

Simbolos Tribales

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

*Símbolos tribales urbanos:
apropiación para una propuesta de arte digital*

TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES

PRESENTA

Carlos Byron Bermeo León

DIRECTOR DE TESIS

Mtro. Oscar Ulises Verde Tapia
(ENAP)

MIEMBROS DEL SÍNODO:

Dr. José Daniel Manzano Aguila
(ENAP)

Mtra. Mónica Eurídice de la Cruz Hinojos
(ENAP)

Mtro. Darío Alberto Meléndez Manzano
(ENAP)

Lic. Alfonso Escalona López
(ENAP)

MÉXICO D.F., MARZO 2013

Dedicatoria

A mis padres por que siempre será mi ilusión agradecerles por cada logro, ya que por su ejemplo y sacrificio me han sabido guiar en el camino de la vida, a mis hermanos que son mi alegría y por que se que siempre seguiremos compartimos sueños, a mi abuelita que siempre en su corazón tiene bendiciones para mi, y todo esto no sería posible sin la gracia de mi Dios por ello puedo vivirlo, a El sea toda la gloria y honra y para el dedico este trabajo.

Agradecimientos

Los espacios se vuelven pequeños cuando en nuestra memoria tenemos recuerdos de todos a quienes de corazón les quedare siempre agradecido por su gran ayuda: Al doctor Manzano por su confianza y apoyo en este gran reto, al cuerpo de Maestros del Posgrado en Artes Visuales, en especial al maestro Ulises Verde quien con su guía dirigió esta investigación, al maestro Pavel Ferrer por sus múltiples enseñanzas a todos siempre un millón de gracias.

Simbolos Tribales

LO TRIBAL COMO LENGUAJE SIMBÓLICO

- 1.1 La denominación tribal
- 1.2 Las manifestaciones tribal
- 1.3 La figura tribal como símbolo
- 1.4 La figura tribal como medio cultural
- 1.5 Las formas tribales como lenguaje de comunicación

TEÓRICO CONCEPTUAL

- 2.1 La figura como significante tribal
- 2.2 Uso y significado actual
- 2.3 La forma geométrica de la figura tribal
- 2.4 Construcción analógica de la forma tribal

PROPUESTA DE ARTE DIGITAL

- 3. APROPIACION DEL SIMBOLO TRIBAL. PROPUESTA DE ARTE DIGITAL
- 3.1 Proceso creativo y reflexivo de la propuesta de arte digital
- 3.2 Diseño, manipulación plataforma ADOBE

CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 manipulación vectorial (Ilustrador)

- 3.2.2 Manipulación mapa de bits (Photoshop)
- 3.3 Experimentación plástica
- 3.1.1 Procesos digitales
- 3.4 Propuesta de arte digital.

Simbolos Tribales

Estoy inmerso en la significación, en la relación y en la curiosidad de entender cómo las formas tribales han inscrito su lenguaje como un elemento visual, en sus figuras creadas de manera individual y que poco a poco se han transformado en un lenguaje urbano que va ganando su propio espacio.

Introducción

Este lenguaje que utiliza las formas tribales es el interés principal de esta investigación. Los espacios, las figuras y las distintas formas tribales son parte esencial de la construcción de un lenguaje; y, ante la necesidad de expresarse e identificarse con su uso, el arte urbano los utiliza para expresar sus elementos, su sensibilidad.

Los significados de esta manifestación dentro de la sociedad son poco conocidos, y algunas veces asociados a actos sobrenaturales y profanos, con lo cual, para el común de las personas, terminan siendo un solo montón de líneas de color que forman trazos en varias direcciones, sin sentido. De ahí que el uso de esta manifestación ha sido en muchos de los casos reservada, limitada, pues su uso era reprochable. *Para los paltas, como para sus antecesores shuaras (y en buena medida para nuestros campesinos, en la actualidad), todo tiene una explicación sobrenatural; son muy supersticiosos, en todo ven un anuncio: se mueven en el mundo de los mitos.*¹

Una de las principales facultades que conforman la personalidad de los individuos es su vida intelectual, entendiéndose

¹ PALADINES. F. Loja de arriba abajo. Loja: Gráfica Amazonas, 2006 P. 72

*como tal a la capacidad de adaptación a un medio determinado por medio del recurso del pensamiento, esta facultad es difícil de estudiar en un solo individuo, y quizás imposible en una población. Sin embargo, una idea de la forma de ser de una población, desde el punto de vista intelectual, se podrá obtener observando las explicaciones que la mayoría de individuos dan al por qué de los hechos que suceden a su alrededor, el conocimiento de los recursos y de los elementos con los que cree contar el individuo para su existencia, la concepción de quiénes constituyen las personas de mayor influencia e importancia dentro de la sociedad, así como quiénes dan las pautas o normas de comportamiento a los habitantes, el análisis de los principales intereses y las fuentes de riqueza les permite vivir en una sociedad, donde además existe respeto por determinados aspectos, aspiraciones comunes e ideales.*²

La relación entre la construcción y el uso de las formas tribales ha sido influenciada por algunos elementos, tanto asociados a medios de comunicación, como al intercambio cultural de determinada zona; cabe destacar que su aplicación se ha visto representada en su mayoría por impulsos emocionales en cuanto a la estructura de su forma estética.

En lo referente a la construcción de las figuras se toma lo ya conocido y se procede con la elaboración de las diferentes piezas siguiendo la misma corriente de construcción de los ejemplos que se puede encontrar ya sea en revistas o en Internet.

Surge así la necesidad de buscar cómo el uso de estas formas pueden llegar a expresar emociones y convertirse en un lenguaje. Haciendo una acotación desde mi experiencia personal puedo decir que, durante el tiempo que he admirado estas

Simbolos Tribales

formas, han llamado mi atención por sus ilimitadas posibilidades de combinación y por su estética visual.

En la búsqueda de la relación con estas figuras empecé por representarlas en un papel y posteriormente en mis brazos, así nació la afinidad hacia esta tendencia; sin embargo, cada representación carecía de significado por sí misma, porque se producían únicamente por emociones y estados de ánimo del momento, los cuales sumados a la sugestión producida por la música, hacían más fluido el deseo de trazar las formas.

Al profundizar en el tema se hacía mayor el interés en seguir buscando más figuras en las cuales encontrar una identidad y conseguir el acercamiento hacia una propuesta para crear un lenguaje de comunicación, un lenguaje que proponga una forma diferente de ver la vida, un lenguaje propio para decir: ¡aquí estoy!

El uso de las formas tribales ha seguido un camino interesante, empezando por las primeras representaciones de sus formas en el cuerpo humano. Se argumenta que la primera representación fue dada por accidente: la escena es muy fácil de imaginar, un grupo de hombres primitivos se reúne en torno a una hoguera, uno de ellos accidentalmente se hace una herida con un palo quemado y cubierto de cenizas; más tarde, cuando la herida sana, descubre que ha quedado una marca de color oscuro bajo su piel que no se borra. Los etnólogos creen que los primeros tatuajes muy probablemente representaron las llamas o el sol en honor de los dioses solares.

Hay tres hechos que elevaron el estatus del tatuaje tribal del plano artístico al reino del misticismo y lo espiritual: el dolor, la perdurabilidad y la energía vital que se derramaba al realizarlo (la sangre).

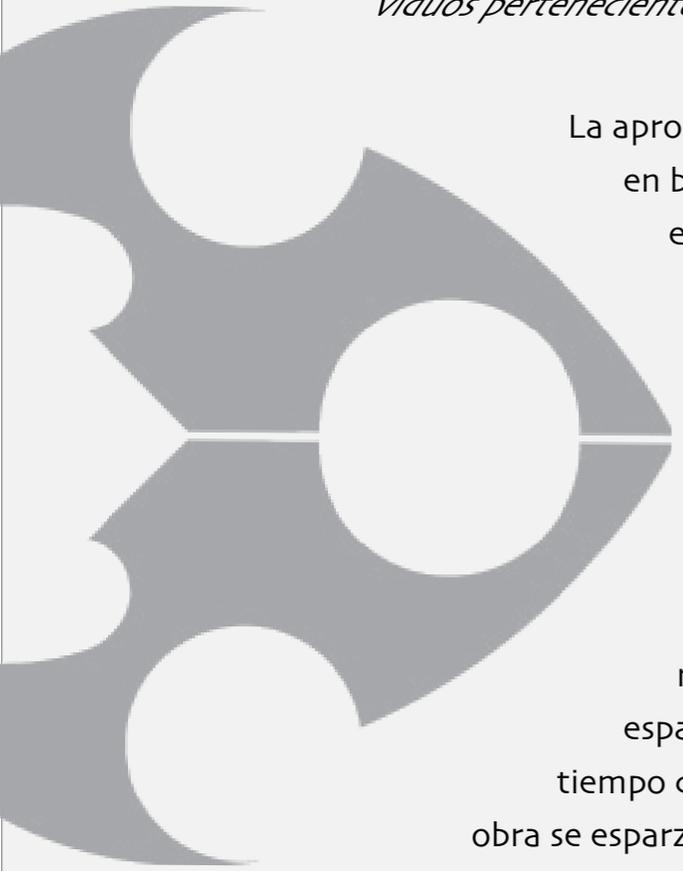
Este trío de elementos místicos transformó la práctica del tatuaje de un mero trabajo artístico a una forma en que la gente establece un vínculo físico con sus creencias, ya sean sus dioses, los fenómenos naturales, la magia, etc., incluso como medio para inducir estados de trance o visiones místicas.

Es una creencia extendida que el cuerpo y el alma tienen una forma idéntica o que mantienen una fuerte conexión, debido a esto muchas culturas creen que los tatuajes existen en dos planos: el mundo real, bajo nuestra piel; y, el mundo espiritual, asociados a nuestra alma o espíritu. Para muchas tribus de borneo los tatuajes no solamente servían de guía o "pasaporte" al mundo de los espíritus tras la muerte, sino que además reservaban un status o una ocupación mejor para las personas fallecidas una vez llegasen a su destino.

Se ha descubierto que la mayoría (sino todas) las tribus primitivas empleaban alguna forma de arte corporal, desde las escarificaciones (cicatrices en relieve), hasta pinturas corporales temporales. Estas formas de arte tradicional prevalecieron en todo el mundo hasta la llegada de la civilización como la conocemos hoy en día, momento en el que el tatuaje sufrió una importante pérdida de popularidad.

Simbolos Tribales

Los tiempos pueden cambiar, pero las razones siguen siendo las mismas. En la antigüedad, los tatuajes tribales eran muy populares por las mismas razones que vuelven a serlo hoy en día. Algunos de los motivos más habituales para justificar su existencia se pueden encontrar a continuación: Para identificar a clanes, tribus y familias. Originalmente los tatuajes tribales se emplearon para identificar a los individuos pertenecientes a ciertas tribus, clanes y familias.³

La apropiación de las formas tribales es el planteamiento para, en base a la construcción de un campo visual, fundir los espacios entre si, validando el uso de las herramientas de edición y manipulación por computadora y generar varias propuestas en el campo digital mediante el uso de planos, líneas y figuras que generen una obra que proponga su propio lenguaje.

El resultado será la mezcla de influencias que dan vida a la forma que se construye a partir de impulsos, necesidades y gustos que, lejos de buscar un lugar en el espacio, son inherentes gritos que intentan incluirse en el tiempo del espectador, incomodar, inquietar, proponer que la obra se esparza como un virus que motive en otros y en sí mismo, la manera de reflexionar, de buscar dentro de sí.

Al hacer notoria mi forma de comunicación inicio un duelo entre el mundo como medio receptor y la obra como lenguaje, entre mi realidad al generar un espacio donde pueda expresar cada elemento y las preguntas y/o aceptación que se generen,

la pregunta es de cómo aplicar ciertos formatos al hacer público este lenguaje.

Los medios digitales, ya sean los que utilizan un programa de edición gráfica o una interfaz pública en la red, ofrecen varias alternativas por ser duales, pero al mismo tiempo pueden convertirse en un serio problema, ya que al desconocer su funcionalidad, nuestras propuestas pueden

encontrarse con serios obstáculos; sin embargo se puede jugar con las alternativas, ya que una vez explorado el medio podemos apuntar hacia la publicación de la obra, pasando del uno por mil de un lugar al mundo entero. El uso de Internet, las plataformas de edición y las interfaces nos permiten proyectarnos a públicos y espacios aún no explotados, pero si nuevos e innovadores.

La experimentación con el uso de figuras, formas sobre espacios y materiales ha cautivado mi necesidad de saber en qué medida puede cambiar mi manera de mostrar las ideas, emociones, signos y formas de un lenguaje propio; así como la manera de concebir el mundo... pasar del lienzo al monitor, del lápiz al mouse, sin lugar a duda mueve muchos estados de ánimo, de ahí interés de proyectar los alcances del arte sin el uso de materiales tangibles (papel, lápiz, pintura, etc.), y concebir todo esto en un medio donde se vuelven intangibles y manipular su estructura inicial: pasar de lo analógico a lo digital, de líneas a vectores, de pixeles a un mapa de bits... es un cúmulo de sensaciones increíbles que generan la necesidad de experimentar, de buscar el lenguaje que lleve mi mundo interior al mundo digital, y que este mundo se esparza por una red llena de espacios que aún están vacíos esperando por muchos que puedan expresar su incansable grito de libertad y su necesidad de ocupar un lugar en el espacio.

³Tatuarte. Org. Tatuaje, (en línea). [Martes 24 de abril 2012]. Disponible en la web: <http://www.tatuarte.org/significado/tatuaje/142/1/T/tribal>

Si bien el manejo de las plataformas de edición gráfica han acompañado el aprendizaje sobre nuevas herramientas y la manipulación digital, se ha demostrado que también es posible hacer nuevas lecturas de las imágenes. La utilización de un sin número de efectos representan el reto de encontrar la manera de interrelacionarse con el ser humano, la máquina como tal ejecuta acciones compuestas de ideas preconcebidas, y con la ayuda de un scanner decodificar y gen

erar una imagen digital, aquí el ente manipulador procesa los datos recolectados y da paso a una serie de procesos que, al fundirse en una mezcla total, ve surgir un nuevo lenguaje aplicado a un modelo de comunicación virtual, plataforma idónea para el uso como medio de publicación.

En muchos de los casos el uso de las diferentes manifestaciones culturales como formas de expresión contemporánea, traen consigo que la apropiación deforme el estado original de su valor cultural, por el cual fue creado, ya que al no estar implícito tiende a ser interpretado, sacándolo totalmente de su contexto y por ende generando elementos, formas y figuras híbridas.

Cito la experiencia personal como el ejemplo claro de cómo estas formas han sido manipuladas en función de estados emocionales asociados a varias

inclinaciones para construir manifestaciones tribales.

Cada elemento o propuesta debe tener su base de fundamentación en el conocimiento, en la práctica y en la relación vivencial para entender su significación y no suponer que el hecho de poder generar elementos analógicos sea el medio para sostener una propuesta de construcción visual.

Si bien la investigación se soporta en la base de cualquier propuesta artística, el valor agregado está en el artista, quién plasma su relación de sensibilidad con el medio que lo rodea, en este caso el arte digital como lenguaje visual.

Al buscar el análisis de un planteamiento es importante citar los hechos precedentes, referentes históricos que nos permitan entender bajo qué condiciones y medios se establecieron ciertos parámetros que han hecho posible dejar un legado en la continuidad del ser humano.

Los actos que preceden al ser humano forman parte del pasado, pero a la vez constituyen las pautas necesarias para entender el comportamiento del hombre actual, especialmente, su lucha por marcar su espacio y su manera de permanecer en el tiempo.

Simbolos Tribales

1er Capítulo
LO TRIBAL COMO LENGUAJE SIMBÓLICO

En este primer capítulo se abordan los hechos que precedieron a los actos culturales, que hoy en día están presentes en las diferentes actividades del hombre.

El desarrollo de las civilizaciones, la evolución de las herramientas y tecnologías de la comunicación, han abierto las puertas a las nuevas generaciones hacia la interacción, elemento principal en el intercambio cultural.

Movidos por el afán de encontrar elementos de significación podemos llegar a determinar que en la actualidad somos lo que nuestros antecesores nos heredaron, y que con el paso de los años se han agregado y adoptado formas externas de interpretar nuestros tiempos, por ello es importante cada aporte que se pueda hacer, ya que si no hacemos visible nuestra historia esta desaparecerá absorbida por culturas externas.

