

4.3 Proceso paso a paso.

El proceso del desarrollo ha comenzado con la elección de materiales tales como:

- Violín.
- Pez mineral.
- Talco Rexona.
- Cernidor.
- Pinceles.
- Lápices de colores.
- Cámara fotográfica (registro)
- Lija de bajo gramaje.

A continuación, el proceso comienza con la preparación de la superficie del violín, se coloca el violín en posición vertical sobre cualquier superficie firme, se utiliza primero la lija de bajo gramaje con la cual se frota contra el pez mineral para crear una fina capa de polvo que recubre el violín.

Imagen 45. (violín cubierto de pez y talco)

Por consiguiente, el cernidor se utiliza con la finalidad de recubrir el violín con una fina capa de talco para dar mayor volumen a la capa de polvo.

Imagen 46. (herramientas utilizadas para cubrir la superficie del violín)

Una vez que la superficie está preparada se procede a dar los primeros trazos sobre el polvo, tiene mucha importancia no fallar y se debe procurar tener en cuenta un buen sentido de la proporción antes de empezar ya que por el tipo de material no se puede borrar ni reparar algún error, también es importante saber que debido a lo delicado de la capa fina de polvo es indispensable utilizar una mascarilla antes de empezar ya que la respiración junto a la superficie podría ocasionar que el polvo se desprenda, todo el proceso de dibujo se debe realizar a mano alzada.

Imagen 47. (pintura de color azul utilizada para el proceso de dibujo, se utiliza una pintura para no rayar la superficie del violín)

El perfil de la ilustración servirá de guía para los posteriores detalles y acabados como el cabello y sombras, se debe tener en cuenta que, para lograr un rango de tonos entre luz, tono medio y sombra, se debe procurar dejar suficiente polvo en lo que se desee conseguir; es decir si se desea luz dejar el polvo sin tocar y una sombra se logra retirando este completamente.

Imagen 48. (primer boceto realizado)

Se puede trabajar por secciones para llegar a un mejor acabado, el cabello es algo que requiere especial atención debido a lo laborioso que se puede tornar.

Imagen 49. (plano detalle del cabello)

Los detalles como sombras en el rostro son especialmente delicados ya que el tono medio es difícil de lograr ya que en muchos casos se puede notar una diferencia muy marcada entre ellos.

Imagen 50. (plano detalle del mentón)

Una vez que la ilustración se ha culminado se debe tener especial cuidado con no mover el violín ya que la obra podría difuminarse o borrarse, la manera ideal de conservar la obra es bajo su registro fotográfico, como se aprecia en las siguientes imágenes. Se utilizó unas luces de contraste para lograr un mejor acabado artístico.

Imagen 51. (proceso fotográfico, esta imagen muestra la manera con la cual se tomó registro del proceso)

La obra final destaca los detalles y el gramaje que deja el polvo algo que visualmente agrada mucho otorgándole un acabado auténtico y emocional.

Imagen 52. (fotografía de la primera ilustración terminada) título, Madre.

El proceso termina con la destrucción de la obra, para seguir con la posterior, a pesar de que la obra tiene carácter efímero es importante no fallar ya que no se puede dar una segunda oportunidad a una fotografía.

Imagen 53. (fotografías que detallada el proceso de limpieza)

