

“UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA ARTES PLÁSTICAS

TEMA METAFÓRICO: “SOY PARTE DE TI”

TEMA: CREACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA ENTORNO A LOS MICRO UNIVERSOS ENCONTRADOS EN LAS LÁGRIMAS DE UNA MADRE

Proyecto de trabajo de grado Previo a la obtención del título de licenciatura en Artes Plásticas

AUTOR: Jhoselyn Aguirre Gonzales

DIRECTOR: MSc. Wilber Solarte

Ibarra, Julio del 2017

AUTORÍA

AUTORÍA

Yo, **Jhoselyn Lisset Aguirre Gonzales**, en calidad de autora del trabajo de investigación realizada bajo el título: **“CREACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA ENTORNO A LOS MICRO UNIVERSOS ENCONTRADOS EN LAS LÁGRIMAS DE UNA MADRE”**, certifico su autenticidad así como su originalidad, presentándolo como requisito para optar para la Licenciatura en Artes Plásticas, autorizando a la Universidad Técnica del Norte, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o investigativos

Ibarra, Marzo del 2018

Nombre: Jhoselyn Lisset Aguirre Gonzales

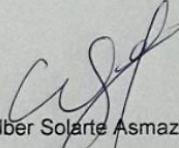
Cédula: 1900677038

ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR

ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR

Luego de haber sido designado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra, he aceptado con satisfacción participar como Director del Trabajo de Grado Titulado: **“CREACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA ENTORNO A LOS MICRO-UNIVERSOS ENCONTRADOS EN LAS LÁGRIMAS DE UNA MADRE”**. Trabajo realizado por la señorita Aguirre González Jhoselyn Lisset, previo a la obtención del título de Licenciatura en Artes Plásticas.

Al ser testigo presencial y corresponsable directo del desarrollo del presente trabajo de investigación, que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sustentados públicamente ante un Tribunal que sea designado oportunamente. Esto es lo que puedo certificar por ser justo y legal.

MSc. Wilber Solarte Asmaza

DIRECTOR

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

BIBLIOTECA UNVIERSITARIA

AUTORIZACION DE USO Y PUBLICACION

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

IDENTIFICACION DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte, dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad. Por medio del presente documento se deja sentada nuestra voluntad de participar en este proyecto, para lo cual ponemos a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO	
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1900677038
APELLIDOS Y NOMBRES:	Aguirre Gonzales Jhoselyn Lisset
DIRECCIÓN:	Ibarra- El Olivo
E-MAIL:	Jhoss521995@gmail.com
TELÉFONO FIJO	
TELÉFONO MÓVIL	0979714487

DATOS DE LA OBRA	
TITULO:	Creación de una exposición artística entorno a los micro universos encontrados en las lágrimas de una madre
AUTOR:	Aguirre Gonzales Jhoselyn Lisset
FECHA:	05 de marzo del 2018
PROGRAMA:	Pregrado
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	Licenciada en Artes Plásticas
ASESOR /DIRECTOR:	M.Sc. Wilber Solarte

AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

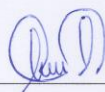
Yo, Jhoselyn Lisset Aguirre Gonzales con cédula de identidad Nro. 1900677038, en calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144.

CONSTANCIA

CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrollo sin violar derechos de autores de terceros, por lo tanto, la obra es original, y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Marzo de 2018.

Firma

Nombre: Aguirre Gonzales Jhoselyn Lisset

Cédula: 1900677038

CESIÓN DE DERECHOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Yo, Jhoselyn Lisset Aguirre Gonzales, con cédula de identidad Nro. : 1900677038 manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autora de la obra o trabajo de grado denominado: **CREACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA ENTORNO A LOS MICRO UNIVERSOS ENCONTRADOS EN LAS LÁGRIMAS DE UNA MADRE**, que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciatura en Artes Plásticas, en la Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En mi condición de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte.

Ibarra, marzo de 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Aguirre', is written over a horizontal line.

Firma

Nombre: Cédula: 0401815295

RESUMEN

El presente proyecto de investigación surge en un momento de curiosidad donde el apego sentimental hacia una madre se encuentra a flote, es por eso que el fin de esta exploración acerca de los micros universos de las lágrimas llegan a formar parte de lo personal siendo un reconocimiento íntimo y reflexivo, dando a conocer esa parte íntima de las lágrimas de mi madre como un sentimiento compartido y similar al resto de individuos. Para esto la parte investigativa y argumentativa se hizo presente a través de referentes bibliográficos en distintas áreas como la biología, astronomía, filosofía y de igual manera se obtuvo referentes artísticos que aportaron conceptualmente a la idea, para el desarrollo de la propuesta en su parte metodológica se tuvo presente la normativa de las artes permitiendo la exploración y experimentación de la creación artística es así que se obtuvo una amplia gama de resultados que a partir de ellos se fue formando la propuesta artística y conceptual.

Es así que nace la obra plástica “Soy parte de ti” la cual está conformada por siete obras cada una de ellas conlleva a una indagación íntima en búsqueda de lazos emocionales entre madre e hija y un descubrir de cosmos invisibles que a su vez unen y están presentes en todo momento, tan llenos de vida y de misterio. Las lágrimas que han sido el punto de partida de la creación de la obra, se conciben como un lenguaje y expresión de la relación maternal, convirtiéndose así en hilo, fractal, lunar, agua, hoja, y toda una historia que no se termina de narrar.

Palabras claves: madre, lágrimas, micro universos, artes plásticas

ABSTRACT

The present research project arises in a moment of curiosity, where the feeling attachment to a mother is afloat. The goal of this exploration is about the micro universes of tears, that becomes part of the personal, being an acknowledgment intimate and reflective, making known that intimate part of my mother's tears as a shared feeling and similar to the other people.

For this, the research and argument part was present through bibliographical references about different areas, such as biology, astronomy, philosophy. In the same way, it had get artistic references that contributed conceptually to the idea. For the development of this project, the rules of the arts were taken into account to the methodological part, since this allows the exploration and experimentation of artistic creation, so a wide range of results was obtained, from which the artistic and conceptual proposal was formed.

That is how the plastic work "I am part of you" is born. Which is made up of seven works each of them leads to an intimate inquiry in search of emotional bonds between mother and daughter and a find out of invisible cosmos, that in turn unite and they are present at every times, so full of life and mystery. The tears that have been the starting point of the creation of the work, are conceive as a language and expression of the maternal relationship, thus becoming thread, fractal, moon, water, leaf, and a whole story that does not have end.

Keywords: mother, tears, micro universes, plastic arts

DEDICATORIA

A mi madre por ser la inspiración de este viaje cósmico.

Jhoselyn Aguirre

AGRADECIMIENTO

Gracias a todas las personas que estuvieron presentes en este viaje cósmico, especialmente a mi familia quien con su amor me motivaron, a mis queridos amigos Soledad Cerón, Estefany Valencia, Henry Narváez, Michael Alobuela y compañeros que en el camino nos fuimos apoyando.

A mí querido tutor, MSc Wilber Solarte que con su paciencia, motivación y compromiso fue posible la construcción del proyecto, gracias por ser el guía de este camino lleno de estrellas.

Gracias a todos por creer en mí.