Ahora bien, son las nuevas generaciones las que adoptan y apropian maneras y estilos externos para expresar sus emociones, con lo cual son ejemplo para las nuevas sociedades que vienen detrás de ellos, de ahí la necesidad de ser parte del cambio y de proponer que nuestro entorno realce nuestro legado cultural.

Sin un sustento para la construcción de una propuesta, el fundamento no puede establecer el punto de partida, por ello la necesidad de contar con los elementos necesarios como los símbolos que en un inicio eran utilizados por las tribus y que luego fueron utilizados para denotar ciertas características tanto en los hombres como en la mujeres.

1.1 La denominación tribal.

Las primera apariciones de la sociedad como tal estuvo dada por la agrupación y organización: grupos de personas, que se unían por fines comunes como enfrentar los peligros y amenazas que les acechaban, por ello su estado de defensa se consolidó bajo la denominación de tribus.

Del latín tribus, una tribu es un grupo social cuyos integrantes comparten un mismo origen y ciertas costumbres y tradiciones. El concepto permite nombrar a las agrupaciones formadas por algunos pueblos antiguos o primarios⁴.

La asociación de grupos familiares siempre determina un orden que establece reglas y preceptos a los que cada uno de sus miembros se debe someter, por ello las tribus se establecían en determinado lugar y eran precedidas por un jefe supremo que poseía, además de sus habilidades, el respeto de toda su congregación, tales cualidades debían mantener preceptos tradicionales como también el hecho de ser un guía espiritual, por ello todas estas manifestaciones culturales están llenas de elementos rituales muchos de ellos quizás originados en mitos.

Para entender la intencionalidad de una tribu es necesario el realizar una búsqueda desde parámetros como la interacción social interna de estas organizaciones. En ese sentido, un elemento básico es el estudio de sus medios simbólicos ya que estos han sido pieza fundamental en la interacción y socialización de su cultura y lo que ha permitido que perduren sus valores y por ende que puedan ser transmitidos a sus nuevas generaciones. *La posibilidad agresiva del entendimiento recíproco entre los seres de un grupo, de una comunidad, de una especie, es por*

autonomasia una de las condiciones más importantes, desde el principio mismo de la vida, para la supervivencia. Esa es la necesidad de comunicación y su continua mejora y desarrollo progresivos deben entenderse como uno de los factores esenciales del progreso de la civilización humana⁵.

En lo referente a las primeras construcciones de las tribus, como factores de sociedades primitivas, es importante destacar que tanto su modo de gobierno como sus formas de comunicación han sido piezas fundamentales en el estudio y en la permanencia de las mismas en el tiempo. Su modo de gobierno mantiene el orden y el equilibrio; la figura del jefe supremo también se aplicaba a un ejercicio de juez y parte en las decisiones que posteriormente se tomaban cuando alguno de sus miembros incurría en la violación o desobediencia de alguna de sus normas.

La autoridad conferida por el grupo de personas hacia un líder conlleva no solo al sometimiento por el bien personal, si no también a la reverencia; su estado espiritual está dentro de lo sagrado, esta imagen terrenal lo hacía parte de los dioses, por ello estas sociedades se mantenían bajo los gobiernos jerárquicos para mantener vigente sus modos de sociedad, así entonces se podía organizar a los miembros del grupo por funciones específicas, se lo hacía en base al género ya la edad: los hombres, los de mayor fuerza y físico, eran colocados como guerreros, hombres

de caza, mientras que las mujeres se encargaban de las labores de crianza y cuidados del hogar.

Desde su organización varios han sido los elementos que han determinado los múltiples cambios en su modelo de vida, por ello podemos retomar que en los primeros rasgos de la formación de las tribus estas se caracterizaban por ser nómadas, luego por el surgimiento de varios factores como la agricultura, el comercio y ubicación geográfica, que determinaron el paso a una vida sedentaria, con esto era evidente que muchas de las funciones, en cuanto a su organización, tomen otro rumbo, ya que ante una nueva forma de vida las necesidades cambian y con ello la antigua estructura debió adaptarse a los nuevos procesos de cambio, esto lógicamente determinado por quien tenía el mayor orden jerárquico.

El trabajo conjunto de estas primeras civilizaciones permitieron a sus miembros evolucionar. Sin embargo, al tener una función en común por el hecho de ser grupos pequeños, les fue posible mantenerse socialmente compactados en su forma de pensar y de actuar, esto determinado también por el modo de gobierno que imperaba dentro del grupo.

Siendo grupos sociales sus actividades y los espacios internos dependían de lo que el jefe supremo establecía como actos relevantes, los mismos que eran distribuidos a personas influyentes dentro de la comunidad, tal es el caso del sacerdote, quién se encargaba de los aspectos netamente religiosos; de igual forma las demás tareas eran repartidas como en el caso de los hombres más fuertes a las labores de la agricultura para el sustento de

la comunidad y a las operaciones de defensa para el cuidado de su gente.

Dentro de este entorno social, por muy bien establecido que pueda parecer, podemos acotar que la organización en sí misma ponía algunas restricciones, es decir se podía ejercer cualquier tipo de actividades siempre y cuando no vayan en contra de los preceptos de la tribu, la transgresión de sus normas determinaba la expulsión de el o los miembros transgresores como su ejecución, cualquier acto irreverente por mínimo que pueda ser rompía la línea de sus reglas.

La determinación de su estilo de vida se manifestaba a través de la resistencia a los nuevos preceptos de sociedad, creando desconfianza y despego total por experimentar con cosas nuevas, a esto se suma que su supervivencia se fundamentaba mantener sus propias convicciones, rechazando a nuevos grupos sociales, y siendo poco tolerantes con lo desconocido. Esta fue una de las características principales y muy importantes en el sistema tribal y de la identidad de la tribu como tal.

La identidad de una sociedad se ve altamente influenciada por las relaciones interpersonales de quienes la conforman; sin embargo, en las sociedades de hoy lo que prima es el hombre como ser individual, de ahí que su comportamiento frente a otros hombres dentro de la sociedad, y ante las mismas situaciones que se presenten ha sido determinante en el desarrollo de las sociedades, particularmente en el caso de las tribus.

Sobrevivieron las tribus que lograron mantener su cohesión interna. Algunas evolucionaron hacia formas más sofisticadas, pero sin perder su carácter de organizaciones sociales compactas, tanto en el obrar como en el pensar. El jefe de la tribu era básicamente un dictador con un poder sin otro límite que su bondad o generosidad. Los brujos estaban subordinados al interés del poder temporal, y las familias enlazadas las unas con las otras bajo un solo propósito, el de mantener la unidad por medio de una identidad cultural y genética. Dentro de las familias, una nítida división del poder y del trabajo según género y edades.⁶

⁶ OSPINA, J. Valores tribales, libertades individuales y la Gran Sociedad. En línea. Disponible en la web: <http://lanota.com/index.php/opiniones/Valores-tribales-libertades-individuales-y-la-Gran-Sociedad.html>

Cada factor social siempre influirá en el cambio constante de aquellos actos que son parte tradicional de las sociedades. Un ejemplo de ello es la relación familiar, a cuya búsqueda siempre tenderá el ser humano en su estado de libertad. Esta familia constituye la primera forma de organización social, “su propia tribu”, en donde construirá sus propios valores y legados que serán pasados a las generaciones venideras.

Parte de la organización de esa propia tribu constituye la vida religiosa, vista como las reflexiones que permitan identificar y vivir ciertos valores que van acorde a lo que se considera el bienestar de esa tribu.

El hecho cultural supone un conocimiento implícito en la relación hombre – experiencia de su grupo social donde los diversos aspectos emotivos como conceptuales convergen en aspectos de la vida religiosa. Es lo vivido quien provee las exigencias esenciales. La reflexión interviene para autenticar los valores. Pero esas normas son normas segundas respecto de las normas primeras de lo vivido.⁷

Un aspecto emotivo y conceptual de la vida religiosa lo constituyen los ritos, elementos de representación cultural basados en complejos símbolos y actos repetitivos, que convergen permitiendo una interacción social a través de la conciencia espiritual o de un conocimiento que se desarrolla de manera colectiva, estos elementos permiten establecer un orden, un control y por ello deben imponerse como el modelo que mantiene el equilibrio ante el caos del universo.

La constante búsqueda de significados hace que nuestra razón sea el medio para

⁷ GUSFORD GEORGES. Mito y Metafísica. Traducción de Néstor Moreno. Editorial Nova: Buenos Aires 1960. p. 205

convencernos que todo tiene sentido, por ello los actos repetitivos en los que se incluyen secuencias de actividades crean un espacio donde el ser humano se aparta por completo de la sociedad para ser una parte simbólica del ritual.

La relación del hombre con el rito debe mantenerse en la línea de la acción ya que el mismo consiste en realizar actos repetitivos, enunciaciones, acontecimientos donde el conjunto específico de ideas puedan ser decodificadas cuando se incluyan dentro del mito. Ahora bien, no siempre el uso de la palabra rito puede o hace referencia al hecho religioso, ya que en nuestra actualidad el término es utilizado para describir ciertos acontecimiento y procesos dentro de diferentes campos como: la ciencia, la tecnología, las leyes, etc.

En ese sentido, el rito trata de reforzar valores, de mantener un orden social en cuanto a la organización de los grupos. El concilio de ideas no siempre va a determinar que estas sean o no compartidas, pero ayudan a justificar el hecho de dominio o uso del poder.

Los rituales subrayan el hecho de que la comprensión humana del mundo no es solamente mental, o solamente física, sino una integración holística de cuerpo y mente, pensamiento y sentimiento, palabra y acción⁸.

Cada rito toma en cuenta los elementos que lo circundan, lo que hace que no se

pueda dar un fin a todo este precedente. Un rito no termina donde empieza, su simbología siempre tendrá variantes ya que no se construye como un signo.

El ser humano ha puesto un sello elemental cuando refiere sus procesos sociales, estos han sido puestos de manifiesto al llamar a la unidad cuando se torna elemental el rito como proceso fundamental en la adquisición de experiencia.

Cada experiencia que el hombre relaciona con su naturaleza estará ligada a su elemento hierofánico, por ello el trascender ante los elementos rituales se vuelve necesario como figura práctica al momento de buscar un espacio importante dentro de su realidad social llevando los símbolos a una base más objetiva y espiritual. Aquí la ceremonia se convierte en una manifestación cultural asociada con la creación de presencias y de espacios independientes propagados por transmisiones culturales que perduren en el tiempo.

Las ceremonias constituidas por operaciones humanas tienen su elemento efímero, ya que poseen un acto de inicio como de cierre, y se realizan de forma transitoria por el hecho cultural que bien pueda ser por imitación o legado cultural. Por ello si no se entiende el legado cultural dado por una o varias tradiciones muy difícilmente el acto ceremonial puede ser entendido y propagado.

⁸ slideshare.net.ritual, (en línea). 7 junio 2010. (miércoles 4 de abril 2012). Disponible en la web: <http://www.slideshare.net/awarrenjohnson/ritual>

1.2 Las manifestaciones tribales.

La necesidad de un lenguaje común es un factor clave en la relación entre sociedades. Cada acto de representación busca la necesidad de hacer tangible el hecho social y cultural de cada sociedad y cultura, por ello los medios que sean utilizados para comunicar y expresar se vuelven valederos, ya que su intención se ve justificada por el valor comunicativo que el hombre usa para expresarse.

Cada acto dentro de los hechos sociales tienen y manejan el precedente cultural sobre el cual se ha levantado su civilización, sin embargo cada factor en el proceso de la evolución de estas sociedades se envuelve en rituales en los que se construyen normas y reglas a seguir.

En el entorno tribal se debe resaltar la relación con los símbolos sagrados, los cuales poseen características diferenciales que al ser expuestos y un profundo significado para la tribu que los ha creado y que en otro contexto pueden llegar a entenderse como símbolos profanos. Bajo estos fundamentos se ha podido mantener el equilibrio entre este tipo de organizaciones.

El hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por completo de lo profano.”⁹

Tomando esta cita de Eliade cabe realizar la pregunta ¿Qué es sagrado? ¿Por qué el hombre busca lo sagrado? ¿Qué hace que se vuelva sagrado? y él mismo responde “porque los objetos son diferentes al resto”. Estos objetos en un momento determinado de la vida del hombre de una tribu o de una cultura fueron aprendidos por alguien y luego enseñados. Por ejemplo: *para los judíos del antiguo pacto,*

el Dios de ellos se manifestó para mostrarse como un Dios diferente, frente a la esclavitud de una cultura dominante que vivían en torno de que el hombre era dios (Faraón).¹⁰ Con esto se puede demostrar que para la cultura dominante lo profano se manifiesta como todo objeto desconocido que desplaza y se sitúa en un nivel superior.

De lo anotado anteriormente podemos decir que no se puede tratar de juntar el pensamiento de Oriente con el de Occidente, somos y hemos sido dos realidades diferentes, es decir cada uno tiene una historia distinta que ha creado y consolidado conceptos propios de la vida en sociedad, muchos de los cuales derivan de su historia religiosa: religiosidad, mitos, leyendas.

Cada legado trasciende de generación en generación, aunque no hayamos sido testigos vivenciales de ciertos hechos; sin embargo esta trascendencia en algunos casos va perdiendo su fuerza, y lo que en el pasado fue elemento de adoración hoy en día no tiene el mismo significado de sagrado, aunque se conozca la razón y la manera en que fue entonces.

El hombre, entonces, se convierte en un ser manipulable, al punto de determinar su destino, porque se le da normas sobre las cuales debe orientar su fe en Dios, en el ser supremo que determina la naturaleza de lo sagrado: una piedra, un árbol, una montaña, o la representación de cualquier imagen puede convertirse en una manifestación de lo sagrado; en ese sentido, las circunstancias actuales poseemos varios objetos que son parte de nuestra hierofanía, la cual consciente o inconscientemente determinaría nuestro mañana.

⁹ MIRCEA ELIADE. Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998. Pág.9

¹⁰ Después Moisés y Aaron entraron a la presencia de faraón y de dijeron: JEHOVA el DIOS de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo ha celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es JEHOVA, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel! Yo no conozco a JEHOVA ni tampoco dejare ir a Israel. Y ellos dijeron: El DIOS de los hebreos nos ha encontrado; ...) LA SANTA BIBLIA. Sociedades Bíblicas Unidas. 1960

“ Las cosas sagradas son las que las protegen y aíslan de las cosas profanas son a las que se aplican estas prohibiciones y que deben permanecer apartadas de aquéllas. La relación (o la oposición, la ambivalencia) entre lo Sagrado y lo Profano es la esencia del hecho religioso¹¹. ”

Entonces aquello que se entiende como sagrado o nuestra hierofanía es lo que nos mantiene en el límite de nuestras realidades naturales, al filo de nuestras rupturas, un espacio en donde podemos cuestionar quiénes somos, o aquello en lo que podemos medir nuestras diferencias al momento de entender qué funciones son las que como seres humanos debemos cumplir.

Parte de la realidad sagrada está envuelta en lo que llamamos ritos – tránsito – en la vida del hombre, su iniciación parte de los procesos de tránsito como: la edad, sociedad, cultura, religión, que han marcado y marcarán el valor del hombre como ser humano.

Con esto puedo concluir que hoy en día lo absoluto se vuelve relativo, lo que ayer fue hoy no es, lo que para unos es santo para otros es pecado, lo profano se vuelve sagrado... ¿acaso no caminamos en el posmodernismo? Todo es subjetivo. Todo esto incluye al hombre como eje principal en la formación de grupos, comunidades, tribus, por la relación con su entorno busca los medios para identificarse y distinguirse, por ello la importancia de crear grupos sociales.

Ante la necesidad por encontrar la relación hombre - naturaleza, el ser humano ha estado en constante búsqueda por componer los espacios que le permitan

mantenerse en equilibrio, el tiempo ha relatado los importantes pasos que se han dado en las construcciones de las primeras civilizaciones y, sobre todo la incansable necesidad de encontrar la armonía en la relación hierofánica del ser con el cosmos.

El hombre, desde sus orígenes, ha tenido la necesidad de actuar de manera dual con su entorno, posteriormente entendió la importancia de enmarcarse dentro de las diferentes normas establecidas por las diversas culturas para mantener el sentido y el orden de las sociedades, e incluso de su relación con la naturaleza donde todo converge, en algunos con la vivencia de mitos.