4.4 Ilustraciones terminadas.

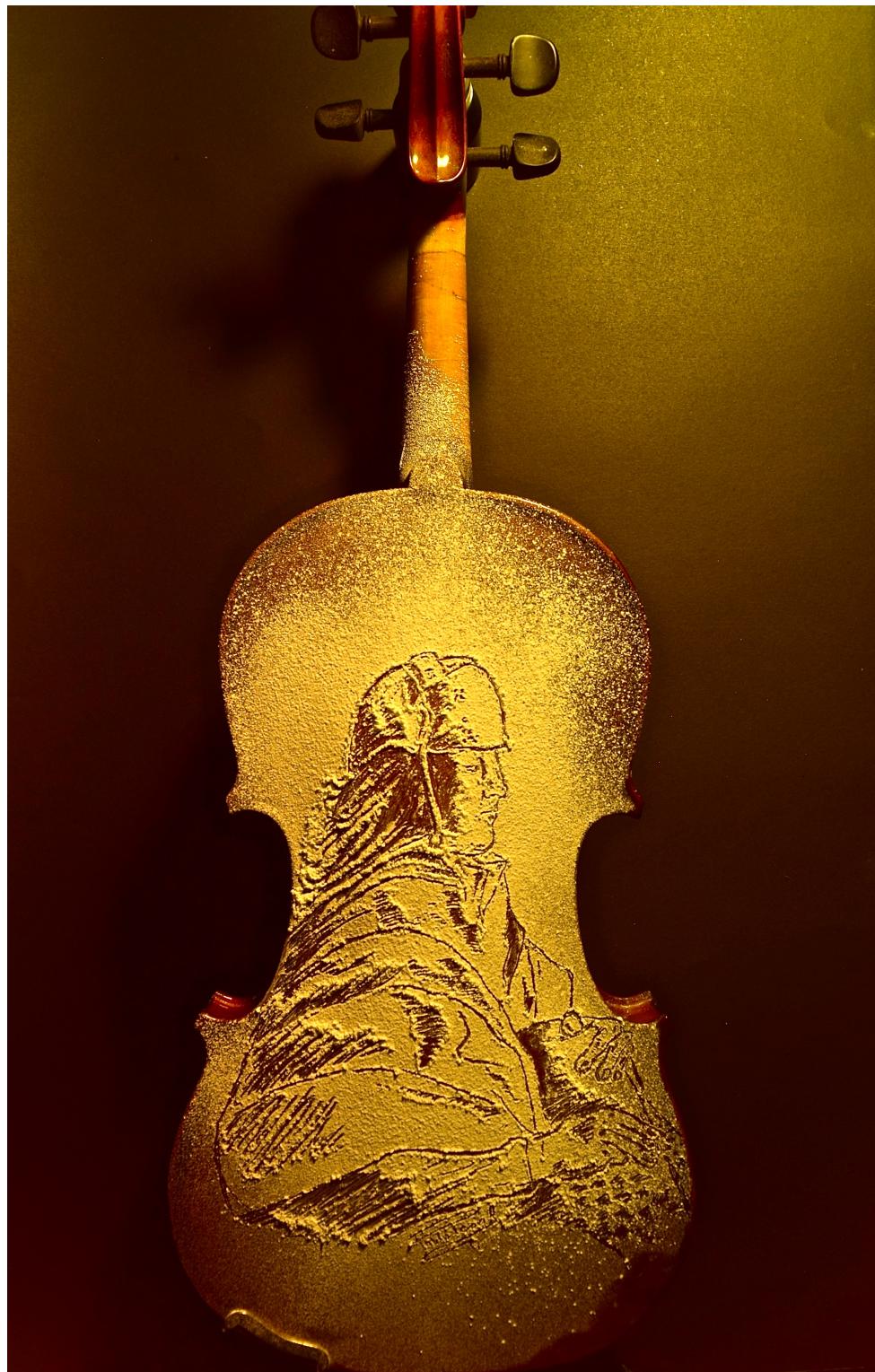

Imagen 54. Título: Tejedor.

Imagen 55. Título: Madre Triste.