Jhoselyn Aguirre

ÍNDICE

AUTORÍA	i
ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR	ii
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN	iii
CONSTANCIA	v
CESIÓN DE DERECHOS	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
DEDICATORIA	ix
AGRADECIMIENTO	x
INTRODUCCIÓN	xv
CAPÍTULO I	14
MARCO TEÓRICO	14
1.1 Micro universo	14
1.2 Lágrimas	22
1.3 Madre	29
CAPITULO II	35
METODOLOGÍA	35
CAPITULO III	37
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	37
CAPITULO IV	46
PROPUESTA	46
4.1.1 Primera obra – Micro y macro	46
4.1.2 Segunda obra - Constelaciones lunares	48
4.1.3 Tercera obra – Lágrima madre-hija	49
4.1.4 Cuarta obra- Conexión	51
4.1.5 Quinta obra - Fractales	53
4.1.6 Sexta obra – Madre e hija	55
4.1.7 Séptima obra – Análisis lágrimas	57

4.2 Museografía	59
4.3 Exposición de la obra	68
CAPITULO V	69
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	69
BIBLIOGRAFÍA	73
ANEXOS	75

INDICE DE FIGURAS

<u>Figura 1. Galaxies Forming along Filaments. 2008. Tomas Saraceno.</u>	16
<u>Figura 2. Cloud Cities. 2013. Tomas Saraceno.....</u>	16
<u>Figura 3. Detalle.....</u>	17
<u>Figura 4. Verde en Doñana. 2015. Héctor Garrido.....</u>	18
<u>Figura 5. Blue Sun. 2014. Jordi Bofill.....</u>	19
<u>Figura 6. Ralph, Anhoni (Productor). 2015. Manta Ray.....</u>	21
<u>Figura 7. Detalle.....</u>	21
<u>Figura 8. Detalle.....</u>	21
<u>Figura 9. Tears of change. 2013. Rose Lynn Fisher.....</u>	26
<u>Figura 10. Tears of timeless reunion. 2013. Rose Lynn Fisher.....</u>	26
<u>Figura 11. Guernica. 1881. Pablo Ruiz Picasso. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.....</u>	27
<u>Figura 12. Detalle.....</u>	28
<u>Figura 13. Dos Cabezas. 1986-1987. Oswaldo Guayasamín. Capilla del hombre.....</u>	33
<u>Figura 14. Primer ensayo.....</u>	38
<u>Figura 15. Segundo ensayo.....</u>	38
<u>Figura 16. Tercer ensayo.....</u>	39
<u>Figura 17. Cuarto ensayo.....</u>	39
<u>Figura18. Quinto ensayo.....</u>	40
<u>Figura 19. Sexto ensayo.....</u>	41
<u>Figura 20. Séptimo ensayo.....</u>	42
<u>Figura 21. Octavo ensayo.....</u>	43
<u>Figura 22. Prototipo de la obra principal.....</u>	43

<u>Figura 23. Obra no concluida</u>	44
<u>Figura 24. Exploración mediante un microscopio.</u>	45
<u>Figura 25. Primera obra –Macro y micro</u>	47
<u>Figura 27. Obra final - Madre</u>	48
<u>Figura 28. Obra final - Hija</u>	49
<u>Figura 29. Fotogramas del video final.</u>	50
<u>Figura 30. Conexión</u>	51
<u>Figura 31. Fractales</u>	53
<u>Figura 32. Madre e hija</u>	56
<u>Figura 33. Efecto de luz</u>	56
<u>Figura 34. Análisis lágrimas</u>	57
<u>Figura 35. Texto introductorio</u>	60
<u>Figura 36. Texto de la obra</u>	61
<u>Figura 37. Primera obra-“Conexión”</u>	62
<u>Figura 38. Segunda obra- Análisis lágrimas</u>	62
<u>Figura 39. Tercera obra- Lágrimas madre e hija</u>	63
<u>Figura 40. Cuarta obra- Micro y macro</u>	64
<u>Figura 41. Quinta obra-Constelaciones lunar</u>	65
<u>Figura 42. Sexta obra- Fractales</u>	66
<u>Figura 43. Séptima obra- Madre e hija</u>	66
<u>Figura 44. Plano de la sala- Vista superior</u>	67
<u>Figura 45. Invitación del afiche “Introspección”</u>	68

INTRODUCCIÓN

Durante el transcurso del tiempo se ha venido aceptando he ignorado el interés por propuestas artísticas las cuales rompen esquemas y van más allá de lo estético o la técnica, aquellas propuestas cargadas de sentimientos, emociones e ideas que están evolucionando constantemente en nuestro entorno y que amplían las nociones del arte y de su función en la sociedad. Los procesos creativos para realizar propuestas artísticas tienen muchos caminos por los cuales recorrer y uno de ellos es el sentir propio, algo íntimo e individual, lo que permite crear una esencia que inspire a dar paso para la creación de una obra.

Por tales razones y muchas más el proyecto artístico “Soy parte de ti” nace desde un pensamiento y sentimiento de la artista, donde el querer manifestar el reencuentro de dos seres que están conectados cósmicamente -Madre-Hija- desarrolla todo el proyecto desde su énfasis reflexivo y plástico. En el transcurso del proceso investigativo y creativo se fueron encontrando maneras de realizar las obras las cuales mediante bitácoras, fotografías, ejercicios, pensamientos y ensayos permitieron y facilitaron la conclusión de las obras para la propuesta artística.

El proyecto consistió puntualmente en explorar “micro universos” metafóricos en torno a las lágrimas de la madre de la artista, asumiendo por ende una perspectiva interdisciplinar y poética que apunta a entender el cosmos desde una perspectiva personal, concluyendo que dichos micro universos existen tanto biológicamente como artísticamente y que es por medio de la creación plástica que estos toman sentido y significado, no solo para las dos personas en cuestión sino para el público que acude a la exhibición resultado del proyecto en mención.

Objetivo General

Crear una exposición artista entorno a los micros universos encontrados en las lágrimas de mi madre

Objetivos Específicos

- Definir qué se puede conceptualizar con micros universos para generar la base reflexiva de la obra
- Crear las obras artísticas para la exposición final.
- Determinar el espacio en el cual se realizará la exposición artística
- Diseño de museografía para la exposición artística

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar una exposición que tiene como principios recopilar información acerca del tema de micro universos o microcosmos en las lágrimas de una madre, a partir de conceptos básicos y relaciones entre cada una de las palabras que conforman el tema, es necesario recalcar que se ha basado en el concepto de micro universo y microcosmos como un mismo significado, a su vez se ha tomado en cuenta distintas áreas de exploración, como referencia a momentos en la biología, la química, la astronomía, la filosofía y las artes; se han seleccionado estas ramas de investigación porque aporta fundamentalmente a la exploración que se está realizando acerca de la obra, cada una de ellas complementa el concepto final de la exposición desde sus diferentes perspectivas, las cuales se han ido analizando, reflexionando y tejiendo cada una de ellas para dar forma al pensamiento que se desea plasmar.

1.1 Micro universo

Es necesario conocer lo que es el universo (cosmos) puesto que parte de la idea de este concepto amplio se tomara una mínima parte de toda su inmensidad para centrarse en lo importante de la investigación que es el micro universo (microcosmos), a su vez se pretende entender el micro universo (microcosmos) a partir del universo, como surge y se relaciona en el ser humano desde una perspectiva plenamente personal y poética.

El universo es el protagonista de todo lo que se conoce acerca de lo que hay en el exterior e interior del planeta Tierra e incluso este planeta es como una pizca de arena en un inmenso mar que es el universo lleno de arena esparcida en toda su grandeza. El universo al abordar el entorno en el que se habita al mismo tiempo el ser humano forma parte de él, siendo de alguna manera producto de su existencia.

La ciencia no solo descubrió que el universo tiene una grandeza que produce vértigo y éxtasis, sino que también el ser humano forma parte de el en un sentido real y profundo, ya que se nace de él y el destino de cada uno depende íntimamente del cosmos, es por eso que los acontecimientos

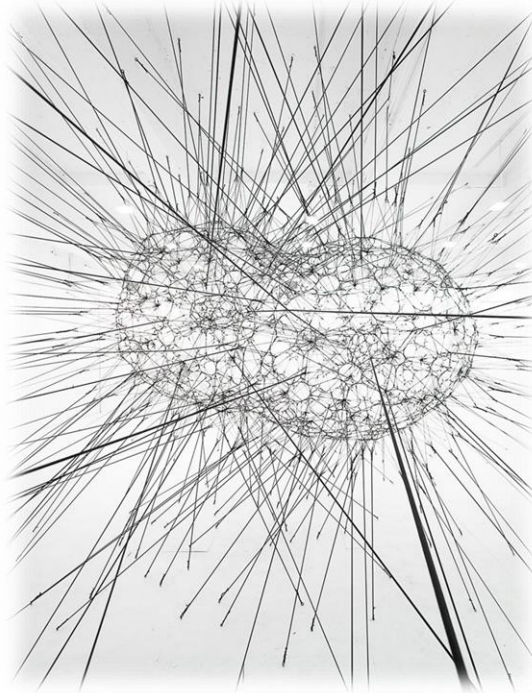
humanos más básicos y las cosas triviales están conectadas con el universo y sus orígenes. (Sagan, 1980, pág.7)

A partir de la definición del universo se toma como prioridad el micro universo (microcosmos), ya que se dedujo que el ser humano forma parte del universo e íntimamente está conectado a él, incluso todo lo que sucede en el exterior se transfiere al interior del ser vivo, como una red cósmica que viaja y se relacione entre ellos.

