

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES

MIS OBJETOS MEMORABLES

LITOGRAFÍA Y DIBUJO COMO MEDIO
PARA REPRESENTAR MIS OBJETOS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA
EN ARTES PLÁSTICAS PRESENTA:

TAIDE ITZEL MARTÍNEZ TREJO

EN MODALIDAD OBRA

DIRECTOR:

M. EN D.E. MARIO CALEB LÓPEZ MOTA

ASESORES:

L. EN A.V. RAFAEL ARMENTA IGLESIAS

L. EN A.P. ERNESTO ZÚÑIGA BENÍTEZ

MARZO 2013

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

..... Pág.3

CAPÍTULO 1:

El cofrecillo

..... Pág. 7

CAPÍTULO 2:

Los objetos memorables
en mi obra gráfica

..... Pág. 19

CAPÍTULO 3:

La importancia que

el hombre da al objeto..... Pág.29

CONCLUSIONES

..... Pág.40

BIBLIOGRAFÍA

..... Pág.43

INTRODUCCIÓN

La especie humana observa su entorno, comienza a interesarse por representar problemáticas que suceden, entonces comienza expresarse al escribir acerca de la filosofía, el mundo, la política, la religión, o crear una obra literaria pero el escribir no es la única forma de expresar lo que le afecta, también está la pintura, el grabado, la escultura, la música, obras teatrales entre otras cosas.

En tanto el hombre empieza a crear imágenes a partir de lo que tiene más importancia para sí mismo dentro de la sociedad, se comienza a utilizar objetos que con el tiempo se hacen cotidianos y viejos, a los cuales se les adjudica cierto afecto y cariño, por ejemplo, en la prehistoria había objetos que eran una especie de tótems tenían cierta carga significativa que para ellos era de mayor importancia en su vida, para ellos el tótem tenía un significado espiritual y también de identidad.

Las personas agregan gran diversidad de valores emocionales en los objetos de acuerdo al funcionamiento o por ser un presente, es entonces donde existe la presencia de un momento y la relación o vínculo entre el objeto favorito y la persona donde se encuentra un sentimiento.

Para mucha gente el objeto solo es objeto, sin ningún espacio vivencial, pero para otros los objetos tienen un significado importante en el que implica el pasar del

tiempo, además de traer consigo una experiencia y un recuerdo.

Muchas veces la mayoría de la gente solo pasa por la calle, por su casa o algún otro lugar una y otra vez sin darse cuenta, que en el lugar frecuentado se encuentran varios objetos que anteriormente tuvieron importancia y fueron parte de su vida. Como artista me gusta imaginar sobre esas personas y las cosas, reflexionar y crear una escena; pero hay artistas a los que les gusta presentarlos como tal.

Los recuerdos de cada persona son tan valiosos para ellos como sus posesiones materiales, toda la gente tiene dudas, pero sin pensamientos y sin tanta preocupación el mundo no sería lo que es, además que se haría sin aquellos recuerdos tan indispensables que remontan al pasado.

Para los espectadores y aún más para los artistas que tienen grandes cantidades de imaginación, es importante que el arte no solo se vea sino también se viva; es así, que empiezan a crear a través de trazos, donde lo más directo para hacerlo es dibujar y dibujar y con ello elegir el pasar a otra creación y otro proceso.

Hay emociones encontradas al momento de crear, dentro de algún espacio vivencial todo lo que se encuentra alrededor desaparece, escena similar a un diálogo donde la obra es aquella en la que confió.

Para muchas personas el quedar como un recuerdo de cierto nivel social siempre le ha sido importante y por ello, al mantener cosas que les permitían o permiten que se hable de ellos por los objetos que aprecien al darles un valor o un significado emocional, social, religioso, político o de conocimiento, todos instrumentos que marcaron una etapa y también nos proporcionan información debido a que muchos objetos simbolizan ideas.

Cosas que tienen un valor que constituye una historia entre el presente y el pasado; con una carga emotiva aún más significativa como los tótems, relojes de bolsillo, alhajeros, baúles, sillas, cofres, muñecos, etc. Esto se aprecia en las obras artísticas, que para el caso de este trabajo de titulación enfocado al grabado con sustento en la interpretación de algunas pinturas renacentistas o mitológicas donde se mostraban varios bodegones, vasijas, instrumentos musicales, cosas personales, a los que pintaban con gran habilidad para crear la ilusión de que mira objetos y materiales reales.

Entonces hablar de los objetos que marcaron parte de mi vida han quedado en mi memoria y gracias a que el arte es un espacio muy abstracto me ha permitido apropiarme de estas cosas en un proceso de estampación y trazos como es la litografía y el mismo dibujo, extrayendo recuerdos y representando algunos objetos.

La idea de que un objeto cofrecillo como metáfora de la memoria provoca que la resultante para mi producción

artística se fundamente en la memoria. Es pues el cofrecillo o cajón cerebral en el que se guardan las cosas y después de un tiempo este se vuelve a abrir y se descubren cosas que se pensaba ya no estaban, pero aún siguen siendo parte del pasado.

Ahora con los objetos que represento en estampas, el contenido de estas imágenes son de objetos que tienen una carga emocional, objetos que van más allá de una simple función y materialidad y al momento de dibujar juego con su composición es decir cambio la escena.