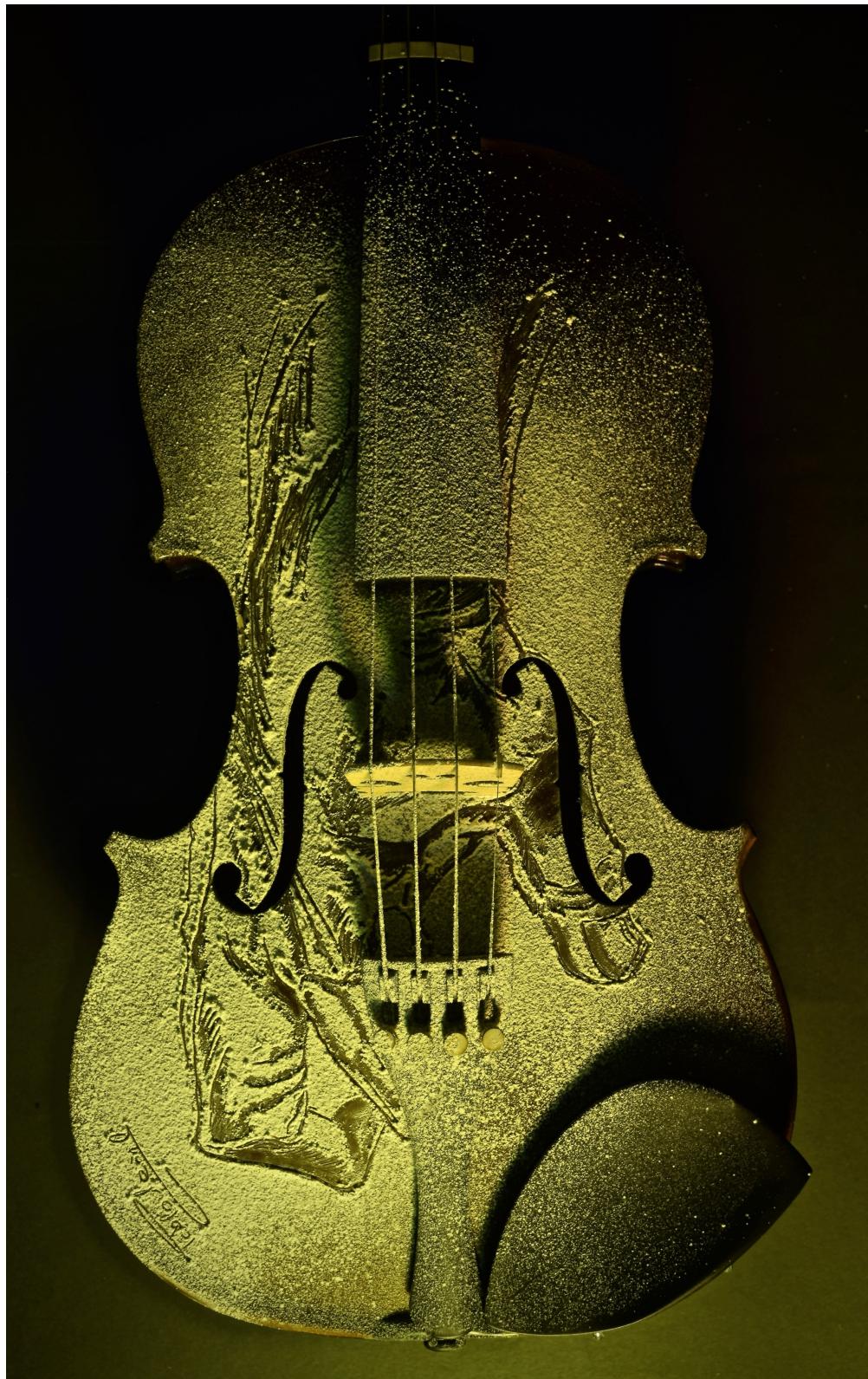

Imagen 56. Título: Rabia.

Imagen 57. Título: Rabia.

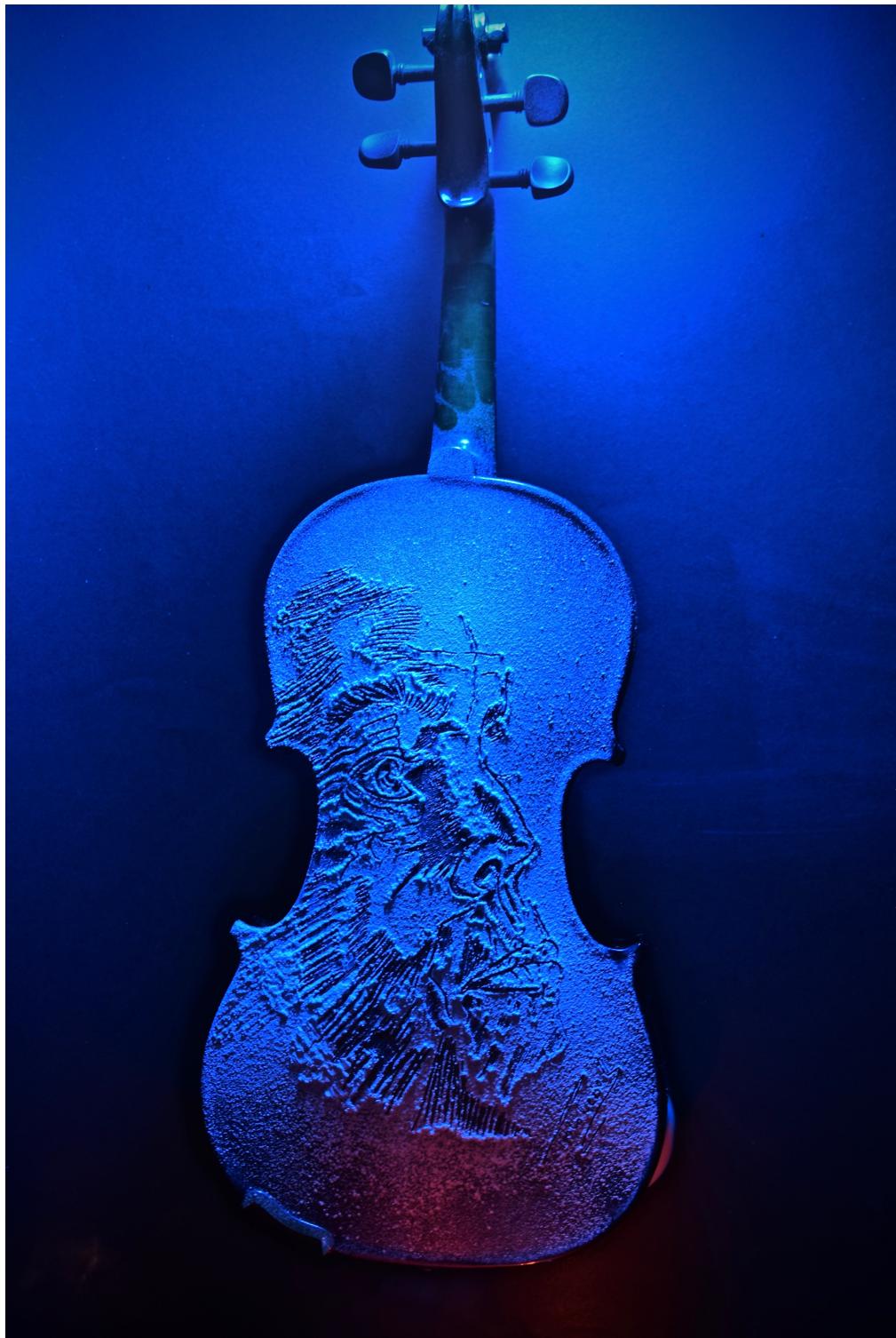

Imagen 58. Título: Indignación.