Gracias a la idea del universo se puede hablar del micro universo (microcosmos) teniendo como primera imagen un universo pequeño en el cual se puede habitar al igual que el universo, existe el micro universo dentro del universo como un resultado de él, aquello que ha dejado para mantenerse en contacto o tan solo un producto de su inmenso espacio, siempre tan lleno de misterio independientemente de grande y pequeño que este sea. A continuación, se presenta un ejemplo de como el ser humano toma como referente al universo para creaciones artísticas.

Tomas Saraceno es un arquitecto multifacético el cual estudia los campos de las ciencias naturales, ingeniería y astronomía, es a partir de esto que crea esculturas donde sus influencias son el mundo natural de la araña y el universo. Por lo tanto, él ha ido tejiendo universos habitables en sus obras escultóricas, su pasión por el universo y las arañas ha expandido la construcción de su arte, siendo así el universo su inspiración del cual toma un poco de él para la creación de sus obras como por ejemplo: la teoría cuántica, el polvo cósmico, redes cósmicas, etc., así mismo Saraceno explora el mundo de las arañas como una creación universal y a partir de ellas empieza a investigar, jugar y crear mundos alternos haciendo de ellos micro universos donde las personas son parte de ellos.

Figura 1. Galaxies Forming along Filaments. 2008. Tomas Saraceno.

Fuente: <https://goo.gl/5UgsL5>

Figura 2. Cloud Cities. 2013. Tomas Saraceno.

Fuente: <https://goo.gl/MsME5p>

Figura 3. Detalle

Fuente: <https://goo.gl/yJFAot>

Este artista al inmiscuir el mundo de la ciencia con el arte crea obras fuera de este mundo, obras que toman vida y que el ser humano forma parte de ellas, el crea universos para todo ser vivo en la tierra, para que lo habiten y sientan aquellos micro universos como un hogar. Por tales razones este artista ha sido un punto de referencia al desarrollar la obra plástica ya que los micro universos habitables llegan a ser parte de la persona cada una contiene su propio universo lleno de polvo cósmico, planetas, constelaciones sin dejar de lado la naturaleza quien es una parte de toda aquella masa invisible que conforma ese universo habitable.

A su vez, para definir el micro universo (microcosmos) se ha tomado como referencia principal la teoría atomista en el campo de la filosofía, ya que esta teoría aporta el hecho del micro universo como partículas que son compartidas con el macro universo (cosmos), Demócrito uno de los fundadores de esta teoría propone que todo está formado por átomos en el universo, siendo los átomos tan pequeños que al agruparse millones de ellos forman algo tan grande como un ambiente o el propio universo, las partículas que forma el universo se comparte en la vida terrestre sea esta una simple piedra hasta el complejo ser humano, conviene subrayar que la teoría del atomismo nace desde preguntas recurrentes como por ejemplo de ¿Qué está hecho el ser humano y todo lo que le rodea? El filósofo

Leucipo concluyó que había partículas muy diminutas que formaban parte del ser y luego su discípulo Demócrito finalizó esta teoría dando nombre a esas partículas, las cuales denominó átomos empezando así su hipótesis que después fue comprobada por varios experimentos.

Además de lo anterior y en relación con las partículas existentes en el universo y en el micro universo, se ha tomado en cuenta los fractales como un patrón de ordenamiento del universo (cosmos), una formalización que puede ser entendida como artística- que expresa una organización de las conexiones con el universo y lo que conforma al ser humano.

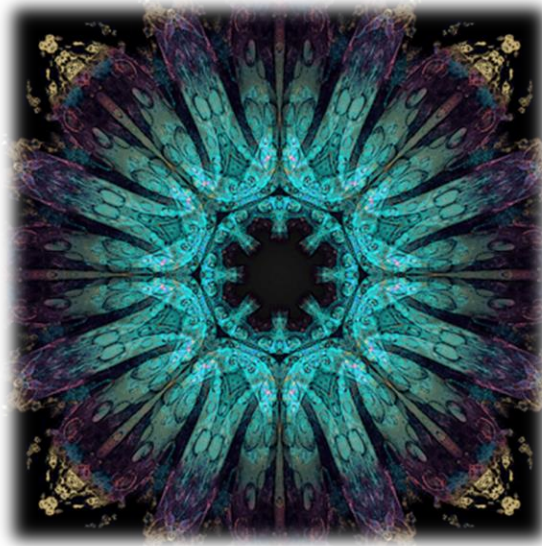
Para Talanquer (1996) “las formas fractales que durante mucho tiempo se consideran meras “monstruosidades” geométricas e inaplicables divertimentos matemáticos, subyacen en fenómenos y estructuras tan variadas como las distribuciones de las estrellas en el Universo, (...)” (pág. 4). El siguiente ejemplo da a conocer como los fractales están presentes en el mundo de la naturaleza quienes forman parte del universo en la tierra, así mismo en el mundo artístico se lo ha tomado como parte de creación e imaginación mediante estas estructuras geométricas que expanden fronteras.

Figura 4. Verde en Doñana. 2015. Héctor Garrido

Fuente: <https://goo.gl/Lr5tvx>

Figura 5. *Blue Sun*. 2014. Jordi Bofill

Fuente: <https://goo.gl/TFidfe>

Hay que mencionar, además, que los fractales al ser formas geométricas son simétricas llegando a ser patrones tan complejos como el mismo universo, pero al mismo tiempo tan difíciles de observar ya que nuestra vista no alcanza a visualizar fácilmente estas maravillas que brinda el cosmos. Con respecto a esto Antianka (2013) menciona:

Hasta el momento se ha podido evidenciar científicamente que la naturaleza posee un claro patrón de divisibilidad, que ha llevado al hombre a internarse progresivamente más y más en el microcosmos, de forma que: desde el concepto de materia se llegó hasta las moléculas, desde las moléculas se llegó hasta los átomos, desde los átomos se llegó hasta las partículas subatómicas... (pág. 8)

Por lo tanto, los fractales muestran el camino al ser humano para entrarse a su micro universo, aquel que guarda un sinnúmero de partículas que dan forma a infinitas posibilidades de universos en miniatura, en tan solo en una hoja se puede encontrar el universo extenso, pero en algo tan pequeño, como se había mencionado anteriormente el micro universo es el reflejo del universo (cosmos).