Esta preocupación por las cosas que se nos heredan y las cuales no siempre cuidamos con afán de que perduren esta desde las pinturas rupestres, donde se muestran flechas, cuchillos, dagas y otros utensilios y en algunas tendencias de arte contemporáneo, algo evidente en obras como las de Van Gogh a finales del siglo XIX o el cuadro de las esferas de Chardin en el siglo XVIII.

Otros objetos son utilizados como un simple adorno de la casa, algunos objetos antiguos responden a un ser consumado, el objeto se integra en estructuras de ambiente y que fascina la forma del mismo objeto haciendo recordar una escena o una historia.

CAPÍTULO 1

El cofrecillo

Lo memorable y los objetos, ¿Qué me intriga de ello?, trascender mas allá, crear un espacio e imaginar, estas se entrelazan necesito pensar y también recordar que objetos son los que me atraen y cuales son memorables para mi, son objetos que pertenecen a mis familiares como tíos, abuelos, primos, amigos, etc. Estos pertenecen a mi familia, y me apropio de ellos haciendo dibujo y litografía, son objetos que me recuerdan algo, recuerdos de ciertos fragmentos de mi vida.

La Presencia afectiva presenta toda experiencia, y por tanto una identidad que en mayor o menor medida acontece, es decir, que se origina una fuente de transformaciones y no un simple elemento en la repetición de un proceso. Es presencia afectiva, ante todo, en cuanto que hace que surjan nuevos objetos, como algo que tiene lugar en uno mismo o simplemente sea el hecho de imaginar de todo.

La idea de que un objeto cofrecillo como metáfora de la memoria provoca que la resultante para mi producción artística se fundamente en la memoria; según Bachelard en: *La Poética del Espacio*, de forma que “los *cofrecillos son para guardar recuerdos que conservan fragmentos del pasado*”, con esta frase se logra un sentido más propio y acorde a mi visión del mundo en la que me veo reflejada, si bien los recuerdos a partir de un objeto tienen carga afectiva, estos se configuran de tal manera que la idea de representar los objetos y recordar a través de estos al dibujar, y quedar como algo memorable, se convierten en

algo que pareciera que conservarían aquellos fragmentos del pasado.

Un cofrecillo o cajón cerebral en el cual se guardan cosas y que después de tiempo cuando el cofrecillo es abierto se descubren de nuevo esas cosas que pensabas ya no tenías, es parte del pasado, también es parte de mi.

... en el cofrecillo se encuentran las cosas inolvidables, inolvidables para nosotros y también para aquellos a quienes legaremos nuestros tesoros. El pasado, el presente y un porvenir se hallan condensados allí. Y así, el cofrecillo es la memoria de lo inmemorial. (Bachelard,1975: 118 ,119)

Conservo algunos objetos en la mente como un recuerdo, solo que cuando vuelvo a verlos es resucitar ese fragmento, así que obtengo de ellos una imagen que queda en tal cofre y que funciona como “guardador” de objetos y que aunque no queden como impresión ajena, continuen manteniendo misterio dentro de mi dibujo.

Hacerlo todo, rehacerlo todo, dar a cada objeto un “gesto suplementario”; una faceta más al espejo de la cera, otros tantos beneficios que nos brinda la imaginación... (Bachelrad,1975: 102)

Variaciones de imaginación sacar los objetos y los recuerdos del cajón, del cofre, así ascenderán a otro nivel de realidad más elevado que los objetos que son indiferentes para otros, pero también hay otras fragmentaciones, donde se acumulan otras facetas de imágenes que parece confunden mi memoria, aun así encuentro cofrecillos por todas partes.

Pasando a lo que es mi vida personal la familia materna siempre ha sido muy unida, pero ahora que han surgido problemas y desgracias las cosas han pasado a quedarse solo en recuerdos, pero cada vez que visito sus casas y me encuentro con objetos que aun conservan, lo único que quiero es que el cajón de la memoria no falle y me deje imaginar fragmentos, crear imágenes y seguir en la imaginación que digamos es vagancia, búsqueda descriptiva de espacios que reconozco.

Hay emociones encontradas al momento de crear, dentro de este espacio todo lo que se encuentra a mí alrededor desaparece, escena similar a un diálogo donde la obra es aquella en la que confío y de la cual reitero, el cofrecillo tiene los fragmentos que iré descubriendo poco a poco y entro en discusión y pelea para saber qué me pasa con todas esas cosas que quiero recordar y de las que quiero hablar.

Me pregunto, si también al tratar de traerme los objetos, he realizado también una crítica e indagar quien soy, me preocupa la parte dibujística técnica y por otro lado discursiva para que esto sea un recurso más que permita relatar historia de diferentes modos y posibilidades.

El Arte es una creencia, un medio en el que puedo ser libre, es un privilegio, desde hace tiempo perseguía algo que me diera un sentido no lejano a cosas de las que pudiera tener cierto control, hallo que la obra tiene este carácter de ser la cosa que si bien es expuesta, criticada, acertada o no, es lo

único en lo que me encuentro como alguien libre, en este sentido es el fluir y materializar mis pensamientos y recuerdos.

Tengo muchas preguntas; no dejo de pensar y pensar en las cosas que me ocurren a diario, la preocupación de todos los días ¿Por que hay que escribir tanto y darle tantos significados a las cosas? No entiendo, no se como hacerlo, me desespero más aun con cosas que creo son muy evidentes pero o la gente es bastante curiosa o tan quisquillosa que necesita preguntar constantemente, tal vez sean las dos cosas, es por eso que tengo tantas preguntas todos los días sobre las personas, objetos que guardo en mi cabeza además de dejar caos y confusión.