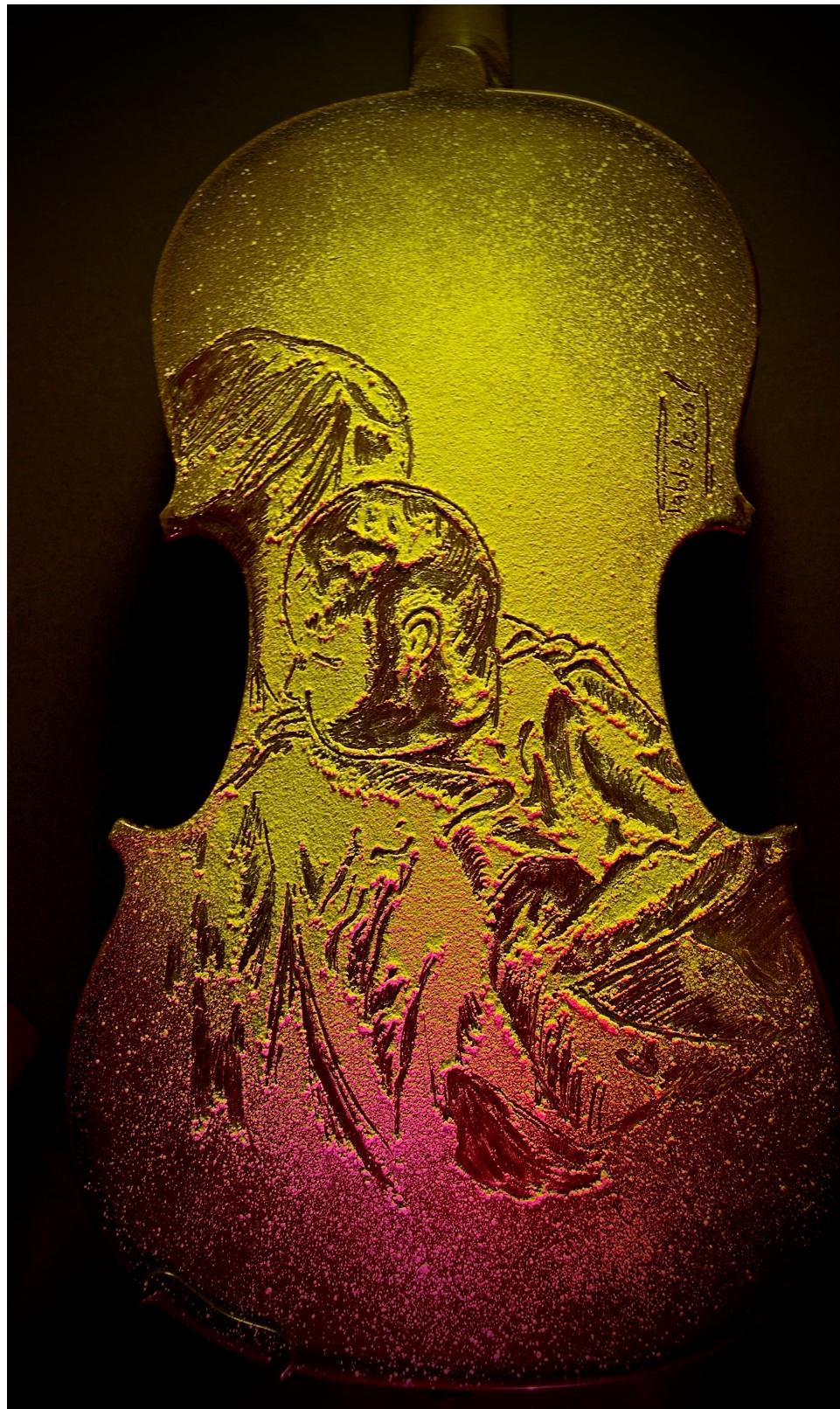

Imagen 59. Título: Amor de Madre.

Imagen 60. Título: Madre.

4.5 Conclusiones.

El largo proceso de experimentación e investigación que nos ha llevado al culminar con las ilustraciones logradas, nos arroja los siguientes resultados:

El arte sí es capaz de manifestarse en cualquier soporte, así como se puede realizar con cualquier material, esto responde a nuestra pregunta de investigación, pero también nos revela que no todo lo que se hace en nombre del arte es útil o rescatable; es decir sin la intención y previo análisis del artista cualquier proceso de creación podría ser algo bello pero hueco o algo que no posea las dos características.

Como se ha explicado los objetos tienen un valor propio en la conciencia colectiva de cada lugar al que pertenecen, nos centramos en los objetos que hemos elegido para el desarrollo de esta investigación y detallaremos el valor simbólico que posee en nuestro contexto en específico.

Tenemos al primer objeto elegido que es la base y lienzo para la obra propuesta, el violín:

Imagen 61. “Stradivarius” <https://www.muyinteresante.com.mx/curiosidades/cuanto-cuesta-violines-stradivarius/>

Las tristes e inquietantes melodías de un violinista nunca se olvidan. Permanecen siempre con uno mismo volviendo una y otra vez. El verdadero encanto de la música radica en cómo puede afectarlo a usted y a sus emociones. El violín tiene ese poder de encanto. No sólo es triste, sino también estimulante.