En relación con el micro universo se presenta en el campo de la biología los microorganismos, siendo éstos una parte fundamental en la presente propuesta artística basada en la conexión entre la vida y el universo como origen del ser humano y de la naturaleza, incluso desde el inicio de la vida terrestre teniendo en cuenta que la mayor

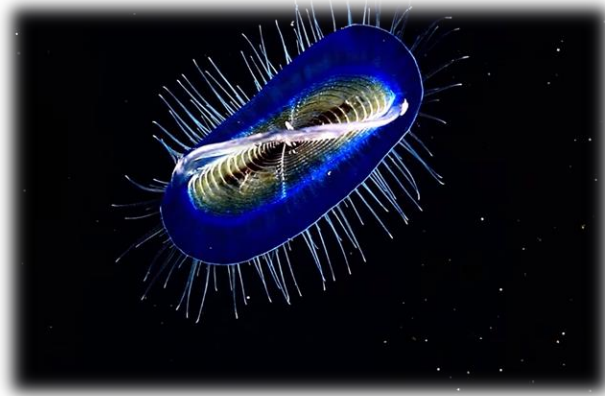
parte de la presencia de estos seres invisibles mantienen un equilibrio entre lo vivo y lo inerte, el ser vivo en este caso el ser humano es conformado por millones de microorganismos que recorren, aportan y causan daño al propio cuerpo, pero estos seres diminutos crean universos con sus propias redes cósmicas para interactuar entre ellos. En cuanto a esto encontramos la siguiente definición de Hernández:

En el campo de la biología el microcosmos es el universo de las bacterias las que han existido desde el comienzo de la vida hasta el día de hoy, ciertos autores se hacen presente en el estudio de este microcosmos los cuales comentan que existen pocas personas que tienen plena conciencia de que se vive inmerso en un mar de microorganismos...nuestros cuerpos llegan hacer el hogar de una variedad de formas microscópicas por dentro y por fuera. Desde el primer momento de vida nuestro cuerpo se convierte en huésped para este sin fin de micro organismos, así como los animales y las plantas. (Rojas, Hernández, & Fuentes, 2003)

El convivir con cientos de microorganismos hace que estos pequeños seres tengan una importancia realmente valiosa dentro del universo viviente, es así que se llega a un punto donde los microorganismos forman parte del ser humano y el ser humano parte de ellos, todo es un ciclo, las funciones se comparten haciendo que cada micro universo se relacione y cohabite entre ellos. “Coexistimos con microorganismos actuales y albergamos incluidos de manera simbiótica en nuestras propias células restos de otros. Es así como el microcosmos vive en nosotros y nosotros vivimos en él” (Margulis & Sagan, 1995).

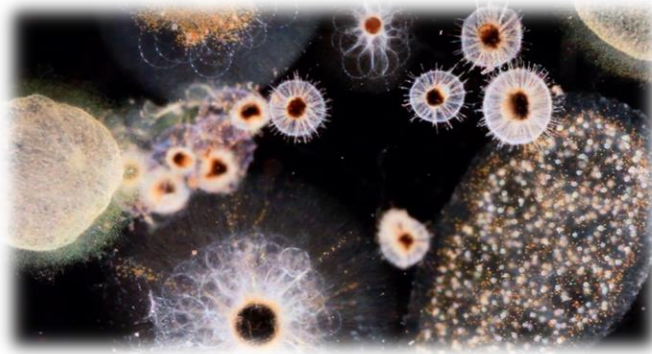
Baste, como muestra un video musical haciendo referencia al universo escondido en gotas de agua, conformado por millones de microorganismos que se desenvuelven desde que parten de ser una pequeña molécula hasta expandirse como las estrellas en el universo, cada una de ellas con su propia luz y características que sobresalen en el espacio, es así que el video presente un universo infinito donde el ser más pequeño tiene su grandeza.

Figura 6. Ralph, Anhoni (Productor). 2015. Manta Ray

Seg. 0.25

Figura 7. Detalle

Seg. 1.25

Figura 8. Detalle

Seg. 3.43

Fuente: <https://goo.gl/M9DrxK>

En síntesis, se ha comprendido que el micro universo aborda todo lo que conocemos incluyendo al ser humano, también de que existen millones de ellos que llegan a ser invisibles ante la visión humana pero que de alguna manera se sienten y cohabitan, micro universos que se encuentran en una conexión constante con el universo. La exploración acerca de este tema produce una conexión aún más fuerte y permite abrir puertas a mundos desconocidos y llenos de misterio y sorpresas, la belleza de este es transmitida a todo micro universo hasta en la más delicada lágrima, siendo esta importante para la exploración dentro del proyecto ya que en ella se buscan micro universos escondidos que forman parte del cosmos como una especie de reflejo de su inmensidad al pesar de su tamaño diminuto esconde en ella infinitas maneras de ver.

1.2 Lágrimas

Para la realización de este proyecto se ha tomado a la lágrima como un vínculo de expresión y como un lenguaje emocional entre las personas, el objetivo principal de las lágrimas es la exploración en ellas, lo cual alberga la relación entre la madre e hija como una manera de comprensión, de unión, de expresión y de vida. Las lágrimas llegan a ser una respuesta del ser humano, aparte de cumplir sus funciones de protección al ojo, cumplen la función emocional llegando a ser aún más misteriosas e interesantes. Hay que mencionar, además, que la lágrima al estar compuesta por la mayor parte de agua tiene una relación directa con la vida, es por eso que la lágrima es un contenedor de emociones y a su vez de la vida misma, ya que lleva consigo microorganismos o micro universos en sus partículas.

Con respecto a la lágrima se define habitualmente que “son el líquido lubricante que se encarga de humedecer y limpiar los ojos, su composición química es agua, mucina, lípidos, lisozima, lactoferrina, lipocalina, lacritina, inmunoglobulinas, glucosa, urea, sodio y potasio”. (Rivera et al, sf, pág.1). Y que en consecuencia se puede entender que la lágrima es el resultado de cada elemento en su composición, cumpliendo la misma función en todos, la de ser secreciones que provienen del organismo para continuar con la funcionalidad de cada parte del ojo. El conocer la definición de la lágrima como aquello que lubrica el ojo para su protección, cuidado y de que está compuesta químicamente permite entrarnos a las razones del ¿Por qué lloramos? y además comprender más a fondo

lo que significan en el aspecto emocional ya que es un punto importante de esta investigación y los vínculos que contiene en el interior y exterior del ser humano.

Ahora se puede decir que la lágrima ha sido protagonista desde el inicio de la vida, parte desde el nacimiento y se mantiene hasta la muerte, sobre todo forma parte del ser humano como respuesta ante un estímulo, sea este funcional (la de proteger el ojo) o emocional permitiendo liberar tensiones a causa de intensos sentimientos, como, por ejemplo: la alegría, la tristeza, el dolor, entre otros, llegando así a manifestarse las lágrimas de forma natural en el ser humano. Por otra parte,-Magallón (2013) comenta que:

El exceso de lágrimas produce el llanto. Se llora de pena, de tristeza, de dolor; pero también de alegría, hasta el punto que cabría preguntarse, ¿son iguales las lágrimas producto de la tristeza que las producidas por la risa? Lloramos igualmente debido a factores intrínsecos (patología como alergias, infecciones, ojo seco, oclusión del conducto lágrimas...) y extrínsecos (clima, viento contaminación ambiental, agentes irritantes...). (pág.11)

Las razones del porque lloramos tiene que ver con diferentes aspectos que forman parte de la glándula lagrimal, la cual posee dos factores con causas de distintos ambientes en el que se expone el ojo humano de manera involuntaria, por otra parte, existe el tercer factor que es el emocional y el más importante en este proyecto, puesto que es uno de los más reservados, usuales y debatidos en la ciencia. En otras palabras, el llanto emocional plantea incógnitas difíciles de resolver, al pesar de que sea un comportamiento humano de los más cotidianos es misterioso y complicado de entender (Hernández. 2011. Pág.20).

De modo que las lágrimas emocionales pertenecen íntimamente al ser humano siendo este producto de emociones tan fuertes que produce el cerebro ante un momento determinado, para entender las lágrimas emocionales se debe conocer acerca de las emociones que tienen que ver principalmente con la causa de este fenómeno aun incomprendido. Entonces a partir de lo antes mencionado se hace una breve explicación acerca de las emociones, siendo estas las que producen energía a causa de un sentimiento sea este positivo o negativo que se expande por todo el cuerpo, el sentir tiene una mayor intensidad dando como resultado la expresión mediante los gestos, movimientos corporales, etc.

Es así que, las emociones conforman toda clase de sentimientos con la diferencia de la intensidad que se produzca en ella, además las emociones es una característica propia del ser humano, siendo estas las que permiten la sensibilidad en las personas. Dentro de las emociones existen dos tipos de estados emocionales las primarias y secundarias, para Bericat (s.f) “Las emociones primarias se consideran respuestas universales, fundamentalmente fisiológicas, evolutivamente relevantes, biológicas y neurológicamente innatas. Por el contrario, las secundarias, que pueden resultar de una combinación de las primarias, están muy condicionadas social y culturalmente” (pág. 2). Para el desarrollo de este punto se tomará las emociones primarias como la base para continuar con las lágrimas emocionales ya que son la alegría, tristeza, dolor, ira entre otras, estas emociones vienen instintivamente en nuestro cerebro sin alteración y más que todo permite entender a continuación la relación entre madre e hija –asunto sobre el que gira la exploración artística presente-, en cambio las emociones secundarias llegan a ser de carácter externo y de influencia del entorno ante la sociedad, por esa razón las emociones secundarias no tiene mucha importancia en el presente proyecto.