¿Por qué esos objetos son importantes para mí, que tanta intimidad hay entre tales objetos y yo? hay cosas que no son importantes para muchas personas pero para muchas otras si lo son, hay una necesidad extremadamente grande por saber que es lo que mis familiares piensan de aquellos objetos a los que les ponen cariño y cuidado todos los días y que para mi resultan una especie de identificación sobre ellos.

La idea de dibujar objetos de mis familiares y de otra gente que conozco llego a mi mente justo cuando me di cuenta que en cada cosa que yo veía identificaba con eso a las personas cercanas.

Autor. Taide Martínez, st, dibujo, 2012

Es como ver un reloj de pared, de esos relojes viejos que aun tocan las campanadas para dar la hora y entonces tu identificas ¡¡ah sí; el reloj de la tía!!, y que por cierto me gusta cada que voy de visita a su casa es lo primero que veo y quisiera llevármelo a mi casa.

Digamos que por ciertos instantes lo recuerdo pero con esa imagen en mi cabeza que configura el reloj que me gusta y que aunque ella no lo sabe yo también le he puesto cariño al objeto más que al reloj, incluso he llegado a imaginar tantas cosas que si le llego a decir solo se reiría de mi o solo tendría una expresión aun más extraña de lo normal,

pero no es lo único, hay más cosas interesantes en su casa, pareciera que todo lo que tiene me transporta a espacios diferentes.

En muchas partes me pasa esto de ver tal cosa como un suéter verde con botones de figuras que pertenece a una buena amiga e identifico que es ella por el suéter y claro también por su cara y su cuerpo, realmente son cosas que se quedan grabadas en algún cofre que guarda mi mente, es como una forma de registrar y hasta de clasificar lo que más ha tenido impacto en mí. Es difícil saber por que tantas y tantas cosas me son agradables, acaso me fueron construyendo? ¿Me persiguen? , es entonces que comienzo a recordar episodios de mi vida que vienen desde lo que hice hace tres días, o de cuando era niña , de lo que hice ayer, de cuando iba en preparatoria, secundaria o hasta de lo que hice y pensé hace unos minutos...

Supongo que los recuerdos de cada persona son tan valiosos para ellos como sus posesiones materiales, claro; todo mundo tiene tormentas en su cabeza; pero sin pensamientos y sin tanta preocupación el mundo no sería lo que es, además que harían sin aquellas imágenes tan indispensables para nosotros los humanos y aun más para los artistas que tienen grandes cantidades de imaginación, parece que en eso jamás dejaran de ser niños y empiezan a construir o digamos crear, donde lo más directo para hacerlo es dibujar y dibujar y así cada quien elige si pasará a otra creación y a otro proceso.

Para mi dibujar es una forma de encontrarme y de estar en un mundo que permite seguir y seguir con una historia y sentirse libre, recuerdo que en otra de aquellas ocasiones en las que imagino de todo al ver una cosa que pertenece a otra persona había una bicicleta morada, entonces para mi la bicicleta comenzó a tener diferentes tonos brillantes, las ruedas se desvanecían al pedalear y destellaban, sacaban chispas, después me resulto otra imagen. Este es un ejemplo de lo que me ocurre con algunos objetos que me gustan y me es emocionante.

Lo agradable es que son lugares a los que regreso pero tardo mucho en volver, hasta parece que es una especie de adicción la mayoría del tiempo ocurre. En la casa de mi abuela materna es más intenso este tipo de imaginación, tiene tantas cosas tan curiosas que es imposible no imaginar y de nuevo vienen recuerdos que el “cofrecillo” de la memoria a dejado de lado, ya sea lo que hay dentro de los cuartos como lo que hay en el patio, he encontrado cosas grandes, pequeñas, cosas muy viejas y llenas de polvo, con gran deterioro y otras tantas que están en muy buen estado a pesar de su antigüedad.

Cada que entro a ese lugar me envuelve, es un lugar muy tranquilo y ahí las ideas fluyen, es muy alentador y logro buena concentración y aun mejor dibujar

Pasando a lo que son los objetos que estoy comenzando a clasificar de alguna forma ascienden a otro grado, podría decirse que hasta llegan a “sentirse” importantes porque

alguien les está dando un valor que otras personas no, supongo que esto pasa a menudo en muchas partes y con mucha gente que encuentra cierta característica que los une, aunque suene muy materialista. En las cajas o algunos cofrecillos, armarios, todo lo que tiene gran espacio para guardar cosas que se atesoran siempre han resultado necesarios para la humanidad, espacios donde se depositan varias cosas, es una metáfora que hago de estos cofrecillos con la memoria, que guardan objetos y recuerdos que comienzan a tener un sentido propio.

Autor: Taide Martínez, “Escribiendo humo”, litografía, 201

Bachelard escribe y menciona: “El cofrecillo es un calabozo de objetos”. En torno a los recuerdos que tengo me resulta apoyarme de este cajón que se sabe siempre va a estar.

Muchos objetos cotidianos son objetos de propiedad privada, con un sentido de posesión, de los cuales al principio solo son vistos de acuerdo a su función, después pasan a ser el objeto favorito para una o más personas.