El violín es un instrumento que no se puede olvidar. Las melodías se repiten en su memoria incluso después de que el instrumento se ha detenido. Es como si el instrumento pudiese hablar y pronuncia palabras de sabiduría. Si existe algún instrumento que pueda reproducir las palabras del corazón, este es el violín.

El violín se a elegido por esta capacidad ya explicada de trasmitir el sentimiento de dolor, melancolía o pena, si bien es cierto el violín no solo es un instrumento de carácter triste ya

que posee como cualquier otro instrumento un sin fin de variaciones de su ritmo llegando a ser alegre y más, en esta investigación rescataremos la característica que aporta a nuestro trabajo, poniendo en escena su iconografía melancólica, basta solo con mirar la imagen de un violín para saber que vendrá una ola de sentimientos tristes.

En esta investigación el violín representa el dolor indígena, el sufrimiento de su pueblo y canta con su sonido e imagen la melancolía de su agonía.

Como segundo elemento tenemos “El polvo” en este caso extraído de la mezcla del fino polvo desprendido del arco del violín y talco común para mayor consistencia en el volumen.

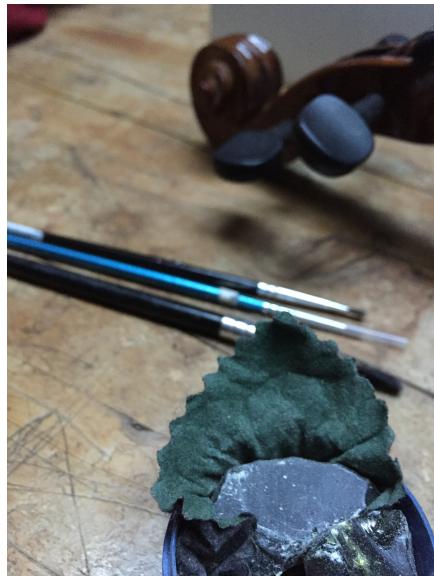

Imagen 21 “En esta imagen se puede apreciar el material conocido como -pez mineral- que es una resina utilizada para dar sonido a las cuerdas del violín”

Se ha elegido este material por su característica de pureza, de color blanco y de textura suave el polvo siempre nos hace pensar lo frágil, he aquí su importancia, al simbolizar la pureza e inocencia del pueblo indígena, la fragilidad y lo fugaz de sus vidas a manos de sus esclavizadores, son los que nos cuenta este material.

Imagen 22 “en esta imagen se puede apreciar la mezcla de polvo que simboliza lo efímero y frágil de la vida de un indígena”

Como se puede apreciar los elementos han sido escogidos por su carga simbólica y representación acorde al poema ilustrado, damos valor a estos materiales para crear un homenaje al pueblo indígena y su dolor retratado a través del arte.

Como conclusión final, debido a esta investigación se demuestra que para que una obra de arte sea nueva y diferente esta debe poseer: concepto, belleza (relativa o subjetiva) y nobleza técnica, sin esto no obtiene el valor que debería y los artistas siempre aspiramos a romper barreras, está en su naturaleza. La presente investigación es una de muchos otros proyectos que demostrarán la importancia de la experimentación en bien del arte.

Se tiene que explicar las conclusiones obtenidas, que diferencian la investigación entre los referentes que se han utilizado en este trabajo.

Como se pudo evidenciar existen muchos artistas que comparten características similares como el uso de soportes no convencionales, como es el caso del artista Leonardo Frigo, el cual usaba de igual manera un violín como lienzo.

El trabajo del artista italiano se basa en decoración y comercialización de un producto, a diferencia del trabajo realizado en esta investigación que no busca lucro si no concientizar sobre el trato al poblado indígena, el artista no aborda en sus obras una posición de opinión sobre algún tema en particular, el artista busca ilustrar un mensaje, pero no hace denuncia de ningún tipo.

Una de las más grandes diferencias está en los materiales ya que si bien es cierto comparte un violín como soporte, todo lo demás es diferente, además una conclusión del trabajo es dejar en claro que los materiales de una obra de este tipo deben ser estudiados y elegidos cuidadosamente por su carga simbólica, Leonardo Frigo no usa materiales perecibles ya que su objetivo es que la obra perdure ese es su objetivo.

En esta obra se usó materiales que sean fugaces porque si aportaba un carácter de fragilidad al contexto ya establecido sobre la vida fugaz.

Desde un inicio los objetivos de usar materiales efímeros y de carga simbólica fue la base de la investigación y en la conclusión se puede decir que se lo logró, el poema ha adquirido ya un plus por la manera de realizarlo.

Se ha demostrado entonces que se puede concluir con una que reúne todas las características de una obra contemporánea a pesar que no sea perdurable físicamente y que los materiales salieran del contexto de la normalidad.