Al entrar en contacto con los elementos naturales, espirituales, sociales y culturales, cada uno de estos factores, independientemente del tiempo, en el que sean parte de la relación con el hombre pasan a formar parte de su relación de iniciación. Por iniciación se entiende el conjunto de ritos y enseñanzas orales, por medio de las cuales se obtiene una modificación radical del estatuto religioso y social del sujeto. Filosóficamente hablando, la iniciación equivale a una mutación ontológica del régimen de la existencia. Al final de sus pruebas, el neófito goza de una existencia diferente de la que tenía antes de la iniciación: se convierte "en otro"¹².

Este proceso de conexión relaciona la práctica del ser humano en la construcción de sus procesos, ya que se introduce en el siguiente paso, el paso superior con el cual deja sus actos inferiores para llegar a un estado superior. Por ello el ser humano está determinado a construir su aprendizaje, las enseñanzas del pasado tienden a mantener un equilibrio en las generaciones actuales, sin embargo esto

¹¹ DONNER G. THEO. Fe y posmodernidad. Barcelona: Editorial CLIE - España, 2004. P. 22

¹² ELIADE MIRCEA. El Mito, el rito y la literatura. Traducción de Ricardo Anaya. Argentina: Verlap S.A. 2001. p. 206

no siempre puede pretender ser la constante en este proceso.

Si bien las primeras civilizaciones mantenían un orden para sus tradiciones es el hombre quién le da el valor para que estas puedan trascender. Por el rito, el hombre realiza en la tierra el modelo arquetípico. Según su etimología, es sánscrito la palabra "rito" y denomina aquello que está conforme con el orden.

Si se construye un templo, lo hace por medio de un ritual de consagración que le confiere fuerza y eficacia al ponerlo en perfecta concordancia con el arquetipo. Si ocupa un territorio, le confiere valor y forma para que pueda habitar en él. Ésta es la función del ritual. Al separarlos del uso profano, el rito da valor de realidad a este templo, a este territorio. El efecto del ritual es conferir una dimensión de calidad y un sentido. Para la mentalidad arcaica, la realidad se manifiesta como fuerza, eficacia y duración. Por esto lo real por excelencia es lo sagrado, ya que solamente lo sagrado existe en su manera absoluta, actúa eficazmente, crea y hace durar las cosas .¹³

Como seres humanos nos sentimos atraídos por la necesidad de trascender, proponer un cambio que sea significativo, siempre será un reto el poder alcanzar al nuevo hombre, aquel que deja atrás lo viejo mediante su iniciación y comprende el proceso de dimencionalizar su pasado para denotar su permanecía dentro de la línea de lo sagrado.

Nos es fácil pensar que las primeras iniciaciones seguían un proceso que ahora quizás lo son las actividades sociales de las cuales formamos parte, el tener ciertas nociones de lo que significa rito puede confundir el hecho mismo de su uso y

aplicación.

El rito, en algunos de los casos, puede ser considerado como parte de las actividades diarias, o en cierto casos elementos que tienen que ver con el ciclo de momentos de la vida social. Cualquiera de estos tiende a delimitar la fragilidad de su uso, por cuanto para ciertas culturas la iniciación social está basada por la edad que le faculta de responsabilidades, derechos y obligaciones, mientras que para otras está marcada por actos religiosos, estas diferencias las hemos tenido siempre y las seguiremos teniendo.

Debido a la gran cantidad de intercambios culturales nos es mas común encontramos con rupturas sociales, ya que determinados ritos son sacados de su contexto y puestos a consideración de otro grupo social donde siempre la línea de lo sagrado y lo profano estarán delimitadas por sus entes sociales.

1.3 La figura tribal como símbolo.

Para nuestras realidades actuales las figuras tribales como símbolos pueden entenderse como elementos con connotaciones sagradas, con fundamentos religiosos; y, al ser parte y esencia de rituales su significado puede ser tener una variedad de interpretaciones.

Nos queda entonces el análisis de en qué parte cada uno de nosotros retomamos lo enseñado y lo traemos como nuestra exégesis para hacer del símbolo algo sagrado o de lo sagrado un símbolo, dado que conocemos que nuestra hierofanía

¹³ SCHWARZ FERNANDO. Mitos, Ritos, Símbolos. Antropología de lo sagrado. Buenos Aires: E. Biblos, 1971. p. 107

nos mantiene al límite de nuestras realidades, al punto de hacer que lo significativo se convierta en un elemento de protección.

“ Las cosas sagradas son las que las protegen y aíslan de las cosas profanas son a las que se aplican estas prohibiciones y que deben permanecer apartadas de aquéllas. La relación (o la oposición, la ambivalencia) entre lo Sagrado y lo Profano es la esencia del hecho religioso .”¹⁴

¿Son todas las cosas (objetos, elementos de la naturaleza) sagradas? ¿Qué cosas tenemos que son sagradas? Muchos pueden ser los elementos a los cuales uno pueda atribuir características especiales, incluso poderes superiores; por ejemplo la capacidad de dar descanso, tranquilidad, o de cumplir un favor que no puede ser realizado por ser el humano. ¿Será que podemos considerar que las mismas cosas hierofánicas pueden ser profanas? ¿Será entonces que bajo nuestra religiosidad podemos entender que estos elementos existenciales dan el sentido moral a la relación del ser humano con su naturaleza y su entorno?

Eugenio Trías entiende a la religión como una ideología y falsa conciencia, como una conducta sustitutiva de un mundo sin corazón. Se pone entonces en discusión que las diferentes manifestaciones del fenómeno religioso pueden tener distinto significado para los seres humanos, pues no en todos se establecen los mismos parámetros de convivencia para validar este tipo de fenómenos, ya que el trasfondo cultural, sus formas rígidas o tajantes dependen en muchos de los casos de sus tradiciones, ritos y enseñanzas fundamentadas en una práctica colectiva dependiendo del grupo al cual pertenece.

Ideológicamente se podría determinar la hierofanía que posee un objeto, entramos en el punto que necesitamos tener ciertas condiciones para que todo este medio conceptual pueda ser validado y que al momento de ser presentado dentro de un grupo social y elevado a la religiosidad nos conduzca a un nuevo elemento sagrado. Esto en el supuesto que podamos entender que la religión nos lleve a la reflexión y sobre todo a lo que pueda ser pensable, pero ¿cómo pensar y ordenar cada idea para entender la complejidad de un objeto, para que sea un nuevo elemento al cual se le de la clasificación de sagrado y tenga un significado?.

Los diferentes elementos con los cuales estamos relacionados tienen su propio significado (piedra, sol, montaña...) el cual es generalizado para poder entendernos y mantener la comunicación entre los diferentes grupos sociales del ser humano.

Entonces, el significado juega un rol importante cuando nos referimos a tal o cual objeto, ya que al denotar su característica específica y su particularidad dan un conjunto de definiciones y conceptos que van otorgando un significado, que le permite al mismo tiempo ser un elemento simbólico de representación.

Se pide un signo para poner fin a la tensión provocada por la relatividad y a la ansiedad que alimenta la desorientación; en una palabra: para encontrar un punto de apoyo absoluto.¹⁵

El uso de un objeto manejado por su función constituye un signo, al manejarlo

¹⁴ DONNER G. THEO. Fe y posmodernidad. Barcelona – España: Editorial CLIE, 2004. P.22

¹⁵ MIRCEA ELIADE. Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998. Pág. 19

dentro de una cultura tomaría una identidad, al momento de ser representado se vuelve un símbolo que permite afianzar el significante que representa a una cultura y por ende hace que se pueda diferenciar de las demás.

Tanto la función del significado como del significante son necesarias para poder simbolizar la reflexión de un conjunto de ideas, ya que al pensar en el símbolo damos por sentado que tenemos un conocimiento de la idea de su definición. *Símbolo.- Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada*¹⁶. Generalmente entendemos que el símbolo está contenido dentro de lo simbólico y que por eso tienen entre sí connotaciones religiosas.

*Sin embargo todas estas condiciones que se deben cumplir, deben complementarse con el remanente místico. Pero ese encuentro místico, para consumarse como acontecer simbólico debe, entonces, retroceder al ámbito en el cual se puede producir el enlace entre las dos partes consideradas, la simbolizante y la simbolizada*¹⁷.

Podemos decir, entonces, que nuestros objetos sean cuales sean, llegado un momento místico determinan la comunicación entre dos partes con lo que se produce la simbolización de un objeto determinando y así la conjunción de las dos partes. Se puede entender que cada objeto (material, inmaterial) según la propia relación hierofánica es sagrado en mi tiempo y bajo mi cultura, y su significante es lo que hace que se de la relación mística con el mismo.

1.4 La figura tribal como medio cultural

La búsqueda de identidad puede ser determinante en la significación de los símbolos, el hombre en sí eleva los medios como elemento de identidad, siempre sometidos a juicio de quienes podrán aceptar o descartar su relación con los mismos.

Estos símbolos como una forma de lenguaje buscan generar espacios entre las figura y sus distintas propuesta de formas tribales, por ello estas son parte esencial en la construcción de un lenguaje.

Ante la necesidad de expresarse, de identificarse con su uso, el arte urbano los utiliza para expresar sus elementos de sensibilidad, pero la exposición de esta manifestación dentro de la sociedad resulta tan solo como un montón de líneas de color que forman trazos en varias direcciones, concepto dado por el desconocimiento social del significado, dando así que la sociedad relaciona que su uso se da únicamente en gente con algún tipo de desviación mental, poco educados, o relacionados con el ocultismo.

1.4 Las formas tribales como lenguaje de comunicación

Un idioma, una escritura, los jeroglíficos, etc., son algunas representaciones de lenguajes de comunicación creados por el hombre dentro de la sociedad, donde además es parte activa de los medios que difunden las diversas formas de comunicación y promueven otras maneras de expresión en una sociedad.

Hoy en día es muy común ver cómo diversos grupos, comúnmente los urbanos,

¹⁶ DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. España. 2010

¹⁷ EUGENIO TRÍAS. Pensar la religión, el símbolo y lo sagrado. GEA, 2004. Pág. 7

proponen espacios que a través de sus propias realidades les permiten comunicar sus intereses. El lenguaje a través del cuerpo ha sido un medio que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y ha sido llevado de generación en generación; esto sumado a los movimientos impulsados por sonidos permitió la generación de un lenguaje visual, cuya composición y relación con el entorno nos invita a ser parte de este medio como espectadores o como creadores de mensajes.

Una de estas formas de lenguaje es el tatuaje, el cual ha marcado escenarios vivos de comunicación al punto utilizar al cuerpo como altavoz, como el medio para plasmar tendencias, inclinaciones o simplemente un medio para mostrar una identidad con determinado estilo o influencia.

Podemos encontrar distintas maneras de experimentar el uso de un medio o de un recurso para construir elementos de comunicación, por ello lejos de buscar un lenguaje común, es importante saber que el manejo de las formas tribales y su sin número de variaciones, que ya tiene su propio espacio basado en una relación directa tanto con el uso y la significación, ha mantenido un lenguaje constante y que poco a poco se vuelve más común dentro de nuestra sociedad.

Los procesos de creación de formas tribales encierran emociones, que combinadas con la calidad estética forman un conjunto de elementos de inferencia entre los medios que impulsan tanto su creación como los elementos significantes que posee.

Simbolos Tribales

2do Capítulo

TEÓRICO CONCEPTUAL

Una vez establecidos los referentes históricos, el análisis es fundamental para comprender el proceso de elaboración y así identificar los diferentes símbolos. Al realizar el estudio sobre la construcción de las formas tribales se puede experimentar con la representación analógica de estas figuras.

En el contexto urbano estas formas han sido tomadas de las diferentes propuestas que se pueden encontrar en diferentes medios, con lo cual se genera cierta confusión al no entender qué orientación se le da al uso de las mismas.

El uso de estos símbolos tribales se ha convertido en un lenguaje urbano y de ahí la importancia de profundizar en su influencia por ser un elemento de identidad dentro de la localidad.

EL SÍMBOLO TRIBAL EN LA CULTURA URBANA.

La significación del símbolo ha tratado de definir el proceso de construcción de su estructura como concepto (concepto como definición) ya que cuando tratamos de describir un elemento empezamos por acotar, limitar y hasta cercenar las maneras de entender lo que tenemos en frente.

*El símbolo es una realidad aprehensible por los sentidos que colocan al sujeto en presencia de otra realidad. Donde se ha escrito <<coloca en presencia de...>> puede leerse <<remite a...>>, <<evoca>>, <<suscita>>, etc.*¹⁸

¹⁸ Federico Revilla. Fundamentos Antropológicos de la simbología. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007. Pag.15

Sin embargo, se debe tener presente que contrariamente a lo expuesto antes, la construcción de un discurso, ante lo que visualmente podemos presenciar, debe abrirse hacia horizontes más amplios en función de los seres humanos, tomando en cuenta su individualidad y complejidad, pues el hecho mismo de que cada ser es individual nos mueve a buscar un enfoque hacia los medios para entender su entorno al estar presente como significante, esto pone en discusión aquello que se marca dentro de una definición, confronta su criterio, su idoneidad su crítica, ya que al ser expuesta hacia un público receptivo entra en el plano de la selección perfecta para denotar un símbolo.

Lo simbólico no pertenece nunca al <<más allá>> (Jenseit) ni al <<más acá>> (Diesseits), tampoco al ámbito de la <<inmanencia>> o al de la <<trascendencia>>, sino que su valor consiste en la superación de estos conceptos contrapuestos, que proceden de una teoría metafísica edificada sobre dos mundos. Lo simbólico no es lo uno con lo otro, sino que presenta <<lo uno en lo otro>> y <<lo otro en lo uno>>.¹⁹

Nos es factible entender que ninguna definición es satisfactoria, en muchos de los casos se puede contar con algunas que nos pueden servir, condicionado por la manera en cómo puede o debe aplicarse, por ejemplo: al colocarlo en presencia de algo se puede determinar hacerlo suyo, inalcanzable: volver a clasificarlo verbalmente no anula ni hace más cercana su condición, lo que el símbolo evoca permanece en su misma inalcanzabilidad.

Por tanto el símbolo no es nunca equivalente a los simbolizado, ni análogo siquiera, ni intercambiable con ello, sino esencialmente exterior y ajeno, útil sólo

¹⁹ Federico Revilla. Fundamentos Antropológicos de la simbología. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007. Pag.15

cuando como medio para orientar hacia ello, cabe dudar acerca de cualquier tendencia a vincular el símbolo de un modo demasiado estrecho con lo simbolizado²⁰.

2.1 La figura como significante tribal

Un sin número de formas acompañan las representaciones tribales cuando en su uso se pone de manifiesto la construcción de diferentes símbolos, los cuales son visibles al momento que son utilizados como tatuajes en la piel, una forma de pertenencia e identificación hacia un grupo, hacia una comunidad a una denominación tribal.

Las diferentes tradiciones que han marcado a nuestras civilizaciones se prolongan dentro de un entorno que han tomado a la urbe como un lugar propicio donde se ponen de manifiesto estilos, modas, tendencias, etc. Al exponer todo esto a la sociedad, se marcan diferencias pues nos encontramos con grupos que están claramente definidos. Así, para nuestra cultura local todo tipo de manifestación cultural tiene relación con elementos desconocidos, y en muchos casos supersticiosos, por eso ante un nuevo referente del tipo de expresión, el entorno busca instantáneamente relacionarlo con referentes que se enmarcan en mitos y leyendas.

Las formas tribales tienen un sin número de variantes en cuanto a su construcción, pero quizá una de las principales características de este tipo de formas y por la cual se orienta su significado hacia lo oculto y misterioso, esta en su construc

²⁰ Federico Revilla. Fundamentos Antropológicos de la simbología. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007. Pag.15

ción como estructura, la terminación de sus figuras son circular, ovalada, irregular, y su remate se da en una punta pronunciada y alargada. Estos tipos de formas puntiagudas y entrecruzadas tienen semejanza con la de los cuernos de tipo cornicerrado, brocho, cornalón, esto como un referente en cuanto a la similitud de algunas formas.

Pero lejos de una similitud está el hecho de su construcción y uso, ya que cuando se toma de referente la construcción tribal esta marca hechos sobre los cuales la sociedad se relaciona, que van desde desórdenes mentales hasta creencias satánicas.

2.2 Uso y significado actual

La evidencia del símbolo, cuando percute los sentidos del hombre, actúa sobre todas sus potencias. Revela o descubre algo exterior a él y muy ajeno a su ámbito propio, aunque no a sus necesidades profundas!; pero también pone en marcha algunas de las capacidades latentes. O sea, que el fogonazo esclarecedor del símbolo no se consume en sí mismo: antes bien, ejerce un efecto propulsor sobre el espíritu humano²¹.

A lo largo de la historia, el hombre ha encontrado diferentes maneras y espacios donde expresar sus ideas, en el marco de su relación con su entorno; por una parte, las influencias externas han marcado ciertas tendencias en la forma de

²¹ Federico Revilla. Fundamentos Antropológicos de la simbología. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007. Pag.15

percibir hechos culturales y en otros casos ha despertado la necesidad de ser parte de ellos.

Particularmente los símbolos tribales se usaban por la atracción hacia sus formas estéticas, pero de una manera camuflada, ocultos ante la vista de los demás, ya que para tener una de estas figuras se necesitaba convertirlas en tatuajes y plasmarlas en alguna parte del cuerpo que pueda ser cubierta por alguna prenda de vestir, con el fin de mantenerlo en secreto.

Los grados de libertad han cambiado considerablemente entre unas y otras generaciones. Hoy es más común encontrar figuras tribales a modo de tatuajes y en la gran mayoría de casos, portarlos es un hecho de orgullo y de identidad.

Se han vuelto más frecuentes tanto su uso como el identificarse con estos símbolos, particularmente este tipo de figuras son frecuentes en quienes realizan actividades físicas de halterofilia, que conciben a estos símbolos como un referente de fuerza. Un ejemplo de ellos es el tatuaje en forma de cadena que cierra el bíceps, en otros casos se usan en el antebrazo y en la parte trasera del cuello, dándole una connotación estética acompañada de fuerza. En otros casos se encuentran en diferentes partes del cuerpo ya que solo son admiradas por sus composiciones más que por un significado más allá de la forma.

2.3 La construcción de figuras tribales

Cada acto donde el ser humano encuentra su relación hierofánica (hombre – naturaleza) exige un grado de afinidad donde nuestros sentidos empiezan a sensibilizarse ante este hecho.

Figura # 1
Formas tribal
Ilustración vectorial

Los elementos de misterio y la asociación del hecho fantástico han sido parte trascendental en la admiración hacia algunas de las obras que se han realizado, pero que sin embargo no conseguían la plena identificación con este tipo de forma de expresión. Fue así como poco a poco empezó la necesidad de buscar nuevas formas, la primera relación se estableció en la extracción de la figura de un escorpión que luego fue dibujada sobre la piel con esferográfico, en la terminación de sus extremidades y el soporte (cuerpo) daba la oportunidad de alargar sus terminaciones en puntas. En los siguientes dibujos se hacía prominente el hecho de realizar la prolongación de sus puntas y su terminación.

La elaboración de estas figuras era totalmente empírica pues su origen era casual, con el paso del tiempo el constante uso de las mismas fue tan normal como el mismo hecho de hacer cualquier otra actividad, y su elaboración era cada vez más singular y constante. Hablando de mi experiencia personal, incluso bajo la influencia del estado de ánimo y de la música, estas formas salían como por arte de magia, un sin número de estilos con su propio movimiento, tamaño y forma.

Cada una de estas formas despertaban la curiosidad de muchas personas quienes siempre preguntaban su significado y en dónde se podían encontrar más.

Figura # 2
Formas tribal
Ilustración vectorial

Así, cada forma llama la atención de quien las mira, tratando de buscar un significado específico. Ante esto surgió la necesidad de conocer las experiencias de otros que como yo, trabajan en este tipo de construcción, fue así que encontré una infinidad de marcas que se parecían a las que estaba realizando.

Existen un sin número de figuras tribales que destacan varios elementos en su construcción, en algunos de sus casos su complejidad geométrica es muy elaborada, pero mientras más complejas las formas más se resalta su estética. Otros de los factores de construcción se asocian al lugar específico donde va hacer colocado, es

decir la parte del cuerpo que se quiera resaltar con una figura tribal.

Este tipo de tendencia ha llevado a la construcción de algunos elementos basados únicamente en la forma y en la orientación de su uso, las primeras elaboraciones tendían a seguir este tipo de corriente, buscar la unión de formas complejas y ante todo seguir con la corriente de imprimir la prolongación de la líneas. Algunos de los bocetos comprendían la inclusión del color como parte de una identidad propia.

Resaltar la fuerza en estos elementos ha motivado el interés por profundizar en la concepción tribal, ya que el fundamento que apoya esta construcción está basado en la manera cómo se construían y qué elementos debían contener estas formas como lenguaje de comunicación de las tribus.

Figura # 3
Formas tribal
Ilustración analógica

El análisis de las figuras tribales permitirán generar nuevas propuestas al momento de realizar la construcción de formas que pasarán por una serie de procesos para estructurar una propuesta de arte digital. Generar elementos analógicos para tener un banco de elementos, será el medio de partida para elaborar cuantas imágenes sean posibles.

Cada elemento tiene su significación en la propuesta de elaboración, llevarlos al proceso digital nos permitirá extender el alcance de los resultados esperados, tomando en cuenta el hecho de difundirlos como forma de comunicación a través de la utilización de estos símbolos.

El uso de herramientas digitales nos proveerá el componente adicional para entrar en este campo, donde se espera construir la propuesta de arte digital.

2.4 Construcción analógica de las formas tribales

En primera instancia se realizó practicas de textura en bocetos, tanto de las líneas de dirección como en la construcción analógica de las primeras figuras tribales. A continuación se describirán algunos ejemplos y el proceso que se llevó a cabo en los mismos.

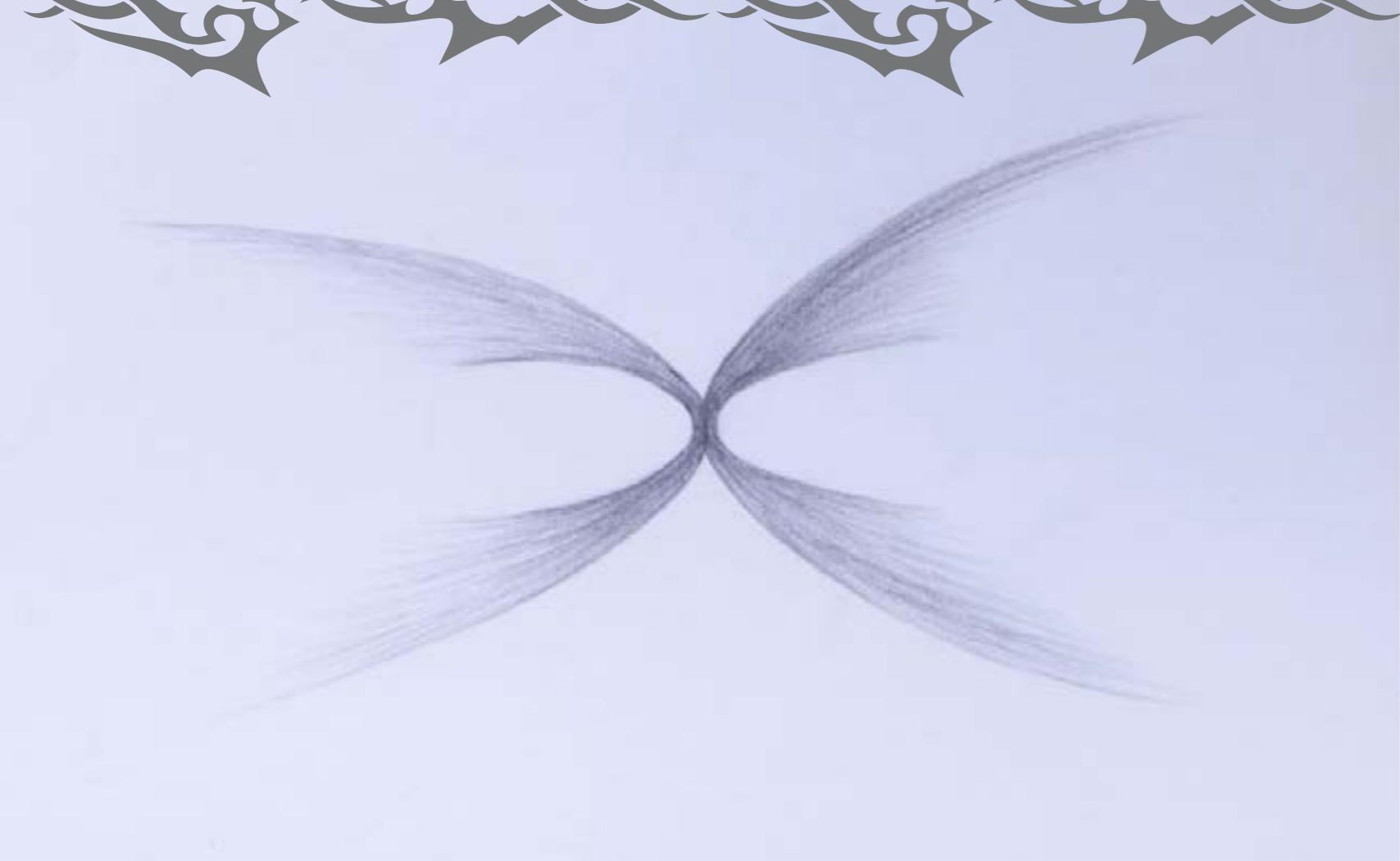

Figura # 4
Formas tribal
Ilustración analógica

Sobre este ejemplo se trabajó las líneas de dirección (movimiento) y el tratamiento de la textura sobre la cual se construirán las siguientes formas.

Figura # 5
Formas tribal
Ilustración analógica

La construcción de esta figura se realizó en base a un estudio de la forma, la textura y el soporte. Una vez hecho el proceso analógico, el siguiente paso será el proceso digital, esta imagen está sobre un soporte conocido como papel ingeniero cuya característica principal es su transparencia, el uso de este tipo de material ayudará a revelar cómo en la edición

en computador permita ver una mayor fidelidad en el trazo de los vectores y por ende una mejor calidad del producto final.

La inclusión en la parte analógica ha demandado la búsqueda de los principios de diseño de las figuras tribales. En primera instancia se puede apreciar construcciones geométricas; así, mediante la utilización de procesos de dibujo técnico se realizará la aplicación de diferentes técnicas para analizar la construcción de algunas de las figuras tribales.

Internet se encuentra lleno de imágenes y figuras tribales, estas se tomarán como base para el análisis de este tipo de figuras.

Las herramientas básicas a utilizarse son: un juego geométrico de escuadras graduadas en ángulos de 45° y 90°, una regla graduada de 45 cm, un compás, y juegos de curvígrafos. A continuación explicaré como construyó el siguiente ejemplo:

Figura # 6
Formas tribal
Ilustración vectorial

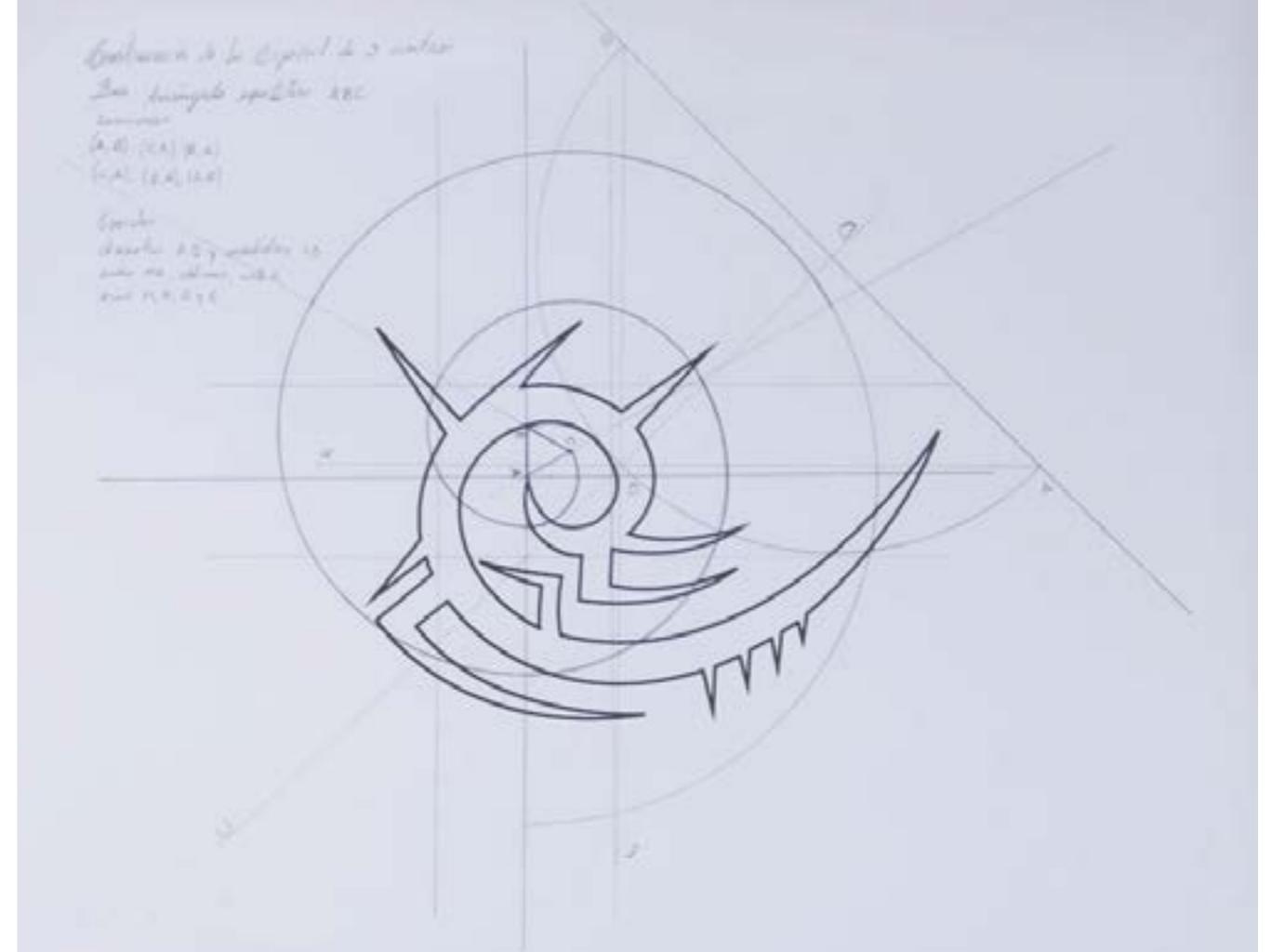

Figura # 7
Formas tribal
Ilustración analógica

Con el proceso de análisis, en cuanto a la construcción geométrica, se desarrolló ejemplos de construcción de formas y figuras tribales; así como las diferentes pruebas en tanto se tomen las bases de los estudios y la inclusión tanto de textura como de la forma.

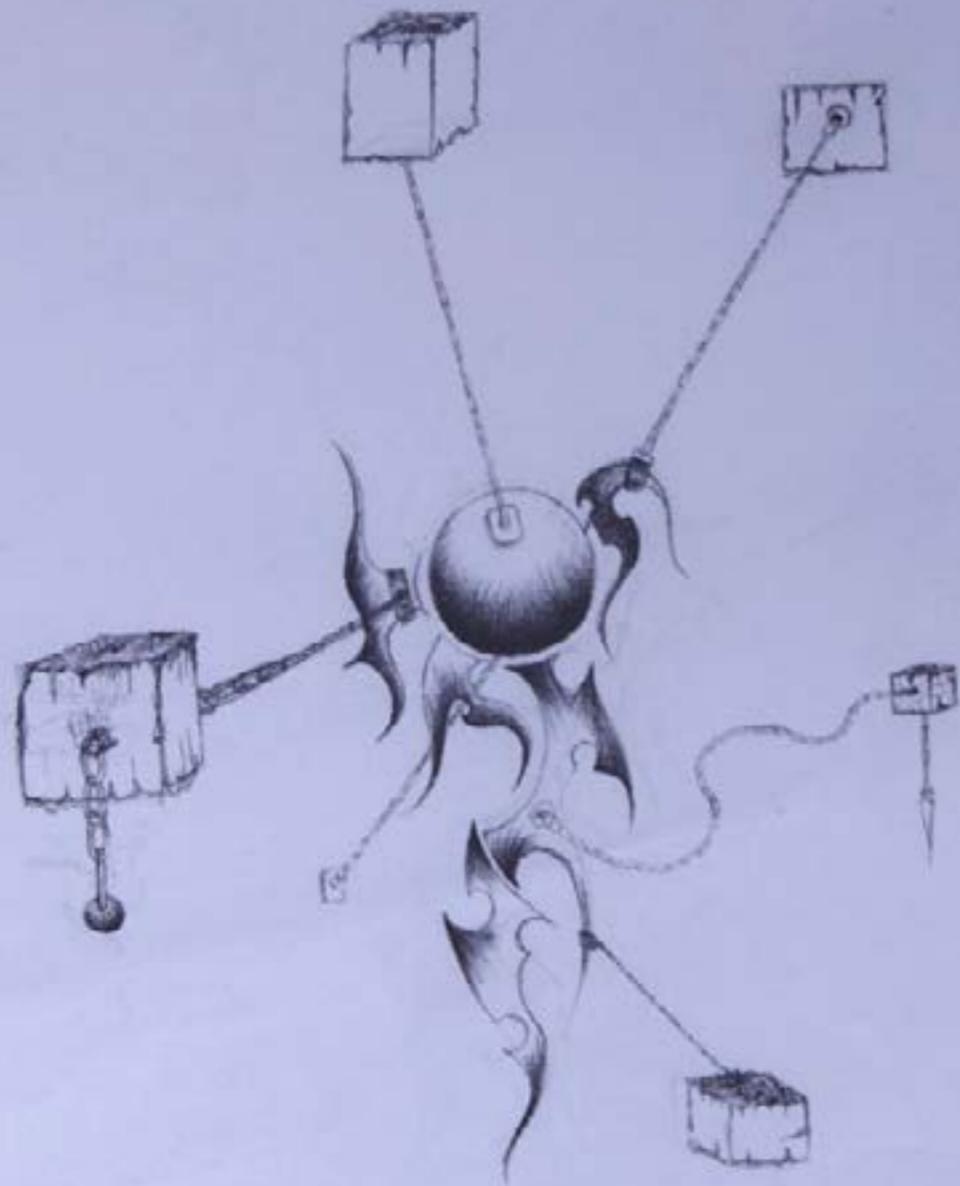

Figura # 8
Formas tribal
Ilustración vectorial

Figura # 9
Formas tribal
Ilustración vectorial

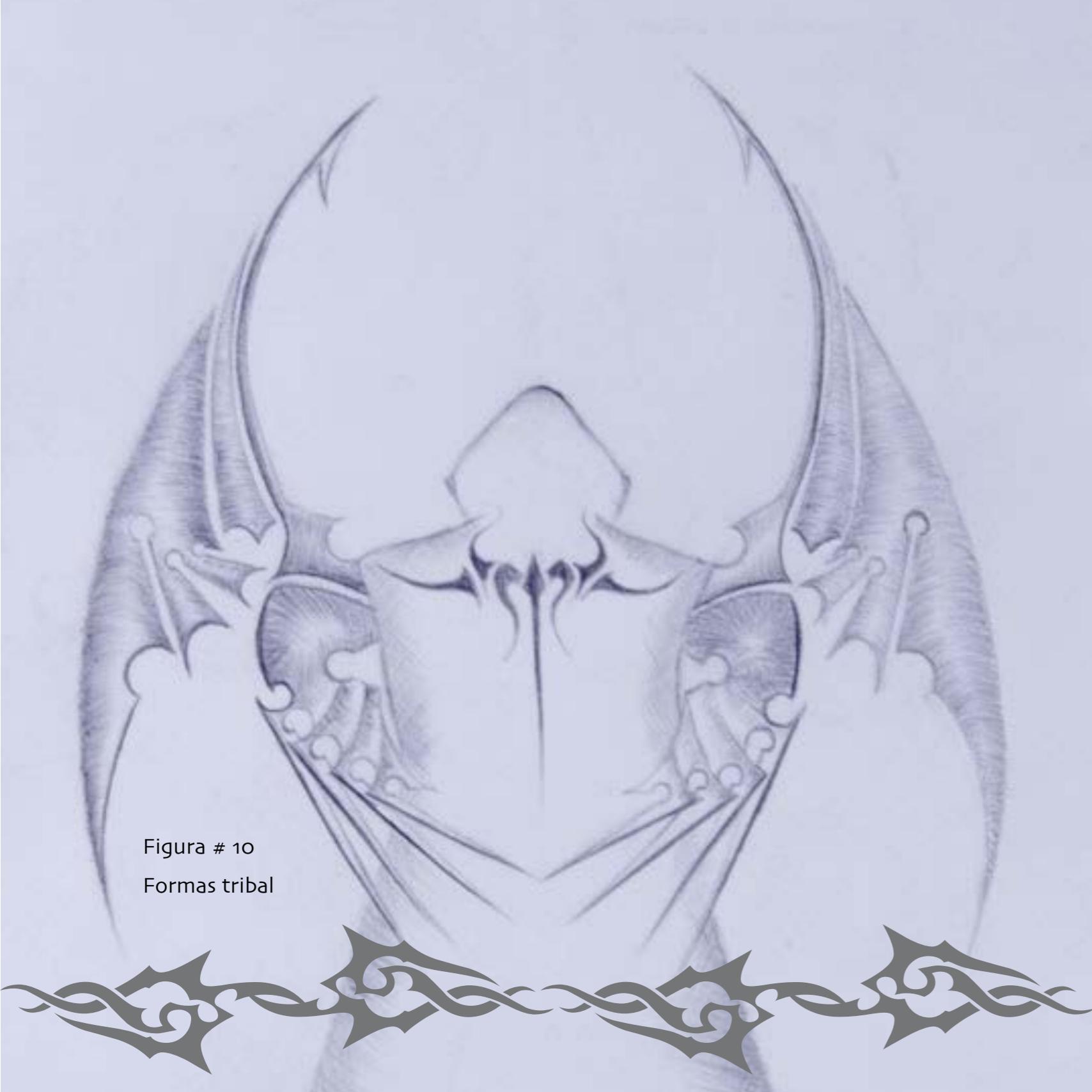

Figura # 10
Formas tribal

Simbolos Tribales

3er Capítulo
PROPUESTA DE ARTE DIGITAL

3. APROPIACIÓN DEL SÍMBOLO TRIBAL. PROPUESTA DE ARTE DIGITAL

La influencia tribal, medio de inspiración de las siguiente propuesta artística, se ha encaminado en un sendero por el cual se han dado pasos en varias direcciones. En este capítulo explicaré cómo cada línea encierra un sentimiento de libertad que da rienda suelta a esta propuesta enmarcada y acompañada por el proceso digital, mostraré cómo el uso de las plataformas de edición y manipulación por computador aportan de manera significativa en el proceso de construir y proponer arte digital.

Ante la necesidad de plantear una propuesta de digitalizar todo el proceso de elaboración de las piezas finales: bocetos, dibujos a lápiz en papel bond y en general todo el material que en primera etapa dio inicio a la propuesta analógica.

Cada paso en la digitalización y manipulación, compuestos en primera instancia con la ayuda de periféricos, conforman las piezas necesarias al momento de decodificar una imagen, y que gracias a procesos tecnológicos y códigos binarios se convierten en un formato digital donde las plataformas de edición se transforman en herramientas manuales. *La producción artística comienza con imágenes que están al servicio de la magia. Lo importante de estas imágenes está en el hecho de que existan, y no en que sean vistas.*²²

El uso de estas plataformas en los procesos digitales ha venido siendo modificado, y se siguen modificando las diversas opciones en cuanto a la digitalización de los procesos analógicos, siendo cada vez más las opciones para poder obtener la

mayor cantidad de información del archivo analógico, ya que con una mayor información de archivos digitalizados se mejoran los procesos de edición y manipulación por computador.

3.1 Proceso creativo y reflexivo de la propuesta de arte digital

Esta propuesta tiene tres momentos específicos:

- El proceso analógico
- El procesos de digitalización
- El proceso de manipulación por computador

El proceso analógico

Este proceso será la base para la construcción de las piezas que posteriormente se utilizarán para elaborar el registro digital.

Materiales básicos como: papel, cartulinas, lápices de colores, en conjunto serán utilizados como herramientas y soportes básicos.

En la particularidad de este proceso caben los registros y pruebas que permitirán conocer resultados en cuanto al material, así como el hardware que se utilizará para completar el proceso registro valedero para optimizar los recursos y el tiempo.

El procesos de digitalización

Una vez obtenidas todas las piezas se opta por dar inicio a la digitalización de

²² Walter Benjamín. La obra de Arte en la época de su reproductividad Técnica. México: Itaca, 2003. Pag.52

las mismas. Para ello se realizó pruebas iniciales de fotografía con una cámara canon Power Shot ELPH 300 HS 5X de 12.1 mega pixeles, con lo cual se elaboró el registro inicial. La influencia de la luz nos dio una serie de errores que dificultaron seriamente el proceso, esto hizo que el tiempo de retoque de imágenes sea mayor al estimado y de la misma forma lo sea el proceso de manipulación, por ello se buscó una nueva cámara con mejores características.

Cámara Nikon Coolpix 12 mpx zoom óptico 36X luz natural, presentó inconvenientes menores a la anterior en el registro de la información. Cada cámara posee un sistema de decodificación de fábrica que regula la información del registro que captura, por ello no fue posible obtener un registro favorable sin perder la información y datos de registro.

La cámara Canon EOS 5D Mark II 21.1MP Full Frame CMOS Digital SLR Camera luz artificial, estudio fotográfico, en este caso, en función a los conocimientos técnicos se utilizó la relación de registro, es decir se calibró la cámara para obtener archivos de formato RAW, el cual no decodifica la información con lo que se obtiene el mejor resultado, adicionalmente el manejo de la luz fue calibrado de tal manera que tanto el fondo sobre el que se colocaron las piezas como las pantallas de luz fueron puestas al mismo nivel para evitar sombras y bordes que luego son reconocidos en el proceso digital.

No fue necesario el escaneo de las piezas debido a que el proceso de registro está basado en una decodificación en dpi, esto considerando un registro máximo de 300 dpi como medio de impresión, el cual en los medios digitales representa un gran peso, que es importante al momento de edición y publicación. Se descartó

su uso debido a que las pruebas obtenidas daban registros muy similares a los que se obtiene cuando se saca una fotocopia, a pesar haberlo hecho con un escáner HP Photosmart C4780.

Con el registro en formato RAW y calibrados el obturador y diafragma de la cámara se obtuvo una excelente calidad de los archivos analógicos. Completo este paso nos queda el proceso de manipulación por ordenador.

El proceso de manipulación por computador

Cuando los registros se encuentran listos y decodificados, al incluirlos dentro de un ordenador es de vital importancia el orden y la clasificación de los archivos, ya que en estos procesos se debe clasificar los archivos originales, copias y demás, ya que en muchos de los casos el remplazar una imagen por otra puede acabar con horas de trabajo y práctica.

Lo principal es la clasificación y división de los archivos internos, es decir imágenes, procesos, copias, retoques, fuentes, etc., y tenerlos con nomenclaturas específicas para evitar errores y pérdida de información.

Uno de los primeros pasos es la revisión de los archivos, a fin de verificar si es o no necesario realizar un nuevo registro. Hecho esto empezamos el uso de las plataformas de edición, en este caso las herramientas ya que por sus características de compatibilidad y actualización son mas sencillas y fáciles de utilizar.

3.2 Diseño, manipulación plataforma ADOBE

Para el uso de los medio digitales se optó por una plataforma en la cual los resultados obtenidos en prácticas han sido excelentes esto es: sistema de impresos y digitales; por ello se seleccionó los programas Adobe Ilustrador y Adobe Photoshop para la construcción de esta propuesta de arte digital. Su uso combinado permitirá una edición conjunta, es decir cualquier cambio o actualización se actualizará tanto en una plataforma como en la otra, evitando la perdida de tiempo en el remplazo de archivos.

Para una mejor funcionalidad de estas aplicaciones se utilizará un computador MacBook Pro portátil para optimizar tanto el proceso en tiempo como en el medio visual.

3.2.1 Manipulación vectorial (Illustrator)

Ilustrador nos permitirá, mediante el dibujo vectorizado, crear líneas en base a nodos que son modificables, útiles para el análisis y construcción de algunas de las piezas; también nos facilitará un elemento de edición modificable, es como tener todas las partes de un conjunto y poder armar y desarmar de manera libre e independiente.

Este medio de edición de dibujo permite tener elementos por separado que pueden o no ser un todo ya que mediante la agrupación o fusión de las figuras se consigue este proceso, el tener un formato de edición con punto de extensión ai, puede permitirnos enviarlo como objeto inteligente y trabajarlo en la plataforma de Photoshop conservando sus trazos haciendo menos compleja la edición.

3.2.2 Manipulación mapa de bits (Photoshop)

La plataforma PhotoShop, la cual esta orientada al trabajo con fotografía, permitirá manipular mediante el uso de filtros, efectos y el manejo de técnicas de retoques y pinceles en el proceso de elaboración de las piezas digitales.

Al utilizar esta plataforma se justifica el registro de las piezas en fotografía y no escaneadas, porque al ser Photoshop un programa de edición de fotografías permite utilizar los formatos RAW , manteniendo el registro necesario para la manipulación de los archivos principales.

Otro factor importante al utilizar esta plataforma es la separación del arte final por capas, esto permite tener un registro mas preciso del proceso paso a paso, e incluso la reutilización de partes del proceso, así como también reemplazar o eliminar algunas partes, sin que esto implique un nuevo proceso.

3.3 Experimentación plástica

En la construcción de los elementos analógicos las herramientas han sido las bases de la experimentación, ya que en el uso de los materiales como en la mezcla de los mismos se ha podido escoger la mejor alternativa dentro del proceso para optimizar el resultado que a posterior nos servirá en la digitalización.

La selección del papel puede afectar radicalmente a la reproducción del color, algunos son muy absorbentes y producen colores apagados, mientras que otros tienen tratamientos concebidos para una mejor calidad en la reproducción del color.²³

²³Harris Ambrose, Paul Harris. Color traducción de Martí Mas. Barcelona-España. Parramón Grupo Editorial Norma, S.A, 2008. Pag.60

En primera instancia se tomó como base la cartulina Favini de HENAN PAPER la # 32 STARWHITE de 118g, ya que al ser de composición alcalina permite la longevidad de la pieza y por su textura y brillo puede mostrar resultados interesantes al finalizar las propuestas; sin embargo, el registro sobre este tipo de cartulina no permite los errores, ya que la misma registra los trazos erróneos que se puedan hacer durante el proceso, estos trazos no son posibles de eliminar, aún al utilizar una goma de borrador queda un rastro, debido a que el mismo esmalte de la cartulina termina como mancha, debido a esto fue necesaria la utilización de un transfer (papel ingeniero) para el registro directo sobre la cartulina, este proceso consiste en sacar una copia del original, lo cual reviste de sencillez gracias a la transparencia del papel. Una vez cumplido este proceso se hacen nuevos trazos por el reverso del transfer con lo cual el carbón del lápiz actúa como medio de registro y se adhiere a la cartulina al pasar sobre el transfer el dibujo.

Este proceso mejoró la presentación estética de las piezas elaboradas, sin embargo la experimentación siempre estuvo latente por el mismo hecho de aprovechar al máximo las características del soporte, en este caso la cartulina. Un segundo paso fue el cambio de materiales, del lápiz a la tinta y a los lápices de colores.

La utilización de tinta en los dos casos de pruebas no fue posible, tanto de tinta esferográfica ni rapidógrafo: la primera no se adhería a la superficie, con lo cual se conseguía líneas entrecortadas, y en el segundo caso la tinta de rapidógrafo tampoco se adhería debido al esmalte de la cartulina, haciendo que el secado sea muy lento y la mancha se expandía, con-

levando la pérdida de material.

En el primer intento fallido nos dio indicadores de manera que se pudo buscar un tipo de esferográfico que corrija los errores de las líneas entrecortadas, siendo así que se hizo las pruebas con tinta gel, un ErichKrausen 0.5 pluma gel, este elemento corrigió los inconvenientes que se producían con las otras tintas, con lo cual se pudo dar continuidad al proceso de registro.

Una vez dado este paso se procedió a la experimentación con el uso de los lápices de color, pruebas no tan satisfactorias ya que el esmalte de la cartulina, una vez

más, representaba un elemento en contra. Varias fueron las pruebas y las experimentaciones con resultados alejados de expectativas iniciales, de ahí que se optó por buscar un nuevo material de soporte, el transfer en primera opción nos inquietó por lo interesante de la transparencia, sin embargo esa misma transparencia representó un inconveniente, por lo que se descartó su uso, y se empezó por lo tradicional: el uso del papel bond blanco, que por su textura resultó óptimo. En este caso se utilizó el papel de 75 gramos como soporte de construcción, el trabajo tanto para las pruebas como para los resultados finales fue muy satisfactorio, permitiendo el trazo para el registro y la aplicación de tinta y lápices de color. Resuelto este primer momento nos queda ahora el proceso de digitalización paso de vital importancia en la construcción de la propuesta digital.

La producción de la imagen digital supone una situación que pone en escena a dos protagonistas: una máquina y su usuario. Idealmente, para ir a los más sencillo, el usuario dice a la máquina: "Dibújame un cordero....." a lo cual la máquina pone "manos a la obra" y digitaliza la imagen del cordero.²⁴

Ya en el proceso digital hubo una gran cantidad de pruebas fallidas, tanto en el tratamiento de la imagen como en la construcción de la propuesta, fue necesario calibrar ciertas herramientas y dar mayor énfasis al manejo de efectos y combinación de capas. El resultado no fue el esperado, ya que se perdieron detalles de la pieza haciendo que el material analógico sea más claro que el digital, lo cual no estaba dentro de los objetivos principales.

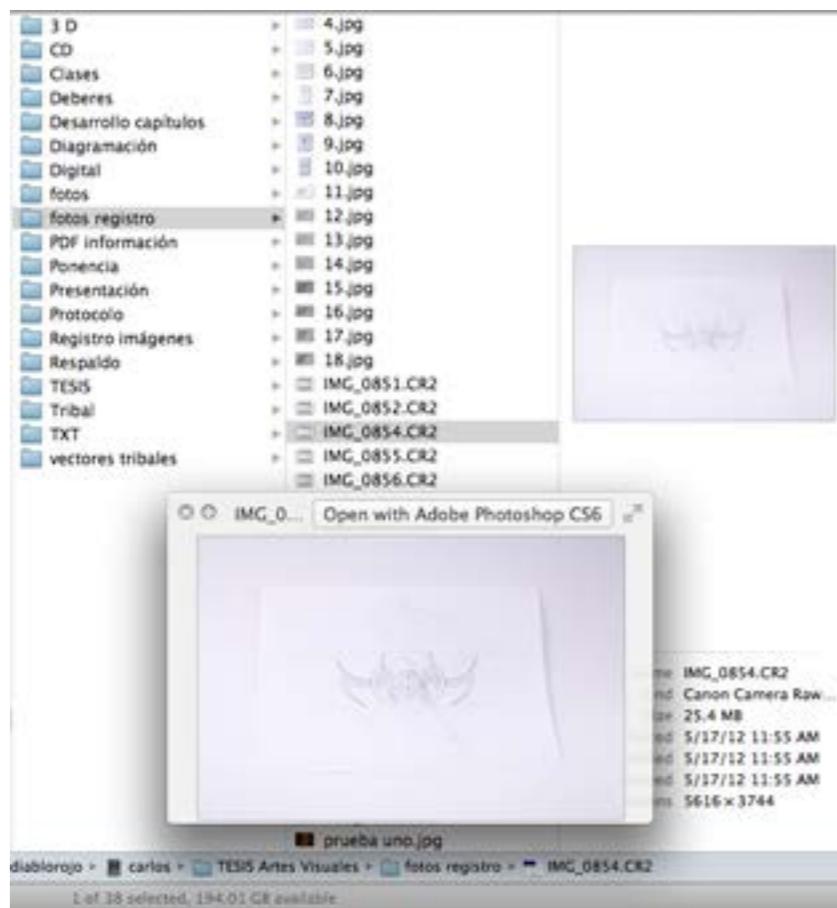
3.1.1 Procesos Digitales

Empezaremos por el registro digital, una vez obtenidos los archivos en formato .CR2 Canon Camera Raw File.

Como siguiente paso se hizo la separación de la imagen por capas, con el Photoshop, seleccionado el fondo se lo eliminó para obtener la pieza.

Para poder abrir un archivo en formato Raw la interfaz del Photoshop requiere un manejo de controles y opciones que modifican el archivo, en este paso únicamente se habilitará la opción de "abrir imagen" para continuar con el proceso.

²⁴ Laurent Jullier. La imagen Digital. De la tecnología a la estética. Buenos Aires: La Marca, 2004. P.09

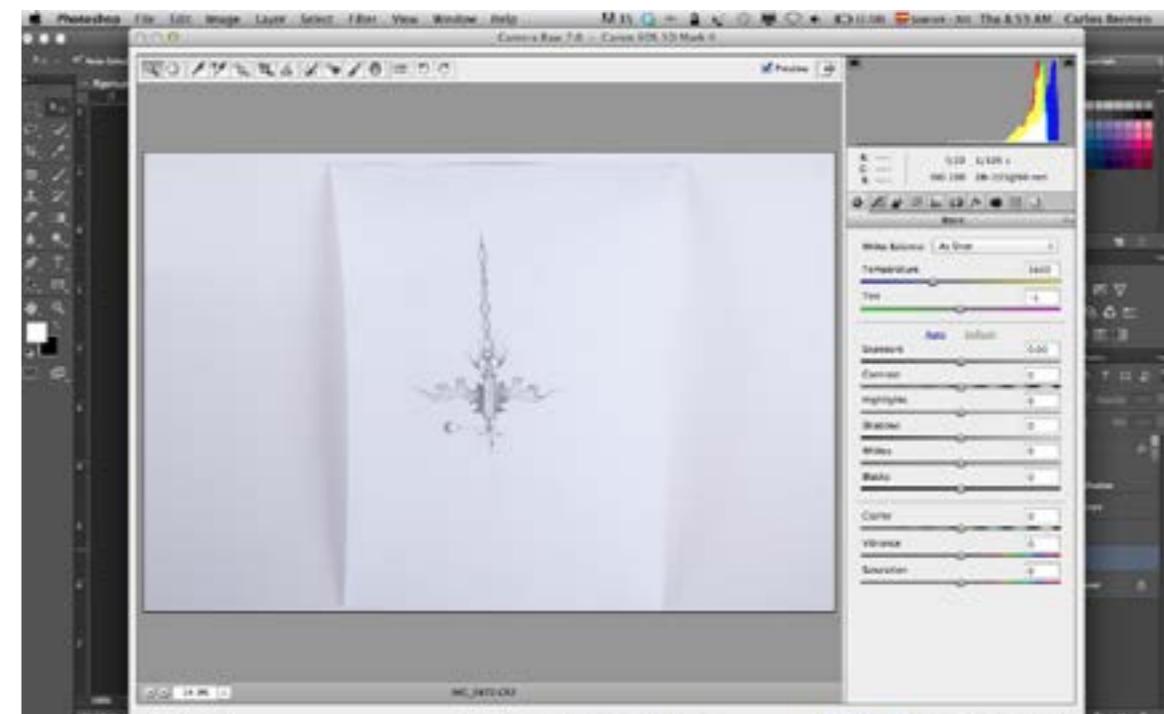

Una vez realizado este paso se empezó con la separación para editar la imagen.

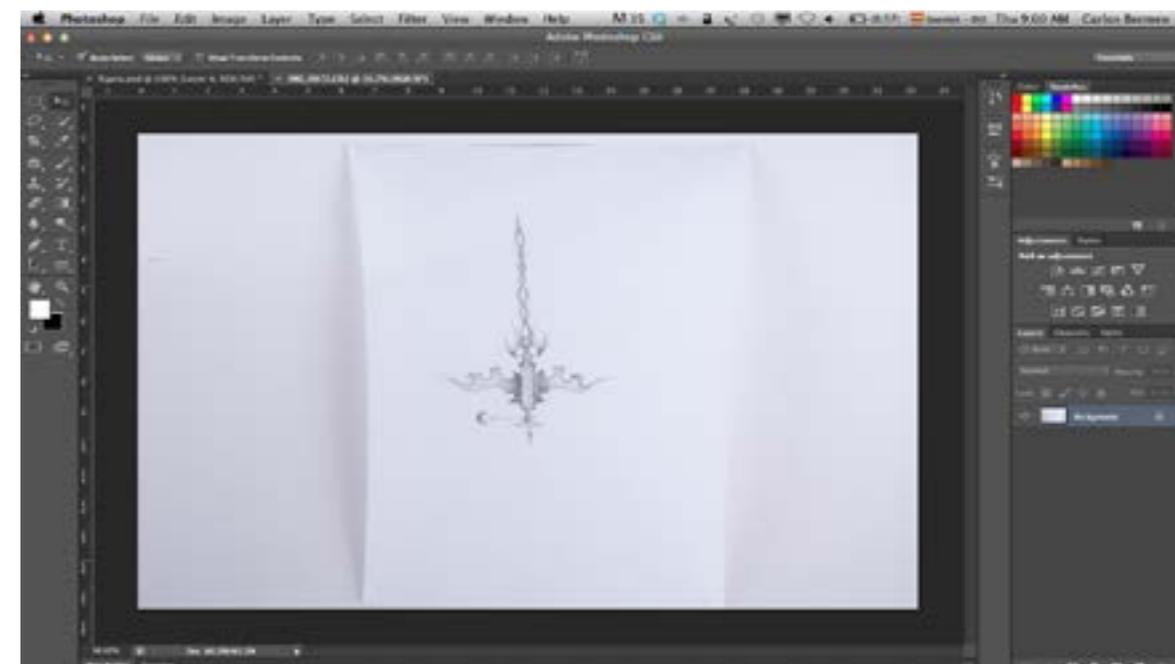
Valiéndonos de la herramienta de selección "varita mágica" se la calibrará a una tolerancia de registro de 32 y activadas las opciones de anti-alias y contiguos.

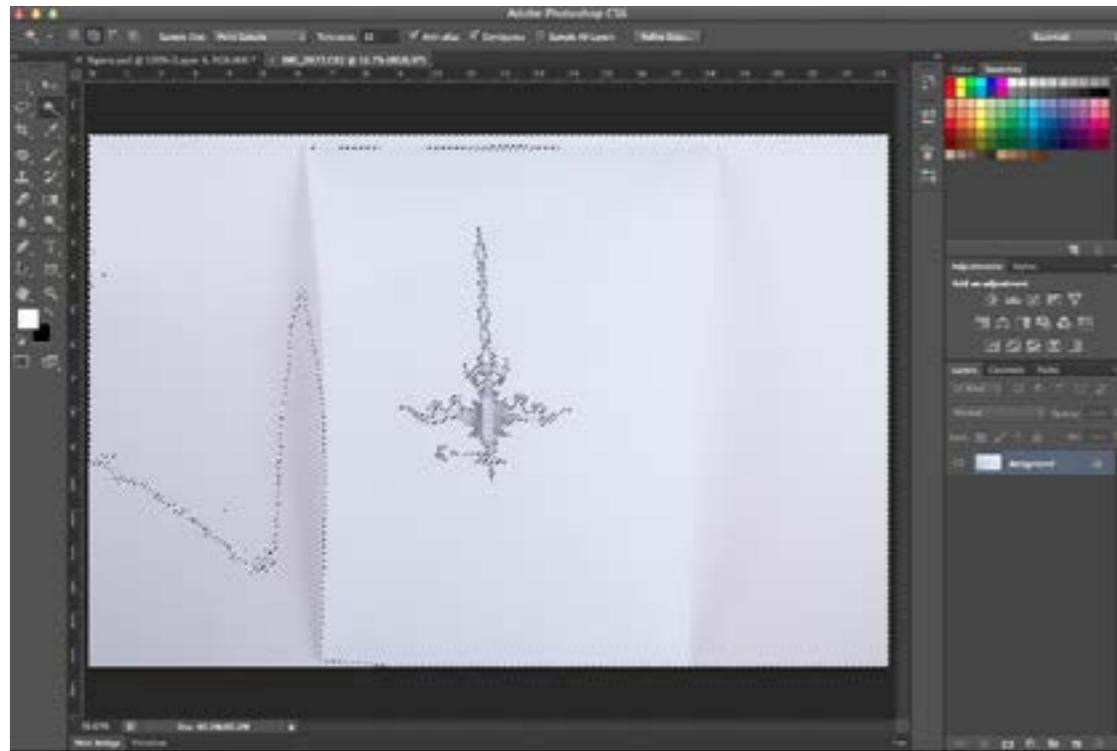
Una vez definidos los bordes de separación entre el fondo y la pieza desbloqueamos el "layer" de la imagen para al eliminar el fondo blanco, así obtendremos la transparencia necesaria para utilizar los elementos adicionales.

Con el control de niveles se dará mas luz a la imagen para poder resaltar el contraste de la pieza, parte muy necesaria para marcar detalles importantes en la manipulación digital.

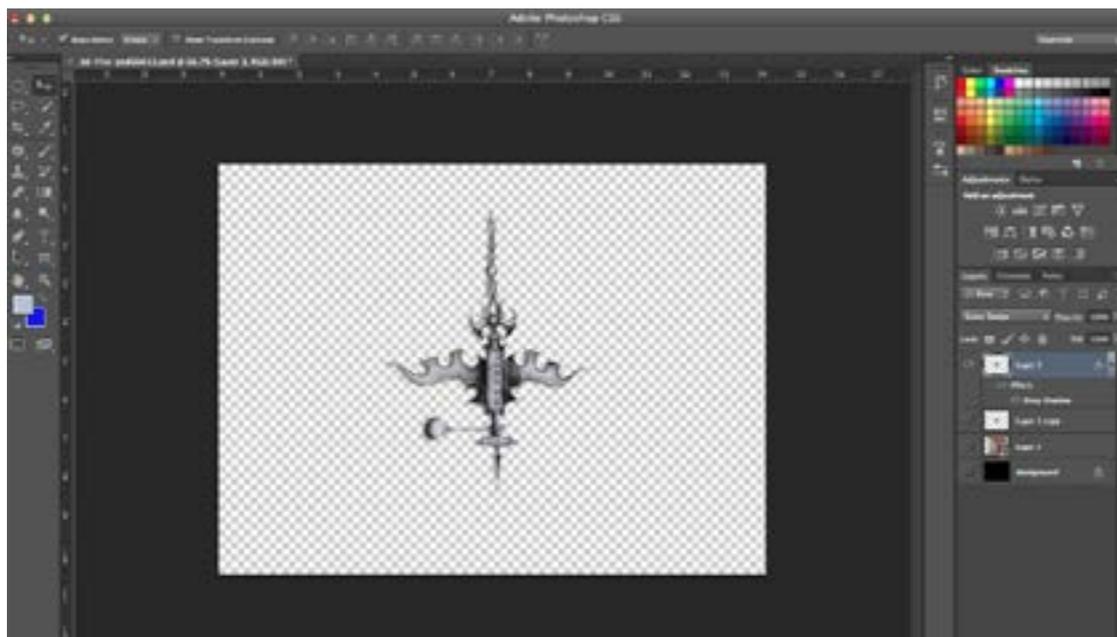

Resueltos los problemas de detalles el proceso siguiente es el manejo del fondo, para ello se trabajó con un pincel fuego 3d-Fire-psd66613.psd el mismo que permite la modificación y el trabajo por capas.

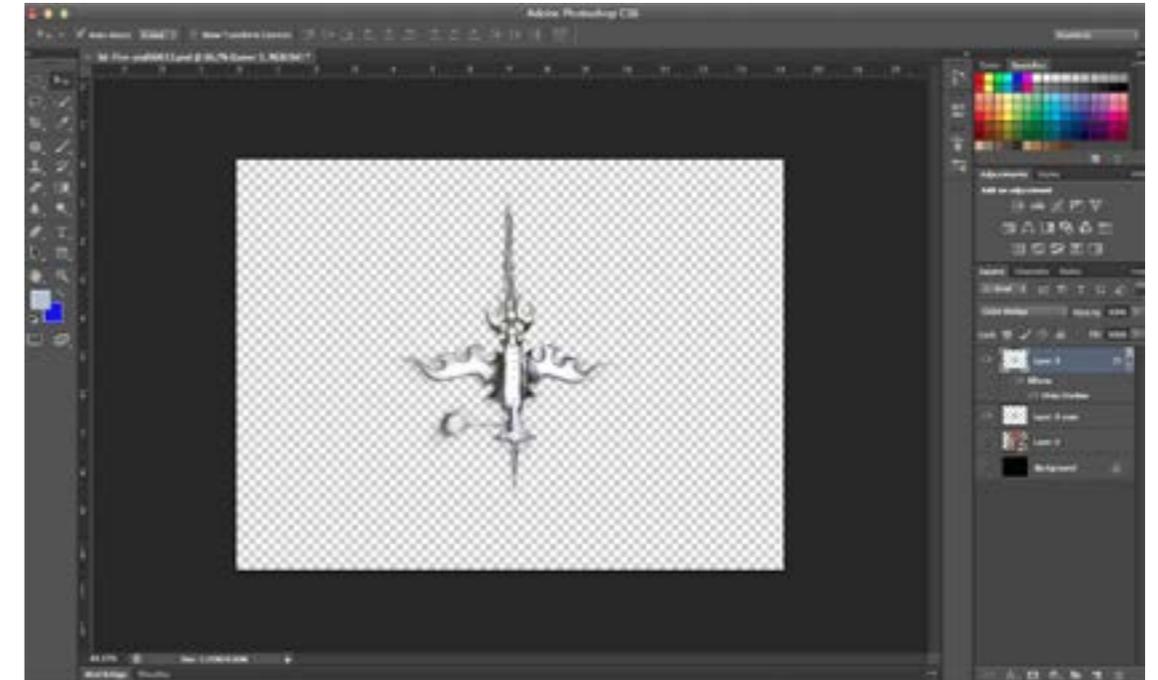

Posteriormente incluiremos la pieza al proceso de manipulación y trabajo de fusión de capas.

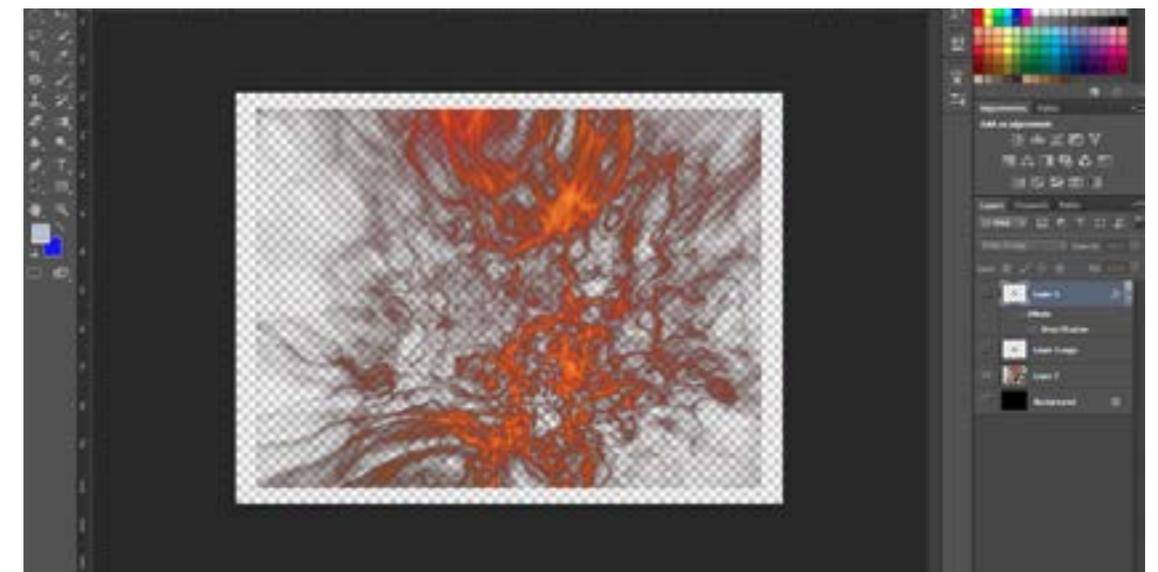

68

En este paso se ha adicionado a la capa 3 de la pieza el efecto de "fusión soft Light". Para controlar una luz tenue y suave entre la capa 2 y la 3, nos queda duplicar la capa 3 para darle el contingente de equilibrio de luz.

Nos queda ahora integrar todas las capas con lo cual se obtendrá la pieza final.

69

Los procesos digitales siempre nos llevan a potencializar el alcance que se le pueda dar a una imagen con las opciones que nos prestan, por ello se incursionó en el modelado en 3D obteniendo un resultado que, al no ser esperado, llenó más de las expectativas que en el inicio se pensó lograr.

dándole puntos de vista diferentes a los obtenidos en el proceso analógico, una serie de cuatro imágenes colocadas a continuación muestra el proceso de modelado y las vistas que se pudieron obtener.

Vista Frontal

Al modelar la pieza su construcción revela partes importantes que no son fáciles de apreciar, pero con este proceso se muestra la tridimensionalidad de la pieza

Vista superior

Vista Posterior

Vista lateral

Contar con este elemento nos da una serie de posibilidades: en primera instancia rotar la pieza para darle movimiento, es decir que mediante una transición pueda rotar sobre su eje 360°, y luego complementar el proceso con los pasos anteriores para tener una nueva propuesta.

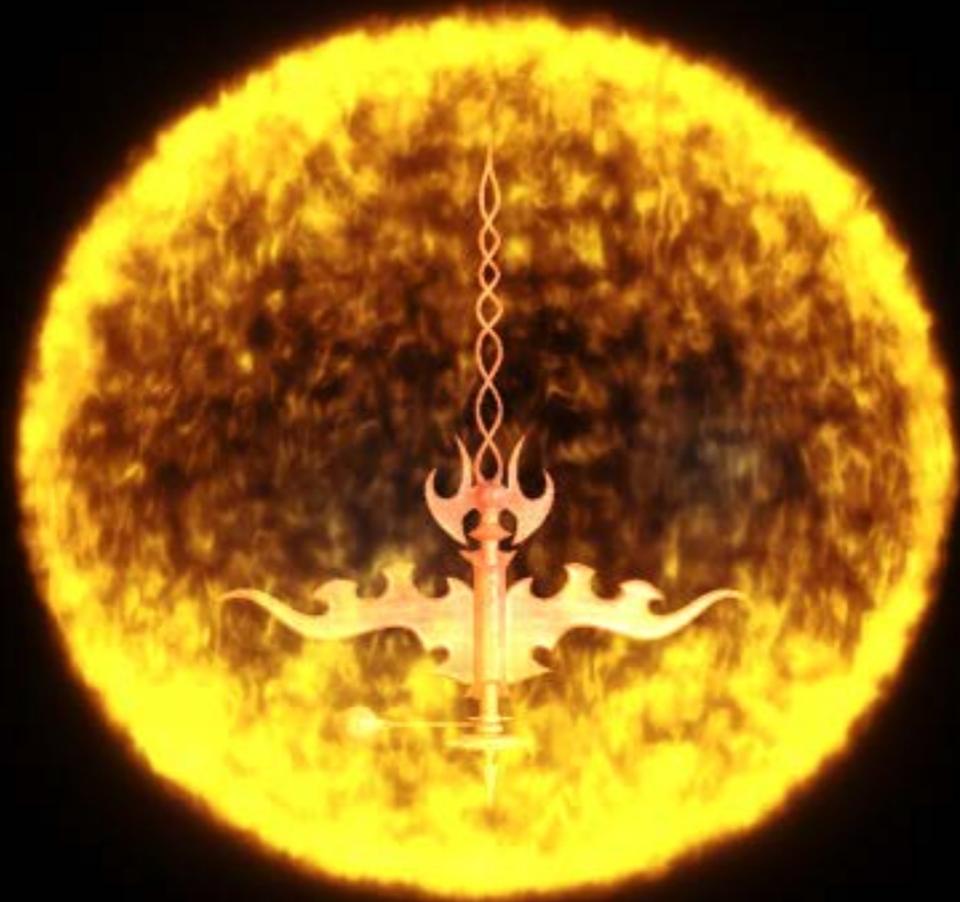
Si bien este proceso despierta muchas inquietudes en cuanto al alcance que se le pueda dar, debe orientarse la finalidad con la que fue elaborada, por ello el siguiente paso fue incluir dentro del modelado el movimiento y el uso del fuego

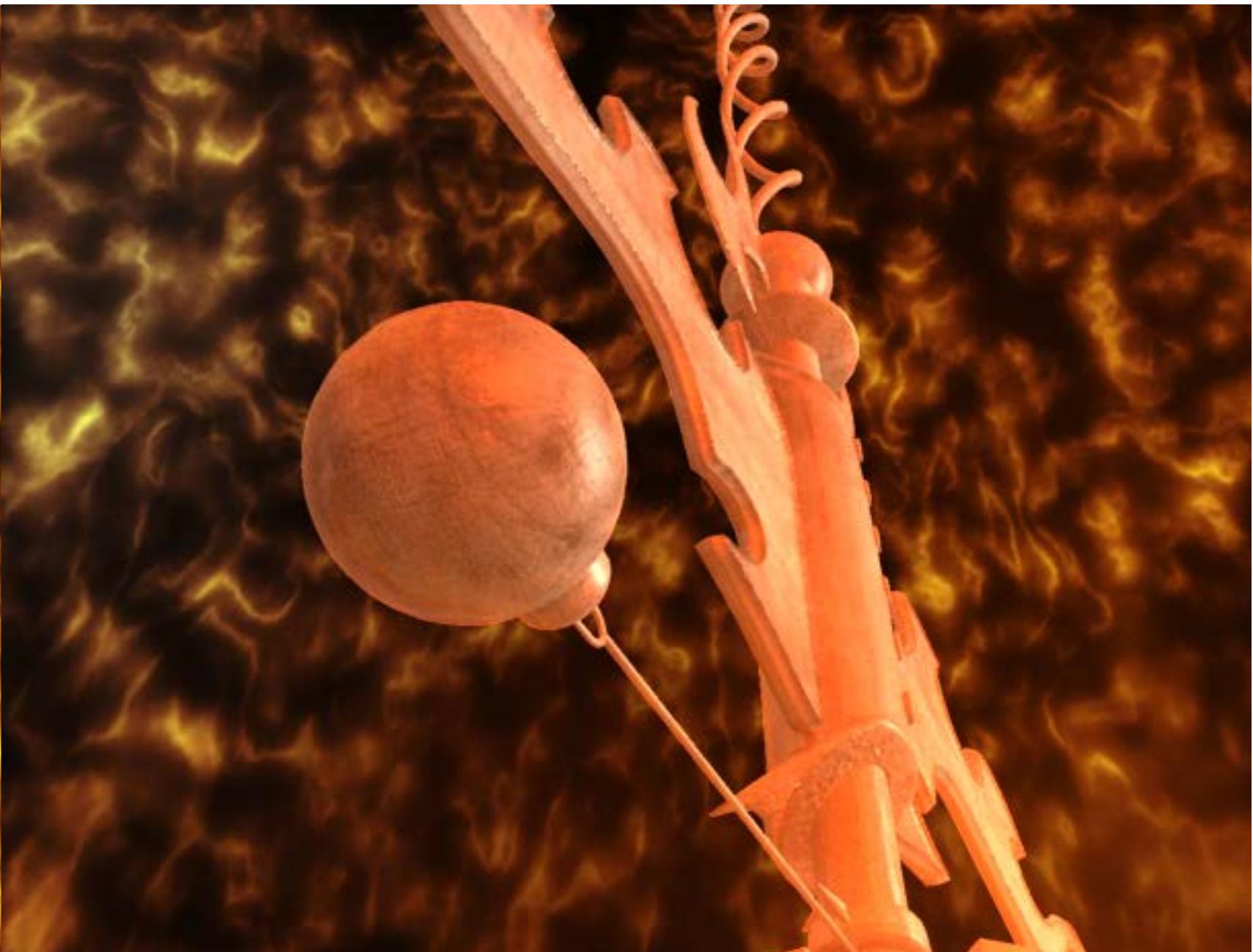

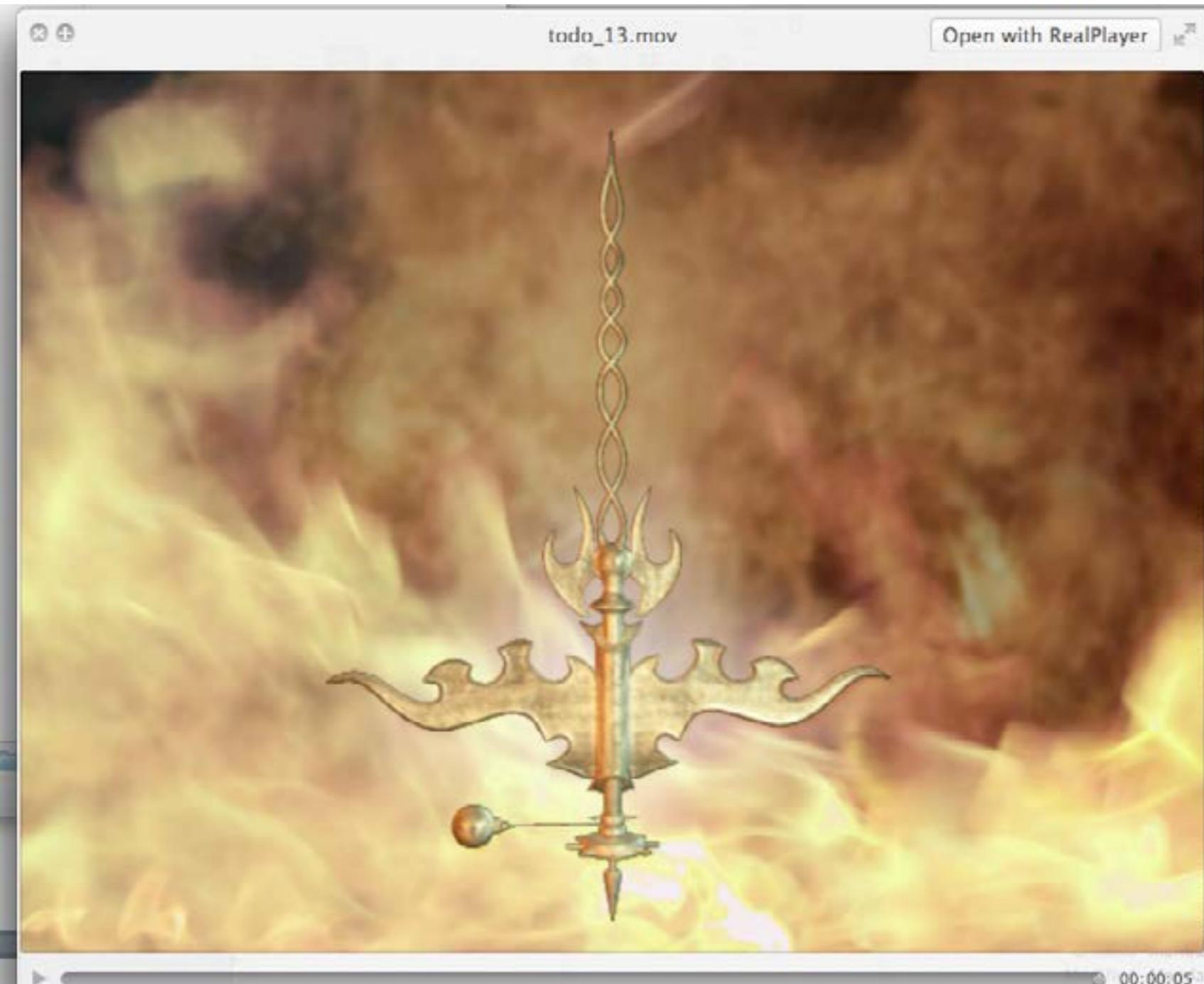
para crear la animación, obteniéndose los siguientes resultados:

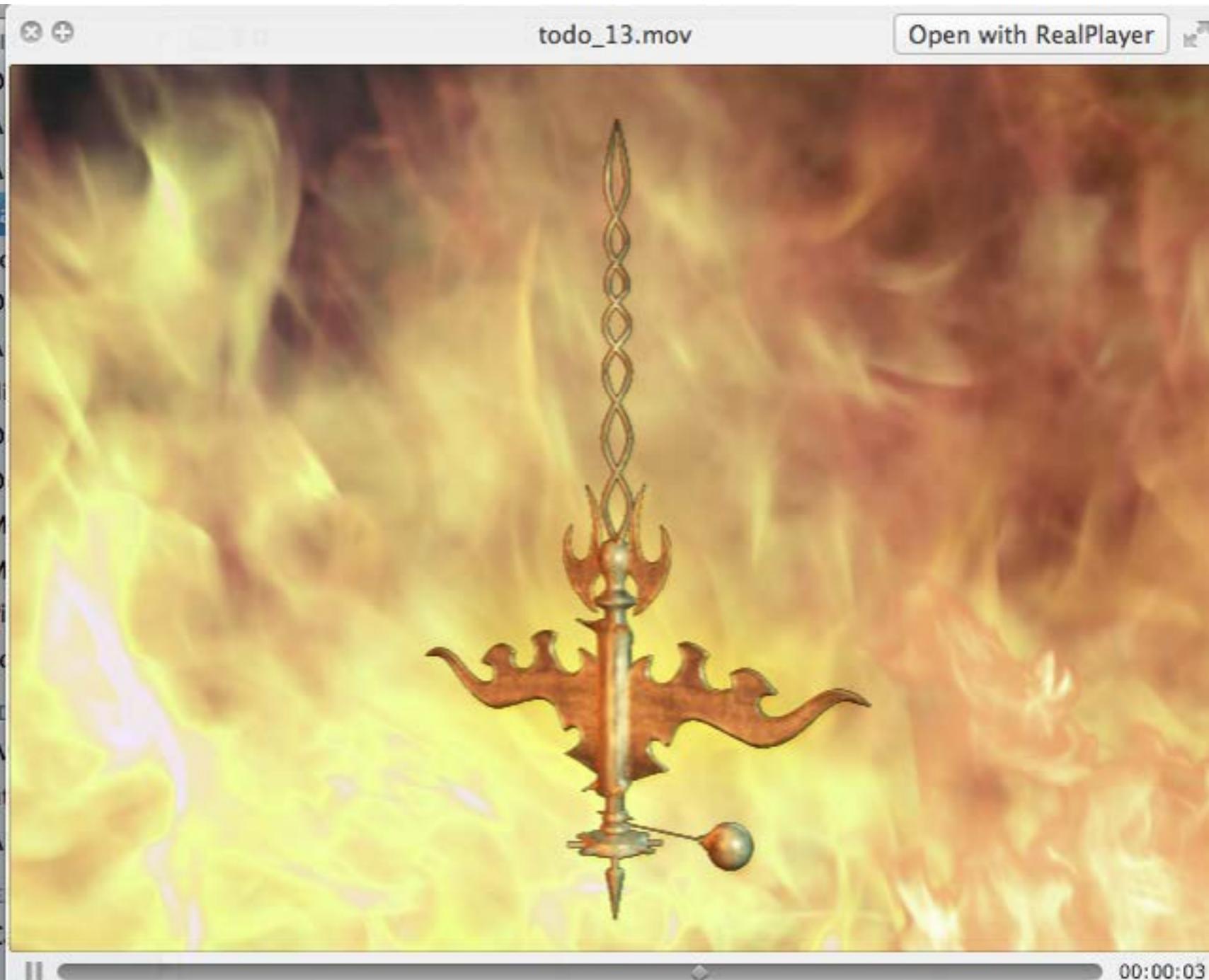
Estas son las imágenes de las primeras pruebas. El resultado final es el siguiente:

80

81

Simbolos Tribales

3.3 Proceso creativo y reflexivo de la propuesta de arte digital

Varias han sido las influencias sobre las cuales se han construido un sin número de figuras y símbolos, sin embargo cada uno de ellos se encontraba determinado por estados de ánimo e influencias externas. En primer instancia se trataba de recordar estas figuras para luego tratar de realizar una representación idéntica de ellas, y así obtener una copia del primer registro visual del cual nació el impulso para elaborar las figuras tribales.

Los primeros resultados permitieron notar un deficiente manejo técnico en la construcción, especialmente en lo que se refiere a la simetría un elemento de orden principal; en ese sentido, se debía buscar una solución. Así, mediante la práctica con el uso de diversos materiales y sobre todo con el análisis de la construcción se logró mejorar los resultados paulatinamente y con ello el resultado final.

En este proceso los estados emocionales producidos por escuchar música electrónica jugaban un papel principal en la elaboración de este tipo de figuras tribales; bajo esta influencia la producción era constante, tanto así que bastaba el hecho de escuchar este tipo de música y automáticamente empezaba a visualizar las líneas y las formas, acto seguido las reproducía.

Sin embargo, cuando dejaba de un lado la influencia causada por este elemento resultaba más complejo dibujar, aunque la necesidad de crear siempre estaba presente, ante tal circunstancia las formas tribales hechas hasta el momento no llegaban a ser un elemento que represente y cumpla todas las expectativas iniciales.

La investigación sobre las formas tribales fortaleció este proceso, ya que en un inicio

eran prácticas ocasionales impulsadas por gusto por la estética de las mismas, convirtiéndose ya no únicamente en un medio que pueda ser representado por formas, sino en una manera en la que representar y expresar lo que se siente.

La apropiación de este tipo de formas me llevó más allá de las expectativas iniciales, el entender para crear se convirtió en el símbolo de esta propuesta, líneas en diferentes direcciones que se entre cruzan. También funcionan algunos recuerdos y experiencias, se juntan para formar un todo.

La mecánica de movimiento, estática en sus inicios, pero que se activa cuando recibe un impulso externo, necesita de solo un hecho para que su condición pueda ser modificada (acción-reacción), cambia la intensidad más no la dirección, es el péndulo motor en acción.

El movimiento pendular, sujeto a un rotor, se mantiene articulado a sus aspas, su centro, el mástil que actúa como eje donde se desarrolla el movimiento y sobre el cual se sostiene como punto de equilibrio.

El conjunto de piezas sean rotor, aspas, ejes etc, son elementos indispensables para que funcionen como un mecanismo completo; mientras se encuentren unidos, cada uno hace su parte para producir, en este caso, el movimiento.

Presento así esta obra digital enmarcada en la composición de cada una de sus partes, un todo que viene de lo general hacia lo particular, en un espacio donde el movimiento no se desplaza del eje... puede variar su intensidad pero no así la posición, todo esto como el acto de creer para poder crear.

Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones.

Todos estamos marcados por un sin número de experiencias y de hechos que nos relacionan con nuestro entorno. Nos encontramos así con una relación hierofánica, un paso fundamental en la construcción de nuestras ideas en los espacios donde paso a paso se van dejando huellas.

Cada forma tiene un espacio en particular, cuando entre líneas se construyen símbolos, estos pueden mantenerse en el mismo lugar donde son creados: en una hoja de papel o de cartulina. Yo decidí hacer algo más, pasar de la analogía a lo digital, no como un recurso que no haya sido utilizado antes, más bien por la relación de afinidad que siento con este espacio.

Actualmente, las herramientas digitales proporcionan un sin número de recursos en los procesos técnicos, sin embargo dados los pasos explicados aquí, es importante resaltar que durante el proceso técnico el modelado digital es el primer punto de donde se debe realizar la construcción de la propuesta, conocer la pieza en su tridimensionalidad abre caminos hacia una nueva relación con la propuesta: modelar para empezar.

En el campo de la experimentación artística, los procesos analógicos han sido un medio que ha permitido entrar en un espacio de tierras fértiles. Desplazarse por estos espacios sostiene un registro que deja una marca, decidir si seguirlas o pro-

poner nuevos registros dependerá en las decisiones de cada uno de nosotros.

El campo digital está en constante cambio y evolución y al entrar en él, somos nosotros los que como interfaz de usuario potencializamos cada una de las herramientas y procesos sobre los que funcionan las diferentes plataformas de edición digital, pero ante lo digital queda por decir que si se puede visualizar se puede crear. Concluyo como tal que toda esta investigación ha seguido un proceso en el cual los resultados alcanzados superaron las expectativas, ya que cuando se habla de arte digital se piensa en un fin, pero no en el final, por ello el paso analógico se volvió digital y el digital se volvió físico.

Recomendaciones

Los alcances del proceso de manipulación por computador son innumerables, por ende los resultados varían. Estos procesos y acciones proveen de características adicionales a la pieza final (resultados no esperados), superando expectativas iniciales; así mismo al incluir nuevas plataformas de edición, su publicación incluye procesos distintos ampliando así los alcances de la propuesta.

Tanto el material que sirve como medio analógico, como el digital debe cumplir ciertas características. La experimentación con el uso de los mismos es clave, ya que así se descartan aquellos que en primera instancia nos pueden parecer interesantes, ya sea por las texturas o el color. Se recomienda usar los papeles utilizados en la experimentación plástica de esta propuesta, adicionalmente poseer un catálogo de tipos de papel, esto ayuda significativamente a conocer diferentes

materiales y seleccionar los que muestren condiciones favorables para trabajar con tintas, lápices de colores etc.

Sobre los procesos digitales es importante realizar pruebas previas a la elaboración de bocetos, probar si los materiales presentan ventajas o desventajas al momento de utilizar el escáner o la cámara digital para evitarnos contratiempos y optimizar el tiempo, ya que no todos los papeles y las tintas funcionan de igual manera. Los resultados tanto en fotografía como en proceso de escaneo dan resultados diferentes incluso con la misma pieza.

Al utilizar e incursionar en plataformas no muy conocidas es importante investigar a fondo la mayoría de herramientas e incluso buscar asesoría con un profesional en el campo, ya que el desconocimiento en algunos procesos genera errores que pueden cambiar o desviar el propósito de la propuesta.

La experimentación en el campo de las nuevas tecnologías siempre nos crea muchas expectativas, sin embargo estas no deben centrarse como el fin para construir una propuesta, no es la herramienta la que motiva el acto creativo, solo nos ayuda con una lectura diferente, pero cuando estas se vuelven indispensables los resultados se llegan a condicionar perjudicando en gran manera el desarrollo y la terminación del proceso.

La incursión en el modelado de la pieza permitió descubrir nuevos campos en los cuales no se profundizó en algunas prácticas, por cuanto la plataforma es demasiado extensa y al no conocer y tener claros los alcances que se podían obtener no fue factible integrar el proceso digital con el modelado, por ello nuevamente se recalca la necesidad de la investigación profunda; sin embargo, esta experimentación pone en consideración la necesidad de buscar plataformas que puedan

integrar sus procesos sin afectar o modificar diferencialmente la propuesta inicial.

Dados los alcances que se obtuvo, queda por recomendar que se tenga en consideración realizar varias vistas de la pieza, esto con el fin de determinar un alto, ancho y profundidad, pues parte de los procesos es obtener una pieza en físico.

Referencias Bibliográficas .

- AICHER. OTL, KRAMPEN. MARTIN, Sistemas de Signos en la comunicación visual. Edición G. Gili, S. A. De C.V., México, 1991
- COSTA. JOAN, RAPOSO. DANIEL, La rebelión de los signos, el alma de la letra, La crujía ediciones Tucumán 1999 – C1050AAM, Buenos Aires – Argentina, ISBN: 978-987-601-060-3
- FRUTIGER. A, Signos símbolos, marcas, señales. Editorial Gustavo Gili, S . A. , Barcelona. 1981. ISBN 84-252-1044-5
- JAEGER. ANNE – CELINE, Creadores de imágenes, Editorial Océano, S.L., 2007 Milanesat, 21-23, 08017 Barcelona, ISBN: 978-84-494-3568-3
- KANDINSKY. N, Punto y línea sobre el plano, Barral editores, S. A., Barcelona 1970 en coedición con Editorial labor, S. A. – Barcelona, 1981
- MARTIN. LISTER (compilador), La imagen fotográfica en la cultura digital, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Marino Cubí, 92 – 08021 Barcelona y editorial Paidós, SAICF, defensa, 599 – Buenos Aires. ISBN: 84-493-0409-1
- PALADINES, Félix. 2000. Identidad y Raíces
- JARAMILLO A. Pío. 1982. Historia de Loja y su Provincia
- GALLARDO M. Hernan. 1978. Presencia de Loja y su provincia
- PALOMINO, Miguel. 2002. Modulo de Metodología Aplicada. Quito. 11-15 de marzo
- AGUIRRE AGUIRRE, Patricio. 2000. Características biológicas y psicológicas de la población Lojana. Editorial "Gustavo A. Serrano" de la CCE-Loja.
- QUEVEDO Belizario. – Historia Patria. Ob. Citada
- JUAN CRUZ CRUZ. 2007 "Sentido antropológico del mito " P.33

- B. MALINOWSKI, 2007 "Myth in primitive Pschology, New York " P.101
- MALINOWSKI, 2007 "Myth in primitive Pschology, New York " P.101
- DONNER G. THEO. 2004 "Fe y posmodernidad" Editorial CLIE Barcelona – España
- MIRCEA ELIADE: " Lo sagrado y lo profano"
- DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA: 2010
- EUGENIO TRÍAS: 2004 " Pensar la religión (el símbolo y lo sagrado) " Pág.

Bibliografía complementaria

- Beardsley Monroe, Hospers John, Estética, Historia y Fundamentos, Ediciones Cátedra, S. A., Madrid, 1997
- Gombrich E.H., Hochberg J., Black M., Arte, percepción y realidad, Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1973
- Arnheim Rudolf, El pensamiento visual, Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona 1998.
- Villafañe Justo, Mínguez Norberto, Principios de Teoría General de la Imagen, Ediciones Pirámide, Madrid, 2000.
- López Quintás Alfonso, Para comprender La experiencia Estética y su poder formativo, Editorial Verbo Divino, Navarra, 1991.
- Lechado José Manuel, Símbolos, Señales y Signos, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2003.
- López Chuchurra Osvaldo, Estética De Los Elementos Plásticos, Ediciones Labor, Barcelona, 1971.
- Parsons Michael J., Cómo entendemos el arte, Una percepción cognitiva-evolu-

tiva de la experiencia estética, Ediciones Paidós Ibérica.

- Calabrese Omar, El lenguaje del arte, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona, 1985.
- Eco Umberto, La definición del arte, Ediciones Destino, S.A., Barcelona, 2001
- Baena Paz Guillermina, Instrumentos de Investigación, Editores Mexicanos Unidos, S.A., México, 1986.
- BRIDGWATER, Meter, Introducción al Diseño Gráfico. Editorial Estampa Ltda. 1999.
- ESCOREL, Ana luisa, El efecto Multiplicador del Diseño. Editorial Senac. Sao Paulo, 2000.
- GAGE, John. Color y Cultura, Ediciones Siruela, Madrid, 1993.
- GIACOMINI FILHO, Gino, Consumidores versus Propaganda. Summus. Sao Paulo, 1991. JOFFILY, Ruth, O Brasil tem estilo? Editora Senac Nacional. Rio de Janeiro, 1999.
- KOTLER, Plilip, ARMSTRONWG, Gary, Princípios de Marqueting. Prewtice – Hal do Brasil Ltda. Rio de Janeiro. 1998.
- Lechado José Manuel, Símbolos, Señales y Signos, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2003.
- MAKENNA, R, Marqueting de Reracionamiento: Estratégias Bem Suucedidas para a era do cliente. Campus. Rio de Janeiro, 1993.
- MINADEO, Roberto, 1000 Preguntas marketing. Thex Editora, 1996. Muñoz
- NIEMEYER, Carla, Marketing no Design Gráfico. Editora 2 AB Rio de Janeiro 2000.
- Ramírez Juan Antonio. Como escribir sobre arte y arquitectura, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1999.

- SMITH, Edgard. Latin American Art, Ed. Thames & Hudson, New York, 1993.
- SCOTT, Jonh. Latin American,
- PIERINI, Adrian. Designers GO !, Editores CommTOOLS, Argentina, 2005.
- El libro de la imagen Sanz Rodríguez, Juan Carlos, (aut.) Alianza Editorial, S.A.

