

D
ATA
\$ 2,500=

**UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISIÓN DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEPARTAMENTO DE ARTE**

**MI VIDA: YO-NATURALEZA.
UNA SIMBIOSIS PICTÓRICA**

**PROYECTO DE EVALUACIÓN FINAL
QUE EN OPCIÓN AL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES PRESENTA**

MÓNICA MENDIRICHAGA PÉREZ-MALDONADO

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., JUNIO DEL 2003

INDICE

	Págs.
Agradecimientos	4
Introducción.....	5
Desarrollo (Simbiosis entre idea y materialidad, desarrollo de la obra).....	7
Preguntas planteadas en el proceso artístico (Obra artística).....	9
Vida personal.....	10
Objetivos, materiales utilizados, metas.....	11-12
Antecedentes, justificación.....	13
My life (personal) =The life (animals or plants).....	14
Mi vida.....	15
Mi obra.....	16-17
Primer año.....	18
Segundo año.....	19
Tercer año.....	20
Preguntas del tercer año.....	21-24
Cuarto año.....	25
Quinto año.....	26
Sexto año.....	27
Séptimo año.....	28
Octavo año.....	29
Noveno año.....	30
Décimo año.....	31
Onceavo año.....	32
Doceavo año.....	33
Treceavo año.....	34
Catorceavo año.....	35
Quinceavo año.....	36
Dieciseisavo año.....	37

Décimoséptimo año.....	38
Decimoctavo año.....	39
Decimonoveno año.....	40
Vigésimo año.....	41
Vigésimoprimer año.....	42
Vigésimosegundo año.....	43
Mi vida es como un arroyo... y relación de los materiales conmigo.....	44-45
Fundamentación.....	46-47
Conclusión.....	48
Notas.....	49
Bibliografía.....	50

AGRADECIMIENTOS

- A Dios
- A mis padres y hermanas
- A la Universidad de Monterrey
- A mis maestros
- A mis compañeros
- A mi asesora, directora y sinodal, Mtra. Diamantina González
- A mis lectores y sinodales, Mtros. Juan Alberto Mancilla y Roberto Salinas

INTRODUCCIÓN

Este trabajo trata acerca de mi vida, en donde me propuse realizar 22 cuadros que corresponden a mis 22 años de edad biológica. En él muestro una o varias escenas de mi vida que fueron de gran importancia para mí o, en cierta manera, que me llegaron a marcar y debido a eso las resalto.

Los elementos que manejo en cada una de las obras son elementos de la naturaleza, como son: hojas, flores, ramas, etc. Y todo eso se debe a que relaciono mi vida con lo que es la naturaleza vegetal. Realizo, pues, una unión entre lo vegetal y lo humano, y debido a eso establezco una simbiosis, que es esa unión de elementos y formas.

Estos 22 cuadros-años, muestran toda esa evolución y una especie de recuento de mi vida, en donde voy pasando cada etapa por medio del color, de la textura y de las formas, para poder encontrar este transcurso de mi vida que ahora es tan importante.

¿Por qué 22 años? Debido a que siento que en esta edad surgen muchas cosas ya que terminó mi carrera profesional, comienzo la vida laboral, así como una independencia económica. Esto habla acerca de todas las cosas tan importantes que surgen ahora y que, a decir verdad, son tantas que no llegaría a terminar.

En esta obra muestro muchos sentimientos y emociones que son muy íntimas o que anteriormente no las había revelado en las obras que, en cierta manera, mostraban una parte de mí, pero sin llegar a ser a plena conciencia. Pero en esta obra muestro esa parte de mi vida o esos sucesos que hablan mucho de mí y, en cierto modo, los deseo compartir a la gente, para que puedan conocer esa parte de mí que antes no había sido revelada.

Querer revelar estas emociones y sentimientos se debe a que estoy en una edad en la que surgen muchos elementos que me indican existe un cambio en mi vida, ya que son muchos sucesos importantes que van a marcar mi vida, y debido a eso los deseo marcar o recalcar.

Esta obra posee muchos colores y formas de la naturaleza, en donde yo hago una interpretación de la misma y de esa manera muestro mi vida por medio de ella, a fin de llegar a una obra llena de elementos que me vinculen a la naturaleza y, a la vez, que ésta marque mi propia vida.

DESARROLLO

Simbiosis entre idea y materialidad

En este proyecto quise manejar el acrílico como técnica básica y utilizar otro tipo de técnicas y materiales para complementar cada cuadro, el cual está hecho sobre tela de manta en bastidor.

Los materiales que quise utilizar fueron: ramas, hojas, piedras, tierra, arena y otras materias primas que me ayudaran a mostrar mis sentimientos. La mayor parte de estos materiales fueron naturales y, unos cuantos, artificiales.

Los elementos que van a predominar en mi obra serán: las flores, las hojas, los frutos, las semillas y la tierra misma, todo esto conjuntado con mis propios sentimientos, que tienen un pasado, un presente y un porvenir.

Desarrollo de la obra (Notas)

Esto de la obra de mi vida se va desarrollando debido a que al inicio de la carrera nos dijeron que era necesario que tuviéramos un tema o algo sobre lo cual quisiéramos trabajar. Al principio yo comencé a pintar con mucho colorido y pues también agregaba mucha textura, ya que el cuadro así lo dictaba. Luego comencé a involucrarme mucho con la naturaleza (reinos animal, vegetal y mineral). Al principio no sabía por qué lo realizaba y de hecho creía que venía de una admiración a la naturaleza; más tarde me di cuenta de que mi tema era la naturaleza, porque deseaba hablar acerca de mí. Y eso era porque parte de mí tiene una gran parte de naturaleza.

En pocas palabras, quiere decir que esa admiración que yo tenía venía porque siempre me había gustado la naturaleza y ahora lo proyectaba de una manera inconsciente que luego se hizo consciente, ya que me di cuenta de que todo era

una excusa, por así decirlo, y que yo en el fondo deseaba hablar acerca de mí misma y la naturaleza fue un reflejo de ello.

Ese reflejo se dio y se sigue dando en todas las cosas que realizo día con día, ya que en todo está involucrada la naturaleza, aunque no lo queramos aceptar. Un ejemplo de ello es una serie de acrílicos que realicé y que trataba acerca de dos estaciones del año, las cuales son la primavera y el otoño. De esta manera nos damos cuenta que la naturaleza se encuentra en nuestro diario vivir, ya sea en cuanto al clima, en cuanto a la atmósfera, o a un sin fin de cosas.

El porqué deseo hablar de mí misma es por esta relación que expliqué anteriormente, ya que sin darme cuenta se hizo de esta manera. Y ¿por qué mi vida? Porque creo que es fundamental. En mi vida existen diferentes etapas como son: la infancia, la adolescencia, la juventud. Y después vendrán la madurez, la decrepitud y la ancianidad.

Y así como se dan estas etapas biológicas, existen también etapas (tiempos y estados de ánimo) que no pueden ser registrados como los mencionados anteriormente, debido a que son realidades psíquicas y emocionales que poseen tiempos distintos a los que existen ya de una manera regular. Estas son las etapas que cada ser humano vive y por las que pasa en toda su vida. Son etapas que pueden ser alegres, tristes, de melancolía, etc. Y estos tiempos son los que nos hacen madurar.

Deseo hablar acerca de estas etapas porque éstas son las que me dicen cómo soy y cómo llegaré a ser el día de mañana, ya que esto es como un regresar a, para poder reflexionar acerca de mi vida y planear a futuro.

Mi vida es una esfera que va dando vueltas y va encontrando un camino nuevo al cual llegar, pero para eso necesita pasar por ciertas pruebas que la vida misma te

va enseñando y esto sólo se da por medio de las tristezas, pruebas, melancolías y de todas las realidades que nos hacen sufrir para poder crecer y ser lo que somos ahora.

Y para esto lo que deseo plasmar en este proyecto es una serie de cuadros que muestran como una serie de mi vida. Es como si tuvieras todos los negativos de las fotografías y los juntaras en una película. Como resultado tienes tu vida, la cual se encuentra dividida por 22 años o cuadros que muestran cómo han sido y son estos tramos para ti.

Realizaré una selección de las vivencias más importantes que haya experimentado a lo largo de estos 22 años, ya sean experiencias gratas o experiencias difíciles; el caso es mostrar lo que a mí me haya llegado a impactar más en ese año. Así como puede ser que todo haya transcurrido normalmente, puede haber situaciones más dolorosas o difíciles de sortear.

Preguntas planteadas en el proceso artístico

Obra artística

- ¿Cómo viene a mi mente esta obra?
- ¿A qué se debe que esté tan relacionada a la naturaleza?
- ¿Por qué aprecio tanto la naturaleza?
- ¿Cómo me imagino los cuadros?
- ¿Cuáles son los elementos y colores que prevalecerán en mi obra y por qué?
- ¿Cómo deseo plasmar esos elementos y qué tipo de elementos usaré?
- ¿Trataré de usar colores pasteles, o colores fuertes?
- ¿Cómo lograré cierta continuidad en mi obra?
- ¿Cómo alcanzaré que la gente capte mis sentimientos y pensamientos dentro de cada etapa?
- ¿Por qué deseo plasmar mis sentimientos en cada cuadro?