Por ultimo pero no menos importante se ha llegado a la conclusión de los objetivos personales del artista, los cuales fueron la representación de aprecio por la música en este caso específico el violín, el artista ha logrado transmitir mediante este medio de imágenes su lucha por su auto superación e incorporar de manera coherente el uso de estos materiales a una obra plástica, dando un valor y significado a los materiales no convencionales elegidos, para este fin como se ha mostrado hasta el momento, el artista se ha valido de conceptos contemporáneos y referentes similares pero no iguales.

4.6 Recomendaciones:

- Al culminar el proceso de creación artística se piensa que el estudiante de arte no debe tener límites y al usar como ejemplo el trabajo realizado en esta tesis, se puede demostrar que, al fotografiar, registrar, imprimir en una fotografía o registrar en un video es posible conservar y crear una alternativa contemporánea, que si bien no es nueva si es diferente, es por todo ello que el estudiante de arte no debe temer a la innovación o a la experimentación como proceso de creación de su trabajo.
- Se ha observado de igual manera importante que la Facultad de Artes podría llevar a los estudiantes con un mayor interés por la experimentación, un apoyo, a través de los docentes, que respalden de mejor manera estas iniciativas; sin tener que llegar a la necesidad de plasmarla en una tesis.
- Aquellos que encuentren en esta investigación un apoyo para respaldar el valor de un objeto como carga simbólica en su obra, son aquellos que podrán ser beneficiados del aporte de esta investigación.
- En el transcurso de la creación de estas obras nos topamos con muchas dificultades que se tuvieron que ir resolviendo poco a poco, si han emprendido una idea similar no se debe olvidar que unas obras de estas características solo pueden ser realizarse con una idea clara sobre lo que se quiere trasmitir con cada objeto elegido.
- Si se eligen instrumentos musicales como soporte como se lo hizo en esta investigación, se debe prestar mucha atención que los instrumentos no poseen una superficie plana por lo que es más difícil dibujar, elegir instrumentos que permitan de alguna manera alguna comodidad al momento de ilustrar.
- Al usar materiales muy delicados como el polvo, no se debe olvidar usar mascarilla para evitar que la respiración arruine la obra al momento de acercarse.
- Nunca deberán mover la obra de arte hasta que esta sea registrada ya sea en vivo o en fotografía, ya que el moverla en la mayoría de los casos provocara que el material se deslice y se destruya.
- Es importante mostrar la diferencia simbólica de cada objeto elegido con alguna breve explicación según el lugar y el contexto en cual se encuentre.
- Los bocetos que se elijan para ilustrar deben ser de acuerdo al nivel de dibujo que se posea, la obra en polvo u otros materiales agrega dificultad demandando más habilidad del ilustrador.
- Deben aprovecharse las pautas dadas en esta investigación, serán de un gran ahorro de tiempo.

4.7 Glosario de términos

- **Efímero:** que es perecible, manifestación breve y esporádica de algo.
- **Experimentación:** verificación mediante un proceso sistemático de prueba y error.
- **Contemporáneo:** que existe al mismo tiempo de otra cosa, que pertenece al mismo tiempo que ella.
- **Pez mineral:** ámbar extraído de los minerales, utilizado en instrumentos de cuerda, al frotarlo ayuda a producir sonido.
- **Innovar:** cambio que se introduce en algo o supone una novedad.
- **Trascendental:** que es muy significativo que tiene consecuencia importante.
- **Precedente:** que precede en el tiempo y el espacio a otra cosa o persona que se tima por referencia.
- **Subjetivo:** que se basa en los sentimientos de la persona.
- **Creación:** acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada.
- **Iniciativa:** Capacidad para idear, inventar o emprender cosas.
- **Propuesta:** Proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo.
- **Antecesor:** Persona que precedió a otra en un empleo, ocupación, cargo o dignidad.
- **Elegía:** Composición poética del género lírico en la que se lamenta la muerte de una persona u otra desgracia y que no tiene una forma métrica fija.
- **Conceptual:** precisión conceptual; también la noción de éxito está conformada dentro de cada marco conceptual.
- **Transitorio:** que es pasajero o de breve duración.
- **Explotación:** que se basa en el perjuicio sobre trabajo, que el esfuerzo no es reconocido.
- **Estilo:** conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista.

Glosario de imágenes:

