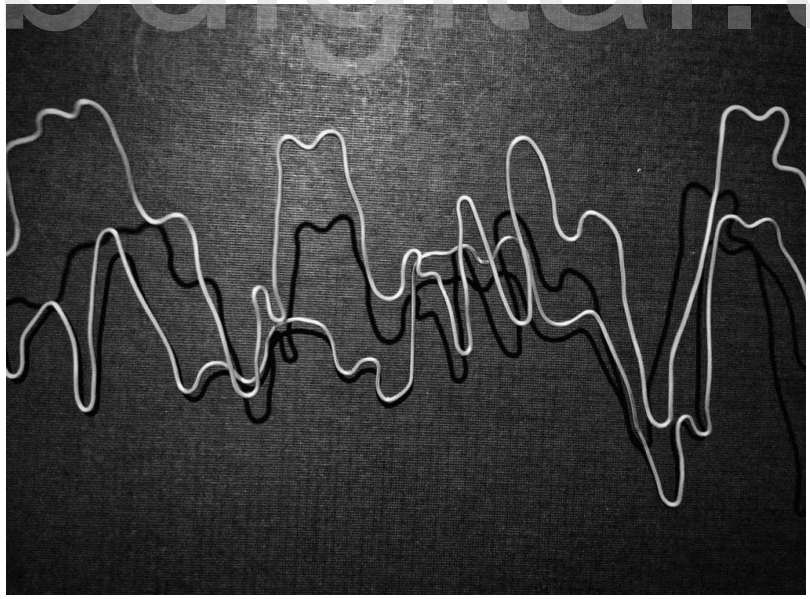




www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual





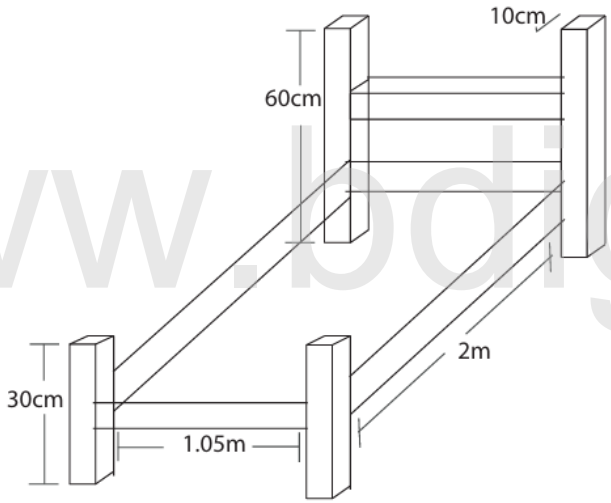


www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Últimos Bocetos y Procesos

Propuesta y medidas de la obra:



Patas: 8.60m

Barandas pequeñas: 4.2m

Barandas grandes: 8m

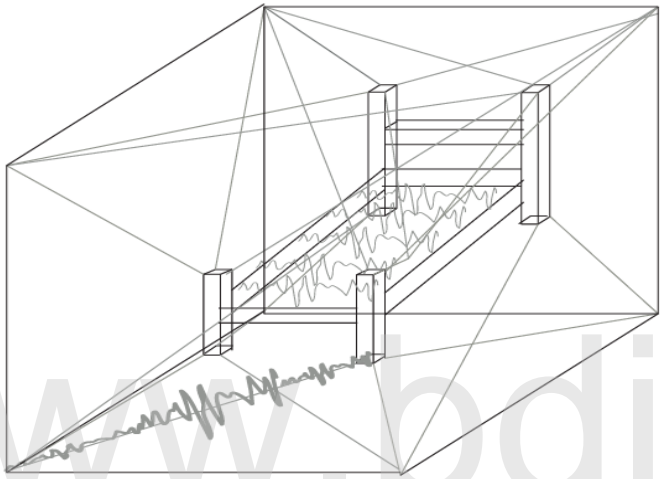
Espaldar: 8.8m

Entre los últimos arreglos de bocetaje y procesos, se determinó la colocación de los puntos de soporte en ángulos más reducidos de la sala de exposición, correspondientes a las medidas de la plataforma que será colocada de base para la instalación en el centro del espacio, lo cual le sumará al espectador la posibilidad de rodear por completo la obra y experimentar con las sombras proyectadas.