- ¿Cómo decidí usar esta temática?
- En mi vida como se va desarrollando, ¿tengo todos los recuerdos posibles como para llegar a hacer 22 cuadros, o existen casos en los que no tengo un recuerdo exacto?

Vida personal

- ¿Por qué elegí este tema?
- ¿Por qué me interesa trabajar tanto acerca de mi persona?
- ¿Por qué me interesa hacer este recuento, justo a mis 22 años?
- ¿Por qué estos 22 años son de gran importancia para mí?
- ¿Todos los años de mi vida son importantes, son generales, o son sólo pequeños momentos de mi vida?
- ¿Por qué deseo reflejar mi persona en mi obra?
- ¿Se debe a alguna razón en especial por la cual me interesa plasmar mi vida?
- ¿Qué dicen de mí estos sentimientos?
- ¿Por qué a los 22 años y no a otra edad?
- ¿Cómo es el cambio de mi vida a lo largo de estos 22 años?
- ¿Ese cambio en mi vida, ¿es de peor a mejor, o de mejor a peor? ¿Cómo son esos cambios, y qué tipo de sucesos ocurren en mi vida para que sea soy yo en este momento?
- ¿Cómo era mi vida en aquellos años?
- ¿Existen evidencias de todos los años, como fotos, diarios, recortes de periódico, etc?
- ¿Cómo giraba mi vida a lo largo de los años? ¿Qué era el centro, la razón de ser, la motivación máxima?
- ¿Por medio de qué elementos podía rescatar esas experiencias de la niñez?
- ¿Cómo eran mis cumpleaños en mi vida, y cómo determinaban lo que venía de nuevo en ella?
- ¿Qué cosas en mi vida hacen que tengan algo especial?
- ¿Existe gente que marcó mi vida y por qué?

- ¿Cómo Dios influyó en muchas cosas de mi vida?
- ¿Hubo momentos difíciles de mi vida, en donde haya estado incluso a punto de morir?
- Mis amigas y amigos, ¿cómo han ayudado en mi vida? ¿Quiénes han permanecido conmigo a lo largo de los años y quiénes han sido amistades esporádicas que, de igual manera, llegué a querer mucho, pero por alguna circunstancia u otra seguimos caminos diferentes?
- ¿De qué manera los recuerdos vienen a mí, por medio de qué cosas, y cómo logro hacer que aquéllos vengan a mi mente?
- ¿Qué cosas realizo para reflexionar sobre mi vida?

Objetivos

Mostrar a partir de la naturaleza lo que a mí me fue pasando en cada año de mi vida; debido a eso, manejo 22 módulos, los cuales muestran formas y colores específicos, resumidos en un pequeño cuadro de 30x30 cms.: lo que a mí me sucedió, pero es expresado por los elementos de la naturaleza misma, como son ramas, hojas, flores, etc. Los colores que utilicé son los que expresan de mejor manera aquellos sentimientos.

Materiales utilizados

ORGÁNICOS

Arena
Piedras
Tierra
Madera
Aserrín
Flores secas
Hojas secas

INORGÁNICOS

22 bastidores de 30x30cms.
Vendas de yeso
Pintura blanca
Sellador
Resistol
Flores artificiales
Hojas artificiales

Piñas

Pinturas acrílicas (colores)

Palos de madera

Los materiales que llegué a utilizar en toda la obra fueron, primero que nada, bastidores de 30x30 cms. Elegí este formato debido a que sentía que sería mejor presentar diversas obras con una parte de mi vida, en donde se muestra un fragmento de ella, aunque contenga muchas formas dentro de cada una de estas partes.

Luego utilicé texturas, las cuales están hechas por medio de una mezcla de arena, pintura blanca, sellador y algunas veces resistol; es necesario que estas texturas queden bien adheridas a la tela.

También utilizo piedras, tierra, vendas de yeso, flores secas, hojas secas, flores artificiales, hojas artificiales, madera, aserrín, pinturas acrílicas y piñas, entre otros materiales.

Metas

Lo que quiero lograr a partir de este proyecto es hacer como un recuento de mi vida, en donde pongo en cada recuadro acontecimientos que estuvieron fuera de mi alcance, así como vivencias muy personales que hablan de mí y sobre lo que he pasado a lo largo de mi vida.

Pero lo característico en este proyecto es que yo no aparezco directamente en mi obra, ni hay cosas de mi vida que se describan de manera abierta, sino que es la naturaleza misma la que habla y está reflejada en mí.

Este proceso lo fui descubriendo a lo largo de mi carrera profesional, en donde mi obra reflejaba la naturaleza; aunque yo no sabía la razón por la cual mostraba la

naturaleza en sí, hasta que un día me di cuenta de que era yo misma reflejada en mi obra.

Debo aclarar que no intento copiar la naturaleza, ni que ésta se refleje en mí de manera automática, sino que se trata de un proceso lógico-psicológico que se produce al crear los diferentes módulos artísticos.

Antecedentes

Todo inició primero que nada con la clase de Pintura y Composición, en donde comencé a manejar elementos orgánicos en mis obras y también aplicando colores muy vivos para mostrar mis sentimientos.

Más tarde, en la clase de Pintura y Significado, realicé dos polípticos: uno llamado *Primavera* y el otro *Otoño*, en donde empecé a manejar la naturaleza y, por supuesto, también aplicaba el color, pero sin saber exactamente que era yo misma, ya que yo creía que sólo era una admiración por la naturaleza la que yo experimentaba.

Pero más adelante, en mis siguientes clases como fueron Grabado, Serigrafía y Cerámica, entre otras, comencé a manejar elementos de la naturaleza con un aspecto bastante diferente, que era una huella animal (vetas de zebra); era una manera de representarme a mí, la cual tardé algún tiempo en descubrir.

Ahora sé que mi obra está basada en la naturaleza, pero no de la vegetación o de las montañas o de los animales, sino en la naturaleza humana y, en particular, en mi naturaleza misma.

Justificación

Esta manera en la que represento mi obra se debe a que es una búsqueda de mi vida misma, ya que trato de encontrarme y de irme conociendo más poco a poco,

pues vamos cambiando conforme pasa el tiempo, así como nuestros gustos cambian y, al mismo tiempo, nuestras prioridades.

Así es que mi obra es una recapitulación de mi vida en pequeños cuadros, y el propósito final es que la gente vea lo que es mi vida, aunque a decir verdad es difícil que lo puedan relacionar con mi vida; pero la gente que me conoce bien se dará cuenta de que los elementos que manejo son muy míos, y me representan a mí en gran medida.

La obra puede verse de manera conjunta o seccionada. Estos 22 años-cuadros son muy importantes para mí ya que marcan la culminación de mi carrera, el inicio de otra nueva en el ámbito laboral, así como una independencia económica, entre otras cosas.

My life (personal) = The life (animals or plants)

Mi vida se va desarrollando a lo largo de 22 años, que son los que tengo en este momento; y esos 22 años pasan por cosas alegres y cosas tristes, como todo ser humano; y mi obra tiene gran relación con la naturaleza, en primer lugar porque siempre me ha gustado y en segundo, por una razón que es que la vida de las plantas o animales y la humana tienen una relación tremenda.

Y, pues si lo vemos así, las plantas se mueren si no les echas agua o las tratas mal; y así también las personas, ya que existen situaciones difíciles por las que pasamos, y por más que queramos repararlas siempre van a seguir igual así como esa hoja seca, que tiene la flor y no hay manera de que se le quite.

Y esa herida que parecía no haber terminado ahora se vuelve en madurez, ya que las cosas difíciles y las que más duelen son de las que más aprendemos y

crecemos. Así es que, viéndolo de otra manera, en cierta forma es bueno este dolor, ya que nos hace ser mejores personas.

Así es la vida, ya que en el ciclo de la vida nos dice que los animales, las plantas y el ser humano son seres vivos, los cuales tienen una relación muy grande; y si lo analizamos, así se van dando las cosas.

Mi vida

Es un tema muy importante para mí, ya que me encuentro en un constante autoconocimiento y autodescubrimiento; y creo que de esta manera voy a lograr conocerme más y poder recordar todas las cosas por las cuales pasé cuando era chica y que actualmente estoy pasando.

Es un asunto fundamental, y más en mí a mis 22 años, ya que estoy en una edad en la que es necesario saber muchas cosas que en este proceso iré conociendo, como son mis gustos, preferencias, deseos y sueños.

Son pequeños instantes que, si se recuerdan, guardan mucha importancia para nosotros.

Los recuerdos se graban cuando marcan y debido a eso se quedan en nuestra mente y en nuestro corazón; y ahí permanecen por toda la vida, ya que nos traen vivencias hermosas o tristes.

Los sentimientos que tengo los deseo mostrar y enseñar por medio de esas alegrías, tristezas, o simplemente la melancolía, la esperanza, la sinceridad, la entrega, la paciencia, la veracidad.

Siempre me ha importado mi persona, ya que todo comienza en uno mismo. Si uno mismo no se conoce y se quiere, no se puede llegar a ningún lado, debido a

que es necesario el autoconocimiento; y pues nunca dejamos de conocernos ya que estamos en un proceso de cambio y evolución constante.