Dicho esto, hay que entender que en el interior del ser humano se alberga un sinfín de emociones las cuales están presentes y otras que van apareciendo como un instinto natural que permite expresar lo que sienten y más que todo como una necesidad de mostrar aquellas emociones al otro como un lenguaje de sentimientos, haciendo de ellos una forma de liberar mediante lágrimas, risas, gritos, etc. Por lo tanto, las lágrimas son el conductor de emociones, siendo necesario liberarlas para que el ser humano sienta un alivio interno, indiferentemente sean estas emociones positivas o negativas.

El liberarse de las emociones que están inmersas en el ser humano tiene que ver con la catarsis de purificar el interior, en este caso el psicoanalista Freud (1976) comenta que para debilitar o perder el afecto a un recuerdo es necesario que la persona permita que reaccione ante sus estímulos, sean estos voluntarios e involuntarios, y que se produzca desde el llanto hasta el acto de venganza para descargar gran parte de sus afectos. Por otra parte, si la persona reprime la reacción sea este por medio de palabras, de actos o por medio del llanto sus afectos quedan ligados al recuerdo y conserva la acentuación afectiva.

Es así que las lágrimas tienen la funcionalidad de desahogar al ser humano mediante la catarsis, pero por otro lado las lágrimas son tomadas como vínculo de expresión y/o lenguaje, ya que desempeña una línea de expresión al igual que los gestos, siendo los gestos un lenguaje inconsciente en el ser humano, que muchas veces da a conocer la propia intimidad. Así mismo, la lágrima al formar parte del lenguaje corporal de la persona se convierte en una voz universal donde el ser humano de alguna manera tiene la capacidad de entender o suponer las causas de las lágrimas. Ante estas ideas la fotógrafa Fisher (2013) comenta que:

Las lágrimas son el medio de nuestro lenguaje más primitivo en momentos tan implacables como la muerte, tan básicos como el hambre, y tan complejos como un rito de pasaje. Son la evidencia de nuestra vida interior que desborda sus fronteras, derramándose en la conciencia. Sin palabras. Nos liberan a la posibilidad del realineamiento de la reunión, de la catarsis: derramando lágrimas, derramando la piel vieja. Es como si cada una de nuestras lágrimas llevara un microcosmos de la experiencia humana colectiva, como una gota de un océano.

Por otro lado, la artista al explorar y tratar de comprender este misterioso mundo de las lágrimas es así que presenta su proyecto de las “Topografías de la lágrima” como resultado de sus preguntas, dudas, emociones y sobre todo lágrimas que han sido el motor para su exploración. A su vez mediante el arte y la ciencia esta artista resuelve inquietudes personales y a su vez universales acerca de esta expresión corporal que son las lágrimas haciendo de ellas las promotoras de una serie de fotografías que muestran paisajes emocionales en su interior. Como muestra de ello se presenta las siguientes fotografías realizadas a través de un microscopio siendo esta herramienta principal en el proyecto de la artista.

Figura 9. Tears of change. 2013. Rose Lynn Fisher

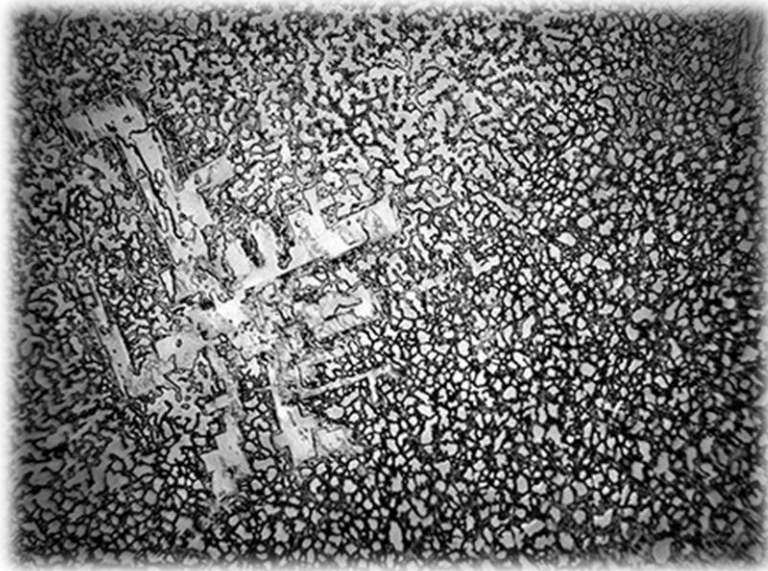
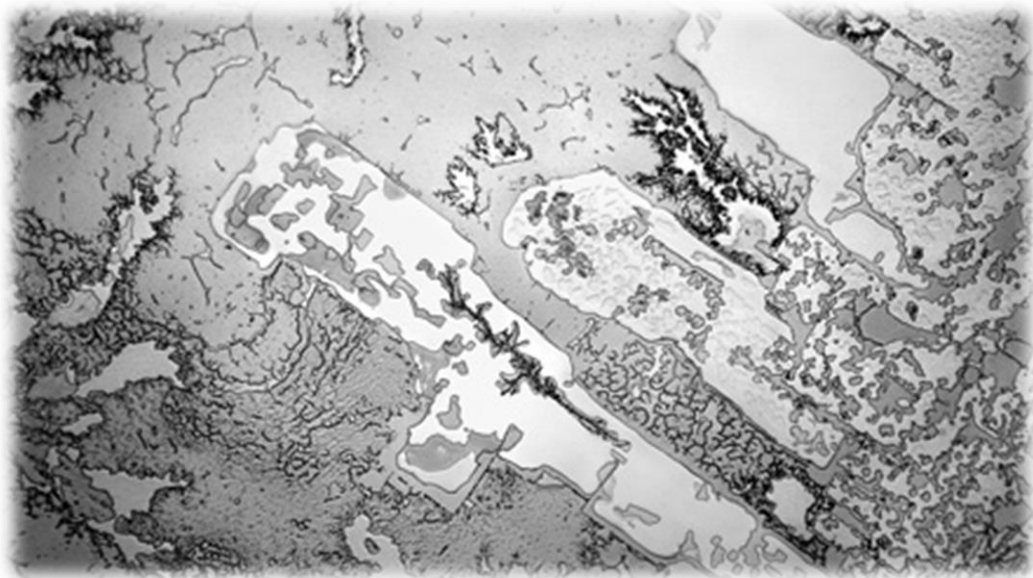

Figura 10. Tears of timeless reunion. 2013. Rose Lynn Fisher

Fuente: <https://goo.gl/9vokye>

Mediante la exploración de la artista y su búsqueda de estos micro universos en las lágrimas, encontró lugares efímeros que logro plasmarlos en imagen de modo que a partir de su obra surgió un punto clave para la creación de la propuesta artística ya que motivo e incito a indagar, a reflexionar, a buscar universos emocionales y escondidos en las

lágrimas de una madre y como estos se conectan con su hija/o, de igual manera como la ciencia permite con sus herramientas la búsqueda de estos micro universos.

Como se ha dicho las lágrimas y por extensión el cuerpo es un lenguaje, son micro universos invisibles dentro del ser humano, son desahogo, son producto de su comunicación y transmisión al resto de los cuerpos, las lágrimas al ser expresión llegan a socializar e incluso una forma de pedir ayuda, se tiene en claro que existen lágrimas de alegría, tristeza, dolor, pero también existen aquellas que necesitan ser comprendidas. De alguna manera las personas llegan a tener vivencias, momentos similares que producen una empatía y comprensión entre ellos, haciendo que la comunicación sea más cercana y sencilla de entender mediante las lágrimas, es por eso que estas han sido una expresión muy fuerte en la historia y sin duda en el Arte, un mediador para transmitir aquellos momentos que han marcado al ser humano, sean estos alegres o trágicos, y que el Arte ha sabido inmortalizar recurrentemente ya que transmite aquella sensación de aquellos momentos que han marcado historias del mundo. Así, por ejemplo, en el mural El Guernica de Pablo Ruiz Picasso.