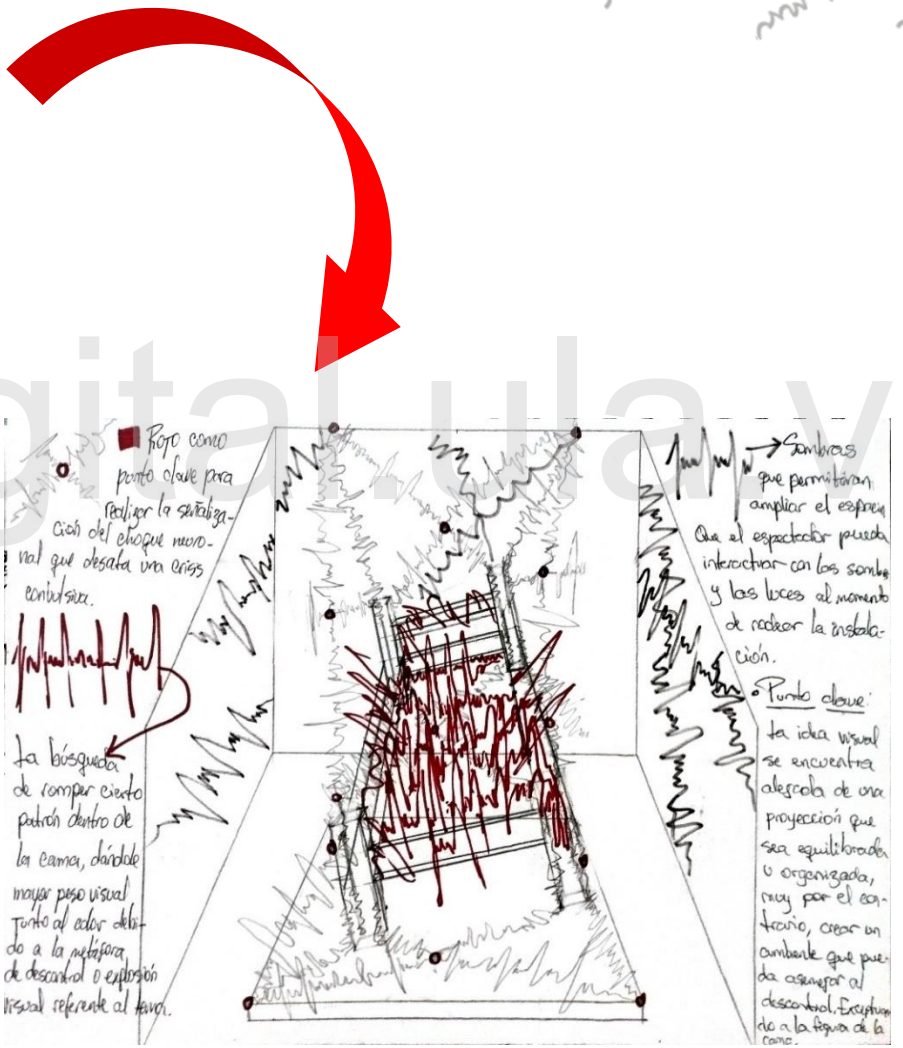
www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Visión general de la obra:



(E.E.G.)



www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Conclusión

En el desenlace de este proyecto de investigación y creación artística, se constatará que el arte en su proceso instalativo posee la capacidad única de trabajar como vehículo de traducción y catarsis frente a la experiencia de la enfermedad neurológica. La vida a través de otra cama, y otro cerebro, ha permitido demostrar cómo la vivencia del dolor, el miedo a la desconexión y la ansiedad, pueden ser desarticulados de la narrativa puramente clínica para ser reconfigurados en un hecho estético cargado de sentido universal.

En primer lugar, se cumplirá el objetivo general de formalizar una obra instalativa a partir del dibujo espacial y la proyección de luces. El uso del alambre dulce y el arvidal demostrará ser metodológicamente idóneo para materializar la inmaterialidad de las ondas cerebrales. La línea de alambre, en su rigidez y maleabilidad, manifestará con precisión la tensión física y eléctrica de las crisis convulsivas, transformando el registro gráfico del electroencefalograma en una tridimensionalidad que habita el espacio. La cama, como objeto central, logrará transmitir con éxito la dualidad conceptual planteada en la propuesta, un contenedor de vulnerabilidad que provoca terror, pero que simultáneamente se agradece como un puerto seguro que resguarda la integridad física durante los periodos de inconsciencia.