- Imagen 1. Estructura con 411 barriles . .... pag. 29.
- Imagen 2 " Fuente – El arte en la historia " .....pag. 31.
- Imagen 3 "Botella de Vieux Marc ..... pag. 32.
- Imagen 4 " Construcción espacial ..... pag. 32.
- Imagen 5 "Monograma ..... pag. 33.
- Imagen 6 "Plumas policromadas .... Pag 34.
- Imagen 7 " Xenon for Venice (In the Night when no women Go about and) .... Pag. 34
- Imagen 8 "sin título pag. 35.
- Imagen 9 "sin título pag. 36.
- Imagen 10 " Cut Piece" pag. 39.
- Imagen: 11 " El Edificio del Reichstag " pag. 41
- Imagen 13 "Homenaje a Keith Haring Southwark, ... pag 42.
- Imagen 14. Bansky.... Pag 43.
- Imagen 15. "Madre y Niño divididos " ..... pag. 44
- Imagen 16. " sin título "- Leonardo Frigo .... Pag 45.
- Imagen 17. " sin título "- Leonardo Frigo..... pag.45.
- Imagen 18. " sin título "- Leonardo Frigo..... Pag.46.
- Imagen 19. "Sombras ".....pag.47.
- Imagen 20, " la Habitación Impasible "....pag.48.
- Imagen 21. "De la Banana Republic a la No-República".....pag.48
- Imagen 22. "De la Banana Republic a la No-República
- Imagen 22. "Cuando sea Grande".....pag.49.
- Imagen 24. YAHUARLOCRO.....pag. 50
- Imagen 25. sin título. Apitatan....pag.58.
- Imagen, 26 " Flagelo " ....pag.59.
- Imagen 27 "Los Guandos"....pag.60.
- Imagen 28 "Oración por el pan"....pag.60.
- Imagen 29 "Las manos de la protesta".....pag.61.
- Imagen30 "El violinista".....pag.61.
- Imagen 31"Manos insaciables".....pag.61.
- Imagen 32 "Mujer llorando" pag.62
- Imagen 33"sin título ", Botero.....pag.63
- Imagen 34 "Masacre en Colombia".....pag.63
- Imagen 35 "Boceto 1.....pag.64.
- Imagen 36 "Boceto 2.....pag.64.
- Imagen 37 "Boceto 3.....pag.65.
- Imagen 38 "Boceto 4.....pag.65.
- Imagen 39 "Boceto 5.....pag.66.
- Imagen 40 "Boceto 6.....pag.66.
- Imagen 41 "Boceto 7.....pag.67.
- Imagen 42 "Boceto 8.....pag.67.
- Imagen 43 "Boceto 9.....pag.68.
- Imagen 44 "Boceto 10.....pag.68.
- Imagen 45 "Violín cubierto de pez".....pag.69.
- Imagen 46 "Herramientas utilizadas para cubrir superficie del violín".....pag.70.
- Imagen 47 "Pintura de color azul utilizada para el proceso de dibujo".....pag.70.
- Imagen 48 "Primer boceto realizado".....pag.71.

- Imagen 49 "Plano detalle del cabello".....pag.71.
Imagen 50 "Plano detalle del mentón".....pag.72.
Imagen 51 "Proceso fotográfico" .....pag.72.
Imagen 52. (fotografía de la primera ilustración terminada)....pag.73.
Imagen 53. (fotografías que detallada el proceso de limpieza)....pag.74.
Imagen 54. Título: Tejedor.....pag.75.
Imagen 55. Título: Madre Triste.....pag.76.
Imagen 56. Título: Rabia.....pag.77.
Imagen 57. Título: Rabia.....pag.78.
Imagen 58. Título: Indignación.....pag.79.
Imagen 59. Título: Amor de Madre.....pag.80.
Imagen 60. Título: Madre.....pag.81.

Anexos:

Como parte anexa al proceso de creación se utilizó también:

Referentes teóricos que aportaron a la conceptualización de la obra artística entre estos se analizó de manera breve a la artista Anna Mendieta, quien dando muestra de su trabajo en Land Art. Ha contribuido a la afirmación que el arte puede ser creado con cualquier material.

La obra de música orquestal inspirada en el poema "El Boletín y elegía de las mitas" de Cesar Dávila Andrade, interpretada por la sinfónica de Cuenca, también forma parte importante en el trabajo culminado.

El proceso de registro en video, es uno de los pilares del trabajo que muestra de manera precisa el método de preparación y creación.

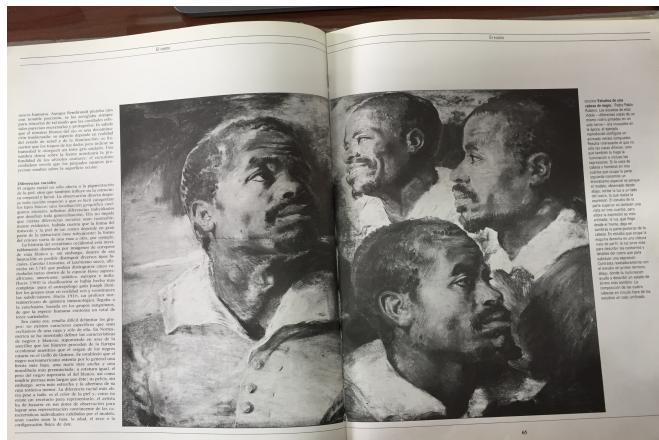
(artistas utilizando soportes no convencionales, estas imágenes sirvieron como fuente de inspiración para el desarrollo de la presente tesis)

(artistas utilizando soportes no convencionales, estas imágenes sirvieron como fuente de inspiración para el desarrollo de la presente tesis)

(artistas utilizando soportes no convencionales, estas imágenes sirvieron como fuente de inspiración para el desarrollo de la presente tesis)