Mencionare a un fotógrafo que se llama Tomas Correa, considero que su trabajo tiene ciertos rasgos parecidos a lo que estoy abordando en cuanto a los objetos y el vínculo emotivo:

Tomas Correa, realizó una exposición donde sus fotografías son de objetos que encuentra en lugares urbanos y él menciona “que los objetos un día fueron imprescindibles en la vida de los seres humanos y con el paso del tiempo se

han convertido en objetos de desecho o bien en inmundas localizaciones”, por lo que observados a través del objetivo de Thomas Correa se transforman en hermosas postales donde queda reflejado el transcurso del tiempo y el valor de la historia que los envuelve. Sus fotografías son más de lugares urbanos que de objetos pero aun así muestra cómo la sociedad se va olvidando y dejando cosas para obtener otras.

Thomas correa, fotografía.

También hay un grupo de jóvenes artistas que participan en el taller organizado por la fundación Botín. Llevaron objetos abandonados, inservibles para el resto de las personas, pero es arte para los quince artistas seleccionados procedentes de trece países y seleccionados por la creadora libanesa Mona Hatoum. Y lo que para la mayoría es una simple silla de plástico rota en mil pedazos o un colchón usado, se convierte en una obra de arte

después de un complejo trabajo de creación de este grupo de jóvenes.

Cada quien da cierta importancia a los objetos que tienen en sus casas o de otros lugares por lo tanto se convierten en objetos “auténticos” para uno mismo y hasta se les da un mejor cuidado y este se convierte en el favorito. El objeto va dejando algo que alguna vez tuvo y claro, con el tiempo va dejando marcas notables en el aspecto del objeto.

El uso que le quieren dar a los objetos además de crearse historias distintas, como dice Jean Baudrillard, “el sujeto es el que hace la historia” a partir del objeto por el que fue seducido y tener un vínculo que invita a observar y conocer más, además de querer obtener al objeto y darle otro uso.

Hay cosas extrañas que se piensan de los objetos, a veces las personas pueden cambiar la funcionalidad al construir una imagen o en el uso de las palabras en alguna conversación, como ocurre con varios de estos objetos que se atesoran.

CAPÍTULO 2

Los objetos memorables en mi obra

Como se menciona en el capítulo anterior el sujeto es el que hace la historia, estando en acuerdo con esta frase me queda aún más claro que nosotros los humanos, siempre buscamos algo más en los objetos que son parte de nuestra vida y que la mayoría de estos pasan inadvertidos para mucha gente, mientras que para otros no.

En el libro *La Forma de los miércoles* se muestran reflexiones sobre lo que más a sobrevivido en la sociedad, gracias a las costumbres actitudes y la mentalidad que se construye dejando hacer un análisis sobre las cosas que pasan inadvertidas y a las cuales se les debe mucho, pero también el pensar y sentir de cada persona no es el de una sociedad entera, como lo que sucede con los objetos, que la mayoría de estos son comprados para tener un mayor estatus social o bien para presumir que tienen un objeto físico más en casa, o en algún otro lugar, siempre y cuando lo haga sentir “mejor”, sin embargo se les agrega a tales objetos un sentimiento.

En torno a los objetos cercanos a mí, estoy buscando en mi mente cuales objetos recuerdo y cuales son los más importantes, para construir una imagen con la técnica litográfica.

Mi obra consta de estampas que en su contenido hay representaciones de objetos, los cuales tienen una carga significativa, tomo objetos que van más allá de una simple función y materialidad, de hecho transforman mi realidad y yo transformo la de tales objetos físicos y crear imágenes de

acuerdo al valor que les adjudico a partir de mis experiencias.

... y no solo experiencias personales, sino también la experiencia histórica esencial de nuestra relación con el pasado: es decir, la experiencia de buscarle un significado a nuestras vidas, de intentar comprender una historia de la que podemos convertirnos en agentes activos. (Berger, 2001: 41)

Autor: Taide Martínez, ¿Dueño?, litografía, 38 x 56 cm, 2010

Lo que también trato de hacer es jugar un poco con la composición de la imagen y el objeto a representar, para que la perspectiva del espectador sea diferente en cuanto al objeto como algo funcional y lo vean como algo que también es parte de su pasado o de su presente

Me agrada crear imágenes de objetos a los que les encuentro gracia y que me atraen por su antigüedad, su forma, y claro un recuerdo que tenga, además encontrarlos tal y como están desde hace mucho tiempo sin saber exactamente lo que ha transcurrido en el mismo y que yo imagino a partir de sus características más notables.

Ya sea algún deterioro del material, que la mayoría de las veces es lo que me atrae y me trae recuerdos. En la litografía que se muestra anteriormente esta la representación de una silla vieja a punto de entrar a otra dimensión y lo más agradable es que surgió esta imagen a partir del texto Casi un Objeto escrito por José Saramago, donde relata que cada individuo le da cierta importancia a sus objetos, como sucede al relatar que una silla está a punto de desbaratarse, la madera de la silla esta desgastada por las polillas y porque el dueño de aquella silla aun la utiliza sin darle el mantenimiento adecuado, y Así poco a poco se va deshaciendo la silla.

Describiendo un poco el origen de la imagen que comente, la silla representada en la imagen anterior era de un señor que siempre tenía esta silla fuera de su casa, este señor solía sentarse y observar a la gente.