De esa manera mi obra-vida la quiero representar por el ciclo de la naturaleza, ya que así como evolucionan las personas, de la misma manera la naturaleza cambia debido a fenómenos y factores que no se esperan (lluvias, huracanes, frío, calor, temblores).

En el ser humano se habla de alegrías y estímulos, o de decepciones y desilusiones, que hacen que uno cambie y vea la vida de diferente manera. Lo mismo sucede con la naturaleza, ya que una vez que a la planta le faltó agua, no hay poder que la levante debido a que ya no tiene fuerzas para crecer; o, por el contrario, si tuvo los nutrientes adecuados durante su crecimiento, podrá luego por ella misma, a través de sus raíces, ir adonde hay la debida humedad y los elementos básicos para la vida.

Toda mi obra es un relacionarse con la naturaleza, ya que ésta y la vida humana van de la mano todo el tiempo y debido a eso nos muestran ese cambio y esa pauta. Si nos fijáramos más en la naturaleza, encontraríamos la respuesta a todos nuestros problemas.

Mi obra

Mi obra está hecha de mucho color y textura, en donde muestro todo lo que es mi vida, como si fueran pequeños instantes o momentos, ya sean buenos o malos, en los cuales plasmo ese pequeño recuerdo de mi vida en un cuadro. Aunque el cuadro sea de formato no muy grande, tiene mucho que decir, debido a que representa lo que es mi vida.

Estos cuadros son como momentos de mi vida; y les llamaría instantes, vivencias, recuerdos, historias, enseñanzas, moralejas.

Los elementos que más llegué a usar en mi obra (la que suma en total 2.40 mts.2) fueron: flores, hojas, ramas, piedras, amaneceres, atardeceres, mariposas, pájaros, o simplemente, todas las cosas o elementos en los que yo pueda mostrar realmente a qué se deben esos momentos de mi vida.

Por ejemplo, uso la mariposa ya que yo recuerdo que cuando estaba chiquita, siempre que llegaba a mi casa, el patio de enfrente siempre estaba lleno de mariposas y yo siempre las agarraba y las sujetaba con mis dedos y veía que se quedaba marcado el color de la mariposa en los dedos y luego las dejaba volar.

Otras cosas que solía hacer de pequeña era juntar catarinas y ponerlas en un bote. Juntaba todas las que fuera posible y luego las metía a mi casa y me ponía a jugar con ellas; de esa manera eran como una especie de mascotas.

Los colores que manejé fueron los pasteles y los colores vivos, en donde muestro: con los pasteles, los años dulces e inocentes de mi vida, en donde aún no conocía tanto el mundo o simplemente no había tenido muchas experiencias, ya que era pequeña. Y más adelante esos colores fuertes muestran energía, independencia, toma de decisiones o, simplemente, una fuerza interior.

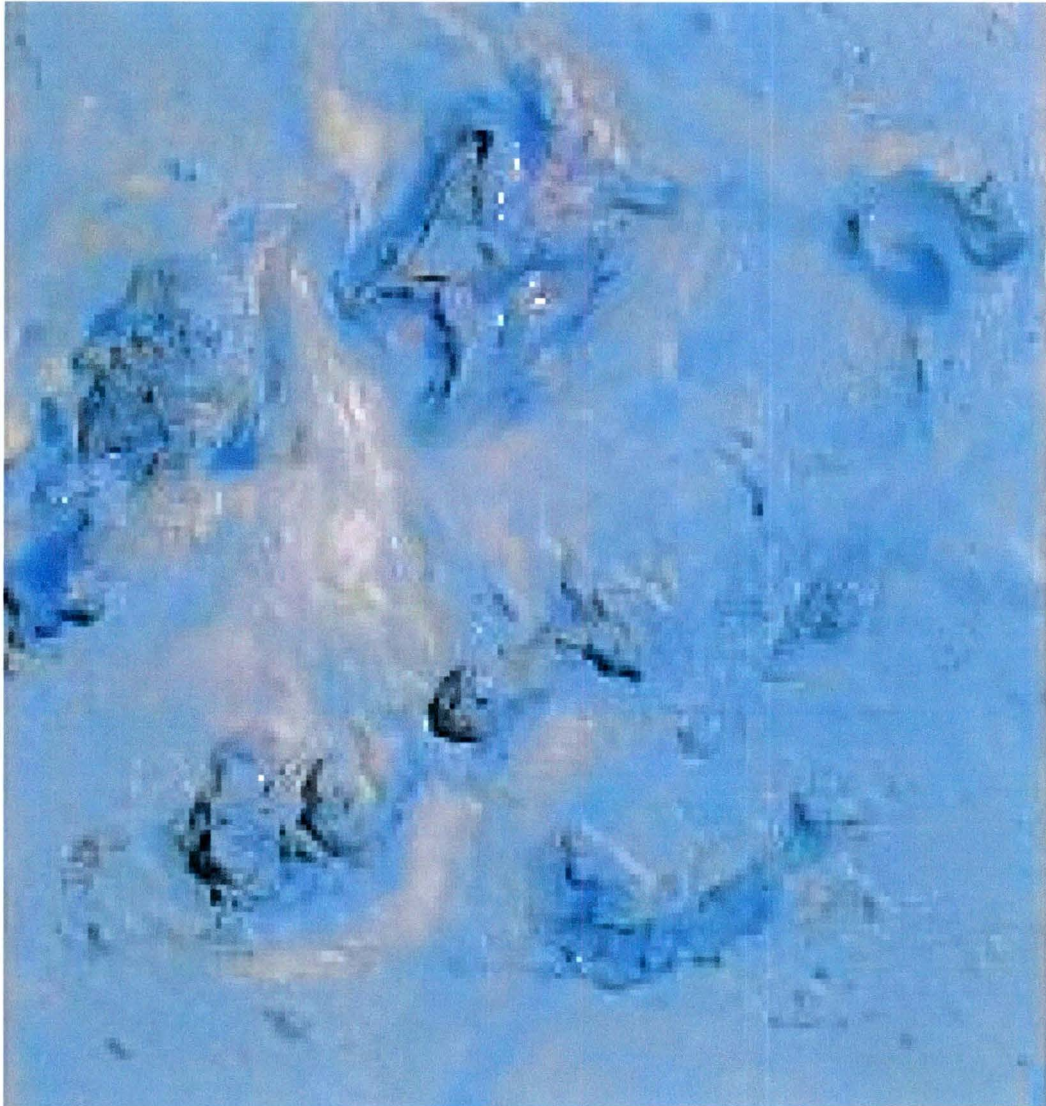
De cada año de mi vida hay interrogantes. El ejercicio se hizo para cada uno de ellos. Sin embargo, y para facilitar la lectura-visualización, pongo como ejemplo únicamente el tercer año.

Cada año de mi vida

En el **primer año** represento lo que es mi familia: mi papá, mi mamá, Bibiana, Lucía y yo, cuando acabo de nacer. Entonces quise poner elementos de flores que son como vidas o personas; y esas personas llegan a tener diferentes tamaños: unas son grandes, por ejemplo en el caso de mis padres, en comparación con la mía que es mucho más chica, debido a que acabo de nacer.

En mi **segundo año** representé una mariposa que se encuentra volando, y soy yo; es una manera de representar mi libertad. Y cómo voy conociendo el mundo, al cual acabo de llegar.

En mi **tercer año** muestro cómo nació mi hermana más chica, Paulina, y la familia que antes estaba formada por cinco integrantes creció a seis.

Y cómo el nacimiento de mi hermana llegó a ser para toda la familia un hecho de gran importancia, ya que todas queríamos tener otra hermanita y yo todavía recuerdo que siempre les decía a mis papás que quería una hermana. Utilicé elementos como las flores; y quise que fueran de diferentes tamaños, sólo que la que posee más importancia es la más pequeña, que es el nacimiento de mi hermana.

Preguntas del tercer año

- ¿Cómo fue ese año?

Ese año, por lo que pude ver en las fotografías, fue uno en el que convivía mucho con mis hermanas, ya que se ve que nos llevábamos super bien las tres; hacíamos todo juntas, desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas.

En este año nace mi hermana Paulina y soy la persona más feliz del mundo, ya que ella vino a alegrar la vida; es y sigue siendo mi hermana consentida, ya que siempre quise tener una hermana menor y recuerdo que constantemente les decía a mis papás que quería una hermanita y pues cuando al fin nació mi hermana, mis dos hermanas mayores y yo nos encontrábamos en la recámara de mis papás y pues sonó el teléfono y era para avisarnos que acababa de nacer mi hermana y pues todas estábamos felices y comenzamos a brincar arriba de la cama debido a la emoción que esto nos causó.

Y ahora es la hermana con la cual siempre me he llevado más, debido a que siempre estuve al pendiente de ella.

- ¿Qué recuerdo de ese año?

Recuerdo una vez que estábamos en un chapoteadero, pero en esa época nos parecía enorme. Estábamos las tres ahí y todavía recuerdo que estuvimos como toda una tarde jugando en el agua.