En segundo lugar, la integración de la luz y la sombra como recursos plásticos determinará la atmósfera inmersiva de la instalación, logrando que el espectador no solo observe el fenómeno de la disritmia, sino que experimente la cualidad efímera, distorsionada y a veces sombría de los periodos de crisis. El espacio expositivo se convertirá así en una extensión del cerebro del artista,

www.bdigital.ula.ve
Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

donde las sombras proyectadas actuarán como los ecos visuales de un pensamiento y una percepción alterados.

Finalmente, este proyecto cerrará un ciclo de investigación, pero abrirá un campo de infinitas posibilidades para la práctica artística del autor. Más allá del rigor académico, el futuro proyecto se establecerá como un testimonio de resiliencia. La investigación demuestra que el arte no cura la disritmia cerebral, pero sí ofrece las herramientas simbólicas necesarias para acercarse a ella, transformando el trauma de la convulsión en una expresión artística, de autoconocimiento y reconciliación con la vida.

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Referencias Bibliográficas

Arnheim, R. (1969). *Visual Thinking.* 4ta edición castellana: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1985.

ATLAS, ti. (2026). *Métodos de investigación cualitativa, tipos y ejemplos*. Recuperado de: https://atlasti.com/es/guias/guia-investigacion-cualitativa-parte-1/metodos-de-investigacion-cualitativa

Barrios, M. (2002). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales, UPEL.* Recuperado de: https://padron.entretemas.com.ve/documentos/ManualUPEL2006.pdf

Contreras, M. (2023). *Metáforas del devenir. Instalación artístico-estética con la confluencia de la mancha y la línea.* Recuperado de: PROYECTO%20DE%20GRADO/Referentes%20teóricos/contreras_marly.pdf

Dewey, J. (1934). *Art as a experience*. Recuperado de: https://circulosemiotico.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/10/dewey-john-el-arte-como-experiencia.pdf

Fuentes, J. (2013). *El Hurgador [Arte en la Red]*. Recuperado de: https://elhurgador.blogspot.com/2013/02/david-oliveira-escultura.html

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

Gibbs, F.A., Gibbs, E. L., Lennox, W.G. (2002). *Epilepsia: una disritmia cerebral paroxística.* Recuperado de: https://www.sciencedirect-=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Levin, M.C. (2025). *Trastornos convulsivos.* Recuperado de: https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurológicos/trastornos-convulsivos/trastornos-convulsivos#Clasificación_v39866697_es

López, J. (1997). *Fernández, Magdalena*. Recuperado de: http://vereda.ula.ve/wiki_artevenezolano/index.php/Fernández,_Magdalena#Fuentes

Morley, F. (s.f.). *Artist Statement*. Recuperado de: fionamorley.com

Museo de Bellas Artes, Fundación Gego. (2002). *Gego 1955-1990 una selección*. Departamento editorial MBA.

Parra, R. (2023). *"Olvido, transformación constante" Trabajo especial de grado presentado como requisito para optar al título de Licenciada en Artes Visuales*. Recuperado de: tTEGARosayniParra%2005102023.pdf

Piña-Ferrer, S. (2023). *El enfoque cualitativo: Una alternativa compleja dentro del mundo de la investigación. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*. Recuperado de: https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/2440/4522

Ramos, M. (1998). *Entrevista a Christian Boltanski. DDOOSS: Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Valladolid*. Recuperado de: https://ddooss.org/textos/entrevistas/entrevista-a-christian-boltanski

S/N (2023). *© 2026 Fiona Morley. All rights reserved.* Recuperado de: https://fionamorley.com/work/

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

S/N (2025). *Proyecciones de Sombras Desatando la Magia de la Luz*. Recuperado de: https://fastercapital.com/es/contenido/Proyecciones--Proyecciones-de-Sombras--Desatando-la-Magia-de-la-Luz.html

S/N. (2026). *Arte de instalación.* Recuperado de: https://www-tate-org-uk.translate.goog/art/art-terms/i/installation-art?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