Las imágenes se hicieron al principio para evocar la apariencia de algo ausente. Gradualmente se fue comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al objeto representado; por tanto, podría mostrar el aspecto que había tenido algo o alguien, y por implicación como lo habían visto otras personas... (Berger, 2001:16)

Lo que estoy logrando es tener cierta adquisición de aquellos objetos que no puedo tener como tal, entonces decidí hacerlo por medio de las imágenes que voy construyendo en el dibujo como en el proceso litográfico, siendo que estos, son de otras personas y solo de esta manera llegan a ser de mi propiedad.

Proudhon establece en su proceso teórico referente a que es la propiedad; que la disyuntiva se presenta en la búsqueda de revolución o reforma, o bien como Levi- Strauss menciona en el texto Modos de Ver:

En mi opinión este deseo ávido y ambicioso de tomar posesión del objeto en beneficio del propietario o incluso del espectador constituye uno de los rasgos más originales del arte de la civilización occidental. (Berger, 2001:93)

Hay tantos objetos en el mundo a los que se les agrega significado, un valor importante que marca aspectos de la vida, se sabe que nuestros antepasados conservaban cosas y las tenían como especie de tótems, objetos con carga energética o de magia, a los cuales el humano siempre ha sabido cómo utilizar y que hay una totalidad de presencia única.

Lo que intento es darle un sentido distinto al objeto y resaltarle que tenga una historia y ciertas irregularidades.

El mundo de los objetos rígidos está lleno de regularidades físicas. Algunas de ellas son causadas por el hombre (por ejemplo, el predominio de ángulos rectos y de aristas paralelas), otras son naturales (por ejemplo, la relación entre el tamaño de la imagen y la distancia que produce la perspectiva lineal)... (Gombrich, 1993:107)

Al querer que estos objetos dibujados sean para mi, y que estos tengan una historia, refiere a un pasado y de cierta manera tienen que ver con la muerte, que despues solo se convierte en un recuerdo que transforma mis pensamiento y sensaciones al momento de dibujar. Obtener cosas en una estampa tal vez interrumpa la muerte de aquellas cosas que resultan dificiles de mantener en la mente y transformarlo a mi conveniencia.

Autor: Taide Martínez, Mi oso, litografía, 38 x 56 cm, 2012

Si para conocerme tengo que convertirme en objeto, imprescindible es el otro, por eso necesito un espacio del arte que pase por el otro y así reflejarme o comprender un tiempo que transcurre a mi alrededor. Siendo que el arte de el grabado permite hacer incisiones e impactar sentidos, entonces comienza una interacción entre el artista, el espacio y el tiempo en el que está inmerso.

Un conocimiento o bien un recuerdo que siempre está presente en cualquier proceso artístico, debido a que el espacio del arte permite reconocer que se está frente a una situación, una confusión, o una falta de conciencia, esto ha evitado en gran medida la comprensión del espacio del arte

como universo y así ver que es más allá de la dimensión de las cosas físicas.

Reiterando que represento objetos en litografía y juego de acuerdo a como construyo la imagen, me permito decir que algo que llamo mi atención de Cirlot, es: que el objeto es lo que es pensado, lo que forma el contenido de un acto de representación por lo que considero que al mismo tiempo de ir representando objetos, el contenido que hay en mis estampas hacen mi objeto.

“la expresión que utiliza cuanto quiere definir los efectos de la imaginación inspirada es (...) “terror divino”, una expresión que, indudablemente, nos parece poco adecuada para definir nuestras reacciones de espectadores benévolos, pero en cambio, a partir de un cierto momento se encuentra cada vez más a menudo en las notas en las que los artistas modernos intentan fijar su experiencia del arte”. (Agamben, 2005:16)

Autor: Taide Martínez. Después del viento, litografía, 2009

Mi obra y mis objetos memorables llegan a ser uno solo y en esto hace una especie de recopilación de fragmentos importantes en mi vida, el hecho de poder dibujar lo que hay en mi mente y lo que puedo ver, dibujar y así tener un motivo de inspiración siendo un recurso importante para crear.

Se abre camino a la idea de que en la actividad del artista hay implícito un riesgo extremo, comparándola, tal como hacia Baudelaire, con una especie de duelo a muerte “où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu”. (Agamben. 2005:p.26)

Una producción de obra litográfica y de dibujo en la que la estampa se llega a obtener un tiraje, que en mi caso es de 8 a diez copias y en cuanto al dibujo en papel, solo se es una, aun así la producción de estas me permite adquirir y “almacenar el objeto” que crearon mis memorias para obtener una autenticidad en la estampa.

“la exigencia de una autenticidad de la producción técnica y la de una reproductibilidad de la creación artística han hecho nacer dos formas híbridas, el ready-made y el pop-art, que muestran al desnudo el desgarramiento existente en la actividad poética del hombre”. (Agamben, 2005:103)

Autor: Taide Martínez, Traspasando el juego

Técnica: litografía. 38 x 28 cm, 2011

De hecho construyo de forma diferente la escena y también hacer un espacio que proyecte una escena distinta según mi manera de crear.

Como todo artista en un proyecto, he tenido algunas trabas cuando produzco, ya sea por la composición en el dibujo como por el por qué surgió y en que dimensión quiero estar, si voy por la dirección que quiero estudiar, por eso es que se tiene que mirar de cerca, encontrar las propiedades, materiales para obtener el dibujo deseado, desde que tan gruesa o fina debe ser la línea, que tan suelta puede ser así como plasmar cierto movimiento y escena que se quiere expresar, tomando en cuenta el concepto de espacio del arte.