Son de las primeras experiencias bonitas que yo podría recordar de mis hermanas y de mi casa, en una colonia que parecía campestre pues había muchas aves y animales que llegaban por acá.

Tuve un perro que se llamaba 'Canelo'; era un perro chico y era muy juguetón. A este perro lo llegué a querer como a ninguno, ya que era muy tranquilo.

- ¿Por qué fue importante este año?

Fue importante porque a esa edad es cuando más podía convivir con la familia, ya que a esa edad, caminas, corres, etc. Y fue la primera vez que fui al kinder, ya que inicié mi primer año de preescolar.

- ¿Qué recuerdos no tengo pero quisiera saber por medio de mis parientes?

Me han platicado que me encantaba andar corriendo y preguntando el significado de cada cosa.

- ¿Qué situaciones me marcaron y por qué?

Lo que recuerdo que me marcó fue cuando mi papá nos llevaba a la montaña. Guardo el recuerdo de cuando nos llevó por primera vez. Otra cosa que solíamos hacer a esa edad e incluso un poco más grandes era ir a un ojo de agua que se encontraba cerca de mi casa, ya que antes no estaba tan habitado este sector, y pues era muy bonito estar en contacto con la naturaleza.

- ¿Qué cosas hice por los demás?

Pues siempre fui muy platicadora y pensaba en los demás y eso se veía debido a que siempre me alegraba por las cosas de la gente y me entristecía acerca de sus problemas. Dicen que era muy preguntona.

- ¿Por qué cosas difíciles llegué a pasar en ese año?

Ninguna que yo recuerde.

- ¿Cuál fue mi mejor recuerdo de este año?

Recuerdo que me gustaba mucho ir al kinder y pues ésta fue la primera vez que llegué a asistir y me encantó, ya que me empecé a relacionar con compañeros y pues mi maestra era Elizabeth y todavía me acuerdo.

También recuerdo que nos llevaban al chapoteadero del kinder. Esperaba yo el momento en que llegara la hora de Deportes, que es cuando nos permitían meternos al agua.

- ¿Qué juguetes usaba?

Pues tenía un perrito de peluche, que era mi preferido.

- ¿Qué amistades llegué a tener y cómo fueron cambiando?

Pues en el kinder comencé a tener amigas y amigos, pero de ellos sólo tengo un recuerdo muy bello.

- ¿Qué color viene a mi mente en este año?

El blanco, ya que casi siempre me vestía de blanco y es un color puro.

- ¿Qué actividades solía hacer en cada año?

En mi fiesta de cumpleaños, mis hermanas me organizaron una fiesta y mi mamá hizo el pastel y mis hermanas hicieron todas las cosas para la fiesta y mi hermana mayor, Bibiana, buscó en un libro de Disney y de ahí sacó muchas ideas para la fiesta y ella hizo paletas de Mickey y todo de Mickey.

- ¿Cómo me autodescribiría en ese año?

Era una persona alegre, que se la pasaba riéndose.

- ¿Existen muñecos que quería demasiado, y los podría rescatar.

Sí, pues tenía una Kitty también de peluche. Me encantaba que me hicieran mis hermanas una representación con títeres, pero de peluche, como un perro, un

conejo, etc. Y mi hermana Bibiana, la mayor, siempre estaba con nosotras jugando.

- ¿Qué texturas usé para representar este año?

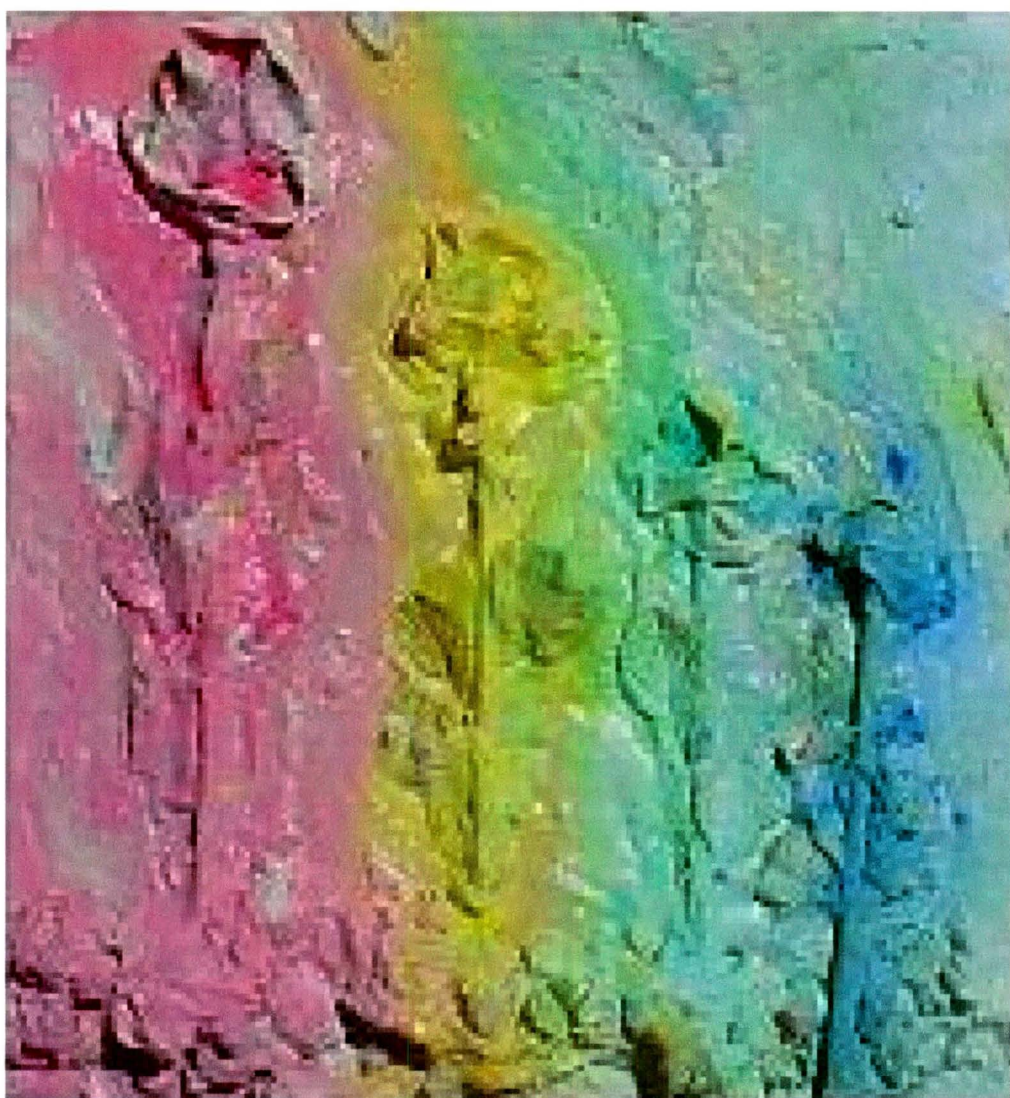
Una textura blanda, fresca y con mucha vida, y a la vez que fuera muy suave.

- ¿Qué figuras de la naturaleza representarían a este año?

Brotes o botones de flores.

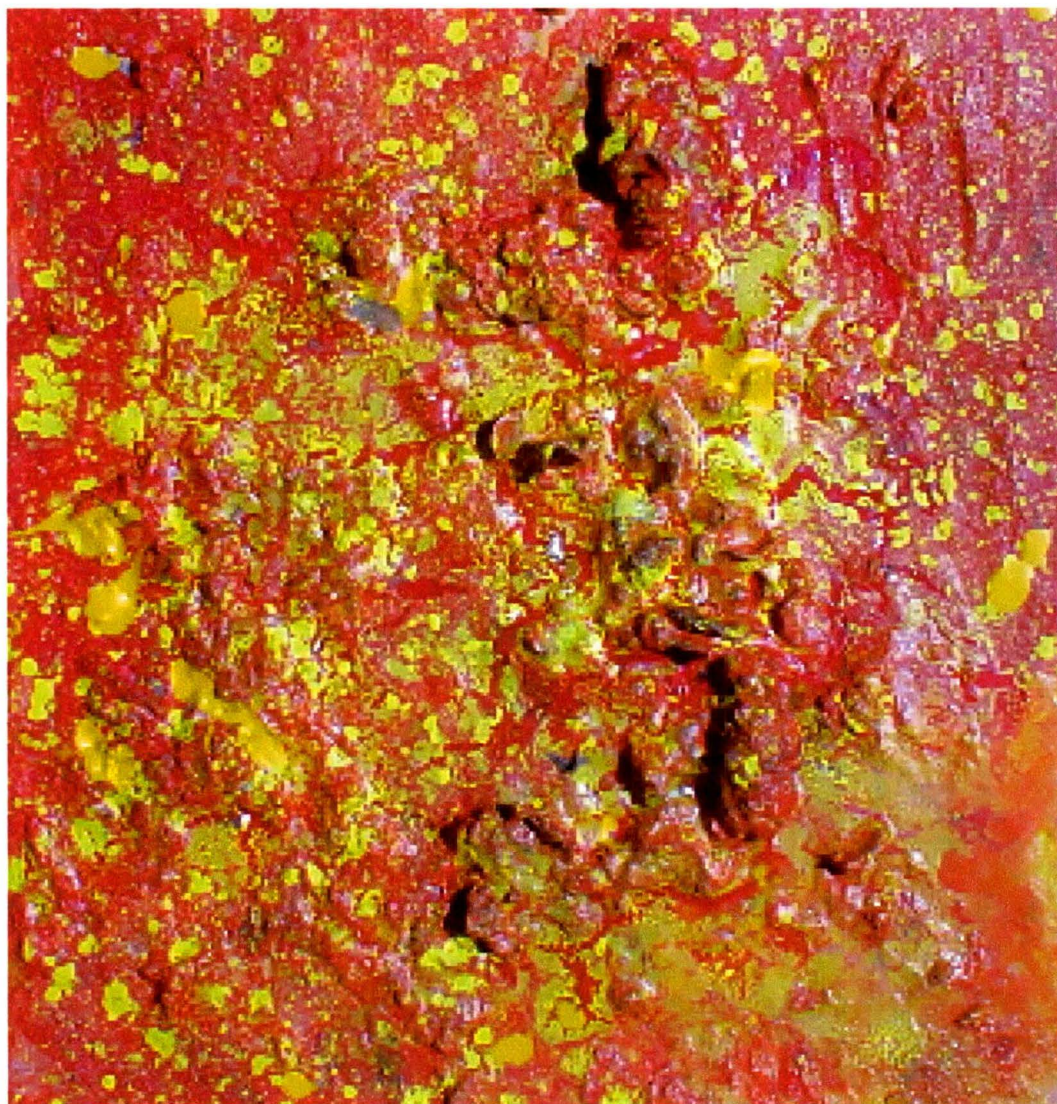
En el **cuarto año** muestro lo que es la vida que llevamos mis cuatro hermanas, en donde existe una unión muy buena, ya que realizamos un sin fin de cosas juntas. Hasta la fecha, seguimos siendo muy unidas. Y en este año quisiera mostrar cuatro flores que se encuentran una a un lado de la otra, como una manera en que muestro cómo nosotras desde chicas nos tomaban fotos como en escalerita, ya que de esa manera se notaba la diferencia de las edades y, por supuesto, las estaturas.

En el **quinto año** aparece mi fiesta de cumpleaños, que llegó a tener gran importancia en mi vida, ya que en ese tiempo ya había llegado a tener muchos amigos. En todo el transcurso escolar había conocido a mucha gente y eso es lo que quiero expresar en ese año. Me gustaría usar diferentes flores que se encuentran juntas, ya que son mis amigos.

En mi **sexto año** represento cómo ese cumpleaños me marca, ya que conviví con muchos amigos. Y cómo es el inicio de la primaria, en donde llego a pasar a otra etapa. Pero recuerdo, que ese cambio de etapa para mí no llegó a ser difícil, ya que siempre conocía a más gente y me divertía mucho en la escuela. En éste quise también poner varias flores para que hubiera más movimiento, ya que simboliza ese relacionarte con la gente.

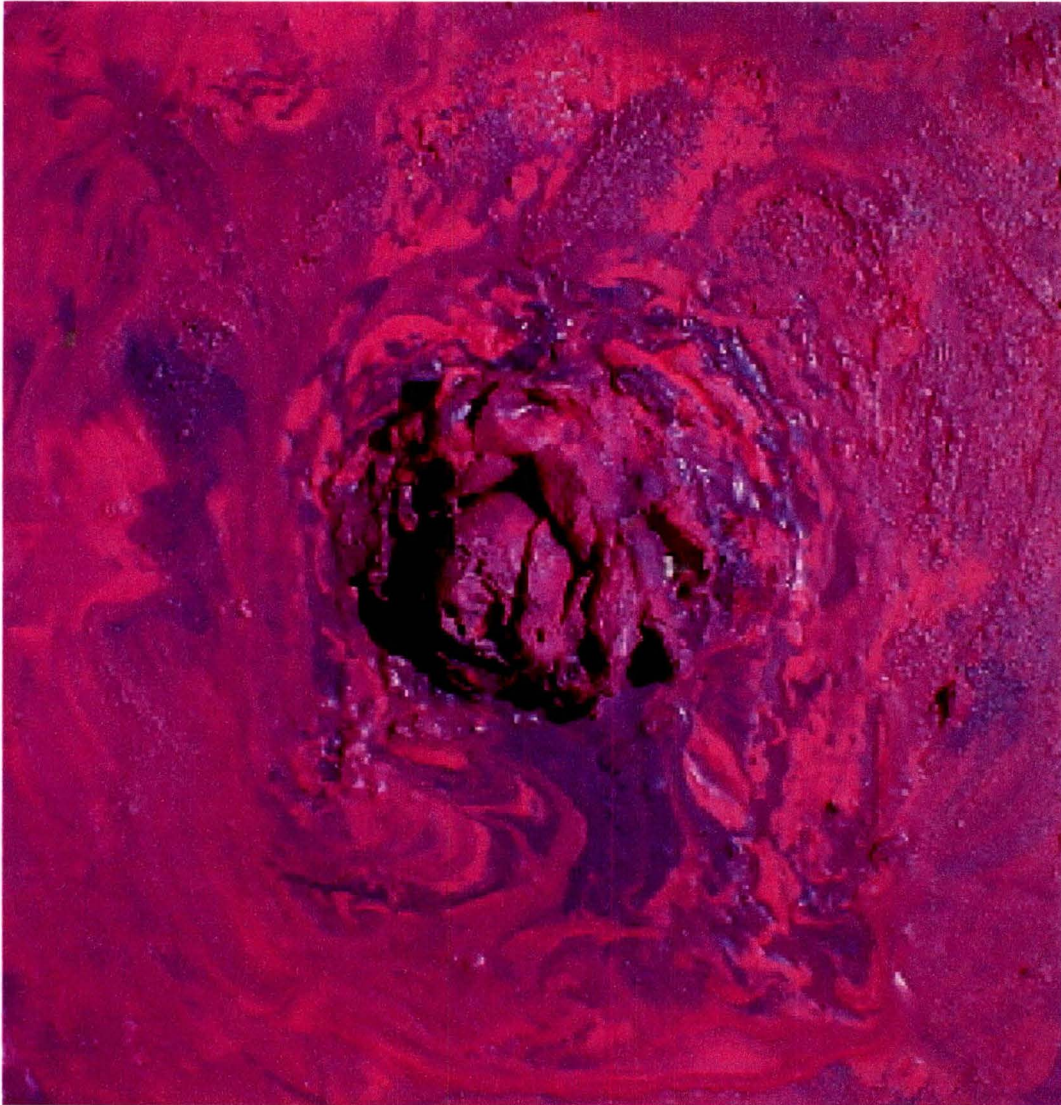
En mi **séptimo año** llego a conocer a mucha gente y comienzo a relacionarme con gente no sólo de mi misma edad, sino con gente de otras edades y nuestro cómo eso me ayuda a crecer más, ya que la mejor manera de aprender es relacionándote con gente que te muestra sus experiencias y, de esa manera, aprendes. Formé flores, pero de diversos tamaños, para relacionarlo con esa diversidad de edades de mis amigos.

En mi **octavo año** muestro el amor que yo le tengo a la playa, ya que me gusta mucho y pues, en este año, estuve en Ixtapa-Zihuatanejo y fue para mí una experiencia muy buena, ya que me la pasé en el mar, conviviendo con mi familia. Recuerdo que vivimos unos momentos muy agradables. En este año integré una playa y el sol, y cómo estos elementos fueron de gran importancia en mi vida.

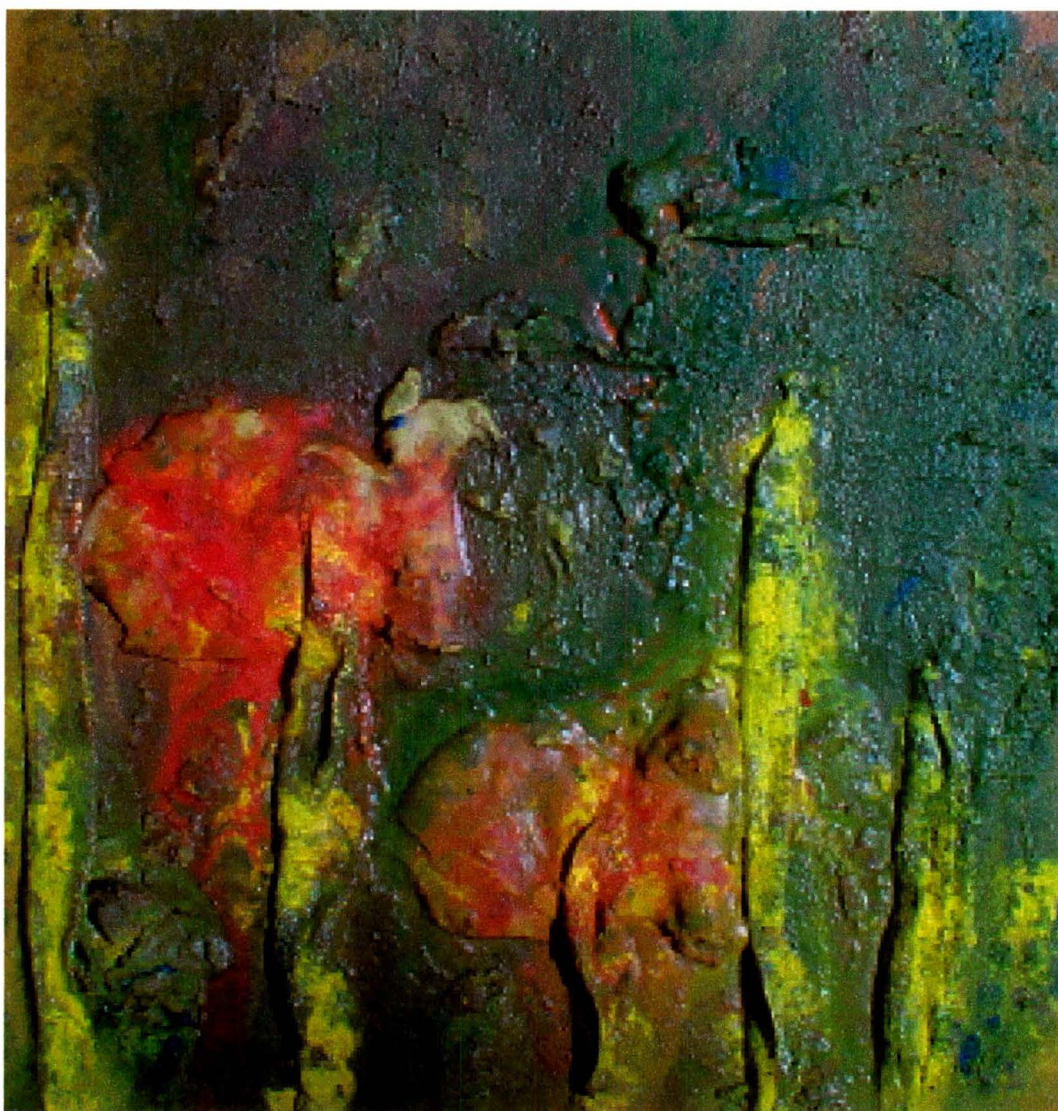
En mi **noveno año** muestro cómo en ese tiempo llegué a pensar en mí, debido a que es cuando reflexionas un poco acerca de ti misma, aunque no por completo, debido a que a esa edad no se toma uno tanto el tiempo para la reflexión sino para jugar y divertirse.

En mi **décimo año** muestro una flor libre, en donde ahora muestro esa independencia que llega a ser una parte esencial en mi vida, ya que comienzo a tomar mis propias decisiones y existen cosas que marcan mi vida y de esa manera veo las cosas de diferente manera.

En el **onceavo año** muestro un evento que fue de suma importancia en mi vida y fue un viaje a Cozumel que llegamos a realizar mis hermanas Lucía, Paulina y yo, junto con mi abuelita. Fue un viaje que recuerdo demasiado ya que pude ver peces de un sin fin de colores y tamaños. Plasmé en mi obra la variedad de peces que llegué a ver allá.

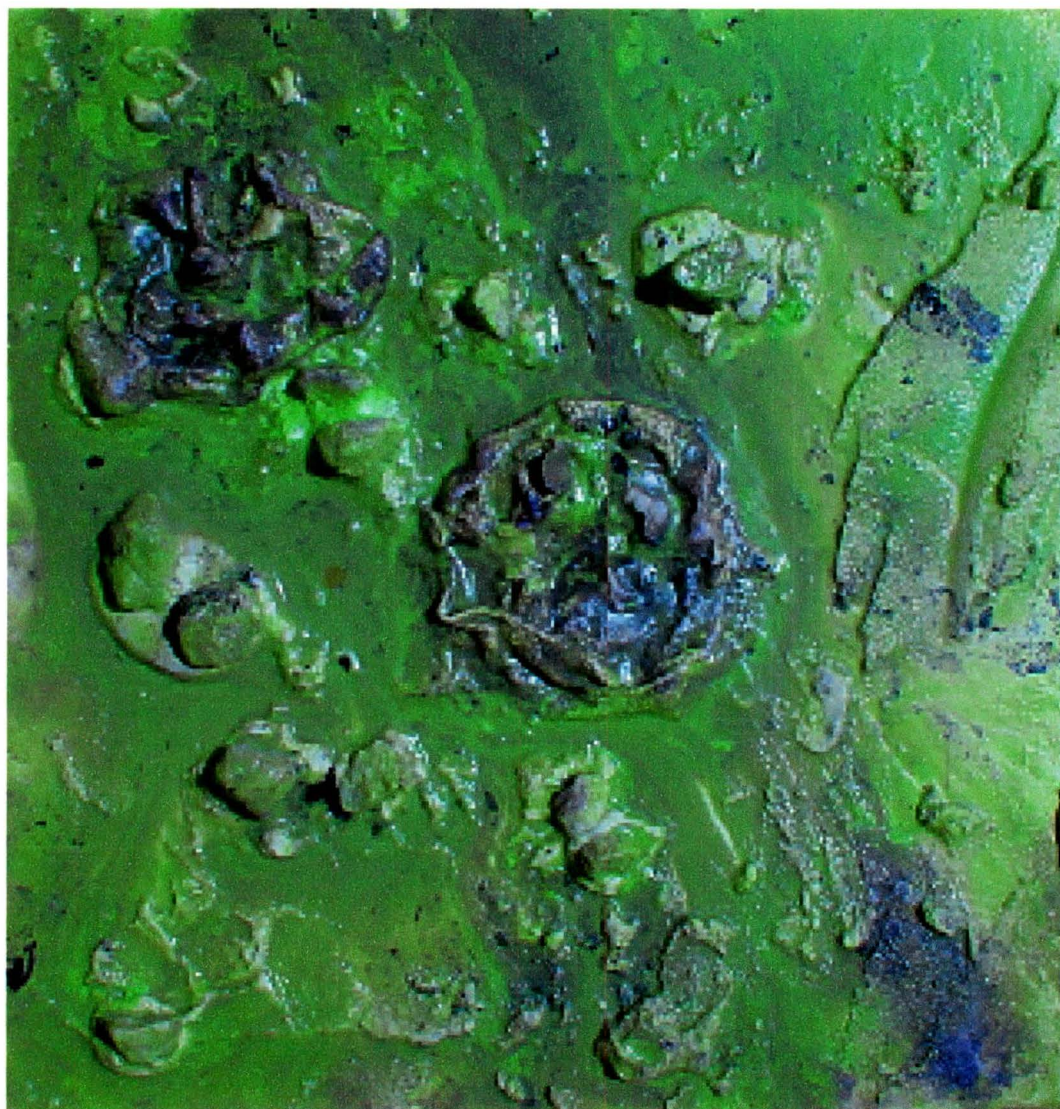
En el **doceavo año** muestro cómo empiezo a tener muchos amigos y amigas y cómo paso ese año en compañía de mis amistades. Lo integré en la obra por medio de diferentes flores.

En el **treceavo año** muestro cómo cada vez voy siendo más sociable y voy conociendo a más gente. Quise expresarlo en la obra por medio de hojas y mucho movimiento que refleje esa manera de socialización.

En el **catorceavo año** muestro cómo en ese año es mi graduación de Secundaria y cómo me relaciono a esa edad. Lo quise plasmar en la obra artística por medio de mucho colorido, ya que es la culminación de los estudios; y con dos flores, que soy yo y el muchacho que me gustaba en esa época.

En el **quinceavo año** muestro cómo pasan diferentes cosas en mi vida; y es que cumpla 15 años y es un acontecimiento muy importante de mi vida. También en este año estuve en las Guías de México y eso ayudó muchísimo a mi desarrollo como persona, ya que realizábamos pruebas que estaban relacionadas a muchos aspectos de la vida y pude aquí estar en mucha relación con la naturaleza.

En el **dieciseisavo año** muestro cuando empiezo a cursar la Preparatoria y cómo esa etapa fue como un giro en mi vida, ya que fue cambio de amigos, de manera de enseñanza, etc. Por esto puse en la obra artística hojas. Es como si fuera una especie de cambio de estación, en donde hay un giro de manera de vida al cual es necesario adaptarse. Al principio es difícil, pero luego ya te gusta ese cambio.

En el **décimoséptimo año** muestro nuevamente mi inquietud o mi entusiasmo por la playa, ya que siempre me ha gustado desde que era chica; pero ahora en este año voy con amigas a una playa y muestro cómo ésta sigue siendo una parte fundamental de mi vida y que es la única que logra darme descanso completo y mucha paz. En cuanto a la obra artística, plasmo el agua, ya que este elemento es muy importante para mí, porque el agua es vida.

En el **decimoctavo año** muestro de qué manera comienzo a ser mayor de edad. Deseo plasmarlo como una forma de independencia, ya que al ser mayor de edad existen ciertos beneficios que te hacen ser más independiente. También comienzo a realizar la carrera de la Licenciatura en Artes en esta Udem, en donde encuentro todas las cosas que siempre me habían gustado como es el dibujo, la pintura, la fotografía, etc. En cuanto a la obra, quise poner una flor sola y grande, como sinónimo de independencia.

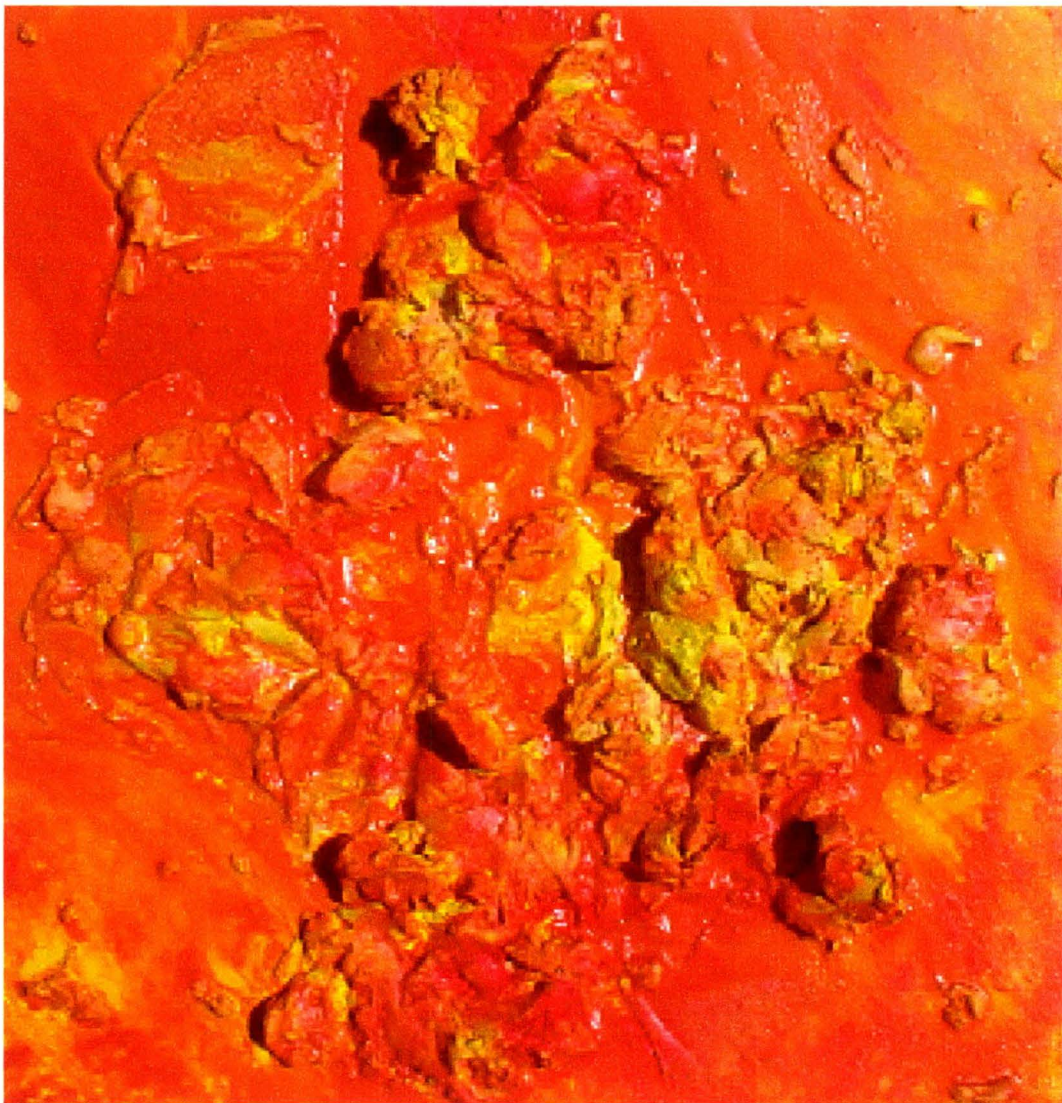

En el **decimonoveno año** muestro cómo fue muy importante para mí el noviazgo que llegué a tener, ya que fue una persona muy especial en mi vida, la cual llegué a querer mucho. Y lo pongo como parte de mi vida, ya que me hizo crecer enormemente. En cuanto a la obra, quise poner dos flores que se encuentran juntas, en donde muestro cómo fue ese noviazgo para mí y cómo le dio mucho color a mi vida. Utilicé colores orgánicos porque eran los que mejor servían para este cometido.

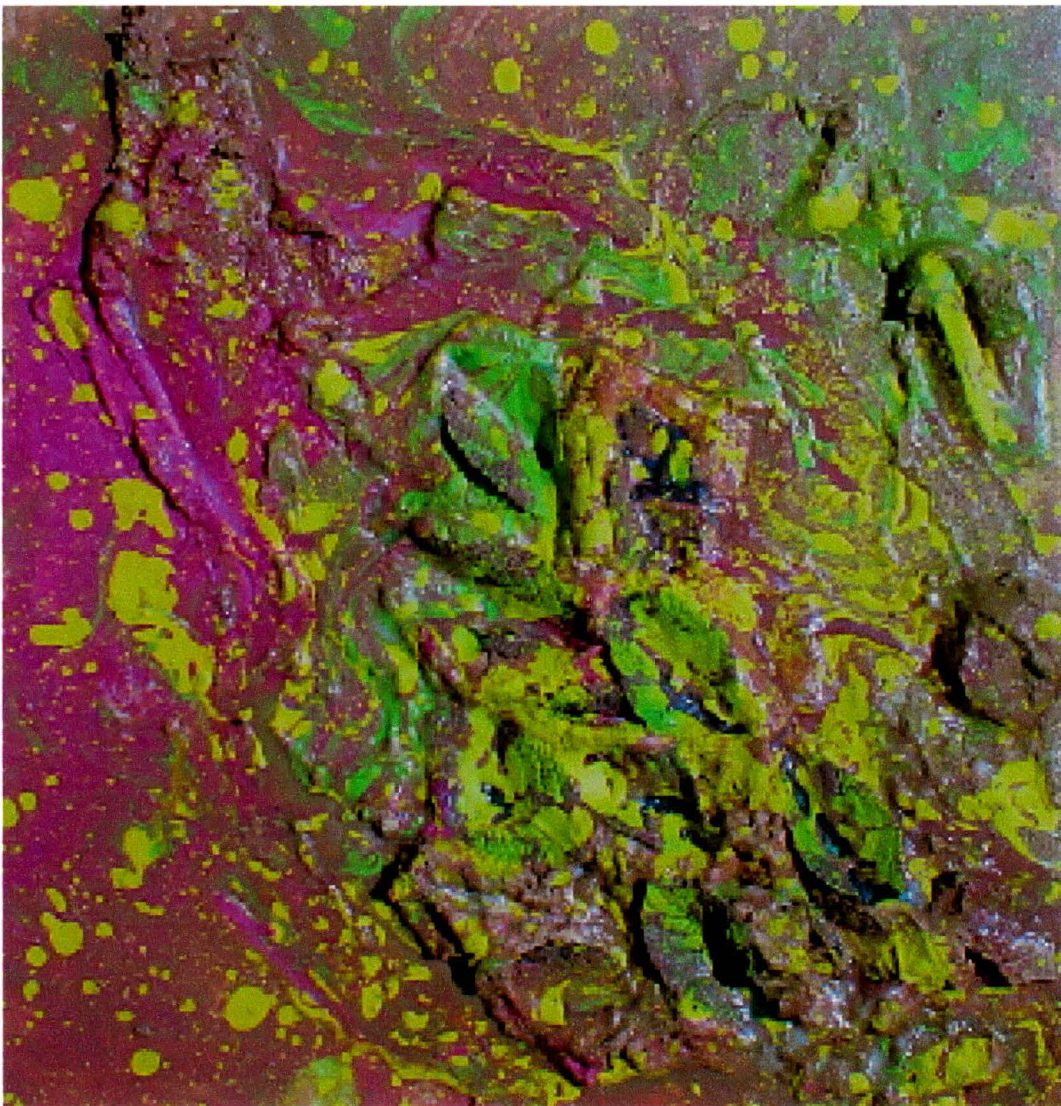

En el **vigésimo año** muestro cómo voy conociendo a mucha gente y cómo me desenvuelvo en mis grupos de amigos, ya que fui teniendo varios. En este tiempo me desenvolvía con mucha gente, iba al cine, a fiestas; comencé a involucrarme más en el canto e ingresé a un coro aquí mismo en la Udem. Además, realizaba muchas otras actividades como yoga, baile, socorrismo, entre muchas otras cosas. Quise plasmar en la obra artística hojas o caminos, que son los horizontes que se van abriendo.

En el **vigésimoprimer año** muestro cómo algunas de estas gentes que estuve conociendo llegan a hacerse amigos, teniendo una amistad duradera y firme. Yo plasmé en la obra flores y ramitas que van como si fueran en el aire y siempre estuvieran ahí, para mostrar cómo las amistades están a la mano, pero se pueden ir si no las riegas y les das cuidado, y cómo ese número de amistades puede ir creciendo poco a poco.

En el **vigésimosegundo año**, cierre de este recorrido, muestro cómo realizo un viaje que me llegó a gustar en gran medida y fue un paseo que realicé con mis amigas a Cuatro Ciénegas, Coahuila, en donde estuve en las aguas termales y conocí un sinnúmero de plantas, montañas, etc. Y de cómo ese lugar lo llegué a apreciar en gran medida. En cuanto a la obra artística, quise plasmarla por medio de rocas, plantas y agua, para mostrar esos elementos que son muy bonitos.

Mi vida es como un arroyo....

Mi vida cambia, así como cambian las estaciones del año y también como los diferentes tipos de climas y así como el agua del arroyo corre. Así corre mi vida, y se va de una manera muy rápida, al grado que uno no se da ni cuenta y pasan un sin fin de cosas en nuestra vida y muchas veces no nos detenemos a observarlo, ya que el ritmo de vida que se vive hoy en día es muy acelerado y no nos permite la reflexión o meditación de nuestra vida.

El arroyo corre todo el tiempo, así como corren el tiempo, los años. Y todas las situaciones que llegamos a vivir pasan corriendo, al grado que no llegamos a procesarlas y de esa manera esta temática me interesó tanto, ya que muchas veces conocemos más la vida de la demás gente, mas nuestra propia vida no la llegamos a conocer debido a que no nos adentramos en nosotros mismos. Debido a eso yo me refugio en diarios, fotografías o experiencias que han sucedido en mi vida y las recuerdo debido a lo que mis padres o parientes me las cuentan, en tanto que otras imágenes y recuerdos yo los tengo por mí misma, pues se me quedaron muy grabados.

Relación de los materiales conmigo

Los materiales se relacionan mucho conmigo, ya que son esa parte natural de mí, la cual la uso de manera que tenga que ver conmigo. Utilizo elementos naturales que representan a la naturaleza vegetal o mineral, la cual se encuentra conectada conmigo de una manera directa.

Y todo esto se debe a que a mí siempre me ha gustado la naturaleza y he tenido un contacto directo con ella, ya que de manera constante me ha gustado ir al

monte, apreciar un atardecer, etc. Y por eso represento en cada módulo a mi vida por medio de la naturaleza, ya que es una parte esencial de mí.

La naturaleza ha sido para mí la que me ha ido guiando en mi vida, ya que si nos ponemos a observar la naturaleza, encontraremos la respuesta a todo lo que buscamos.

La gran parte de mi vida se encuentra en la naturaleza, ya que esos elementos que manejo en mi obra son los que me han ido guiando a lo largo de mi vida, como son: el sol, el agua, el viento, el fuego, las flores, las ramas, las hojas, etc. Y eso le pongo una gran conexión a mi vida y eso da como resultado una obra en donde no aparecen las personas sino la naturaleza misma reflejada en mí.

Esta naturaleza parece ser sencilla, pero no lo es ya que se encuentra representada de una manera más abstracta. No es fácil de distinguir ya que se necesita mucho de la observación para poder distinguir todos los elementos que en ella se encuentran.

En mi obra muestro esos momentos más importantes de mi vida, en cuanto a cada año se refiere; y lo muestro con esos elementos de la naturaleza, los cuales me ayudaron a ir encontrando respuestas a todas mis interrogantes.

Cada elemento que seleccioné es porque tiene una gran relación conmigo y con esa naturaleza que forma parte de mí.

La naturaleza se encuentra en los pequeños detalles, como una rosa, una hoja, etc. Y esos pequeños detalles o instantes son los que hacen que mi vida sea especial.

Fundamentación

A veces puede pensarse que lo que el artista desarrolla está aislado de un proceso académico, como el que hemos recibido en esta Universidad.

Nada más falso. Somos lo que nuestros maestros nos han enseñado, sólo que expresado mediante nuestro propio estilo. Yo creo que lo que he realizado en este trabajo del Programa de Evaluación Final, no es sino la culminación de un esfuerzo diario que se dio por nueve semestres.

Concluído el trabajo creativo de la elaboración de estos 22 cuadros, me pregunté qué validez tenía lo anterior, qué decía la teoría del arte, qué otros artistas se habían planteado similares interrogantes y cómo las habían resuelto, a través del color, el uso del espacio y las texturas.

Lo que hago es reproducir aquí algunas citas o referencias de o sobre autores-artistas con los que se relaciona mi temática o con los que guarda cierta similitud mi trabajo. No hay una elaboración explícita de estas ideas porque considero que la obra misma lo establece.

Encontré, por ejemplo, lo que dice Ernst Gombrich en su clásica obra, traducida a varios idiomas y con docenas de ediciones. Señala este tratadista sobre el arte:

Pero sabemos que, en arte, basta con que un problema haya sido resuelto para que otros nuevos aparezcan en su lugar.

Para bien o para mal, los artistas del siglo XX tuvieron que hacerse inventores. Para llamar la atención tenían que procurar ser originales en lugar de perseguir la maestría que admiramos en los grandes artistas del pasado.

... Supongo que la verdadera respuesta se halla en que el artista moderno quiere, simplemente, crear. El acento es cargado en la creación y en las cosas. El artista quiere experimentar que ha hecho algo que no poseía existencia con anterioridad (...). 1

No de la naturaleza vegetal pero sí animal, está esta misma inquietud plasmada en la obra de Francisco Toledo. El crítico Jaime Moreno Villarreal escribe sobre "El ideograma del insecto", a partir de un alacrán que pica a Toledo en la planta del pie, cuando éste era un niño. 2

También en el texto de Francisco Reyes Palma sobre Julio Galán y su obra, encuentro elementos que pueden aplicarse a lo que he realizado en este PEF. Así, escribe Reyes Palma:

En esta búsqueda de reintegración de la infancia, el pintor acciona mecanismos de repetición, ritmos simulados, obsesivos, tendientes a recuperar la esencia del juego en toda su gravedad (...). Para nosotros se trata sólo de una forma de autodesciframiento por la vía intuitiva, de un lapso abierto a la incertidumbre y a la transgresión de la forma, en que la fragilidad del 'artista-niño' obtiene el dominio intrasubjetivo de su materia: la pintura (...). 3

Finalmente, quisiera acudir a María Lluïsa Borràs, en su obra sobre el pintor Fernando García Ponce. Cita a Ramón Xirau, cuando éste señala:

De los cuatro elementos, el preponderante en García Ponce es la tierra. En ella, todas las voluntades terrestres. Pero en ella también una voluntad en ascenso en la cual se filtran los espacios del aire, los ascensos del fuego, las quietudes del agua. 4

Nada en específico he querido desarrollar aquí. Las citas, simplemente, aluden a artistas con los que me identifico en su temática y en su forma de manejar el color y el espacio.

CONCLUSIÓN

Este proyecto me ayudó mucho para irme conociendo más como persona, así como recordar cada uno de los instantes de mi vida y de esa manera saber que existen muchos tipos de experiencias que vivimos día con día y son las que nos hacen ser mejores personas cada día.

Todas estas experiencias son las que nos dicen cómo somos ahora en el presente y de esa manera puedo saber y reconocirme tal cual soy sabiendo mi pasado, conociendo mi presente y pensando en mi futuro.

Esta obra, más allá de cumplir con un solo fin que fue el Proyecto de Evaluación Final (PEF), llegó a ser para mí algo de suma importancia ya que me ayudó a encontrarme a mí misma e irme conociendo de mejor manera, así como recordar cada uno de los momentos de mi vida.

Esto se constituyó en una experiencia muy grata para mí y creo que también a la gente le gustará el ver este tipo de obra ya que es algo bastante personal, que deja de ser personal y se vuelve pública cuando el observador la mira.

Hay muchos cuestionamientos que se quedaron en idea no manifestada. Existen muchos elementos que no fueron manejados en la propuesta. Pero lo que aquí se ha planteado tiene que ver con la forma de percibir la vida de una creadora que ha elegido el arte como forma de vida, no tanto en lo que se refiere a lo económico, sino a lo vocacional.

Notas

- 1 Ernst H. Gombrich, *Historia del arte*, pp. 536, 563 y 585.
- 2 Jaime Moreno Villarreal, *Francisco Toledo. El ideograma del insecto*, en toda la obra.
- 3 Francisco Reyes Palma, *Julio Galán. El juego de las profanaciones*, p. 31.
- 4 María Lluïsa Borràs, *Fernando García Ponce*, p. 36.

BIBLIOGRAFÍA

Borràs, María Lluïsa: *Fernando García Ponce*, Introducción de Dore Ashton, Fomento Cultural Banamex, México, 1992.

Gombrich, Ernst H.: *La historia del arte*, Decimoquinta reimpresión revisada, Diana-Conaculta, México, 1995.

Moreno Villarreal, Jaime: *Francisco Toledo. El ideograma del insecto*, Col. Círculo del Arte, Primera reimpresión, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, México, 1999.

Reyes Palma, Francisco: *Julio Galán. El juego de las profanaciones*, Col. Punto de Fuga, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, México, 1998.

Obra completa