Figura 11. Guernica. 1881. Pablo Ruiz Picasso. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Fuente: <https://goo.gl/DzGfrs>

Figura 12. Detalle

Las lágrimas permanecen en el tiempo, ya que su imagen narra lo sucedido en la villa vasca de Guernica la cual fue bombardeada el 23 de abril de 1973 por la aviación alemana, queriendo Picasso plasmar con ellas la crueldad de la guerra. De manera exacta, en la parte izquierda del cuadro se puede observar a una mujer sufriendo por la muerte de su hijo al que sostiene en sus brazos, en el rostro de la mujer se puede observar la lágrima que ha dejado caer por aquel sentimiento desesperante de la muerte, a lo mejor con la intención de pedir ayuda, o inevitablemente aquella tristeza del momento que se apodero de ella. Se trae a colación el análisis que Juan Antonio Ramírez (2011) realizó del mural “Las lágrimas proporcionaban una magnífica oportunidad para que el pintor exhibiera su virtuosismo creando seres intensamente conmovedores, capaces de suscitar en los espectadores, por su proximidad, poderosos mecanismos de identificación”. (pág.196)

Habría que decir también que el pintor pudo expresar el sentimiento de una madre por la muerte de su hijo, aquel afecto que tiene una madre hacia su hijo desde la concepción donde todo nace para crear lazos tan fuertes llenos de sentimientos que unen a estos dos seres y hace que lo trágico que en este caso es la muerte, sea tan doloroso para la madre quien es la que compartió una parte de ella a su creación.

1.3 Madre

Para el desarrollo de esta tercera parte se ha tomado la noción de madre como procreadora de vida, contenedora de emociones que expande y conecta a sus hijos mediante el universo, que es incondicional y está presente en todo lugar sea un ser cercano como universal, así mismo en el transcurso de la exploración artística han ido surgiendo puntos importantes que se han concebido simbólicamente para el desarrollo de la propuesta artística.

Con respecto a la definición de madre se puede mencionar que es un ser similar a una araña la razón es porque este arácnido hace de su hábitat un hogar al igual que una madre crea para sus hijos, este ser teje su hogar y conecta sus sentimientos y/o emociones a través de su telaraña, es protectora y creadora, sin duda a toda costa cuidan y regalan una parte de ella a sus hijos, transmitiendo su sentimiento cristalino mediante aquel hilo frágil pero resistente. Por lo tanto, la madre es creadora de vida, pero este ser trasciende su naturaleza no solo por esto, sino que ser madre implica otros puntos, no cualquier mujer puede ser llamado madre solo por el hecho de procrear, sino como se ha dado en la presente exploración el ser madre es ser fuente de naturaleza, es la tierra, es la hoja, es el agua, es un universo lleno de bondad y sacrificios, ella se conforma de conexiones fuera de este mundo, las cuales comparten y unen con sus hijos.

Hay que mencionar, además, que lo antes dicho tiene relación con la concepción de madre en los arquetipos universales en los que se comparten como herencia de una manera inconsciente con todo ser humano tal como los conceptos, imágenes, creencias, mitos entre otros, estos llegan a tener presencia colectivamente entre todo individuo como una ideología general acerca de cualquier tema, pero en este caso es la madre la protagonista la cual logra compartir su ideal o creencia. Para entender un poco el inconsciente colectivo se menciona a Carl Gustav Jung quien comenta que:

Existe un inconsciente personal, formado con experiencias que no pueden ser aceptadas por el "Yo" porque percibir las como desagradables o temibles son reprimidas, y, también, un inconsciente colectivo, de carácter transpersonal y universal, moldeado por las experiencias más fundamentales y reiteradas a través de la historia de la humanidad que, aunque constituido por funciones psíquicas inconscientes, conforman los principales modelos de conducta humana. Los arquetipos de la madre, el padre, la familia, el héroe, el viejo sabio, el niño, la persona, la sombra,

y la hermafrodita, son tan solo algunos de estos primeros modelos esenciales impresos en el inconsciente colectivo de la humanidad. (Mirkin, 2010)

La idea del arquetipo en la sociedad llega a crecer durante el desarrollo del ser, de una manera espontánea que va dando forma a la conducta humana ante cierto tema que no es necesario comprobarlo sino en solo creerlo, se tiene ese inconsciente colectivo por experiencias que llegan a modificar el pensamiento y hacerlo uno solo, como si viajara por todas las mentes para agrupar de alguna manera a las personas, es un pensamiento por todos que se lo conoce y se acepta al convivir con ello.

Al conocer cómo funciona el arquetipo en el ser humano se entiende que la madre como concepto-siendo éste uno de los intereses del proyecto- ha estado presente en las diferentes culturas a través de todos los tiempos y se ha ido manifestando en una infinidad de creencias, mitos, rituales, obras de arte... dando a conocer su influencia tan poderosa en la humanidad. La diosa madre es la protagonista de este arquetipo, que ha sido inspiración para el Universo, como una unidad sagrada y viva, en la que se mezcla una red cósmica que une ordenes de la vida visibles y ocultas, cuya importancia es la que gira en torno a la creación. (Husan, 2006)

La gran madre o la diosa madre tiene que ver con la creadora de vida y al mismo tiempo quien puede arrebatársela, tiene sus aspectos positivos y negativos dentro del universo, como dice su arquetipo es una diosa la que contiene el poder en sus manos en dar o quitar, en enriquecer o empobrecer. Dicho lo anterior se menciona a la Madre Terrible junto a la Madre Tierra, ambas complementan este arquetipo de la madre como lo comenta Cárdenas a continuación (2006):

La madre terrible es la Diosa de la guerra, es la Reina del Mundo Subterráneo y es la Madre Tierra, cuya matriz, que en su aspecto positivo engendra vida, se convierte también en tumba y sepulcro de todo lo que vive: la flora, la fauna y la especie humana, todas sujetas a su voluntad. Las dos figuras se complementan: la Madre Terrible es tan necesaria como la Madre buena. Esta da vida y aquella la quita, para establecer de nuevo el ciclo vital. (pág.12)

Para concentrar el interés se debe tener un acercamiento del arquetipo de madre ya que se conoce la intención y el fin de la misma, lo único que varía es el nombre que se le asigna de acuerdo a su cultura, como muestra la Pachamama quien es la diosa suprema de los

pueblos aborígenes de Suramérica, “Mama”, que engendra la vida y la protege y “Pacha” que es a su vez la Tierra (Ávila, 2015).

Al explorar los arquetipos de la madre en sus aspectos buenos y malos se conoció como ambas se complementan para tener un solo lenguaje universal, y el rol importante de este ser femenino como procreadora de vida y al mismo tiempo como justiciera, que con sus redes cósmicas conecta a todo ser viviente en la Tierra. En el siguiente ejemplo se presenta la letra de una canción de Galguén (1997), pista la cual forma parte del arquetipo de la madre como naturaleza:

Dama de Tierra,

Dama de agua,

Busco en el aire,

Tus huellas saladas,

Dama Oscura,

Dama Blanca,

De día te busco,

De noche me encuentras.

Me tiendo en una alfombra

De hojas secas a tus pies

Y en lugar de roció

Siento lágrimas caer.

Dama oscura,

Dama blanca,

Te busco de noche

Me encuentras al alba.

Ella es blanca, es oscura, es dulce, es salada, es cálida, son las raíces, son las hojas, es la lluvia, es el agua, es la tierra en donde ella los concibe y de ahí mismo los lleva. En efecto la madre como arquetipo conlleva todo un universo dentro de ella, quien aborda la vida y la muerte, creando conexiones con el universo quien la aborda a ella, la madre es un ser de carne y hueso, tiene la capacidad de conectarse con los suyos transfiriendo todo su saber y sentir de una forma mágica y terrenal, al pesar de que sigue siendo humana dentro de ella el ser madre la transforma convirtiéndola en un ser de vida, amor y conexión.

Ahora se puede decir que la madre al ser una fuerza fundamental en la Tierra tiene su aspecto de conexión con sus hijos al haberles dado la vida, dejando en ellos una parte de sí misma, empezando la conexión desde el momento de la concepción, en el transcurso de su vida hasta el momento de su muerte, en el presente proyecto se quiere explorar aquellas conexiones que mantienen unidos a estos dos seres sin necesidad de la presencia física.

El vínculo entre madre e hijo/a se ha iniciado desde el momento de su concepción, en la que la madre habita a su hijo en su propio cuerpo creando conexiones que serán difíciles de romper con el pasar del tiempo. Leonardo Da Vinci decía que “El alma de la madre gobierna dos cuerpos, mientras que son comunes a madre e hijo todos los sentimientos, deseos, miedos, y dolores”. (Pardo, 2012) . En esta vía la madre al tener su bebe en su vientre empieza a transmitir todo lo que adquiere, lo que siente durante los nueve meses de gestación, la madre ya no es solo una persona, ya empieza a formar otro ser dentro de ella dando todo su afecto y su alimento, lazos que como hilos se harán más fuertes con el tiempo.

Después de la concepción, empezamos nuestro desarrollo vinculados a la madre a través de la placenta. Esta pertenece al niño y junto con el cordón umbilical forman parte del sistema que nutre al feto, física y emocionalmente (en el aspecto emocional pueden intervenir otros niveles de comunicación que no son estrictamente físicos) (Rojas & Pujol, 2009)

Él bebe empieza a formarse físicamente y emocionalmente, todo lo que ha recibido de su madre él lo conserva inconscientemente y con su desarrollo van surgiendo cosas que ya estaban presentes desde su formación en el vientre. La ciencia ha demostrado que ciertos cambios en el cerebro materno están ligados a la formación de esta casi irrompible unión, el microquimerismo es la presencia de células de alguien más mezcladas con nuestras

propias células, caso que sucede entre madre e hijo durante el intercambio de células durante el embarazo. (Padilla, 2016) Un lazo que se mantiene a pesar de que muchas cosas llegan a cambiar, un vínculo indestructible e incondicional, y más que todo una conexión que los une sobrepasando barreras, kilómetros, desapegos, etc.

Dentro del arte el icono de la madre y la conexión mencionada con su hija/o ha estado presente denotando su importancia en el diario vivir, basta en mencionar en un caso más cercano como es representada en la obra de Oswaldo Guayasamín en su etapa de la ternura

Figura 13. Dos Cabezas. 1986-1987. Oswaldo Guayasamín. Capilla del hombre

Fuente: <https://goo.gl/EL5AFr>

Este cuadro, por ejemplo, expresa aquella calidez, afecto, apego de una madre hacia su hijo, la protección que brinda con la fuerza de sus brazos, la expresión del rostro de la madre es tan pasiva y tranquila que logra transmitir el amor incondicional.

Por otra parte, el llanto forma parte de un vínculo de la madre y el hijo/a desde que el ser nace, al producir el llanto estimula la producción de leche materna y estimula el vínculo con la madre ya que ella conoce y siente la necesidad de su hijo. (Hernández, 2010 pág.42). Entonces a partir de estos vínculos heredados mediante células y creados a través del llanto, ambos seres están acoplados, la madre es empática hacia su hijo a causa de la fuerte conexión que los une, la madre ya no es independiente porque al pesar de lo que

sucedan en su vida va a depender emocionalmente de sus hijos, fisiológicamente están conectados.

Aunque no sea visible, todo lo existente en este universo funciona interconectado a través del origen de cada uno de nosotros. Más aun cuando se trata de una madre y un hijo que han estado conectados físicamente durante diez meses lunares. (Daehaeng, 2014)

Donde quiera que estén madre e hijo/a, sea cerca o lejos el universo los conectará, ya que la unión que se ha creado es inseparable. Los indígenas de la Sierra Nevada en el Norte de Colombia, conservan una leyenda o mito acerca de la madre universal y la conexión con su hijo, lo que consideran que es un proceso divino en dos fases una que va desde el momento de la concepción hasta el parto y otra desde la niñez hasta las relaciones entre la madre y el hijo adulto. El haber nacido no hace al niño un ser independiente... madre e hijo estarán por siempre relacionados tanto en sentido corporal como en abstracto. Cuando el ser nace, pasa a un estado intrauterino a otro. Ahora el útero que lo cobija es el universo. El universo es un gran huevo donde vivirá y se desarrollará hasta cuando la persona muera. Pero cuando se muere pasa a otro estado intrauterino que es la tumba, en la tumba el individuo queda definitivamente ligado a la madre universal.

En conclusión de toda esta exploración bibliográfica y la presencia de los referentes artísticos se ha ido tejiendo en el transcurso de la propuesta artística, se ha aportado a la fundamentación de la obra y de igual manera la obra ha guiado la investigación, así como la búsqueda de los micro universos en las emociones que nacen a partir de la relación entre madre e hijo/a es amplia, pero se concentran en la conexión que se ha presentado entre estos dos seres, siendo formados por parte del universo, llenos de vida y misterio, un vínculo que los une y que se manifiesta a través –y en este caso- en las lágrimas, aquellas que con su lenguaje y expresión se conectan haciendo de la relación maternal un lazo, un fractal, una obra más fuerte que a través de una exploración continua - reflexiva se ha ido definiendo del proceso el resultado de la propuesta final.

CAPITULO II

METODOLOGÍA

El propósito de este capítulo fue seleccionar la información con fines estéticos y reflexión a partir de ellos teniendo en cuenta los objetivos claros de la investigación como por ejemplo reconocer los micros universos que habitan en las lágrimas de una madre, de igual manera explorar la conexión que entre madre e hija para aquello se buscó relaciones con las imágenes que se fueron encontrando en el proceso.

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta en primer lugar la normativa de formación superior en artes en el artículo 26 en la cual menciona que: “La investigación en las artes acude a modos diferentes de investigar, indagar y generar conocimiento, a través de un método propio de búsqueda, trabajo y experimentación, para arribar a resultados inéditos que apuntan a la creación artística” (Cons. 2016, art. 26), es importante tener en cuenta la investigación para las artes ya que dentro de esta se tiene un campo amplio a la exploración, experimentación y concebir el proceso como un resultado artístico, sin que ello necesariamente se comprenda como una investigación científica.

Por lo tanto, para iniciar en la construcción de la fundamentación teórica se utilizó la investigación bibliográfica, la cual permitió acudir a distintas fuentes para la recolección de información como: libros, revistas digitales, sitios web, tesis, etc; en los cuales se tomó como referencias algunos ejemplos en las áreas de filosofía, biología, química, astronomía, psicología y las artes plásticas, en cuanto a estas referencias se partió en descubrir una mínima parte del universo creando así una conexión íntima con el ser humano y lo que se sugerían respecto al micro universo, seguidamente con la lágrima como desahogo y lenguaje, luego en la noción de madre desde lo íntimo a lo universal, siendo esta información analizada y reflexionada para el apoyo teórico y la creación de la propuesta artística.

En el desarrollo de la propuesta se ha acudido a la exploración artística ya que en el transcurso del proceso han ido surgiendo maneras de hacer a través de bosquejos, fotografías, videos, apuntes, etc. En efecto el resultado de los ejercicios durante el

transcurso de la experimentación ha expandido la reflexión de las obras finales definiendo a cada una de ellas.

Para la recolección de las lágrimas a analizarse –de mi madre- se ha realizado mediante conversaciones abiertas las cuales permitieron un acercamiento entre el investigador y el investigado siendo esto una parte sensitiva y espontánea, entendiendo los momentos íntimos como parte del proceso y de la construcción de las relaciones entre madre e hija.