CAPÍTULO 3

La importancia que el
hombre da al objeto

Se hacen diversas representaciones de objetos desde las pinturas rupestres en las que aparecen flechas, cuchillos o dagas hechos a mano y otros tantos utensilios, como en varias tendencias contemporáneas, en algunos cuadros de pintores reconocidos es evidente la representación de cosas que pertenecen a ellos como en la obra de “la silla” de Van Gogh a finales del siglo XIX, “El cuadro de las esferas” de Chardin en el siglo XVIII, entre otras obras.

Otros tantos objetos son utilizados como un simple adorno de la casa, o como la importancia de ser de la alta sociedad, como sucedía en el siglo XVII en las pinturas de bodegones donde se presentaban objetos inanimados hechos por el hombre, de los cuales hay recuerdos simbólicos y que daban a conocer otra perspectiva de la gente burguesa y también religiosa.

Holbein. Los embajadores, 1533.

Los embajadores, está pintado con gran habilidad para crear en el espectador la ilusión de que mira objetos y muestra materiales reales. De alguna forma para “los embajadores” como para el pintor era importante que sus pertenencias fueran representadas de tal manera que se “sintieran”, donde se presenta la importancia y el añoro como una identidad, un nivel social y los conocimientos que tenían acerca de la música, el mundo como el querer que estos quedaran pintados en un cuadro para el reconocimiento de ellos y la existencia de una información sobre su posición en el mundo.

Es notorio como en la época renacentista era importante que en los cuadros se pintaran lo más real posible para que estas quedaran a la posteridad.

... hay muchos objetos que simbolizan ideas, pero el cuadro esta denominado por los materiales de los objetos que rodean a los hombres y la ropa que visten. (Berger, 2001:96)

Algunos objetos antiguos responden a un ser consumado, el objeto se integra en estructuras de ambiente y que fascina la forma del mismo objeto haciendo recordar la infancia además de marcar una temporalidad, una escena, una historia. La consumación objeto se traduce a una mortalidad un fenómeno concebido por nosotros necesariamente en el tiempo y el espacio del arte como en la vida cotidiana.

Una mortalidad que es una de las tantas diferencias que existen entre hombres, dioses y animales, siendo esta la más significativa; en tanto que el dios es inmortal, el animal no piensa en la muerte a pesar de ser inmortal y el hombre es el único que está consciente de ello y por eso tiene preocupaciones de las cosas que están a su alrededor.

...en la medida en que se presenta una menor relatividad a los demás objetos y se nos entrega como totalidad, como presencia autentica, tiene una posición psicológica especial. Es vivido de otra manera. (Baudrillard, 2007: 85)

Los tesoros de Paston

De nuevo en esta pintura renacentista se muestra la posesión de objetos que muestran un pasado y que simbolizan ideas siendo que esta obra pictórica está llena de cosas que se atesoraron y se habla de las posesiones que tenían los burgueses y sus inmensas fortunas.

Lévi- Strauss escribe: Para los artistas del renacimiento, la pintura quizá un instrumento de conocimiento pero era también un instrumento de posesión, y no debemos olvidar, cuando hablemos de pintura renacentista, que este fue posible gracias a la inmensas fortunas que se amasaron en Florencia y otros lugares, y a que los ricos mercaderes italianos veían en los pintores unos agentes que les permitían confirmar su posesión de todo lo bello y deseable del mundo. (Berger, 2001:96)

Cada objeto que se tiene al cual se le agrega cierta afección se transforma en función, pasando a ser irremplazable ya sea por la forma, el color, la textura, el mismo material con el que fue elaborado desde estatuillas, hasta muebles como un librero, closet o ropero que muchos de estos son hechos con madera y tienen ya varios años siendo parte de la casa de algún sujeto, el cual cuida de cada cosa que tiene, para que estos se encuentren en buen estado, sobre todo a los objetos que se consideren más especiales o bien más íntimos.

Justamente, una de las intenciones que nos animan es exponer la posibilidad de una ontología neutral, en la que el objeto pueda hablar con voz propia (como en la pintura de Scholtz o en los grabados del estilo neutro), sin necesidad de reflejar que “el hombre es la medida de todas las cosas”, ni las cargas emotivas que el ser humano puede proyectar sobre las cosas, desarraigándolas de sí para reducirlas a la condición de pantalla (silla, de Van Gogh). (Baudrillard, 2007: 42)

Autor: Van Gogh, la silla, pintura

Los sentimientos que envuelven a Van Gogh cuando pintó este cuadro es el pesar a partir de que su amigo Gauguin se ha vuelto a París después de mantener una discusión con él y ya no será posible su proyecto de crear una Comunidad de Autores del Sur. Las pinceladas empleadas por Vincent son poco vigorosas a pesar de que hay cierto empaste de color en la zona del suelo, en parte de la pared y las patas de la silla.

Los colores empleados son los preferidos por el pintor: amarillos y azules. Otro de los aspectos que destacan del genial pintor holandés es que emplea una perspectiva elevada para su silla, perfectamente dibujada al marcar las líneas de los contornos con un fuerte trazo de color oscuro.