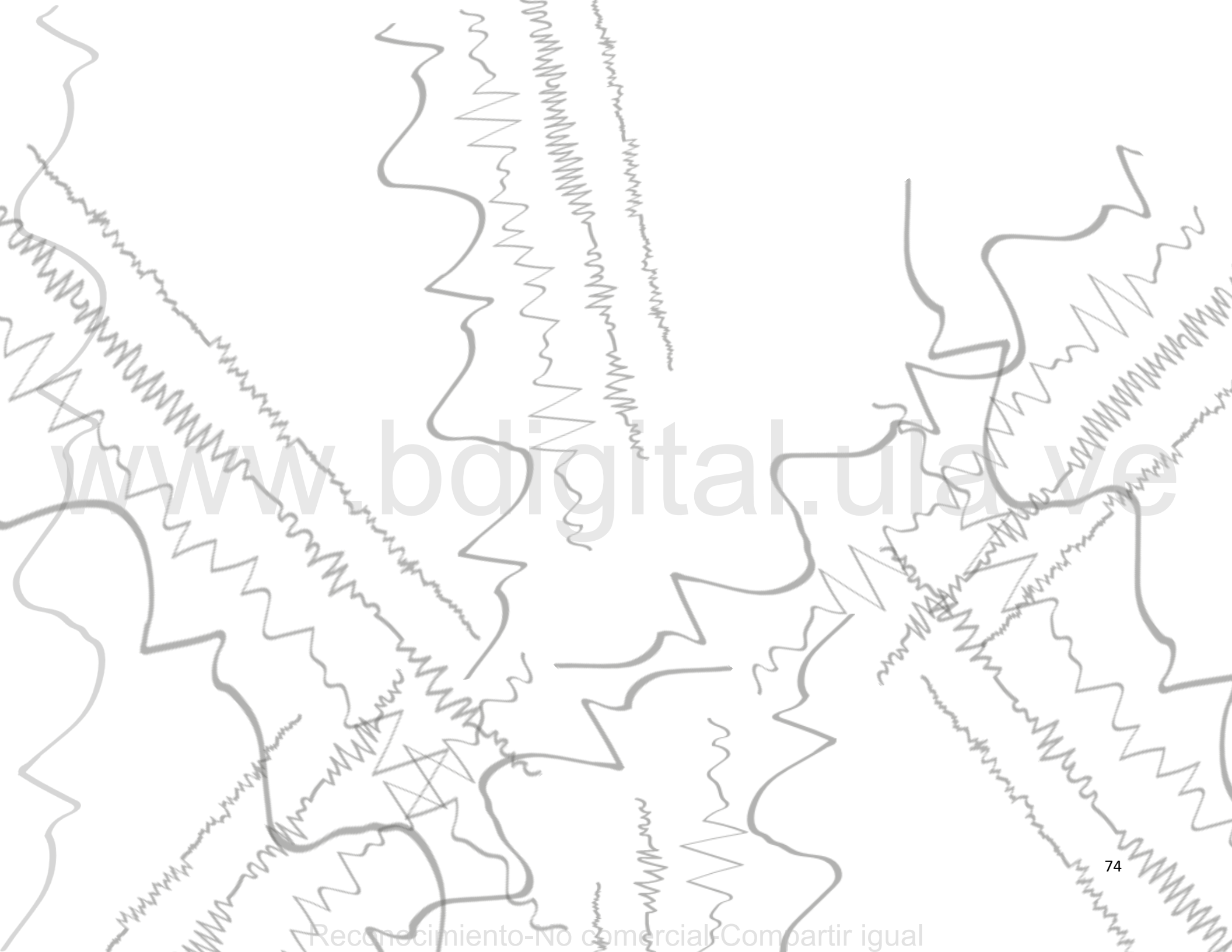
Vargas, C. (2024). *Pa(i)sajes del alma. Representaciones interactivas De mi paisaje interior. Entre la memoria y el olvido.* Recuperado de: https://pa(i)sajes%20del%20alma%20tega%20consuelo%20vargas%20definitivo%20(1).pdf

Witczyńska, A., Alaburda, A., Grześk, G., Nowaczyk, J., Nowaczyk, A. (2023). *Desvelando los problemas multifacéticos asociados con la disritmia*. Recuperado de: https://pmc-ncbi-nlm-nih- =tc gov.translate.goog/articles/PMC10778936/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pt

Zamorano, M. (2023). *El dibujo espacial en el ámbito artístico.* Encuentros multidisciplinares. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9067532

www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual



www.bdigital.ula.ve

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual