

**Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño**

ESTUDIOS INTERNOS

**Tesina
Recuperación de experiencia profesional**

**Que para obtener el Título de:
Licenciado en Diseño Gráfico**

Presenta: Rodolfo Arana López

**Director de Tesina:
Maestro en Artes Gráficas Víctor Manuel Hernández Castillo**

CDMX 2017

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICATORIAS

Dedico estos ESTUDIOS INTERNOS
a quienes han dado sentido a mi vida:

A mi madre, Leticia López, y a mi
esposa, Fabiola Morales... gracias
por todo su amor y dedicación.

Gracias Elvis, por los siete años de
cariño incondicional... descansa en
paz.

A la memoria de mi Maestro José Luis
Cuevas, en el día de su muerte -3 de
julio 2017-.

ÍNDICE

Introducción	-5-	4 Propuesta.	-27-
1 Antecedentes	-7-	4.1 Infografía.	-30-
1.1 Referencias artísticas.	-7-	4.2 Promises.	-31-
1.1.1 Literatura.	-11-	4.2.1 Trabajos relevantes de la serie	-32-
1.1.2 Música.	-13-	4.2.1.1 Composición 1	-32-
1.1.3 El arte empacado.	-15-	4.2.1.2 Composición 7	-33-
1.1.4 La anatomía en impresos.	-16-	4.2.1.3 Composición 9	-34-
		4.2.1.4 Composición 13	-34-
2 Etapa Formativa	-17-	4.3 Broken Faces.	-38-
2.1 La música en el aprendizaje		4.3.1 Retratos de seres singulares	-40-
formativo de las artes	-17-	4.4 Insects, Animals.	-45-
2.2 La aportación de Siqueiros,		4.4.1 Dibujos destacados	-46-
Orozco y Cuevas.	-19-	4.4.1.1 Cucaracha	-46-
2.3 Talleres y cursos formativos		4.4.1.2 Conejos	-46-
-década de los ochentas-	-20-	4.4.1.3 Mariposa	-47-
		4.5 Bodies.	-51-
3 Desarrollo Profesional	-22-	4.6 Nighthawks Postcards.	-55-
3.1 Editoriales, empresas y agencias		47 Saint Behind The Glass.	-59-
de publicidad.	-22-	4.8 Poe.	-67-
3.2 Cursos, docencia y proyectos		4.9 Spinal.	-71-
académicos.	-22-	4.10 Estuche-Caja.	-76-
3.3 Ilustración, arte gráfico y			
exposiciones.	-24-	Conclusiones	-80-
		Bibliografía	-82-

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS INTERNOS

“Yo no trabajo a partir de dibujos... Mi pintura es directa... Quiero expresar mis sentimientos más que ilustrarlos... Puedo controlar el fluido de la pintura: no hay accidentes, así como no hay ni principio ni final”. Jackson Pollock (1)

ESTUDIOS INTERNOS se centra en la potencialidad del dibujo como eje principal de estudio y valorización de mi propuesta gráfica.

Existen circunstancias específicas por las cuales contemplo al dibujo, no únicamente como una técnica relevante, indispensable, en el desarrollo gráfico de prácticamente cualquier proceso de creatividad, convencido que va más allá de todo esto, que sobrepasa toda justificación racional del 'hacedor' de imágenes, y envolviéndolo en un estilo de vida único, cuyo proceso de trabajo va de la mano con su perspectiva y visión del mundo: la mente cambia, la vida cambia.

Para este fin desarrollé específicamente una serie de ocho trabajos que involucraron al dibujo como eje esencial de ESTUDIOS INTERNOS, en donde es evidente las referencias expresionistas, sónicas, literarias y de la disciplina del dibujo que me influenciaron en las últimas tres décadas de mi quehacer profesional. El objetivo primordial en la realización de estos trabajos es el demostrar que sí es posible el desarrollar proyectos específicos de dibujo, con características específicas en su proceso, identidad y condiciones de mercado, y de esta forma lograr en un mismo punto una diversidad gráfica en cada uno de ellos, pero controlando en todo momento las condiciones requeridas, por medio de las técnicas de dibujo y objetivos particulares.

Considero que la meta final de todo creador es el lograr poseer un estilo propio, manteniendo en todo momento una identidad gráfica única, independientemente de las diversas condiciones de cada trabajo, como pueden ser materiales, técnicas a utilizar, tiempos estimados de entrega u objetivos particulares de cada pieza de dibujo.

(1). *Enciclopedia biográfica universal Promexa. 1982. “Los mil grandes de la pintura”. pág. 141, vol. 1.*

El presente documento consta de cuatro secciones que representan la columna vertebral de ESTUDIOS INTERNOS, además de las conclusiones finales del trabajo:

I Antecedentes. Da fe de referencias y bases conceptuales personales en el campo del dibujo como expresión artística, además de la música y literatura, principalmente.

2 Etapa Formativa. El ascenso en el aprendizaje del dibujo en un contexto universitario, con las primeras colaboraciones con artistas profesionales, ediciones impresas independientes y exposiciones propias.

3 Desarrollo Profesional. Hago un resumen de la experiencia de más de treinta años en el medio del diseño gráfico, desde mis primeras colaboraciones en editoriales, empresas y agencias publicitarias, hasta la generación de planes de estudio universitarios y colaboraciones en proyectos culturales diversos.

4 Propuesta. Se describe el proceso de realización de los ocho trabajos, todos enlazados por los fundamentos teóricos –las referencias conceptuales-, y gráficos –el desarrollo técnico-.

Poder conceptualizar, construir y presentar ESTUDIOS INTERNOS me ha dado la oportunidad de razonar cómo la experiencia profesional se logra por medio de una serie de factores (internos y externos), como son la valoración, meditación y apropiación de influencias personales, la decisión propia de lograr encontrar un estilo único en base al esfuerzo y la dedicación a través de los años que te distinguirá de los demás creadores, y algo muy importante para tu experiencia profesional es también tener esa extraña virtud de reconocer las oportunidades que se nos presentan en el camino que circulamos.

Con este trabajo, también intento fortalecer la relevancia de la unión del dibujo aplicado en las artes visuales con el diseño gráfico (particularmente en diseño editorial y la ilustración), como caminos que pueden dirigirse paralelos y a la vez con conexiones gráficas y conceptuales que pueden bifurcarse en caminos complementarios.

1 ANTECEDENTES

Más que enfocado en corrientes artísticas genéricas que puedan dar referencia a la procedencia del resultado de ESTUDIOS INTERNOS, la respuesta se encuentra en las raíces básicas, en particular de una serie de artistas plásticos, literatos y músicos, con identidades particulares en el expresionismo (figurativo, abstracto o con sus enfoques expresivos en textos o música) y en un estudio personal de más de tres décadas. Ha sido determinante lograr identificar, reconocer y a la vez particularizar todas estas referencias que se enfocan al camino del aprendizaje por el arte, la música y la literatura. Esto puede ser un reconocimiento a la búsqueda selectiva que nos acerca a los detalles, hermanándonos con los creadores que reconocemos por el valor encontrado en sus obras.

En esta propuesta conceptual se reconocerá la presencia referencial de artistas plásticos como Jackson Pollock, Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco, Charles Dellschau o Melecio Galván, alternando con escritores como Charles Bukowski, H.P. Lovecraft o Antonin Artaud, a la par de músicos como Don Van Vliet –Captain Beefheart– o Tom Waits, para lograr una identidad particular de propiedades interpretativas. Se mencionan como puntos de intersección de estos autores un lenguaje expresivo, con una fuerza vital determinante que los identifica en el ámbito de la vanguardia artística.

1.1 Referencias artísticas

Representando la distorsión de la realidad, la angustia y la soledad humana, el expresionismo se gestó en tiempos de guerra y se manifestó por medio de formas violentas, colores vibrantes y desoladores. A partir de estas referencias geográficas y de tiempo, esta corriente artística abarcó la pintura, la literatura, la escultura, el cine, la música y la arquitectura. Atractiva por su fuerza expresiva y agresividad, la corriente expresionista pictórica se ha extendido de la figuración al abstraccionismo con artistas tan diversos como Karel Appel, Pierre Alechinsky, Georg Grosz y Antonio Saura.

De los artistas mexicanos que son referencia para la creación de las piezas de ESTUDIOS INTERNOS destacan José Clemente Orozco, José Luis Cuevas, David Alfaro Siqueiros y Melecio Galván. De los extranjeros están Chaim Soutine, Francisco de Goya, James Ensor, Jackson Pollock, Georg Baselitz, principalmente.

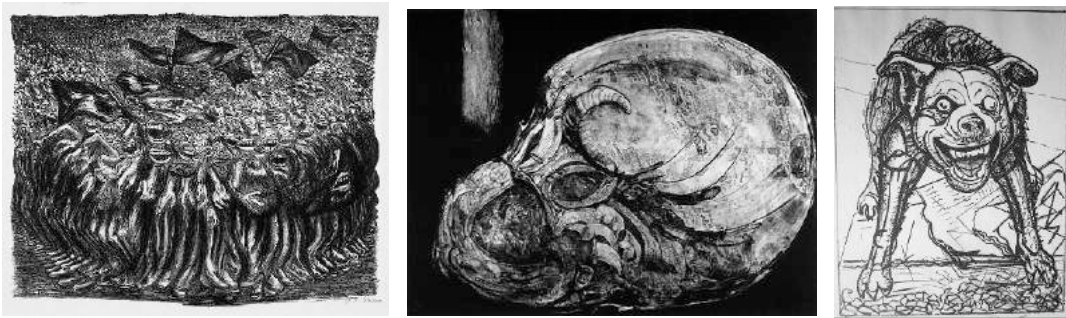
El hilo conductor de todos ellos y la influencia que aportan a ESTUDIOS INTERNOS son los mensajes, formas y tratamientos para crear dibujos expresivos, con una disposición a lo oscuro, temáticamente hablando, y en algunos de estos artistas, como Melecio Galván o José Luis Cuevas, con una fuerte inclinación por el dibujo como un proceso destacado en sus desarrollos creativos.

El recorrido histórico de este trabajo parte del expresionismo, tanto el Figurativo (en primer término), como del Abstracto. Esto principalmente por su fuerza creativa y el

lenguaje desgarrador de sus formas y confección: José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, provenientes del México revolucionario y con fuertes aspiraciones por fundar un arte a un plano de mayor peso, y precursores del arte monumental. En el caso de David Alfaro Siqueiros, los historiadores del arte lo mencionan como un innovador tanto en las técnicas que ejecutó en sus pinturas, como en los procesos monumentales de creación (muestra de ello es la obra colosal del Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México), lo que hace a su obra plástica más reconocible que sus filosofías revolucionarias-socialistas, más recurrentes en él que en Orozco.

Por los años 30's, Siqueiros creó talleres experimentales dedicados a la pintura y la expresión artística, en estos, como antecedente importante, participó Jackson Pollock, el pintor más importante del expresionismo abstracto.

Del tiempo de transición de la ruptura artística en México, resaltó José Luis Cuevas con su serie de tintas de fines de los 50's, principalmente dibujos de personajes en manicomios, pordioseros y prostitutas, proyectado en series gráficas producidas (se distinguen particularmente "The World of Kafka and Cuevas" de 1958, o su "Intolerancia" de 1985).

José Clemente Orozco. 1935. Litografía "Las Masas".

José Luis Cuevas. 1965. Litografía "La gusanera".

David Alfaro Siqueiros. 1945. Litografía "El perro rabioso".

Asimismo, también se han considerado los ensambles realizados por José Luis Cuevas en los años 70's, los cuales avalan también que el dibujo puede estar acompañado de textos u objetos y lograr una nueva historia visual: sus autorretratos con ensambles de sobres, frascos y envases con inscripciones como "Aquí está una muestra del semen de José Luis Cuevas", y que ayudaba a maximizar su identidad pública dentro del arte.

La identidad plástica de artistas como Robert Rauschenberg aportaron a ESTUDIOS INTERNOS un sentido más orgánico, con materiales y trazos gestuales que llegan a romper dramáticamente las composiciones gráficas. Esta referencia se observa en piezas como en "Promises" o "Spinal".

Melecio Galván, artista oriundo del Estado de México, es reconocido por su serie gráfica de brutalidad militar, la represión y la intolerancia. Sus dibujos, que representan documentos de denuncia social (de fines de los años 60's) por medio de un detallismo en sus figuras y formas, muchas de las veces presentadas como documentos de denuncia, la mayoría de las veces en blanco y negro, a tinta, en algunas ocasiones con acuarela, en línea directa entre Gerog Grosz, José Clemente Orozco y José Luis Cuevas.

Dibujos a tinta de Melecio Galván.

El expresionismo es una corriente que surge como tal en tiempos de la Primera Guerra Mundial (particularmente en Alemania), pero a lo largo de los años fue adoptada por artistas de diferentes nacionalidades, épocas e incluso con visiones artísticas diversas –figurativos y abstractos, nacionalistas o con referencias universales.

Discípulo de David Alfaro Siqueiros en el Taller de Arte Experimental, Jackson Pollock fue uno de los más contundentes en el uso de las capas de pintura, y rompiendo con los cánones de los años 50's. La crudeza de expresión de sus manchas y texturas ayudó a reconocer la fuerza que se puede lograr en una tela, en un papel.

Jackson Pollock en el proceso de creación.

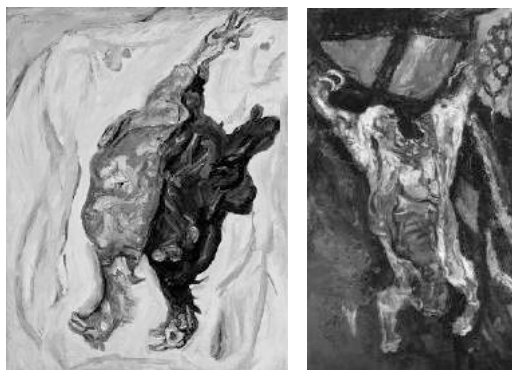
Inmigrante asilado en Norteamérica, Charles Dellschau logró su reconocimiento por medio de ensambles primitivos y estructuras dibujísticas propias. Carnicero de oficio, Dellschau da una muestra de maestría en la creación de collages, dibujos y documentos encarpetados para la posteridad, construyendo con un estilo único, invenciones de máquinas voladoras no existentes, en base a recortes de periódicos de la época y una distintiva paleta de colores naranjas, amarillos, verdes y rojos. Además de que su propia historia es interesante e inspiradora, las piezas que este carnicero-artista realizó casi en un anonimato total, reflejan una imaginación que apoya la posibilidad de que *todo es posible* en el mundo de la concepción creadora.

Carpeta recuperada con dibujos de Charles Dellschau.

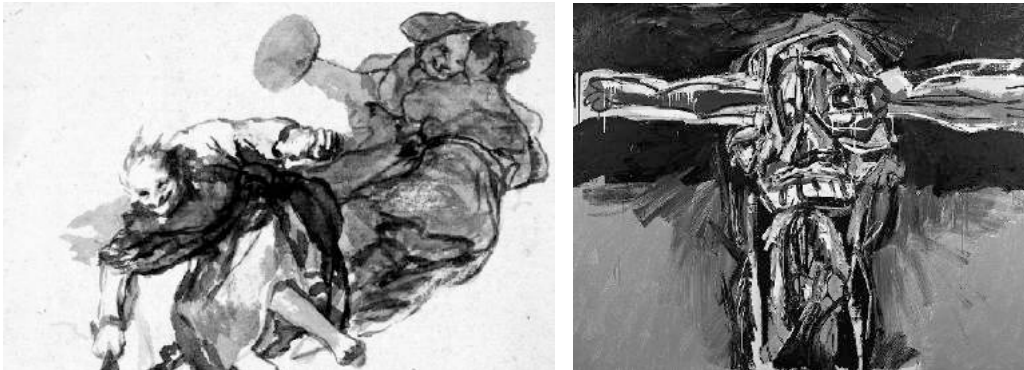
Otto Dix es uno de los representantes fundamentales del expresionismo alemán y su obra representa la crudeza gráfica de una sociedad europea de la primera guerra mundial. Pocos han logrado captar la frialdad de los rostros que creó de sus compatriotas, así como el terror reflejado en escenas de desastres y guerra. Otro alemán de ese tiempo que ayudó a reconocer al expresionismo como un arma de poder para el arte, es Georg Grosz, con su serie de dibujos de personajes bestiales inmersos en ciudades desquiciadas por el terror de la guerra, que destacan por su enfoque visual desgarrador y angustiante.

Amigo del artista Amadeo Modigliani, el pintor judío de origen ruso y radicado en Francia, Chaim Soutine, representa el prodigio de la distorsión de formas, personajes y perspectivas, con sus personajes envueltos en ambientes y paisajes frontalmente insanos y catastróficos, representados mediante trazos vertiginosos.

Chaim Soutine. "Brace of Pheasants", "Carcass".

En la revisión de artistas que han sido una influencia en Europa, destacan dos artistas españoles de perfiles particulares: Francisco de Goya y Antonio Saura. Del primero sus piezas contienen una oscuridad atmosférica brutal, principalmente en su etapa de creación tardía en que se realizaron sus piezas más bestiales y magistrales (en particular, sus Pinturas Negras). Del segundo, formado en el tiempo del expresionismo americano de los años 50's, le dio tintes personales alrededor de sus estudios de arte europeo (con referencias de Velázquez, Rembrandt o el mismo Goya).

Francisco de Goya "The witches and old women". Antonio Saura "Memoria y recuerdo".

1.1.1 Literatura

La literatura ha sido una referencia determinante en mi proceso de trabajo y concretamente en ESTUDIOS INTERNOS está presente a través de un grupo muy singular de escritores que explotaron mi imaginación y catapultaron el potencial de expresión hacia el dibujo. Estos pocos creadores de mi interés pertenecieron a distintas épocas y vivieron circunstancias particulares cada uno de ellos, que determinaron ser una influencia con su estilo fulminante de narración. En mi aprendizaje por los proceso de creación tuve la oportunidad de encontrar con los años personalidades afines a mi estética por lo mórbido y lo oscuro, por la observación interna del ser humano, asombrándome con sus descripciones de seres y mundos fantásticos que únicamente habitaban en escondites laberínticos de estas mentes prodigiosas.

Con la literatura comprendí que el ser humano contenía singularidades en su personalidad convirtiéndolo en un verdadero espécimen de estudio en base a rasgos internos que externaba por medio de su animalidad, su luminosidad, bestialidad o deformidad. De frases y textos escritos por ellos comprendí que el arma más peligrosa que poseía el hombre era su propia mente, siendo capaz de matar y destruir, de violar y explotar. Comprendí que había personas que contenían en su interior brújulas enloquecidas y que la mejor materia prima para mi proceso de creación era la observación y el estudio de la mente humana, y que sólo algunos pocos escritores (en realidad unos pocos de interés para mí) eran capaces de observarlo, afrontarlo, desmenuarlo y exponerlo públicamente, casi como un acto de puro deshumanización.

Todo inició con la lectura “Hasta acabar con el juicio de Dios” de Antonin Artaud. Este primer libro me permitió descubrir cómo el toque de la iluminación se presentaba en textos que atentaban contra la integridad del lector por medio de una loca violencia poética que muchas de las veces eran completamente extremos (“El absoluto o la nada” diría el propio Artaud); eran puros como las visiones de un comedor de peyote en la sierra taramara, o alucinados como la mente de un paciente del manicomio de Rodez. Con Artaud comprendí que una hoja de papel era el recipiente más directo de mensajes escritos o dibujados, y a la vez el arma más incontenible y simple que podría poseer alguien que pretendiera atrapar la locura vital de la existencia humana.

En los escritos de Charles Bukowski observé la condición humana en las calles, en las letrinas, en cuartos de azotea, en carnicerías y en la vida cotidiana de albergues y cuartos de habitación. Entendí en sus lecturas que la locura y la maldad eran reales y que no formaban necesariamente parte de otro tiempo, ni de otro mundo. Que los locos podían vestir traje y corbata y que podrían estar orinando al lado de ti. Que era mejor estar escondido en un cuarto oscuro y protegerte del brillo de lo mecánico y atractivo. Que podías luchar como un boxeador de peso completo y esperar llegar al último round, y si esto es posible, ser el vencedor de la lucha. Así absorbí las lecturas de Bukowski llenas de descripciones de este mundo tóxico (en realidad era el mismo mundo en el que yo vivía), y que esperaba noquear en algún momento de mi vida. Él siempre relataba que fue “descubierto” en la literatura en un tiempo tardío de su vida, y pienso que lo escribía una y otra vez, como un embrujo o una esperanza para todo aquel que se atrevía a leerlo y luchar por ello.

Asimismo me atreveré a agrupar a cuatro escritores con los cuales descubrí la oscuridad y desolación en seres y ciudades, vislumbrando la inteligencia y la locura del juego de la mente, así como la maldad humana. Aunque escritores de diferentes épocas, Hector Hugh Munro (Saki), Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce y H. P. Lovecraft, representan esa literatura fantástica y siniestra, con atmósferas y ambientes letales que transpiran muerte y perversidad. Sus escritos contienen la esencia de mucho de lo que yo imaginaba dibujar: seres deformes pero terriblemente humanos, escenas prodigiosamente atroces, e historias que atentaban con la tranquilidad de la vida rutinaria.

Con Henry Miller y Jack Kerouac observé a seres de una locura extrema que circulan en historias llenas de descubrimientos dispares. Yo pensaría que la vida con Miller y Kerouac es demasiado enherbante con seres que rotan, vibran y vomitan en una América de negros jazzeros, carreteras desquiciadas y ciudades atroces y perturbadoras.

Por último, Franz Kafka me llevó a conocer (más bien reconocer) la asfixia del ser humano envuelto en una sociedad bizarra y perturbadora. La sociedad angustiante llena de locura y atrocidad en sus oficinas y ciudades, con historias alienantes y perturbadoras.

1.1.2 Música

El descubrimiento del dibujo como un aprendizaje en mi forma de vida inició no del arte sino más bien de la música: las primeras imágenes que me impactaron las descubrí no en los museos sino más bien en las tiendas de música y eran hechas por artistas gráficos que producían las portadas de los discos. Esta idea de crear mundos y personajes extraños fue lo que catapultó mi imaginación y esperanza por yo mismo ser un realizador de portadas de música. Los primeros intereses que tuve por la música se dieron primeramente con las portadas del género blues: muchas de ellas relataban en una sola imagen historias de esclavitud, lucha por la vida o desolación. Las portadas de blues básicamente son simples y un poco burdas en su confección, pero para mí representaban la esencia de la música negra, cruda y terriblemente real.

Posteriormente fui atraído por el poder de la música heavy (pesada) con bandas de fines de los 70's y principios de los 80's, principalmente aquellas que contenían historias sobre la oscuridad y maldad humana, con grupos como Black Sabbath, Flower Travellin' Band, Mx80 Sound o Gravy Train. De este estilo de música me conecté con una tendencia social expresada en el estilo punk: la gandrallera directa de grupos como Ramones, Sex Pistols, Dead Boys que relataban el vacío de los jóvenes en donde el futuro no existía. Aquí observé como su arte gráfico podría ser tan simple como eficaz: podrías utilizar recortes directos, fotografías pegadas, rayadas y alteradas manualmente. Era una nueva enseñanza en mí entender de cómo era posible que todo era directo en el mundo punk, de una forma simple y contundente, como un puñetazo en el rostro.

La tercera capa de aprendizaje con la música fue con el género de la música progresiva. Aquí tanto la música como su arte gráfico se volvió demasiado pretencioso y sofisticado: portadas épicas que representaban mundos no existentes (como en las portadas de grupos como Yes, Genesis o Hawkwind), personajes extraños (Peter Gabriel, Fish, Jethro Tull).

En tiempo de enseñanza visual con la música, consideré unir todo lo atractivo que logré apreciar de estos cuatro géneros musicales y tratar de iniciar el camino de expresión.

Aunque ESTUDIOS INTERNOS es básicamente una serie de dibujos con diversas técnicas, integrados en un conjunto bajo distintas referencias teóricas, algunos de estos trabajos tienen una fuerte conexión con la música por mi referido interés en géneros específicos, como son el rock, blues, jazz y soul, principalmente.

El proceso de trabajo y el concepto de la serie “Saint Behind The Glass” tienen como referencia el trabajo de artistas influyentes en la creación de portadas de discos, como es el caso de Gerald Scarfe (Pink Floyd), Ken Kelly (Kiss, Molly Hatchet), Joe Petagno (Motörhead), Louie Pérez (Los Lobos) o Ernie Cefalu (Alice Cooper, Black Sabbath). La revisión de portadas para analizar el desarrollo técnico de los dibujos y la manera en que llegaron a convertirse en un producto gráfico capaz de representar a una banda exitosa, fueron parte de este proyecto, ya que éstas aportan composiciones estructurales, el trabajo tipográfico y el tratamiento en ilustraciones y fotografías.

Ken Kelly. 1975. “Kiss Destroyer”. Joe Petagno. 1982. “Another Perfect Day”.

Ernie Cefalu. 1972. “Sabbath Bloody Sabbath”.

Otro artista plástico y músico que se toma como referente es Don Glen Vliet, mejor conocido por su nombre artístico: Captain Beefheart, quien hizo pintura a la par de sus proyectos de música, y en muchos casos sus obras formaron parte de sus producciones: se han publicado boxsets alrededor de sus conceptos plásticos, en donde lo visual y lo sónico están unidos, como en “Sun, Zoom, Spark: 1970 to 1972”, “Riding some kind of unusual skull sleigh” o “Rarities 1965-82”. Explorar esta convergencia artística y sus resultados exitosos esclarece el camino del dibujo ligado a la música y sus áreas afines.

1967 “Stricktly Personal”. Captain Beefheart. Louie Pérez. 1999. “Carmen and me”.

1.1.3 El arte empacado

MARCEL DUCHAMP/ VICENTE ROJO. La transición inicial del proyecto gráfico ESTUDIOS INTERNOS se formó partiendo del catálogo ambulante de piezas que Marcel Duchamp denominó “La Caja-Maleta”, que en una versión resumida se creó bajo el producto “Libro Maleta” editada por ERA en 1968. Junto a estos dos productos de arte se sitúa también “La Caja Verde” de 1934, las cuales muestran a los observadores de la historia del arte la posibilidad de conjuntar reproducciones de obras artísticas dentro de un espacio limitado (en estos casos estuches, cajas o libros) y evidenciando cómo las piezas que la integran, así como la totalidad de las obras en sí, pueden poseer un lenguaje propio dentro de las artes. Estos antecedentes del arte se convierten en referencias para otros productos como libros de artistas, cajas objeto, arte producido en serie, etcétera.

ESTUDIOS INTERNOS es un acercamiento al proceso de creación, recolección, intervención y conjunción de piezas de arte con el fin de agruparlas en formatos físicos que van desde sobres, cajas, maletas, etc. para lograr un concepto de arte distintivo, hermanado también con las publicaciones “de artista” (por ser piezas únicas de producción limitada y hechas expofeso) y los *ready mades* también conceptualizados por Marcel Duchamp.

“El libro maleta”, publicación que representa un compendio de obras de uno de los iniciadores del arte conceptual Marcel Duchamp, creada y producida por el artista plástico y diseñador Vicente Rojo en el año de 1968, con la autorización del propio Duchamp. La obra contiene reproducciones de varias piezas, en el formato de libro-objeto: un ensayo literario por Octavio Paz “Marcel Duchamp o el castillo de la pureza”, el libro “Textos de Marcel Duchamp”, la reproducción de una obra en acetato, tres láminas de obras en color, un sobre con nueve reproducciones impresas, un álbum fotográfico con una nota biográfica, el retrato en cartón del artista. A nivel de producción editorial, las piezas que resaltan son: el acetato impreso en offset a color de la pieza “El gran Vidrio” (obra realizada originalmente de 1915 a 1923), el sobre con reproducciones tipo postal de *ready mades*, el retrato del artista, aunque el mayor logro de esta edición impresa se puede atribuir a la totalidad de la publicación, la cual hace referencia a la pieza seriada “La Caja-Maleta”, del propio Duchamp, producida en el periodo de 1938 a 1942.

Cubierta e interior del Libro-Maleta de Marcel Duchamp, Editorial Era. 1968.

El artista norteamericano Andy Warhol, por muchos años estuvo recopilando en cajas de cartón corrugado una serie diversa de objetos, imágenes, publicaciones, fotografías y recortes de periódicos, los cuales simplemente agrupaba y cerraba en las cajas (641 en total). Posterior a su fallecimiento, los curadores y asesores del Museo Andy Warhol en Pittsburgh se dieron a la tarea de revisar y descubrir la diversidad de objetos reunidos y bautizaron a la colección como “Time Capsules” (Las Cápsulas del Tiempo).

Andy Warhol. “Time Capsule”.

1.1.4 La anatomía en impresos

Las ilustraciones publicadas en libros siempre han sido un motivo de referencia importante para mí, siendo particularmente los enfocados al estudio y la comprensión de la anatomía humana y animal, una motivación para la realización de estos estudios en dibujo.

Han sido relevantes las publicaciones sobre el estudio de la anatomía debido principalmente a la variedad de posibilidades que estas tienen en su proceso de realización, comprendiendo en su desarrollo de producción el diseño de estructuras impresas que forman figuras (muchas veces móviles), hasta piezas tridimensionales desplegadas, algunas de ellas incluso impresas sobre acetatos, las cuales se van sobreponiendo a lo largo de la publicación formando la diversidad de músculos, huesos y nervios que llegan a conformar un ser vivo.

Aunque existen publicaciones con estudios profundos de anatomía, formales y especializados, éstas pueden resultar muy atractivas como referencia de estudio, particularmente por conjunción de su temática y el proceso de reproducción impresa. Cabe señalar que la anatomía como tema ha sido explorado por artistas de distintas épocas con resultados sobresalientes, tal es el caso del propio Leonardo Da Vinci. Los temas de anatomía, sin embargo, son un reto para todo dibujante en la actualidad, tanto por las dificultades técnicas de la representación, como por la temática, pues enfrentan al espectador con su carne y sus huesos, con toda esa intimidad corporal que preferiría ignorar.

2 ETAPA FORMATIVA

Actualmente existe una gran apertura en las distintas disciplinas del arte y la cultura, considerando la información referencial que se requiera buscar históricamente hablando (tanto en publicaciones impresas como la información disponible en la red informática mundial), además del aprendizaje de las nuevas tendencias de vanguardia del arte que día a día se van perfilando en la colectividad artística. De esta forma, un realizador de imágenes podrá experimentar con materiales y estructuras innovadoras que lo encaminen por el camino del arte, con el soporte de las herramientas necesarias para reconocerse como creador visual y desarrollar piezas de arte con un alto valor estético, siempre que esté dispuesto a seguir ampliando su aprendizaje y enriqueciendo su historia personal.

La tecnología tiene hoy una presencia generalizada en todas las esferas sociales; no obstante, el dibujo sigue siendo una técnica incondicional de desarrollo gráfico, tan simple y eficaz que puede desarrollarse con unas cuantas herramientas y materiales. El dibujo, con sus técnicas y procesos esenciales, funcionan como un generador creativo capaz de seguir sorprendiendo al mundo visual, pero también a otras esferas como la música, la literatura, la ciencia o la tecnología misma. Para el dibujo, las puertas se van anchando todos los días, especialmente a partir de la aparición de tendencias, materiales innovadores o la experimentación de nuevos procesos.

Se considera que en las diferentes etapas de desarrollo y aprendizaje del ser humano, es cuando se puede lograr depurar su personalidad, intereses y motivación, creando anclajes definitivos para lo que será su vida futura. En este documento se reconoce que la importancia de las experiencias en el arte y la cultura en mi etapa de formación, las cuales influenciaron el desarrollo profesional futuro, incrementando nuevas experiencias formativas en el campo del dibujo.

2.1 La música en el aprendizaje formativo de las artes

Definitivamente, la música representa una referencia inicial en mi aprendizaje dentro de la cultura gráfica: a fines de los 60's y principios de los 70's en la Ciudad de México tuve la posibilidad de aprender de géneros como el blues, el rock, el soul, etc. por medio de conciertos que lograban darse en ese tiempo, ya sea en tocadas callejeras, cafés cantantes, en los llamados 'hoyos funkies' –locales de música clandestinamente establecidos– o en conciertos multitudinarios en lugares como el Toreo de Cuatro Caminos o el Auditorio Nacional. En esas décadas hubo poca apertura en el ámbito musical del país. En México, los lugares en donde se podía conseguir esta música, principalmente LP's, pósters, camisetas, cassettes, calcomanías, botones y demás artículos relacionados eran el Tianguis del Chopo, tiendas de venta de música grabada como Hip 70 o Aquarius, así como diversos locales callejeros de la Lagunilla y el norte de la ciudad.

Músicos del Segundo Festival de Blues de la Ciudad de México. "Detroit Blues". Album.

Publicaciones especiales del grupo Kiss. Black Sabbath. 45rpm Paranoico".

A fines de los años 70's llegaron dos movimientos formativos en mi experiencia en el apartado de la música: primeramente reconocidos en sus formas y estructuras de expresión sónicas y posteriormente como consecuencia de su arte gráfico y diseño impreso. Movimientos musicales que en un principio fueron opuestos, pero que con el paso del tiempo se han unido y mezclados en múltiples propuestas en el género. Me refiero al hard-heavy y progresive rock, con bandas como Black Sabbath, Judas Priest, Uriah Heep, así como la primera era de Kiss, Focus, Il Balletto di Bronzo, Can, o Emerson, Lake and Palmer, las cuales eran consideradas como algunas de las bandas más relevantes de la época. The new wave of heavy metal presentó bandas como Iron Maiden, Riot, Motorhead o Saxon los cuales iniciaron una nueva época en la década de los 80's.

Aunque ya en los 60's estaba presente la contracultura punk, esta irrumpe con mayor fuerza en los 70's con bandas como The Stooges, MC5 y New York Dolls quienes tuvieron eco a nivel mundial como iniciadores de este movimiento irreverente de la música. Posteriormente destacaron Sex Pistols, Ramones, The Plasmatics, Dead Boys, Wendy O. Williams, Blondie, Patti Smith o Ian Dury con propuestas que revitalizaron el género, y en México surgieron grupos como Dangerous Rythm, Size, Black Market, Solución Mortal, Masacre 68, etc.

The Dead Boys. Richie Stotts y Wendy O. Williams. 45rpm de The Plasmatics.

Se apunta de manera particular el avance de la música juvenil en el país por medio de los géneros que se estaban manifestando en esas décadas, en lugares y circunstancias particulares para provocar su avance y consolidación en el panorama internacional, como el contexto para segmentos profesionales en las que convergen la música, las artes plásticas y gráficas, como son el diseño gráfico, la ilustración y arte gráfico, la fotografía, los sistemas de impresión, la publicidad y la dirección de arte.

2.2 La aportación de Siqueiros, Orozco y Cuevas.

En los museos y galerías en la Ciudad de México se dieron los primeros acercamientos con tres artistas que influenciaron en gran medida el resultado de ESTUDIOS INTERNOS, tanto por sus aportaciones en el arte mural y pictórico, como por sus aportaciones en rama del dibujo, fuente esencial del trabajo. El primero de ellos, David Alfaro Siqueiros, afortunadamente existe la posibilidad de conocer algunas de sus obras fundamentales en diversos museos y espacios históricos en México, como son el Polyforum Cultural Siqueiros, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Museo Casa Estudio o la Sala de Arte Público Siqueiros.

José Clemente Orozco, por otra parte, su legado está presente en importantes museos como el Carrillo Gil, en donde cuenta con salas dedicadas a su obra fundamental, el Hospicio Cabañas que ampara una de sus obras máximas "Hombre en Llamas" o el Palacio de Bellas Artes con el mural "Katharsis", el cual presenta la masacre de la guerra, a través de los ojos de este artista mexicano.

Asimismo, José Luis Cuevas ha presentado en las últimas décadas, importantes exposiciones en reconocidos museos como el Arte Moderno o Bellas Artes. Una de ellas, de nombre “Intolerancia” y presentada en MAM en 1986, mostraba una exposición dedicada íntegramente a la disciplina del dibujo. Para la realización de la serie, el artista se basó en la lectura “El abogado de las brujas” del historiador danés Gustav Henningsen, que refiere la persecución de nativos implicados por su presunto oficio en la brujería vasca española (esto a principios del siglo XVII). Ya en 1992, Cuevas fundó un recinto cultural dedicado en un gran porcentaje a albergar su propia obra artística, en la Calle de Moneda del Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual lleva su nombre.

2.3 Talleres y cursos formativos -década de los ochentas-

El avance en el estudio y la práctica del diseño gráfico me permitió identificar al dibujo como un lenguaje personal definitivo en la proyección de mi trabajo, logrando en todo este tiempo el desarrollo en diversas escalas para la superación profesional. En los inicios de la carrera de Diseño Gráfico, tuve la oportunidad de conocer y colaborar en proyectos con artistas que valoraba por sus trayectorias profesionales, con lo que pude conjuntar el diseño gráfico con las artes plásticas, reconociendo a ambas disciplinas como caminos paralelos que se podrían conjuntar a lo largo de mi actividad profesional, lo cual también ocurrió con otras disciplinas complementarias como los sistemas de impresión, que me motivaron el aprendizaje de técnicas como la litografía, xilografía y grabado, etc.

En la primera etapa de mis estudios, en la ENAP, participé de forma esporádica en el taller de muralismo que dio el artista Arnold Belkin, el cual fue impartido tanto en las instalaciones de la ENAP como en el Colegio Madrid (el aprendizaje práctico, con la creación de un mural, se dio en las instalaciones de este colegio privado).

En 1985 tuve la oportunidad de invitar al dibujante José Luis Cuevas a la ENAP para que presentara su conferencia “Creación y vocación artística” en el auditorio Francisco Goitia. De esta experiencia se desprendió el primer impreso que realicé de forma independiente en la Editorial “La Dominatrix de la Falocracia” con el catálogo “Cuevas Conferencia”, impreso en los talleres de offset de la ENAP a cargo del maestro Helguera y distribuido en las principales librerías del INBA, con un tiraje limitado de 300 catálogos.

En 1986 convoqué al artista plástico Jazzamoart Vázquez a realizar una exposición de arte en ENAP, galerías 1 y 2, teniendo la oportunidad de diseñar su catálogo de exposición “Antros salvajes freejazzeros”.

De la editorial “La Dominatrix de la Falocracia” se desprendieron dos publicaciones de artista más, en edición limitada (300 ejemplares, firmados y numerados cada uno y nuevamente impresos en offset en la ENAP): “Bestiario, Fantasmas de la Noche” con dibujos de Jazzamoart Vázquez y Rodolfo Arana, as como “Homenaje catártico”, ambos también distribuidos en INBA.

En 1986 presenté mis dos primeras exposiciones de dibujo: la primera en la Galería 3 de la ENAP (de nombre "Requiem hacia la imbecilidad"); la segunda, en la Sala de Arte Joven del Polyforum Cultural Siqueiros.

1986. Galería ENAP/UNAM. Exposición "Réquiem a la imbecilidad".

Rodolfo Arana realizando un dibujo para la exposición "Flagelación y Fecalidad" en la Sala de Arte Joven del Polyforum Siqueiros .

Entre 1985 y 1986 asistí de forma extra-académica al Taller de Xilografía de Pedro Ascencio en la ENAP/ UNAM y ya como egresado ingresé al Taller de Litografía del Maestro Leo Acosta (en 1987) en la Academia de San Carlos UNAM.

Como un resumen de mi etapa inicial de formación, puedo afirmar que estas experiencias fueron las bases que marcaron definitivamente mi estilo de trabajo, y que en el futuro se irían consolidando, día tras día, adoptando un estilo de vida alrededor del dibujo, como un compromiso ético y profesional, y del cual ya no hay escapatoria a lo largo de toda tu vida.

3 DESARROLLO PROFESIONAL

3.1 Editoriales, empresas y agencias de publicidad.

El inicio de mi experiencia profesional en el diseño gráfico y la producción editorial impresa se dio colaborando por más de cinco años (de 1987-1991) en el diseño de revistas comerciales en la editorial “Corporación Editorial”, quienes formaban parte del grupo editorial “Intermex” en la Ciudad de México.

Asimismo, laboré en el área de producción serigráfica de la “Imprenta Madero”, y posteriormente diseñado revistas por un periodo relativamente corto (ocho meses) en “Editorial Novedades” (en 1992), realmente con pocos resultados de estas experiencias laborales.

Trabajé en la empresa “Cerraduras y Candados Phillips” de la Ciudad de México en las áreas de Comunicación Interna, Diseño y Publicidad (de 1992 a 1997). En esta etapa tuve la oportunidad de conocer de forma más amplia y definitiva los medios impresos (offset, rotativa y serigrafía, principalmente) y audiovisuales (audio y video), siendo esta una gran oportunidad de crecimiento profesional dentro del diseño gráfico profesional.

En 1997 cambié mi residencia a la ciudad de Tijuana, B.C. Ingresé en ese año en la agencia de publicidad “Publicidad Interactiva/ Prizma Publicidad” colaborando por una década como director creativo en diseño, campañas publicitarias, ediciones impresas y copy creativo.

3.2 Cursos, docencia y proyectos académicos.

En el año 2000 adapté diversas técnicas de dibujo bajo el nombre de “Taller de Dibujo Experimental” para impartir en universidades de la ciudad, como parte de mi compromiso en el campo de la educación para esta especialidad gráfica. El taller era básicamente el conocimiento de técnicas tradicionales (tinta, acuarela, acrílico y pastel), con el objetivo de lograr que los participantes iniciaran un proceso individual en el dibujo y las artes en general, adaptando algunas dinámicas para el desarrollo de técnicas libres y experimentales.

En el periodo 2000-2006 impartí clases en diversas universidades de Tijuana como son Xochicalco, Ibero, Univer, la Universidad de las Artes y la Universidad de las Californias Internacional, para las licenciaturas en Diseño Gráfico, Comunicación y Diseño de Modas, con materias como ilustración, técnicas de expresión gráfica, elementos del diseño, técnicas de impresión, desarrollo de nuevos productos, semiótica, campañas publicitarias y comunicación organizacional, principalmente.

En los últimos quince años, he colaborado en la institución “Universidad de las Californias Internacional” tanto en la Coordinación de la Licenciatura de Diseño Gráfico como en el departamento de Desarrollo Académico. En 2001 desarrollé la segunda actualización del plan de estudios de la carrera de diseño gráfico, en donde incorporé materias teórico-prácticas que eran consideradas hasta ese momento por la institución como propias de carreras de artes visuales (Conceptos Fundamentales del Arte, Taller de Experimentación Plástica, Composición Plástica o Taller de Técnicas de Expresión), confirmando a lo largo de todos estos años la apertura que pueden lograr los estudiantes de una carrera como el diseño gráfico, en el apartado de la plasticidad mental cuando se incorporan materias de arte en un plan de estudios profesional, lo que generó definitivamente trabajos con mayor expresividad y creatividad.

Desde el año 2009 logré una alianza por un periodo de tres años con la Embajada de España en México y la Escuela de Arte de Oviedo España con el objetivo de internacionalizar la licenciatura en diseño gráfico UDCI. De esta unión se derivaron una serie de acciones que aportaron reconocimiento en el extranjero a la licenciatura, en el rango profesional. En 2010 la Embajada de España en México otorgó un apoyo económico por dos mil euros, los cuales ayudarían en las actividades que se estaban gestando alrededor de esta colaboración:

Conferencia de prensa sobre la colaboración de UDCI en la película “Las crónicas de Narnia”.

“Motiva en México”. Ceart Tijuana.

En 2011 se logra la participación de una selección de alumnos y docentes de la carrera de diseño gráfico UDCI en la “XIV Jornadas de Diseño Motiva”, con una serie de carteles en la XII Exposición Itinerante Internacional Urbana de Mupis.

En 2012 el Director de la Escuela de Arte de Oviedo, Ricardo Morales, dio una conferencia magistral en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) a la comunidad del diseño y las artes en la región.

A principios del 2013 llegó a la ciudad de Tijuana la exposición integral de carteles de Mupis con el objetivo de presentarse en diversos recintos de la región: en el mes de julio se inauguró en CEART TIJUANA la exhibición de Mupis bajo el nombre “Motiva en México”, posteriormente se exhibió en CEART ENSENADA y concluyendo la itinerancia con la

exhibición en la Sala 1 del CECUT TIJUANA en noviembre 2013, retornando la exposición nuevamente a España en los primeros meses del siguiente año.

Para concluir los proyectos con la Escuela de Arte y la Embajada de España en México, se enviaron y exhibieron en el Palacio del Congreso en Oviedo la exposición de 50 carteles digitales “Diseño Mexicano”, realizados por alumnos y profesores de la licenciatura en diseño gráfico UDCI.

Acto inaugural de la exposición de carteles “Motiva en México”. Ceart Tijuana.

En 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó el Plan de Estudios de la maestría “Diseño, Publicidad e Imagen Corporativa”, desarrollado por mí, en donde se conjunta el diseño gráfico y la publicidad en un rango profesional, con la actualización tecnológica en programas de diseño digital.

Ya en 2017 realicé y presenté ante la SEP el Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Visuales, que será la tercer licenciatura en arte en la Ciudad de Tijuana, la cual presenta las bases esenciales de las artes plásticas, la contemporaneidad de las artes visuales, y el fortalecimiento de la rama tecnológica digital por medio de programas de edición en audio, video e imagen. Actualmente está en revisión.

3.3 Ilustración, arte gráfico y exposiciones.

A fines de los 90's participé como co-editor de la revista independiente cultural “Raíz”, con un tiraje en offset de 500 ejemplares con puntos de distribución gratuita en museos y centros culturales de Tijuana. La revista contenía temas diversos, con énfasis en la música y arte. Se editó con el apoyo económico de patrocinadores privados.

Fui seleccionado en el 2005 con el dibujo a tinta “Retrato de Tom Waits”, para presentarse en la 1era. Bienal de Dibujo Internacional José Luis Cuevas en la Ciudad de Tijuana, siendo el artista Rafael Cauduro el invitado principal en la ceremonia de inauguración. Esta bienal fue cancelada y ya no se realizaron ediciones posteriores.

*El dibujo seleccionado en la 1era. Bienal de Dibujo “José Luis Cuevas”,
“Retrato de Tom Waits”.*

*Exposición individual de Rodolfo Arana en el Antiguo Palacio de
Gobierno. Tijuana, B.C.*

He ilustrado portadas de arte gráfico para diversos músicos, artistas, escritores y editoriales. Entre las principales están:

Las antologías literarias “Hasta Agotar la existencia II” y “Bella y Brutal Urbe” de Editorial Resistencia (<http://www.editorialresistencia.com.mx/>). “El rock se tocó los miércoles”, la historia de La Cruz de Tijuana. Libro de Héctor Gómez, fundador de la banda. Editado en su primera edición por Conaculta/ Cecut, y en su segunda edición, de forma independiente.

Otras publicaciones que han publicado mis dibujos: Playboy México, La Revista de la Universidad, Gaceta UNAM, secciones culturales de los periódicos Excelsior, El Mexicano y Frontera, revista cultural Vía Libre, etc.

Diversas portadas y conceptos gráficos de los grupos de rock Blind Billie Blue, The New Residents y La Cruz de Tijuana.

Dibujos para la página web de la banda de rock norteamericana Latin Playboys (<http://www.latinplayboys.org/>)

Asimismo, he participado tanto en exposiciones individuales como colectivas, entre las principales están “Caparazón de Agujas”, “Tutuguri”, “Kruk”, “Bizarro”, “Tótems Incendiándose”, “Ideas Rotas” y “Fracciones de Muerte”.

Volantes de exposiciones y eventos realizados por Rodolfo Arana.

4 PROPUESTA

ESTUDIOS INTERNOS representa la concepción y realización de ocho trabajos interconectados por la rama del dibujo, que avala cada uno de ellos un objetivo particular de creación (un motivo específico y definido). El resultado final se incorporó dentro de un empaque, con la idea de simplemente concentrar esta historia gráfica razonada y realizada en un tiempo determinado, con materiales y objetivos específicos.

Asimismo es una propuesta de dibujo desarrollada a partir de la experiencia personal en las artes, con la finalidad de destacar el valor expresivo de los elementos del dibujo mediante una serie de trabajos realizados específicamente para este fin, y con base en otros autores que en distintos contextos históricos han trabajado el dibujo como recurso de expresión y búsqueda.

Esta aventura se inicia con la búsqueda de elementos visuales que sugieran o despierten alguna sensación, emoción o sentimientos, para intentar su expresión mediante los elementos del dibujo, por lo que se buscan construcciones abandonadas que reflejen la desolación y angustia del hombre, así como ambientes caóticos con personajes que reflejan el caos del mundo ante el desorden que ha cultivado el género humano, presente en este tiempo de modernidad y avances tecnológicos. Desde un principio se valoró la idea de que cualquier material (sea considerado o no como deshecho), puede formar parte de este proceso de realización. Ya muchos artistas y corrientes han potencializado la recuperación y uso de materiales de todo tipo, en este caso; los materiales de interés fueron piezas de metal de desecho, fotografías anónimas, materiales antiguos de madera y papel, piezas relacionadas con la música (discos, portadas, autógrafos de artistas, etc.). Ya una vez seleccionados los materiales, se incorporaron al proceso creativo y composición.

Marcel Duchamp y su Caja-Valija -1942-; "Boite en valise". Referencia en el concepto.

Captain Beefheart. 1969. Album "Trout Mask Replica". Importante influencia.

Asimismo, por esta ruta se busca explorar el rostro como fuente de infinitas expresiones. Cuando hablamos del rostro como tema central, sabemos que el resultado podría ser plural en la ejecución, por todas las variantes que producen los gestos y expresiones; en este caso se enfatizan la angustia y la animalidad que pueden encontrarse en un rostro humano.

La observación de animales muertos y en descomposición constituyen ya de por sí un importante motivo de reflexión, sobre ese proceso natural en las etapas finales de su existencia y en el proceso de desintegración de la materia que sobreviene a la muerte física y convertir su descomposición en un tema artístico, con todo el dramatismo que refleja. Creadores como Rembrandt, Chaim Soutine o Leonardo Da Vinci, abordaron el tema de cadáveres en sus diferentes etapas, realizando piezas de animales agonizantes, muertos o descarnados. Algunos de los resultados de sus trabajos sirven de punto de partida o referencia para la realización de esta propuesta en relación al estudio sobre el tema de la muerte.

Dibujantes como José Luis Cuevas y Melecio Galván fueron fuertes referencias gráficas para lograr “Estudios Internos”.

Al abordar elementos de anatomía humana permite la exploración de todo un universo de posibilidades, no sólo para la representación del cuerpo, sino además como pretexto para la expresión de diferentes estados de ánimo. Al igual que el rostro, el cuerpo humano es un tema universal que ha sido considerado por todas las culturas y por innumerables artistas de distintas épocas, pero siempre permite un nuevo acercamiento que despierta la reflexión, la introspección y la observación de algo tan cercano a nosotros y al mismo tiempo tan elusivo en muchos aspectos. A través de las diferentes épocas, los artistas han representado el tema de la muerte de diferentes maneras, dependiendo de su momento y de la intención expresiva, pero que con el paso del tiempo continúa la exploración del tema debido a que la visión de cada uno siempre será diferente.

Se crearon principalmente torsos y rostros en los que se dio prioridad a la técnica y al discurso temático. En la parte técnica se manejó la línea con la tinta, buscando la intención de resaltar su fuerza expresiva a partir de sus diferentes calidades que acentúan la expresividad, fuerza y la definición de las emociones, angustias y sentimientos que se pretenden señalar.

La expresión de imágenes y materiales aquí presentadas puede leerse o interpretarse de manera independiente, aunque en esencia forma parte de un conjunto que le da un sentido más integral, los trabajos fueron pensados para formar parte de una colección, una caja que al abrirse refleje lo sorprendente y diverso que puede ser el dibujo.

4.1 INFOGRAFÍA

BODIES 4 dibujos.

SAINT BEHIND THE GLASS
5 portadas de música.

NIGHTHAWKS POSTCARDS
4 dibujos.

SPINAL 2 acetatos impresos.

POE
2 portadas de libro.

PROMISES 11 ensambles.

INSECTS, ANIMALS.
7 dibujos.

BROKEN
FACES
146 dibujos.

4.2 PROMISES

- Serie de 11 ensambles (23.5/31/3.5)*, más sobre.
Técnica: ensamble, acrílico; *centímetros -ancho/alto/fondo-

El trabajo se proyectó para conjuntar papel de diferentes calidades, fotografías instantáneas de ambientes desolados y dibujos a tinta y bolígrafo con formas y texturas, con la intención de conformar un documento gráfico personal e íntimo, que exprese la crudeza de la vida cotidiana del ser humano, y su encuentro con la desolación diaria. Con la incorporación de estos materiales, se integraron frases, escritos breves y extractos de libros previamente seleccionados como parte del desarrollo de la composición para reforzar la intención de mezclar las fotografías y dibujos, expresando el mensaje intencionado de la asfixia y la insatisfacción por la vida trivial.

Los colores seleccionados para engamar las composiciones fueron tierras, rojo y negro en técnica acrílico, ya que se pretendía con estos colores reforzar la fuerza expresiva ejecutada en las líneas y trazos, manifestando la furia visual que se contenida en el mensaje general de realización.

El proceso fue sistematizado desde su inicio, desarrollándose todas las obras simultáneamente. De esta forma, el armado fue constante y controlando, personalizando la identidad de cada pieza y a la vez logrando una unidad en todas ellas. El pegado múltiple ofrece la posibilidad de tomar decisiones sobre la acción, sin perder la observación estimada inicialmente, tanto individualmente como en su conjunto, con la incorporación de dibujos, textos y fotografías.

Una segunda sesión de trabajo permitió valorar la obra en su etapa intermedia, considerando sus cualidades y posibles debilidades en la composición, color, disposición

de formas y elementos gráficos, la gravedad o potencialidad de sus partes, así como meditar las decisiones para la siguiente etapa de trabajo. Si bien el proceso inicial fue continuo en esta serie de dibujos, también se consideró una pausa para reflexionar sobre la ejecución técnica y estética de las piezas y controlar las acciones posteriores.

La incorporación de textos en dibujos da inicio con la selección y apropiación de textos, frases o extractos de libros y documentos que resulten de interés reflexivo, contemplativo o estilístico; textos o palabras sueltas se retoman como una parte visual que se integra a la pieza terminada y le otorga cualidades distintivas. Este proceso en donde interviene la agrupación, selección, incorporación e intervención de todos los elementos sobre una superficie de trabajo, reforzará la fuerza del mensaje que se pretende exponer, exponiendo el resultado de mensaje pensado y expresado. Muchos de estos escritos se van compilando en hojas sueltas que se van apilando junto con bocetos de trabajo anteriores, todos estos elementos resultan de interés en el curso de la realización convirtiéndose en material relevante para nuevas composiciones.

La progresión del trabajo va aumentando la fuerza intelectual de la idea, se va creando un lenguaje que puede ser interesante visualmente y la manufactura de las piezas puede resultar innovadora y atractiva para el público, el equilibrio puede ser el correcto y puede surgir cualquier tipo de argumentación a favor o en contra de la pieza misma. Cada trabajo concluido nos dijo un aprendizaje y al mismo tiempo un desafío, independientemente del resultado de las piezas realizadas. En general todas las piezas narran una historia en un lenguaje propio y personal, que en algunos momentos se podrían relacionar con la obra de artistas o de corrientes culturales, pero que representa un exorcismo provocador de imágenes y pensamientos propios.

La serie de imágenes representan historias de angustia por medio de colores dramáticos (el rojo, amarillo, negro), fotografías de ambientes desolados y avejentados por el paso del tiempo, textos que se aproximan a la angustia del pensamiento generado en el hombre por las circunstancias que debe soportar en la era en que deberá vivir, encajonado por la incomunicación habitual, la soledad, la asfixia emocional por la insertidumbre de la existencia social. Se incorporaron dibujos de anatomía para lograr aumentar más el drama del cuerpo físico en el tiempo, junto con dibujos abstractos y bestiales que enmarcan la furia de las composiciones. Se anexa una revisión razonada de algunas piezas seleccionadas.

4.2.1 Trabajos relevantes de la serie.

En una revisión posterior al proceso de trabajo, se destacan algunas piezas, ya sea por su lenguaje visual o por los rasgos gráficos de impacto que logran reconocerse.

4.2.1.1 Composición 1.

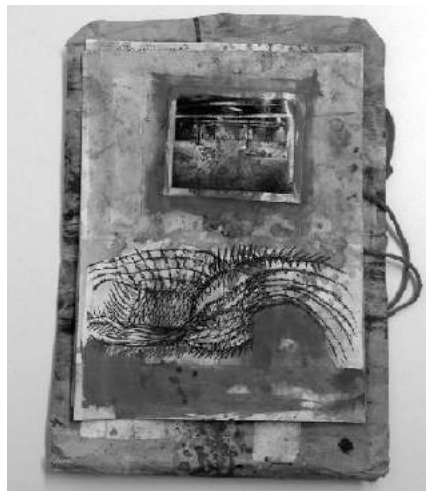
Estructura vertical de dos campos (izquierda y derecha), se encuentran tres

elementos predominantes: en la parte superior se observa un rostro humano de perfil con rasgos bestiales trazado en acrílico negro; en el campo derecho central, una fotografía impresa que representa una cascada de luces pirotécnicas. En el tercer campo visual, un texto realizado en bolígrafo azul: “Amy Millan (Stars). Tom Waits has inspired countless records. King tut's influence, on the other hand, has generally been restricted to the bangles, at least until now”. It's from a Tom Waits interview that I read, where he had a couple of songs, that were quite old on his new record, that was coming out”. Honey from the tombs. El escrito fue realizado en una hoja blanca pegada al soporte, abarcando la mitad de la composición. Texturas predominantes en sepia, amarillo y rojo.

4.2.1.2 Composición 7.

Estructura dividida horizontalmente en dos campos, por medio de colores: en la parte superior predomina el amarillo. En la parte inferior el rojo. Únicamente dos elementos compositivos resaltan en el fondo: en la parte superior una fotografía del interior de una nave industrial vacía en tonos azul y blanco. En la parte baja, una dibujo abstracto hecho con bolígrafo, que sugiere una forma animalesca, un encuentro de formas que chocan al centro de la pieza, en donde incluso se puede pensar en dos cabezas dentadas con picos que sobresalen de ellas.

4.2.1.3 Composición 9.

Tres campos horizontales: en la parte superior, deslavada en color, se encuentra la frase: "Beside their embryonic origin, besides a very different morphological and functional characteristics one from the next, and besides bring anatomically separated, there (no entendible) one in fact functionally linked to each other and make up chemical network of signals, which keep the "basics" functioning of the entire body (...). Un dibujo de un rostro anatómico de perfil en el que se representa al cerebro y las indicaciones del sistema endócrino. En este ensamble predominan los tonos rojos, cuenta con una fotografía del frente de una oficina, aunque en este caso se pierde por los trazos sobrepuestos de un cuerpo dibujado con fuertes líneas negras.

4.2.1.4 Composición 11.

Imagen predominantemente en rojo y amarillo, que incorpora una fotografía de lo que parece una oficina con ventanales (la imagen está deslavada), y resalta de forma distintiva una bestia dibujada en acrílico negro, con un cuerpo de gusano y fauces dentadas en sus extremidades. En la parte inferior baja de la composición, un símbolo cuadrado de cuatro puntas (con las palabras 'alone', 'fuck', 'emty', y 'weird' en cada una), hecho con bolígrafo negro.

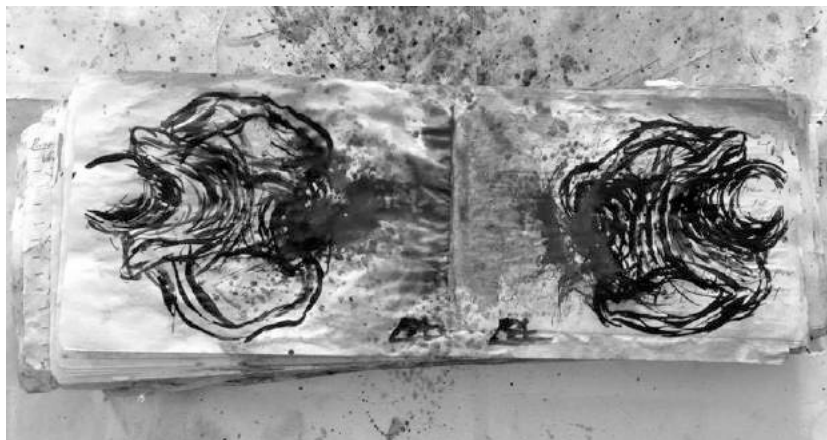

4.3 BROKEN FACES

- Serie de 146 dibujos (26/17/5)*, ensamblados como cuaderno.
Técnicas: tinta, acrílico; *centímetros -ancho/alto/fondo-.

Serie de dibujos monotemáticos que representan la animalidad y desolación humana, por medio del estudio del rostro que enmarca el pensamiento del hombre, reflejado en la angustia facial. El objetivo general es crear un compendio de imágenes con un estilo expresionista figurativo que refleje la soledad del ser y su angustia ante la vida asfixiante de la modernidad.

A partir de algunos conceptos recuperados de una lectura del teórico Juan Acha, relacionados al desarrollo y la concepción de un proceso de dibujo temático, se consideró utilizar la serie de notas e incorporarla al desarrollo de este estudio de representación de rostros con rasgos bestiales y que den fe de la brutalidad del hombre en la tierra. Durante el desarrollo de los dibujos, la evolución de los rostros se modificó en forma progresiva, junto con variantes y alteraciones de la concepción inicial. En primera instancia se consideró una serie de rostros independientes por cada página, pero durante el desarrollo surgió la idea de fusionar unos a otros por líneas de trazos –creándose en algunas páginas seres bicéfalos en hojas enfrentadas. Asimismo, surgieron en el proceso de trabajo rostros que fueron distinguiéndose por sus rasgos de insectos, extremidades de arácnidos, o extensiones animalescas alrededor, para posteriormente dar paso a inesperados 'seres' más cercanos a bestias dentadas o animales con extremidades o expresiones más libres y espontáneas de dibujar.

Considerando la premisa inicial de crear un dibujo por página, esto fue cambiando en la transición, ya que en ciertos casos un rostro dibujado se complementaba con el de al lado –a veces uno predominaba más que otro–; en este punto se comenzaron a trabajar páginas en las que se conjuntaban varias cabezas o se entrelazaban con alguna que resaltaba de las demás. Esta evolución del proyecto dio la posibilidad de ir alternando las variantes que fueron surgiendo a medida que se desarrollaba el proceso. En algunas ocasiones las composiciones se tornaron más complejas (figuras, formas, texturas,

intenciones) y surgía la idea de regresar a la idea inicial de trabajar rostros por medio de unos cuantos trazos, por eso aparecen alternados dibujos complejos y otros más concretos. Para esta serie se definieron metas específicas (tema, tiempo, materiales, consideraciones e intencionalidades muy particulares y específicas), y precisamente con la expectativa de saber hasta dónde estas bases iban a rebasarse o extenderse, limitarse o eliminarse en el desarrollo. Como en todo el proyecto de ESTUDIOS INTERNOS, no existe ningún tipo de bocetaje con lápiz, tintas, puntos de referencia dibujados para crear trazos, etc. únicamente tomando las referencias visuales del plano a dibujar, para lograr la composición deseada.

Las posibilidades de trabajar únicamente con tres colores (el amarillo de la angustia y la desolación, el rojo de la muerte, la asfixia y la degeneración, aunque paradójicamente también represente la fuerza vital en el ser humano, y el café que representa el acercamiento con la madre tierra, el final de la existencia) en diferentes tonalidades y grado de diluido, los diversidad de notas y apuntes, más las diferentes posibilidades que surgieron durante el proceso, fueron puntos importantes para que las páginas logran identidades propias dentro del conjunto. Inicialmente se trató de dar un sentido de orden al cuaderno, idea que pronto se abandonó debido a diferentes factores: el principal fue la fragilidad del papel, siempre propenso a romperse por la humedad de las páginas y el pegamento que se añadió para fijar las notas escritas.

Es importante mencionar que desde un inicio la planificación de la serie de dibujos tuvo partes inamovibles, y que en ningún momento se desestimó o se eliminó la posibilidad de espontaneidad e improvisación gráfica (siempre fue el proyecto de creación de un cuaderno en donde se dibujarían rostros que representarían la desolación humana), aunque en su realización las condiciones técnicas aportaron nuevas soluciones hasta alcanzar su conclusión, fue una pieza distintiva del proyecto que fundamenta su valor en el proceso mismo.

El cuaderno “Boken Faces” es una revisión personal y de introspección al proceso de la creación en el dibujo. Es observarse en el ejercicio de la acción y reconocer –internamente– cómo se construyó eso que se define como estilo, sea cual sea su resultado. Asimismo, están presentes las diferentes influencias artísticas aprendidas, las cuales aportaron claves importantes en el quehacer de las artes plásticas y que con ciertas personalidades se logró construir un 'microcosmos' particular de referencias muy propias y distintivas.

Con estos hechos no se están considerando de forma definitiva (por lo menos no es la prioridad) el valor artístico que tengan las piezas generadas; antes bien, se trata de indagar por qué se hace un dibujo, de dónde surge la combinación de elementos creativos que identificamos como distintivos, y reflexionar sobre ellos para entender mejor los procesos artísticos, en un plano más general.

4.3.1 Retratos de seres singulares.

La finalidad del cuaderno fue realizar un estudio razonado de dibujos sobre seres singulares que muestren la maldad, por medio de la exploración de rostros, torsos y cuerpos humanos que ejercen una transformación en el momento mismo de su metamorfosis hacia seres bestiales y desafiantes, como parte de su condición interna, emocional y desafiante: el instante en el que el hombre se anticipa a la locura y la malignidad, adentrándose en sus propios pensamientos que desafían la estabilidad mental hasta convertirse en seres de naturaleza desalmada.

Durante el desarrollo del trabajo se fueron adoptando recursos técnicos y temáticos, como fue la incorporación de elementos distintivos de insectos y animales que dotaban a los personajes de rasgos bestiales particulares, así como las composiciones con diferentes cabezas unidas entre estas, para representar seres bicéfalos de pensamientos dispares y contradictorios. Todos los dibujos de esta secuencia fueron agrupados en un cuaderno de trabajo, como presentación final y como un estudio documentado de la evolución de los rasgos humanos singulares.

La técnica seleccionada fue el acrílico para trabajar las texturas, también se emplearon aguadas, degradados y trazos de una sola línea, como solución técnica. La ejecución se realizó en una sesión continua por lo que la secuencia refleja la evolución del tema, la metamorfosis de la idea, y en ese sentido este trabajo no está centrado únicamente en la técnica sino en el proceso.

Otro factor fue el secado del acrílico que se incorporó simultáneamente en cada uno de los dibujos –y que requería tiempo para secarse antes de continuar dibujando, muchas de las veces en la parte posterior del papel. Estas circunstancias determinaron que tuvieran que separarse las páginas, afectando la estructura inicial del cuaderno, impidiendo la posibilidad de enumerar las páginas. Esta situación derivada de una cuestión técnica, abrió la posibilidad de ir construyendo el trabajo a medida que este avanzaba y le confirió mayor espontaneidad. Esta libertad ganada durante el desarrollo del trabajo fue determinante para la compaginación final del cuaderno, que es más abierta pero sin perder el hilo conductor, que finalmente reflejaría un proceso creativo desarrollado en escasos dos días.

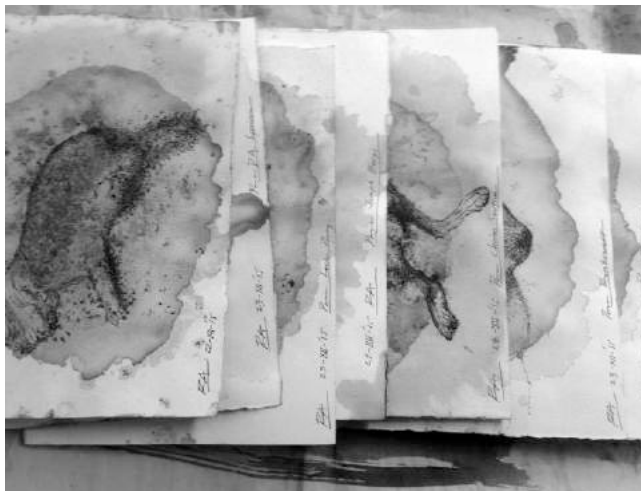
La ejecución de esta serie fue progresiva y el resultado fue un compendio de 150 dibujos que muestran la perversidad del género humano, representada de manera simbólica y distintiva.

4.4 INSECTS, ANIMALS.

- Serie de 7 dibujos (24/32/15)*, más sobre.
Técnicas: tinta, grano de café; *centímetros -ancho/alto/fondo-.

La muerte siempre ha sido un tema atractivo para las artes, de hecho ha sido muy recurrente en ciertas sociedades y tiempos –periodos de guerra, pestes o conflictos sociales–; además de que en gran medida nuestra cultura y tradiciones ancestrales como mexicanos están marcados por la muerte, y esa temática está presente desde antes de la colonización española hasta la época moderna.

Este interés por explorar el tema de la muerte está presente en las vanguardias culturales de distintos países y se aborda desde la música, la literatura, el cine o el arte neo expresionista. La muerte es un producto atractivo y vendible, un ejemplo de ello es el reconocido artista y músico Marilyn Manson, quien es uno de los principales exponentes de lo radical en la 'oscuridad', particularmente en cuanto a música y cultura; aunque el inicio de esta visión sobre los temas tenebristas de muerte se dio por medio de la música, y en particular con la expresión del grupos de rock pesado como Black Sabbath. Estos músicos ingleses representaban el oscurantismo observado a través de las cruces plateadas invertidas usadas en sus conciertos, sus atuendos negros que anticipaban la muerte y un lenguaje visual y literario que delataba la maldad humana sobre la tierra –la vileza de lo común– y el encuentro con las sombras eternas.

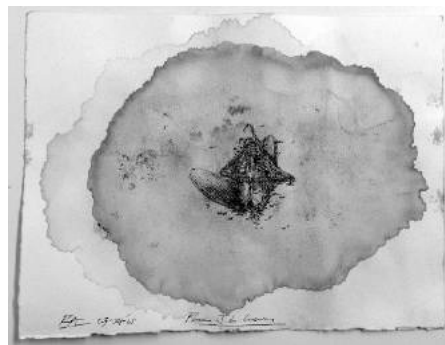
Por medio de un estilo detallado se desarrolló esta serie de dibujos de animales en estado de descomposición, que forma parte de una temática reflexiva sobre la muerte y su representación en el dibujo. El dramatismo de las manchas es perfecto para resaltar el detalle de los dibujos, la sutileza de algunas líneas, la proporción y la limpieza de las representaciones, que se trabajaron cuidadosamente para lograr suavidad y elegancia en un tema oscuro y muchas veces difícil de abordar.

4.4.1 Dibujos destacados.

La frialdad de la muerte y la desolación es aquí presentada en manchas irregulares y pronunciadas en su interior en color café, representando el acercamiento con la tierra y la pasibilidad de la naturaleza, creando una sensación atmosférica de estar ante papeles que fueron guadados por muchos años y que denotan humedad junto con la presencia aplastante de insectos y animales muertos. Las manchas, así como sus elementos principales (los insectos y animales) están posicionados para lograr el interés del espectador al centro, y que contrasta con la limpieza tenue de la circunferencia exterior que los rodea. Este círculo compositivo se enfoca a su centro, en donde los seres muertos están tendidos, acartonados.

4.4.1.1 Cucaracha.

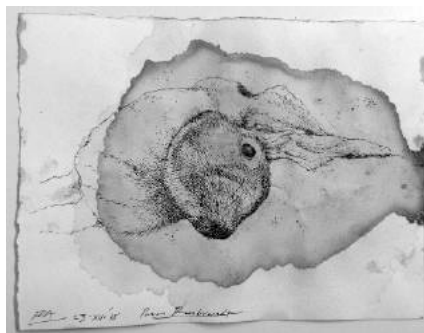
El punto central de referencia es una cucaracha extendida en un plano frontal. Resaltan las patas y las alas extendidas en un espacio considerablemente limitado, para lograr una mejor utilización del espacio, pero principalmente para que el observador enfoque su vista al insecto inerte.

4.4.1.2 Conejos.

El cuerpo detallado de un conejo sobre la maleza, las líneas que salen de su cuerpo hacia la parte superior dejan abierta la conclusión de sus patas frontales, lo que rompe con la literalidad del dibujo. El pelambre del pecho de animal y la anchura de su cabeza son elementos protagónicos de este trabajo.

En un segundo dibujo, la brutalidad del fondo delimita el cadáver del conejo muerto que yace en la escena con las patas extendidas a manera de vértices visuales para ampliar la composición.

4.4.1.3 Mariposa.

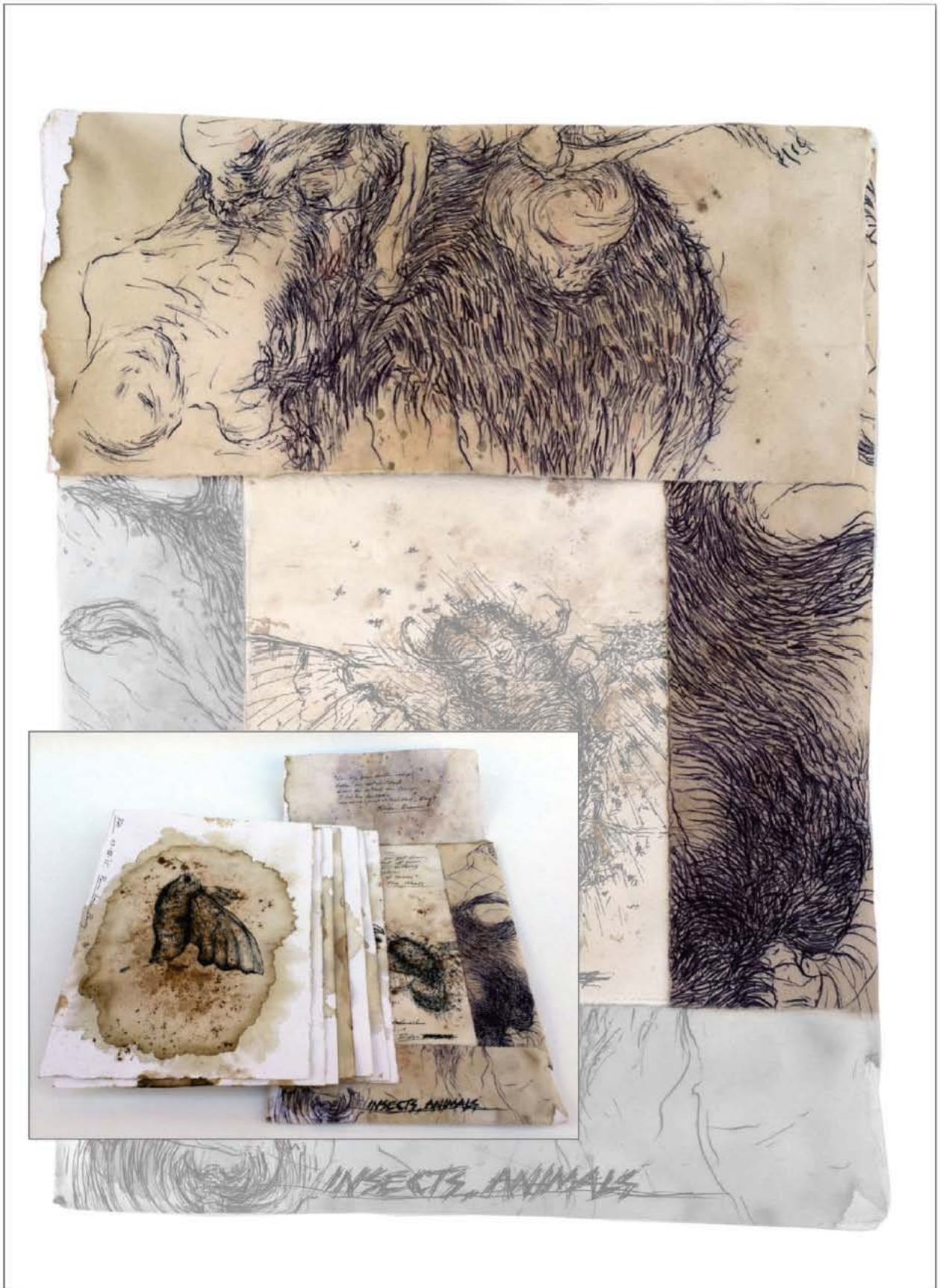
La parte relevante de esta pieza es una textura más pronunciada que en otros fondos de la serie, y que está más cercano a manchas creadas en papeles que por años se han archivado, hospedando insectos que crecieron y murieron en el mismo lugar. La limpieza de la línea del dibujo en el cuerpo del insecto se sobrepone a las manchas del fondo y a las hormigas en la parte posterior de su cuerpo en descomposición.