Pasando a lo que Vincent Van Gogh expreso en esta obra, él eligió una silla en la que coloco una pipa vieja y tabaco, y se observa que era de gustos sencillos, no le gustaban las tendencias modernas, en cuanto a lo que se ve en su obra es una especie de melancolía, representando a la silla como la protagonista en la “historia”, que es justo lo que estoy logrando con mi producción, representar y llevar los objetos a un nivel diferente del que son vistos, hasta el hecho de cambiar su contexto real.

Así como en la obra de La silla de van Gogh se expresan aspectos sentimentales, yo lo hago con mi obra gráfica permitiendo ver algunos trazos muy ligeros y en otros el trazo del dibujo es más grueso y con más peso, no hay color en mi obra pero hay claroscuro y algunos altos

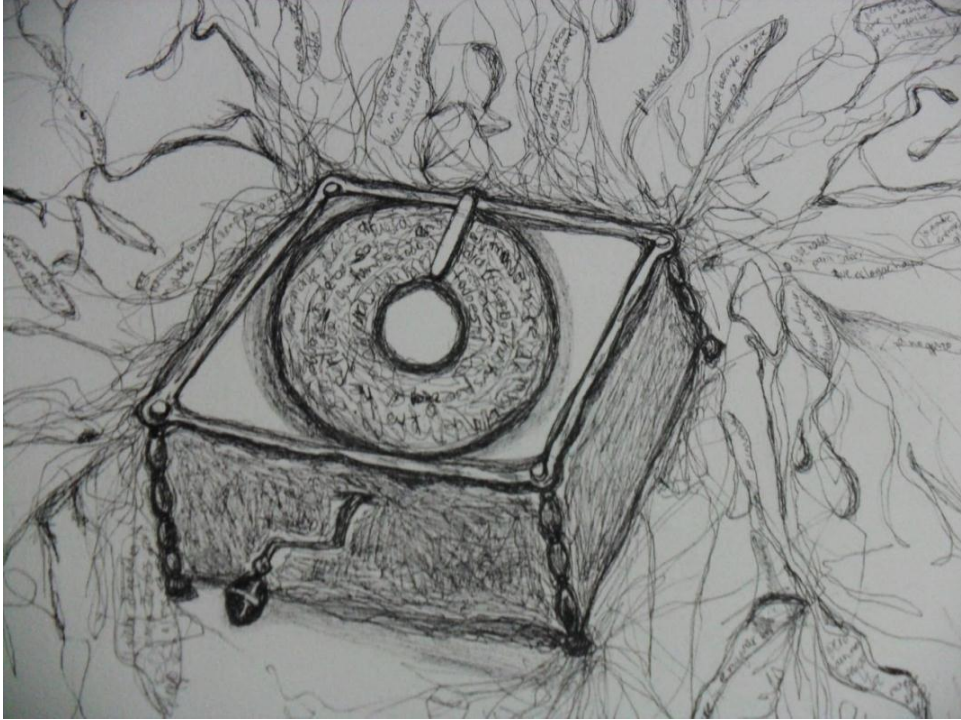
contrastes que reflejan cierta emotividad, la cual de alguna forma les coloque a mis dibujos y litografías que se muestran a lo largo del trabajo.

Parece que la humanidad necesita servirse de un objeto para sentirse importante, y exaltar un triunfo, es preciso escribir lo que Van Gogh dijo que el << veía siempre al hombre en las cosas>>, es justo esta frase la que me transmitió y aclaro gran parte de la importancia de los objetos para el humano, siendo que se produce una transición más subjetiva del objeto con la persona.

Más aun me agrada que Van Gogh lo haya dicho y sobre todo expresarlo al representar en su obra, es mi artista favorito y también un referente para hablar sobre los objetos y mi producción.

En los diversos significados que tienen los objetos resultan más llamativos aquellos muebles viejos, con un estilo rústico, un tanto barrocos y hechos a mano, entonces adquieren una potencia más relevante de la que pudieran poseer otros objetos, pero no solo ese estilo es el que llama también la forma y otras características son las que hacen que las cosas tengan más presencia y peculiaridad.

La exigencia a la que responden los objetos antiguos es la de ser definitivo, un ser consumado. El tiempo del objeto mitológico es el perfecto: es lo que tiene lugar en el presente como si hubiese tenido lugar antaño, y lo que por esa misma razón está fundado en sí mismo es “auténtico”. (Baudrillard, 2007: 85)

Autor: Taide Martínez, dibujo, 40 x 60 cm, 2009

Una categoría completa de objetos parece que escapa al sistema que se analiza son los objetos singulares, exóticos, folklóricos, antiguos. Muchos de estos objetos con características peculiares responden a una índole de testimonio, recuerdo, nostalgia.

Los objetos son un mundo en total y constante expansión, en el cual los objetos se han establecido e identificado fuertemente según su función y al mismo tiempo se han formulado cualquier cantidad de criterios para clasificarlos y facilitar su análisis pero no se ha visto a los objetos como signos y por tantos diferentes significados posibles dentro del objeto, y estos solamente se pueden visualizar porque

se derivan de los procesos de relación que existen con las personas y de las costumbres que resultan de eso.

Entonces en primera instancia es necesario reconocer en los objetos la existencia de una estructura racional, que este más allá de la simple descripción meramente funcional y que es un plano abstracto dentro de los objetos, principalmente de nuestra cotidianidad porque en nuestra vida común no se practica esta estructura.