(Imagen representativa de un afroamericano, en el libro se menciona una categorización de las mal llamadas razas, el libro sirvió de inspiración para el proceso de bocetaje)

(Fragmentos extraídos del video demostrativo del proceso de dibujo sobre violín, en este se puede apreciar la manera en la que se elaboró el primer dibujo)

(Montaje del espacio fotográfico, se puede apreciar que se usó de materiales fáciles de conseguir para el mismo)

(Imágenes extraídas de la red social Instagram del artista Proboynick, este fue el artista más representativo en cuanto a modelos de inspiración)

(Referentes artísticos de trabajo considerando como soporte el violín)

(Imagen extraída de la red social Instagram del artista Leonardo Frigo, la tesis fue basada en gran medida al proceso utilizado por este artista)

(En esta imagen podemos apreciar una de las ilustraciones fallidas durante el proceso de creación, el proceso de prueba y error fue utilizado para la elaboración de esta obra)

(En el proceso fotográfico se realizó un sin número de posibles acabados fotográficos, en estas podemos observar dos de los intentos de variación de color con filtros de luz, en total se realizaron más de 250 fotografías de las cuales se seleccionaron 7)

(Imágenes de referencia de trabajo artístico sobre violines)

(Imágenes de referencia de trabajo artístico sobre violines)

(Imágenes de referencia de trabajo artístico sobre violines)

(Imágenes de referencia de trabajo artístico sobre violines, en esta podemos apreciar la obra llevada a una galería de arte)

4.8. Bibliografía.

Bibliografía

- La historia del arte explicada a los jóvenes [Libro]** / aut. Casal Miquel Caralt/ Fernando. - Barcelona : Paidos, 2012. - Vol. 1 : 1 : pág. 220.
- La historia del arte explicada a los jóvenes [Libro]** / aut. Casal Miquel Caralt/ Fernando. - Barcelona : Paidos , 2012. - Vol. 1 : pág. 222.
- Pensar el arte Actas del coloquio sobre arte contemporaneo en el Ecuador [Libro]** / aut. Vidal Julio César Abad / ed. Vidal Julio César Abad. - Cuenca : Grafisum , 2014. - Vol. 1.
- La fotografía como permanencia de lo efímero en la obra de Edwin Jimeno** = La fotografía como permanencia de lo efímero en la obra de Edwin Jimeno / aut. VillalbaGranados Pedro Román. - Bogota : Hallazgos.
- La fotografía como permanencia de lo efímero en la obra de Edwin Jimeno Hallazgos** [Documento electrónico] = La fotografía como permanencia de lo efímero en la obra de Edwin Jimeno Hallazgos, vol. 12, núm. 24, 2015, pp. 49-61 / aut. Villalba Granados Pedro Román / ed. Villalba Granados Pedro Román / prod. Villalba Granados Pedro Román. - Bogotá : Hallazgos ; Hallazgos , 2015. - Vol. 12.
- Fotografía y Arte: Encuentros y Desencuentros** = Fotografía y Arte: Encuentros y Desencuentros / aut. Latorre Jorge / ed. Latorre Jorge / prod. Latorre Jorge. - Navarra : Revista de comunicación , 11 de 2012.
- Ismos, para entender el arte moderno.** [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner , 2013. - Vol. 1 : pág. 160.
- Ismos, para entender el arte moderno.** [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner, 2013. - pág. 160.
- Ismos, para entender el arte moderno** [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner , 2013. - Vol. 1 : pág. 160.
- Ismos, para entender el arte moderno** [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner , 2013. - Vol. 1 : pág. 160.
- Ultimas tendencias del arte de hoy** [Libro] / aut. Dorfles Gillo. - Calabria : editorial Labor, S.A., 1976. - Vol. 1 : 1 : pág. 278.
- Ismos, para entender el arte moderno** [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner , 2013. - Vol. 1 : pág. 160.
- Ismos, para entender el arte moderno** [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner , 2013. - Vol. 1 : pág. 160.
- Ismos, para entender el arte moderno.** [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner , 2013. - Vol. 1 : pág. 160.
- ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO CONSERVACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN** = ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO CONSERVACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN / aut. Monkes Pino / prod. Monkes Pino. - Buenos Aires : [s.n.], junio de 2011.

Ismos, para entender el arte moderno [Libro] / aut. Phillips Sam / ed. Phillips Sam. - Madrid : Turner , 2013. - Vol. 1 : pág. 160.

ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO CONSERVACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN = ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO CONSERVACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN / aut. Monkes Pino / prod. Monkes Pino. - Buenos Aires : [s.n.], junio de 2011.

El arte en la historia [Libro] / aut. Martin Kemp / ed. Calvo Rafael. - Madrid : Turner , 2014. - Vol. 1.

F.A.A.C. [Libro] / aut. Baena Fernando / ed. Baena Fernando. - Cuenca : Grupo Gráfico, 2015. - Vol. 1.

Atlas ilustrado del arte contemporaneo [Libro] / aut. Ortiz Isabel / ed. Ortiz Isabel. - Madrid : Susaeta , 256. - Vol. 1.