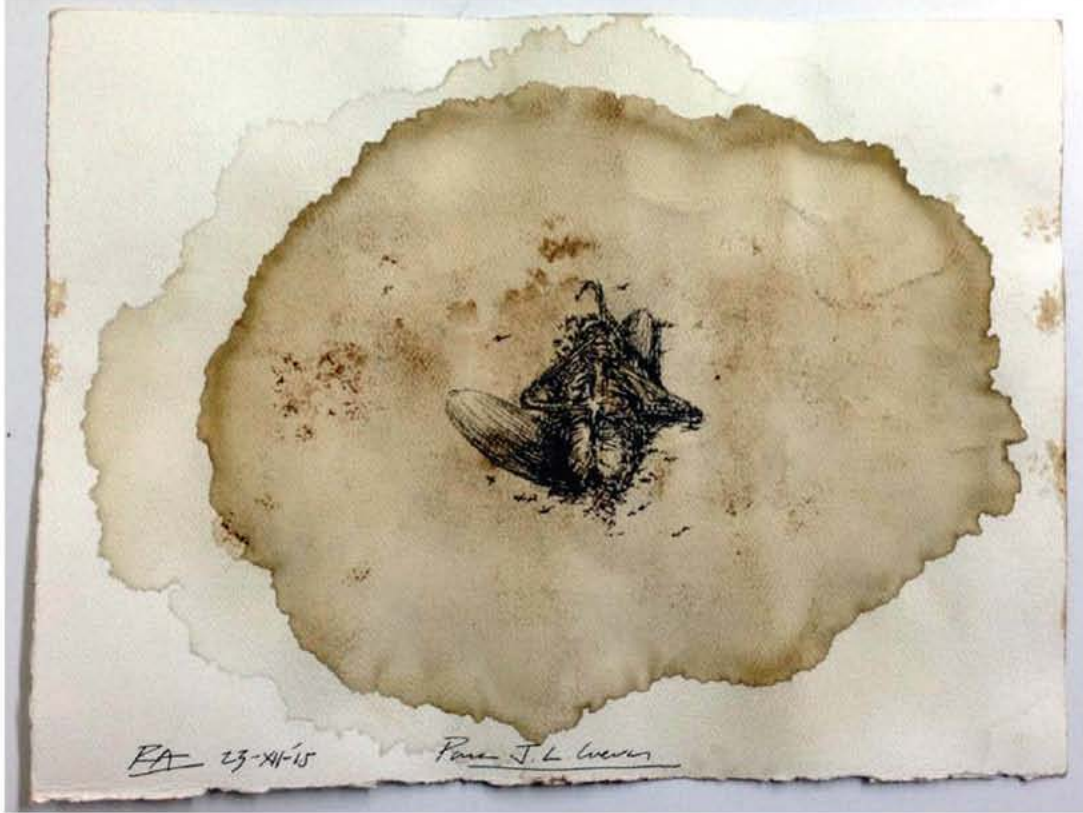
La captura de la muerte por medio de la observación y la realización de dibujos que enfrentan el momento mismo de la muerte física, siempre pasiva y desoladora, presentada en seres, posterior a la vitalidad recién perdida por estos. Para esta serie se seleccionaron imágenes de insectos y animales muertos en ambientes cotidianos de la vida (bosques, carreteras, callejones, etcétera), otorgando una particular atención a la descomposición como un proceso que sobreviene con el fallecimiento del ser, una temática artística de lo mórbido. Diferentes etapas de la decrepitud, la muerte y la degradación están representados en las siete imágenes seleccionadas: una cucaracha con hormigas; cuatro imágenes de conejos; un pájaro recién nacido; una mariposa muerta con hormigas.

“Insects, Animals” consta de dibujos trabajados exclusivamente en tinta china para obtener mayor detalle en el trazo de líneas sobre las texturas de fondo, que sugieren el proceso de desintegración. Los colores se mantienen neutrales con énfasis en el negro y sepia para hacer alusión a la decadencia y la descomposición. La ausencia de colores vivos evita el efectismo gráfico de otros dibujos incluidos en el proyecto de ESTUDIOS INTERNOS. Los días de espera para el tratamiento del papel con grano de café (que fue considerado en el fondo de las composiciones) valen la pena cuando se logran los efectos esperados y se producen texturas de envejecimiento y manchas hemáticas que son muy importantes para la temática de esta serie, que resulta más beneficiada por estas fondos y texturas que la serie “Bodies”, en la que también se empleó papel tratado.

“Insects, Animals” es observación, meditación y captación de imágenes de cuerpos en descomposición, por medio de un detallismo gráfico descriptivo, que combina una sutileza lineal de dibujo con el simbolismo victorioso de la muerte ante la vida, en un estilo de dibujo que se acerca a la corriente expresionista contemporánea, maximizando el efecto de expresión temático del modelo retratado.

4.5 BODIES

- Serie de 4 dibujos (24/31/0.5)*, más sobre.
Técnicas: tinta, grano de café; *centímetros -ancho/alto/fondo-

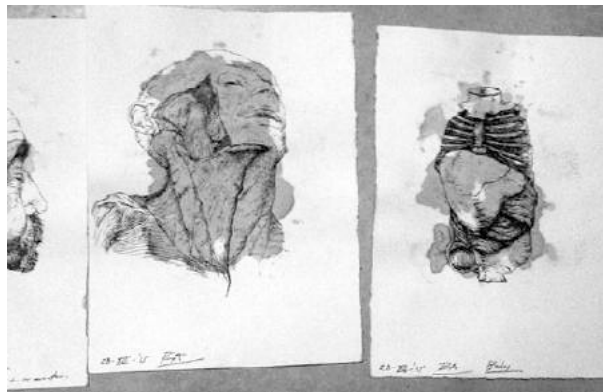
“Bodies” es una muestra representativa de dibujos de rostros y cuerpos humanos, que exploran detalles minuciosos en su anatomía y rasgos. Asimismo es una reflexión sobre la fragilidad humana a través de la carne. Estos dibujos, junto con la serie “Insects, Animals”, están hermanados por el mismo principio de unidad en su proceso: considerar imágenes dramáticas en su lenguaje visual, y contrastarlas en su tratamiento por medio de líneas detalladas. Este contraste intencionado, lejos de ser una contradicción, permite explorar las posibilidades del dibujo en el abordaje de un tema, apelando por un lado a la fuerza y crudeza del mensaje y por el otro a las líneas finas y definidas del dibujo, con lo que se puede alcanzar un balance visual y reflexivo para entender que en la carne está todo el drama de la finitud, pero también la potencialidad de la trascendencia.

Representa un proceso de percepción-introspección y agudeza de las formas para generar imágenes, soportadas en sus valores conceptuales; el ejercicio enfatiza la crudeza de las expresiones en los rostros y torsos.

Esta serie somete al cuerpo humano a una especie de disección plástica para exponer su carne y sus huesos como objeto de estudio, como un universo de formas y posibilidades estéticas; este tema es una visión propia, recurrente, del cuerpo en observación, desprovisto de cubierta y totalmente expuesto a la vista del observador interesado en esta temática.

La exposición de la carne (el cuerpo físico) contiene en sí misma un dramatismo singular, propio, enfrentando al espectador a observar la desnudez del cuerpo mostrado. En “Bodies” se mantuvo la neutralidad de colores para dar espacio a la apreciación de las formas dibujadas recurriendo a líneas estructurales y texturas, una característica particular de toda la colección de piezas y un recurso distintivo del trabajo.

Para la realización de la serie se buscaron fotografías que mostraran una fuerza expresiva en cuerpos y cabezas humanas, aportando rasgos interesantes que marcaran el inicio de un estudio anatómico enfocado en el dramatismo de gestos y formas para la generación de los dibujos. Es de reconocer que la representación gráfica de la anatomía es una de las fuentes principales de estudio en las artes que más han aportado al entendimiento artístico del volumen, las estructuras de composición, los estudios de luz y sombra sobre los cuerpos, etc.

El siguiente paso fue la selección de materiales e imágenes, determinando las posibilidades que éstas últimas podían generar para lograr un efecto de enfrentamiento con el espectador que pudiera llegar a ser determinante, además de lograr un acercamiento con la disciplina de la anatomía humana y los alcances que esta tiene en la plástica como tema expresivo, respecto a esta motivación, recordamos todo el ímpetu que despertaba la creación artística en Pablo Picasso, quien a partir de este estado de exaltación siempre desarrolló proezas, principalmente al final de su carrera.

Volviendo al proceso de esta serie, indicamos que los papeles de trabajo también fueron tratados con grano de café, aunque a diferencia de la serie “Insects, Animals”, para estos se buscaron manchas ligeras, generando efectos de aguadas en tonos café, sólo para lograr una sensación de accidente en el tratamiento, que ayuda a resaltar la sutileza de la introspección gráfica.

"Nadie hable del brillo
que expelen las corazas
de los ~~serpientes~~ ~~invertebrados~~
en la oscuridad". RA

BODIES

4.6 NIGHTHAWKS POSTCARDS

- Serie de 4 dibujos (11/18.5/0.2)*, más 4 sobres.
Técnicas: tinta, acrílico, pasteles; *centímetros -ancho/alto/fondo-.

Se definió una lista de artistas plásticos, músicos y escritores que han sido influencias relevantes para el trabajo, requiriendo la reflexión sobre el valor intelectual de los artistas, y considerando que a través de los años son pocas las influencias que se vuelven definitivas, principalmente por sus valores creativos, estéticos y de motivación. Entre estas influencias destacan escritores como Antonin Artaud, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y José Luis Cuevas, ya que su vida profesional es un manifiesto de cómo encarar el quehacer del arte, de cómo comprometerse y definir un estilo de vida. Esta fue la razón de incorporar nombres de personalidades a este trabajo, y de esta lista de referencia surgieron cuatro sobre de dibujos con el nombre de “Nighthawks Postcards” (“postales de halcones nocturnos”, en español), pensada en un formato que sugiere las postales personalizadas que anteriormente se enviaban por correo.

Para la gestación de cuatro sobres con postales, se trabajaron dibujos de retratos de artistas a manera de estudio de las personalidades, en un estilo gráfico delicado que denota reconocimiento, el cual contrasta con las cubiertas (de los sobres), los cuales presentan seres animalezcos que combinan rasgos humanos (cráneos, rostros), con bestiales (cuerpos o extremidades cercanas con insectos o seres imaginarios).

La interpretación de los estudios de dibujo, es presentar el valor humano del artista (interior, inmaculado y puro), con su estado de creación, con magnitudes monstruosas y descomunales. El bien y el mal, lo blanco y lo negro, sanidad y locura, la claridad y la oscuridad, la tranquilidad y la tempestad del artista, aquí es mostrada, representada, como un detonador panorámico de la explosión creadora del artista. Mientras los retratos de artistas están hechos con un estilo intencionalmente detallado, las imágenes de las bestias contienen una crudeza y fuerza expresada en trazos y texturas, expresando de

esta forma como los artistas pueden lograr confrontar los extremos vitales que se encuentran en la naturaleza humana.

“Nighthawk Postcards” es un tributo a aquellos artistas que han inspirado la realización de ESTUDIOS INTERNOS La serie consta de cuatro sobres que representan postales o invitaciones que en otro tiempo eran enviadas por correo. En su interior, cada sobre incluye un dibujo a tinta de un artista (los escritores Charles Bukowski y Antonin Artaud, el músico Tom Waits, el artista Marcel Duchamp,) junto con una breve frase de cada uno de ellos.