Pasando a otra especie de importancia hacia los objetos, hay cosas que no siempre son tomadas en cuenta por sus dueños, es decir por el sujeto que adquirió algún reloj de pared, una estatuilla o alguna otra cosa. Se puede saber que en ciertos momentos se llega a depositar cariño o afecto ya sea porque fue un regalo o simplemente agrada la forma y el color, pero lo que para mucha gente solo son simples objetos de los cuales no se preguntan ¿por qué tiene ese nombre?, ¿cómo se construyó? o la historia que tienen, como ocurre con el reloj, el cual asegura Christlieb:

Los relojes no se inventaron para dar la hora, porque las horas se inventaron después que los relojes, y porque a la gente en la historia no le interesaba saber qué horas son... (Fernández Christlieb, 2009: 128)

También afirma que los relojes muestran la mentalidad de la sociedad que los construye como si fueran aparato de su propio pensamiento además de ser instrumentos con trucos como engranes, péndulos, cada vez mas complejos función era la de impresionar a la gente.

Autor: Taide Martínez. El dolor del tiempo. 35 x 28 cm, 2012

Es claro como la gente comienza a darle un valor o significado importante de afección a un objeto desde su creación, como se lee en las líneas anteriores que hablan sobre el reloj, ese valor no solo será para el conjunto de personas que crearon el reloj, sino también para aquellas personas que lo adquieren y deciden quedárselo o darlo como un presente

En todo caso se trata de buscar una especie de espiritualidad, emotividad, y autenticidad a objetos que pocas veces son tomados en cuenta y que de alguna manera siempre evocan un recuerdo en cada individuo, en especial en mi memoria.

CONCLUSIONES

Me fué un poco difícil interpretar en palabras escritas en cuanto a la reflexión de la obra que produzco y sobre todo describir los motivos.

La obra grafica con la que represento y cambio el contexto de los objetos importantes en mi vida, tiene diversas problemáticas y causas, el acercamiento a familiares y amigos, todo ello me permite obtener un poco de aquellos objetos que me traen recuerdos y que echan a volar mi imaginación, si bien el representar ya es más que solo el significado de esta palabra; en mi obra grafica conlleva a algo más subjetivo por lo que yo construyo se significa a través de mis afecciones.

Como ya he descrito, tanto la litografía como el dibujo, son un medio que me permite hacer imágenes, la gráfica también tiene un punto de afecto además de gusto para crear y pensar más a fondo en la imagen a construir, la elección de esta técnica de estampación es debido a que registra el mayor dibujo posible al momento de quedar impreso en el papel.

Considero que el contenido que hay en mis litografías y dibujos forman parte de un todo y de un objeto memorable, siendo que mi obra gráfica descifra muchas características de mi personalidad.

El proyecto se originó partiendo del interés por representar objetos que tienen una significación importante para mí, en

cuanto a que pertenecen a familiares cercanos por lo que evocan en mí una época... ¡pensamiento y vivencia personal!; las representaciones de ciertos objetos que seleccione fueron a través de un proceso litográfico. Es una manera de apropiarme de aquellos objetos con la simple selección que también equivale al proceso creativo.

El arte me permite participar a partir de la observación e interacción con el objeto, especialmente haciendo un inventario de objetos de mi familia que me interesan, manifestandose a través de la necesidad de recolectar éstos objetos por medio de imágenes. La representación de objetos seleccionados en la litografía parece una proyección o bien una búsqueda de mi persona, como lo mencione en el primer capítulo, además de una expresión que sugiere una conexión con los objetos de carácter significativo.

De alguna forma el entretenimiento con los objetos es el que los trae de vuelta, siendo que quedan en la memoria y adquieren una existencia a partir de las profundidades de vivencias que se buscan en la mente, es algo particular al momento de hacer distinción de realidad, digamos que es una vida íntima a través de la memoria traída a dibujar y crear imágenes desde el proceso litográfico.

La obra se basa en la idea de plantear una adquisición de estos objetos a través de la representación y así una identificación de mi persona con la familia, entonces debo mencionar que la imagen visual es recibida en papel y la forma de plantear mis escenas en cuanto a la idea que se

tienen en la mente al momento de dibujar y es entonces cuando son representados los objetos a los que les tengo un significado.

Estas obras me significan que todas las personas tienen objetos q simbolizan algo mas que el uso de aquel objeto, al usarles depositamos una carga significativa “de Ser” importante y sustantiva para el si mismo del objeto, así como para los demás.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Agamben, Giorgo. El hombre sin contenido, Barcelona, Altera, 2005
- 2.-Bachelard, Gastón. La Poética del espacio, México: Fondo de cultura económica, 1975.
- 3.-Baudrillard, Jean. El Sistema de los objetos, traducción de Francisco González Aramburu, México: siglo XXI, 2003.
- 4.-Berger, Jhon. Modos de ver, Barcelona: Gustavo gil, 2001.
- 5.-Cirlot, Juan Eduardo, El mundo del objeto; a la luz del surrealismo, Barcelona: Antrhopos, 1990.
- 6.-Diccionario de la lengua española, real academia, vigésima edición.
- 7.-Fernández Christlieb, Pablo. La Forma de los Miércoles; como disfrutar lo que pasa inadvertido, México: editoras los miércoles, 2009.
- 8.-Gombrich, E.H. Arte, percepción y realidad, España: Paidos, 1993.
- 9.-Saramago, José. Casi un objeto, México: Camino, 2007.