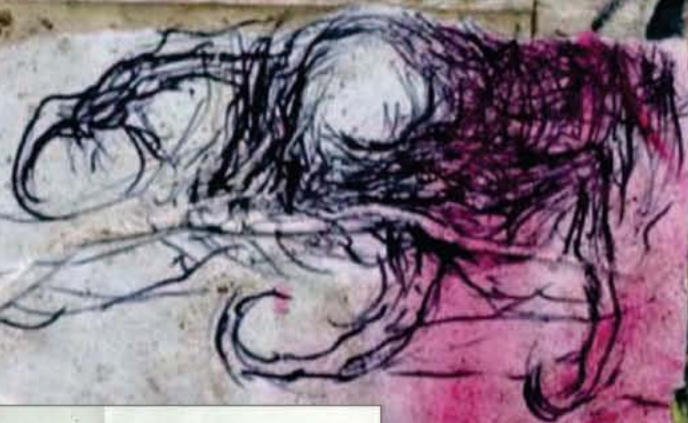

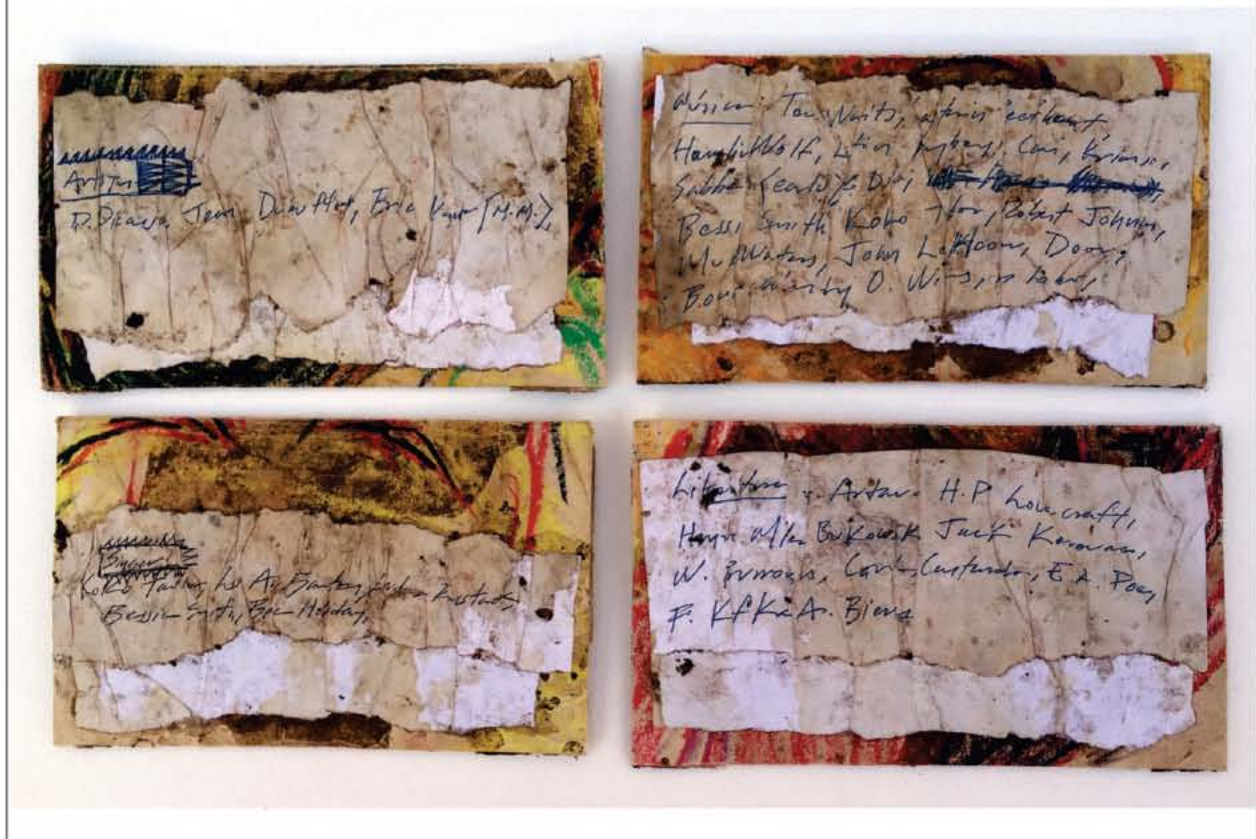
En los cuatro sobres se trabajaron texturas y degradados hechos en acuarela, pastel y acrílico sobre papel blanco, para dar un efecto degradado y se agregaron nombres de creadores contemporáneos, escritos de forma espontánea. El sobre de papel fue recortado y pegado manualmente para dar la idea de un mensaje íntimo recuperado, con dibujos de insectos amenazantes al frente de cada uno de los sobres, estos enredados en su propia guarida y con rastros de sangre vieja. Los dibujos internos de los artistas fueron hechos con líneas finas y contrastan fuertemente con la expresividad angustiante de las presentaciones frontales de los sobres. Nuevamente esta presente la condición extrema de líneas suaves y sutiles en los retratos, con la animalidad y violencia visual expuesta en la cubierta de los sobres.

Estas piezas representan el alma del artista de nuestro tiempo: interiormente está presente el reposo del hombre sin su capa creadora, y exteriormente se expone la parte creadora, vital del arte. El yin y el yang del arte.

1717

ie Pley, Osker Kokoschken,
lent Rarschenberg, Edward Munch,
shitake Amaro, Jackson Pollock,
tonia Artaud, Antonio Laurus,
lent Motherwell, Francis Bacon

4.7 SAINT BEHIND THE GLASS

- Serie de portadas de música:
LP 33rpm (33/33/0.4)*.
Sencillo 45rpm (17.5/17.5/0.1)*.
CD (14.2/12.4/0.4)*.
Casete (7/11/1.8)*.
8 track (10/13.6/2)*.

Técnicas: tinta, acuarela, acrílico; *centímetros -ancho/alto/fondo-.

Se proyectó incluir un proyecto de dibujo cercano a la música, como un homenaje a esta manifestación artística y a los diferentes formatos de grabación más representativos: long play, 45 rpm, compact disc, casete y 8 track, teniendo la meta de desarrollar esta serie de carátulas sin el recurso de la tecnología digital, como una muestra del potencial que las técnicas clásicas del dibujo pueden otorgar en trabajos gráficos de este tipo.

La idea inicial surge de una portada creada por mí en 1984 con el título “New York Dolls” para una clase universitaria en la ENAP. La idea de recrear este ejercicio escolar tres décadas después es el contrastar la fuerza creativa y la experiencia lograda en estos años, reconociendo que la portada de “New York Dolls” fue un punto de partida muy importante a nivel personal, relevante en mi etapa inicial de aprendizaje.

En esta ocasión se retomó la estructura básica de la composición como punto de partida para generar un nuevo concepto que se extendió de lo visual a lo conceptual, pues se crearon todos los elementos del grupo, desde el nombre de sus integrantes, el género, el nombre de la banda y la imagen para sus grabaciones.

Se eligió el género de música experimental para acercar el concepto a lo contemporáneo, y se crearon nombres para ocultar la identidad de los integrantes, esto en una alusión a músicos de bandas emblemáticas como “Kiss”, “Buckethead”, “Slipknot”, “G-War” o “The Residents” que se presentan públicamente cubriendo sus rostros y cuerpos con maquillaje, máscaras, caretas y vestuarios diversos como si se tratara de una defensa para preservar su identidad.

CREANDO EL CONCEPTO DEL GRUPO. La conjunción de estas dos referencias: un diseño de portada y la idea de concebir un nuevo concepto vanguardista de música experimental, dieron la base para crear un grupo con sus integrantes, canciones y grabaciones, lo que derivó en el diseño de cuatro piezas en los formatos de reproducción musical más populares en la historia de la música.

Luego de considerar diversos nombres para bautizar la propuesta musical, se retomó el nombre de una canción del grupo de rock chicano Los Lobos, tema incluido en el disco editado por Slash/Warner Bros. Records “Kiko” de 1992, con el título “Saint behind the Glass” –“El Santo detrás del cristal”, en español, una alegoría a la protección que puede ofrecer un Santito (en este caso, la canción hace referencia al Santo Niño de Atocha, cuya letra fue creada por el músico angelino con raíces mexicanas, Louie Pérez) a un niño cuando se dispone a dormir solo en su habitación, en medio de la noche.

Se seleccionó este nombre por la carga mística atribuible a una imagen, en este caso religiosa que es colocada detrás de un vidrio, ya sea un nicho, un cuadro colgado en una pared o un collar antiguo que atesora una imagen considerada sagrada. Además de la referencia al poder de la imagen, este título sugiere conceptos que contienen una atractiva carga visual.

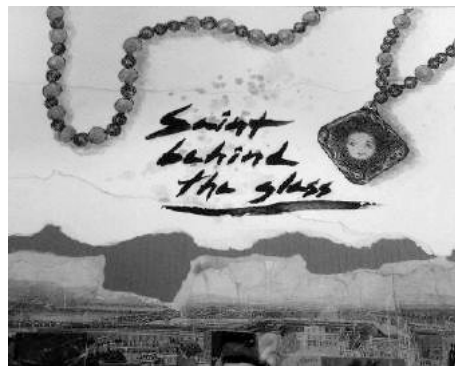
La música merece un espacio realmente especial en este trabajo y lo represento como un homenaje gráfico, como abrevadero de ideas para infinidad de temas gráficos.

LA PORTADA ORIGINAL DE 1984. Se adaptó el concepto “Saint Behind The Glass”, al prototipo de portada “New York Dolls” por lo que se trabajó un ensamble con ilustraciones de cinco rostros de una serie de fotografías del grupo finlandés de rock pesado “Hanoi Rocks” publicadas en la revista norteamericana “Creem”, para publicitar su LP “Two steps from the move”. Para la contraportada, se trabajó una fotocopia del mismo grupo en blanco y negro, dándole un tratamiento similar de técnicas.

EL NUEVO CONCEPTO. Para romper con la propuesta de 1984, en la que predominaba la imagen de una banda de rock pesado Glam; un género de música que promueve una imagen andrógina en sus integrantes; en esta ocasión se optó por imágenes impresas para crear personalidades atemporales, y con esa premisa se seleccionaron todas las fotografías para los collages que se utilizarían para los cinco formatos propuestos.

De la revista “Versalles, Guía de Visita” de 1997, se recortaron detalles de pinturas, paisajes y ambientes de la vida de la nobleza, que posteriormente formaron parte de una serie de collages/ ensambles. La portada de 1984 al frente cuenta con cinco rostros, y para la nueva versión se creó un collage con cinco detalles de pinturas, con la estructura de la primera versión. Para el fondo, se recreó el recorte de papel de la portada original.

El logotipo de la primera portada “New York Dolls” tiene un efecto de escritura con lápiz labial, que en la nueva interpretación se cambia por la ilustración de un rosario en tonos naranja y gris (que sugieren espiritualidad y serenidad) y en un extremo remata con el detalle de un medallón con el rostro del “Santo Niño de Atocha”. A diferencia de la portada de 1984, en la nueva interpretación se requirió adecuar el logotipo a negro, alrededor del rosario. De esta forma podemos concluir que la composición general en portada fue considerada en base a su sentido compositivo y de estructura.

En la contraportada del Long Play se revela la identidad de los personajes que aparecen en el rol de músicos: Cior, tecladista (Ciorán); Mr. Coct, bajista (Jean Cocteau); Tol Lou, armónium (Toulouse Lautrec); Ari Mailo, guitarras (no identificado) y LinRons, voces (Linda Ronstadt). Se incorporaron fotografías en blanco y negro para darle un sentido más personal, amortiguando la presencia neutral y pasiva de las pinturas de retratos presentes en las portadas. Ya grupos como “The Residents” han retomado imágenes para apropiarse

de ellas y crear nuevas propuestas visuales. Un ejemplo es la portada de LP “Meet The Residents” (Conoce a The Residents) de 1974 editado por su propia compañía discográfica Ralph Records, que es una parodia evidente de la portada original del primer LP oficial del grupo de rock “The Beatles”, editado en Estados Unidos de Norteamérica en 1964, “Meet The Beatles” (Conoce a The Beatles).

“Meet The Residents” de The Residents.

También en la contraportada del LP, el estilo tipográfico fue recreado para dar la misma intención de orden y equilibrio, y se incorporaron tres nuevas leyendas escritas, cada una al centro del espacio (en la primera versión no estaban incluidas): la primera, en la parte superior, una frase de la canción original del grupo “Los Lobos” de 1992 “Saint Behind The Glass, watches me while I sleep...” (“El Santo detrás del vidrio, me cuida mientras yo duermo...”); la segunda frase incorporada al filo del corte entre los dos papeles de blanco y gris: “Dedicated to the butcher who only dreamed about flying, Charles Dellschaw -1830-1923-, RIP” (“Dedicado al carnicero que solamente soñaba con volar, Charles Derllschaw -1830-1923-, EPD”) y es evidente que el álbum está dando un reconocimiento a este personaje nacido en Prusia, refugiado en Estados Unidos y de profesión carnicero, el cual vivió a espaldas del reconocimiento público del arte, hasta fines de los años 60's cuando por casualidad descubrieron sus carpetas de dibujos y ensambles de máquinas voladoras. La tercera leyenda corresponde al penúltimo renglón de la contraportada que dice “*No machines used in music and art*” (“No fueron utilizadas

máquinas en la música y el arte”), tomando esta frase de la leyenda que varios grupos de rock imprimían en sus portadas afines de los setentas: “En esta grabación no se utilizaron computadoras ni regrabaciones digitales” para señalar un sonido puro y directo sin ediciones posteriores.

Desde el inicio se consideró incorporar créditos y marca disquera, bautizando a la compañía “Nighthawks Postcards Records” (Grabaciones “Postales de Halcones Nocturnos”) retomado de una canción de 1975 del álbum en concierto “Nighthawks at the diner” de Asylum Records del músico norteamericano Tom Waits. El número de catálogo del LP es NP-001. El idioma considerado fue el inglés. Se escribieron nombres de canciones para darle un sentido personalizado: en el lado “A” están apuntadas las canciones: “Mexico City Ghosts”, “La vida es muy corta”, “Niño Perdido”, “Rompehuesos” y “El Señor de los pies”. El lado “B” contiene los títulos: “Me and the Devil”, “The butcher who wanted to fly”, “Strangled”, “Romeo is gone, Juliette is dead” y “Long, long way”. Los créditos concluyen con la fecha de edición (2016) y el origen de la impresión (México).

Para realzar el acabado final se utilizó un acetato rojo (al igual que en el de 45rpm) en lugar del acetato negro, que es el más común en el mercado de la música. El centro del disco se personalizó en blanco y gris con la caligrafía distintiva de “Saint Behind The Glass”.

Para las versiones del sencillo de 45rpm, el CD, el casete y el ocho track, se desarrollaron collages distintos en cada uno (por ser diferentes versiones musicales), y se planificó la unión de los diferentes formatos por medio de un elemento unificador en las esquinas, que en este caso fue un segmento del rosario. Este detalle logra una conexión de los productos haciéndolos coleccionables, algo muy recurrente en entre los fanáticos de la música que buscan tener los diferentes formatos de una producción de su interés.

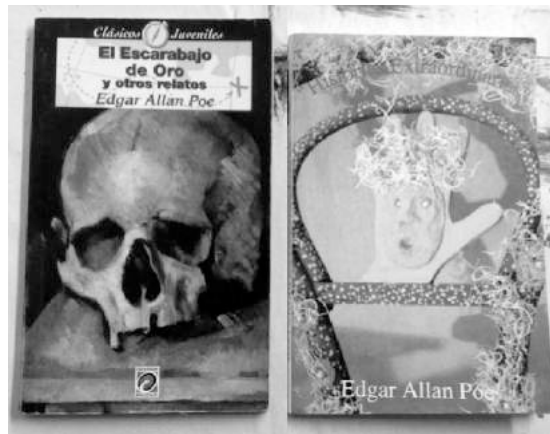

4.8 POE

- Intervención en cubiertas de libros. #1 (12/18/1)*; #2 (11/18/0.8)*.
Técnica: tinta; *centímetros -ancho/alto/fondo-.

Realización de dos portadas de libros del autor Edgar Allan Poe con el objetivo de crear propuestas de cubiertas bajo un mismo criterio de concepción distintiva, con recursos tradicionales de ilustración y neutralizar los clichés más comunes que se han tomado en ediciones comerciales alrededor de este reconocido escritor –las más comunes representaciones de gatos negros, cuervos, retratos e ilustraciones del autor, casas de estilo victoriano, letras antiguas de molde, etc.

Circunstancias complejas que un ilustrador/diseñador y/o artista visual puede enfrentar es el hecho de afrontar un tema ya ha sido abordado en numerosas ocasiones, tal es el caso del escritor Poe, precisamente uno de los escritores más publicados en el género de la literatura del misterio. Ningún otro literato tiene títulos tan reconocibles en el género de la narrativa del terror como “El Gato Negro”, “El corazón delator”, “El pozo y el péndulo”, “La caída de la Casa Usher”, “El escarabajo de oro”, “William Wilson”, etc. Alianza Editorial logró algunas de las portadas más notables de este autor, realizadas por el diseñador de portadas Daniel Gil. Ante esta circunstancia tan particular, la presente justificación para trabajar dos propuestas de portadas de este autor, se centró en incorporar una serie de elementos propios (la escritura personalizada, el estilo de ilustración personal a tinta, y por último, una unidad gráfica distintiva aplicada a los dos ejemplares que se ilustrarían (“Historias extraordinarias” y “El escarabajo de oro”).

Portadas originales de los libros que se intervinieron en sus cubiertas.

Un punto de reflexión acerca del proceso de trabajo es el factor del estilo personal en cada artista, a tal grado que todo lo que se crea, forma parte de un proceso único. Para este trabajo no se pretendía trabajar las portadas como se acostumbra hacer en un plano comercial, que habitualmente se observan en las librerías de la ciudad, proyectando que lo realizado fuera más propio, a la manera de un diario personal de escritor, casi como una pieza única.

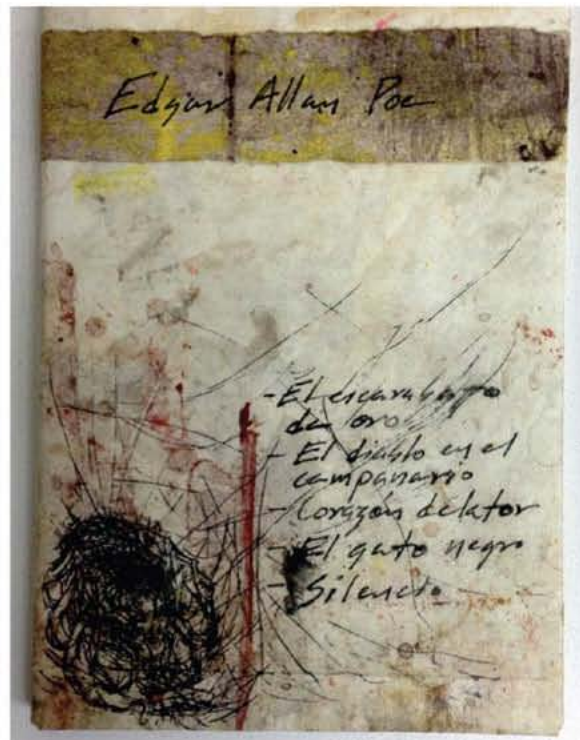
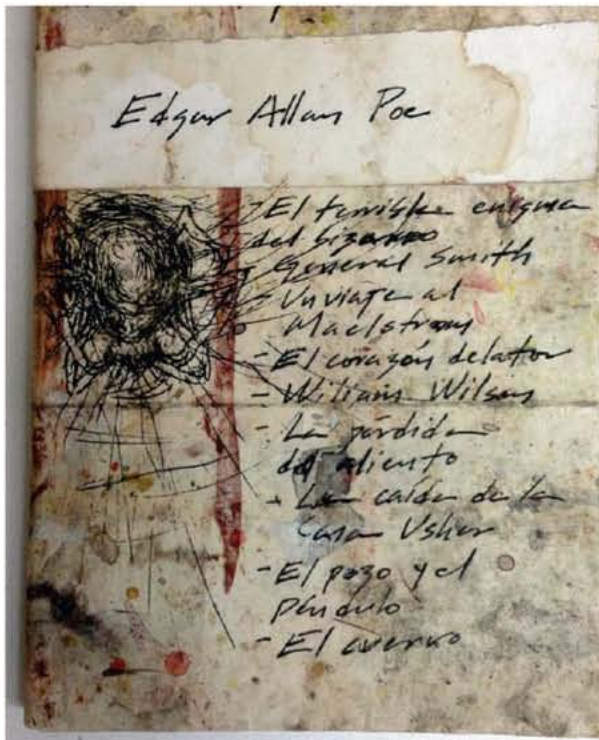
~~El gato negro~~
- El gato negro
- La inhumación prematura

Edgar Allan Poe

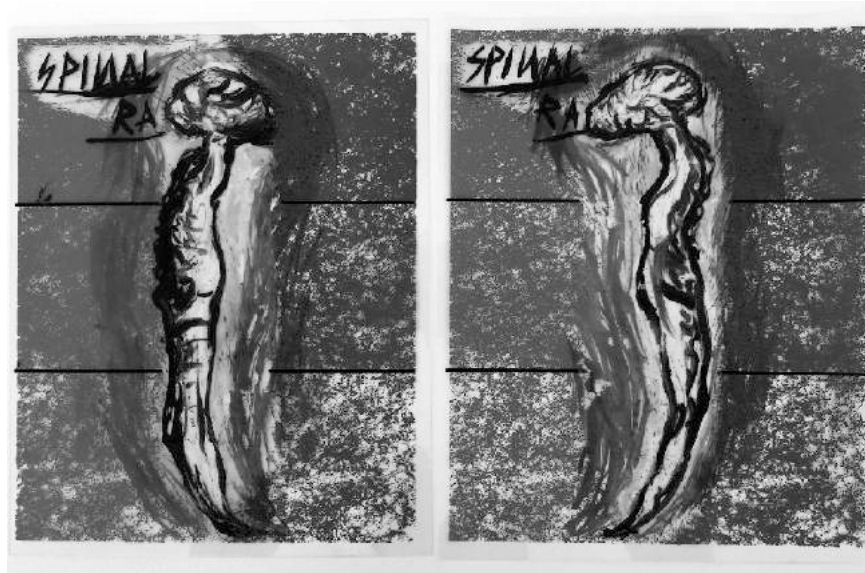

- El terrible enigma del bizarrero
- General Smith
- Un viaje al Maelstrom
- El corazón delator
- William Wilson
- La pérdida del aliento

4.9 SPINAL

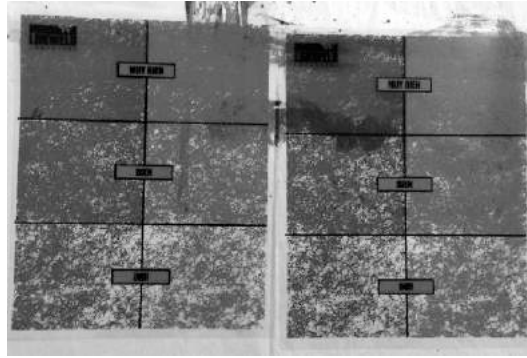

Intervención en acetatos impresos (20/25/0.1)*.
Técnica: acrílico; *centímetros -ancho/alto/fondo-.

Trabajo gráfico sobre dos acetatos impresos con el objetivo de generar alternativas al dibujo en materiales no tradicionales.

En cada uno de ellos se realizó un dibujo de una columna vertebral en posiciones levemente variables pero con colores azul y rojo, tan recurrentes en las imágenes de anatomía médica, especialmente cuando se ilustra el sistema circulatorio humano (usualmente el rojo representa la sangre oxigenada a través de las arterias; mientras que el azul indica la sangre desoxigenada en las venas).

Los materiales de soporte fueron dos acetatos impresos en rojo y azul -de la marca de Adhesivos LOKWELD-, originalmente considerados muestrarios de texturizados sobre superficies de paredes. Al centro de las tres secciones se distinguían tres recuadros, cada uno con textos alusivos a los resultados de la textura (el primero superior MUY BIEN, el de en medio BIEN y el tercero inferior ¡NO!) y el logotipo impreso de la marca (Lokweld) en el costado superior izquierdo. La medida de cada acetato es de 20 X 25cms.

Acetatos originales "Lokweld".

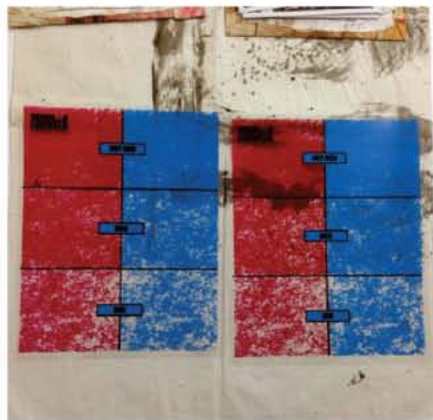
El nombre del díptico SPINAL (en inglés), se retomó de un dibujo sobre cartón hecho en 2009 llamado "Broken Spinal" (Espina Quebrada), y que formaba parte de una serie de dibujos anatómicos denominada BODY COUNT, una alusión al conteo de muertos. Los otros dos dibujos de la serie original fueron "Brain Damage" (Daño Cerebral) y "Empty Heart" (Corazón Vacío), los cuales fueron expuestos en 2009 en la Galería de la Ciudad del Antiguo Palacio Municipal de Tijuana, y digitalizados para ser parte de la página oficial de la banda de rock norteamericana Latin Playboys.

Una vez considerada la creación de dos imágenes que se trabajarían de forma no tradicional (con un estilo de imágenes de anatomía), se realizaron dos acciones: la primera fue el 'raspado' de letras y líneas en los lados impresos de los plásticos, un proceso que se trabajó con el debido cuidado para no afectar la transparencia y calidad del acetato, o para evitar rasgaduras, cortes o marcas en la superficie.

Ambos dibujos fueron hechos en contraposición para generar un efecto de 'espejo', que en parte fue una consecuencia del espacio disponible luego del raspado de los acetatos. Las dos imágenes se realizaron simultáneamente, iniciando con el acrílico blanco para marcar las formas de la espina dorsal; continuó la aplicación del amarillo para perfilar las formas y crear contornos envolventes con efecto de brillo, el acrílico rojo acentuó los rasgos energéticos de la imagen, y la parte final del proceso fue hecha con acrílico negro para el perfil y los rasgos distintivos de la columna vertebral. El nombre de la obra y la firma se posicionaron en la esquina superior derecha, en el espacio que antes ocupaba el logotipo de la empresa de donde se recuperaron los materiales.

4.10 Estuche-Caja ESTUDIOS INTERNOS.

• Materiales: madera, piel, metal, barniz. (34.5/35.5/12)*.
Técnica: acrílico; *centímetros -ancho/alto/fondo-.

RESUMEN DEL CONTENIDO:

Ensamblés: 11

Dibujos: 161

Sobres: 7

Portadas de música: 5

Portadas de libro: 2

Acetatos: 2

Estuches: 1

Impresos: 1

TOTAL DE PIEZAS: 190

La expectativa fue el crear un estuche-caja que lograra integrar la totalidad de piezas realizadas para ESTUDIOS INTERNOS, que les de coherencia de conjunto y al mismo tiempo que lograra reflejar la experiencia de trabajo del expresionismo contemporáneo, una corriente a la que se quiere aludir con este elemento integrador.

Desde la proyección de las diferentes etapas de ESTUDIOS INTERNOS se contempló la creación de este Estuche-Caja que integraría los trabajos a la manera de un catálogo o colección de piezas, y que sería clave para la presentación final del proyecto, su conceptualización y manufactura fue una de las etapas creativas que requirió de mayor atención.

Las imágenes que ilustran el Estuche-Caja fueron consideradas como un resumen del estilo de dibujo personal: en el interior están dispuestos dos dibujos en acrílico, uno en la tapa que sirve de base y que representa una figura frontal con seis extremidades, cada una con agujones teñidos de sangre. En la contra-tapa interior, están representados dos torsos unidos al centro tanto por los colores como por líneas que se entrecruzan.

Los tres dibujos resumen de la paleta de colores distintiva del autor de este trabajo: blanco, amarillo, rojo y negro. La tapa superior externa, está texturizada con acrílicos y el título de la obra: ESTUDIOS INTERNOS. En la tapa inferior está dibujado un ser indefinido sobre un cráneo humano.

Estuche "Estudios Internos".

CONCLUSIONES

El dibujo, como experiencia personal, representa para mí un camino único que me enfrenta a la introspección en cada nueva manifestación visual, por medio de la acción razonada que me identifica en cada uno de los trazos, formas, composiciones y mensajes que he creado en todos estos años de experiencia profesional.

Más allá de la proyección, realización, ejecución y documentación de un proyecto de arte visual, ESTUDIOS INTERNOS hizo posible en mí una revisión reflexiva de los procesos aplicados al dibujo como una forma de expresión, capaz de dirigir intencionalmente la interpretación de las imágenes gráficas y temáticas específicas, mediante la utilización razonada de sus elementos, materiales y técnicas.

Reconozco que en la actualidad no existe un arma más poderosa que el dibujo, percibiéndolo como la puerta más ancha y extensa de creatividad que he tenido la oportunidad de reconocer, experimentar, y comprobar en mi vida. Estoy convencido que los seres humanos requieren formas de expresión y creatividad para lograr ser mejores personas, menos dañinas y perversas. Asimismo observo que ante tanta tecnología y modernidad hoy en día, el dibujo es y seguirá siendo el lenguaje más puro de expresión, inclusive mayor al lenguaje y la escritura, con el nivel más puro de trascendencia posible.

Durante este proceso de trabajo se plantearon una serie de preguntas fundamentales que facilitaron el abordaje reflexivo, y que fueron respondidas en mayor o menor medida:

¿Por qué la decisión de tomar el dibujo como medio principal de expresión?

¿Por qué nos apropiamos de líneas, trazos, manchas y texturas específicas?

¿Cuál es el valor de lo que se realiza, bajo un sentido de experiencia personal?

¿Por qué el interés por ciertos artistas, como fuente de inspiración?

¿Por qué elegir la fealdad como tema de creación?

Y finalmente ¿por qué se crea lo que crea?

Concluyo estos ESTUDIOS INTERNOS con los siguientes resultados:

-Mediante el proceso de creación de los ocho trabajos presentados, encontré que es posible dirigir intencionalmente la interpretación de imágenes gráficas en temas específicos, en este caso en la representación del arte de la fealdad, tal y como se planteó en la hipótesis inicial.

-El dibujo es un medio de expresión artística definido tanto por las capacidades técnicas del ejecutante como por su personalidad, y en ese sentido la obra de cada artista tiene valores únicos, propios y distintivos que reflejan un estilo personal y un contexto social.

-Además de ser un medio de expresión, el dibujo es también un método de creación que amplía las facultades del artista con cada nueva ejecución y en ese sentido su aprendizaje es progresivo.

-Las influencias personales del dibujante en el campo de las artes, la ciencia o cualquier otro ámbito creativo, refuerzan su estructura intelectual y constituyen una base para la creación de los mensajes artísticos que realice.

-La experimentación técnica y la apertura creativa posibilitan el descubrimiento de nuevos elementos gráficos que se incorporen al estilo de trabajo y den una mayor dimensión a la experiencia artística.

-El conocimiento de los materiales y su comportamiento en la fase de producción es determinante para lograr la intencionalidad prevista, el resultado esperado.

Al final, el principio:

ESTUDIOS INTERNOS es una radiografía dibujada del mundo.

BIBLIOGRAFÍA

1. S/A. 2013. "Art of Armour"; Impreso en Estados Unidos de Norteamérica. The Ann & Gabriel Barbier-Mueller Museum.
2. S/A. 2004. "Body Worlds"; Impreso en Estados Unidos de Norteamérica. Gunther Von Hagens Edition.
3. Brett, J & Mc Evilly, T. 2013. "Charles Dellschau"; Impreso en Estados Unidos de Norteamérica. Marquand Books Edition.
4. Karcher, Eva. 1988. "Otto Dix"; Impreso en Italia. Editorial Taschen.
5. Kerouac, Jack. 2014. "En el camino"; Impreso en España. Editorial Anagrama.
6. Eco, Umberto. 2011. "Historia de la fealdad"; Impreso en China. Editorial RCS Libri.
7. S/A. 1982. "Los mil grandes de la pintura". Volumen 1; Impreso en España. Editorial Promexa.
8. S/A. 2004. "MoMa Highlights"; Impreso en China. The Museum of Modern Art, New York.
9. Amano, Yoshitaka. 2010. "Shinjuku"; Impreso en China. Dark Horse Books.
10. S/A. 2008. "The Clash" Strummer, Jones, Simonon, Headon; Impreso en China. Grand Central Publishing.
11. Amano, Yoshitaka. 2013. "The Sky"; Impreso en China. Dark Horse Books.