En concreto las lágrimas fueron el punto de partida para la realización de la propuesta, a partir de ellas se empieza la exploración y se convierte en el vínculo entre el discurso y lo visual de la propuesta. Dicho lo anterior surge la experimentación con las lágrimas teniendo en cuenta ciertas herramientas como por ejemplo el puntero laser, lupas y microscopio ya que estos elementos ayudaron a la visualización de este fluido, obteniendo como resultado videos, imágenes, y ejercicios visuales.

CAPITULO III

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

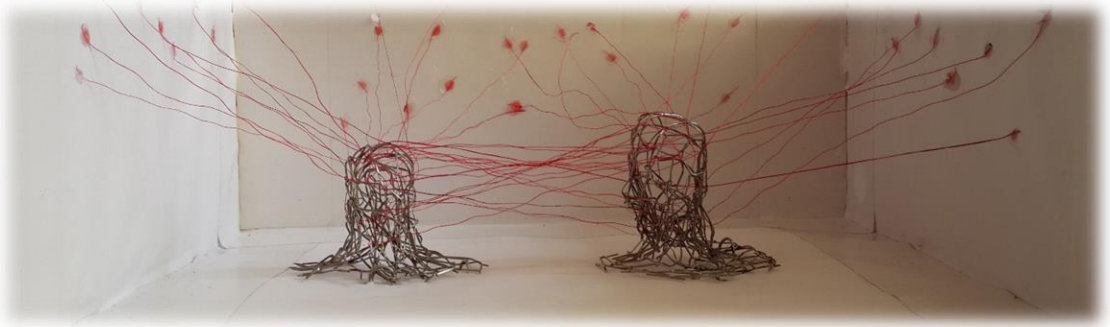
Como resultado la información seleccionada fue tejida de acuerdo al pensamiento que se pretendió dar. Las ramas de la astronomía, biología, filosofía, psicología y claramente artística permitieron indagar acerca del micro universo obteniendo información concreta y sobretodo datos que contribuyen a la propuesta.

Con la información obtenida y con el proceso de la obra se fueron conectando, lo teórico y lo práctico. La exploración y la experimentación fueron puntos importantes para la realización de la obra así mismo se partió de momentos inesperados como por ejemplo los ejercicios de taller en los cuales se presentaron ciertas relaciones que se fueron desarrollando para la creación de las obras finales, y otros con su respectiva planificación.

Con respecto a los ejercicios realizados se obtuvo relaciones concretas con las obras finales ya que a partir de toda la experimentación se fue formando la concepción de la propuesta.

La exploración parte desde la idea que abarca la conexión entre madre e hija, es así como surge el primer ensayo presentando dos esculturas en forma de personas realizadas en metal, ambas están conectadas entre sí con hilos y estos desembocan a la pared, esto representa la unión de madre e hija/o que al pesar de la distancia mantienen el vínculo entre los lazos que las conforman entrelazándose en ellas. La relación de madre e hija a estado presente desde el vientre a partir de ahí todo empieza a tejer, aquella conexión que durante toda la vida estará presente y se irá forjando con el pasar de los días mediante momentos, recuerdos, risas, lágrimas.

Figura 14. Primer ensayo

Fuente: Fotografías de la autora

A partir de ejercicios se indago lo micro con el fin de resaltar lo invisible en este caso de las lágrimas, la intención surge de hacer visibles los universos emocionales, para esto se utilizó la lupa como herramienta de búsqueda en las lágrimas. De igual manera se presentó el momento de jugar metafóricamente con las lágrimas utilizando la boquilla de un foco, agua y hojas.

Figura 15. Segundo ensayo

Fuente: Fotografías de la autora

Figura 16. Tercer ensayo

Fuente: Fotografías de la autora

A continuación, se hizo una experimentación material, tanto técnica como simbólica, para poder llegar a la conclusión de cuál de todos era el apropiado para intervenir en la obra final. Se realizó tres lágrimas con hojas, hilo y silicona de los cuales el hilo fue el apropiado para la creación de la obra final.

Figura 17. Cuarto ensayo

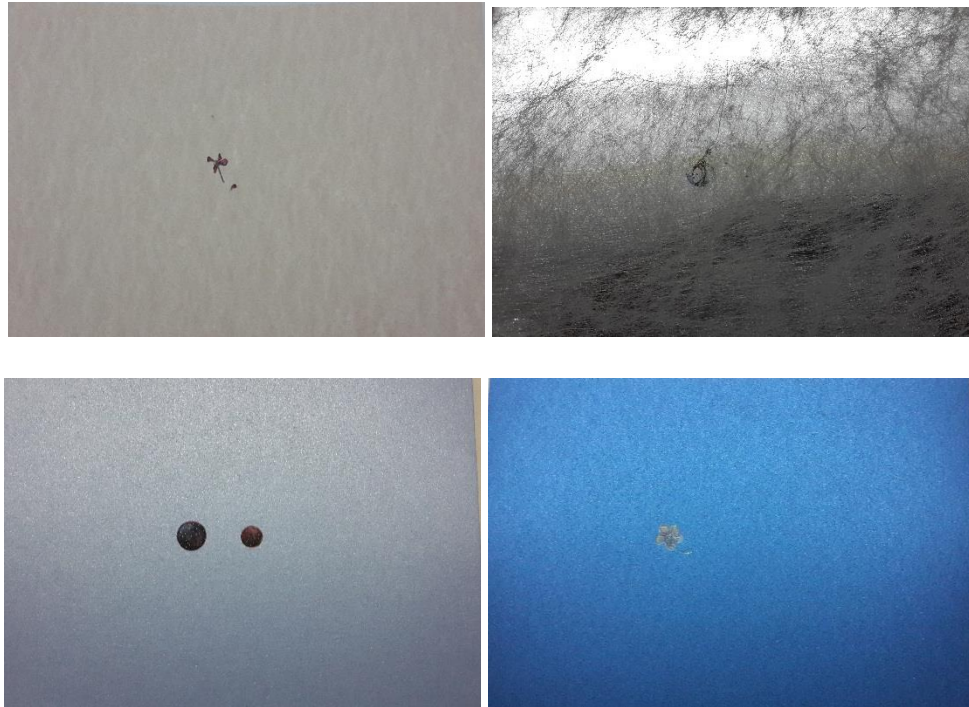

Fuente: Fotografías de la autora

Seguidamente se exploró en el dibujo como lenguaje ya que ha sido una parte fundamental en el desarrollo personal y profesional durante toda la carrera, utilizar este lenguaje como un método para realizar imágenes que comuniquen el vínculo entre madre e hija. Desde

el inicio se empezó a realizar ensayos donde el dibujo formo parte de pequeñas imágenes en distintas texturas de papel, experimentando con una lupa la capacidad de observar y realizar estos dibujos.

Figura18. Quinto ensayo

Fuente: Fotografias de la autora

Finalmente, se indagó en la naturaleza, lo cual surge una bitácora como trabajo en clase, la cual se realizó con flores y hojas que se recolecto de dos lugares distintos entre Ibarra y Zamora-ciudad natal, es así que se transportaba de allá un poco de la ciudad para recordar de donde surge todo y recordar a la familia ya que de alguna manera al observarlas se asemejaban a ellos pero principalmente a la madre, quien ha sido la que ha resaltado en todas las flores y hojas que ha sembrado en su casa siendo estas hojas relevantes al labor de una madre. Entonces desde este punto nace la exploración con la naturaleza ya que la ciudad de Zamora se vuelve distinta con la abundancia de la naturaleza permitiendo explorar y conectar la relación entre madre e hijos, la madre como naturaleza protectora y aquella que da vida.

Figura 19. Sexto ensayo

Fuente: Fotografías de la autora

La bitácora permitió la observación y sensación de encontrar mundos escondidos en las flores y hojas, cada una de ellas lleva a un y el más común es con la madre, es así que se empezó a tejer aquellas conexiones que han estado presentes y que se fueron descubriendo con la investigación.

Así mismo como parte de la búsqueda se decidió plasmar mediante el dibujo una hoja que se había recolectado siendo esta un momento para descubrir y conocer lo que en ella contenía, observar todos sus detalles, sentir el color y sus huellas que la naturaleza misma le ha dejado.

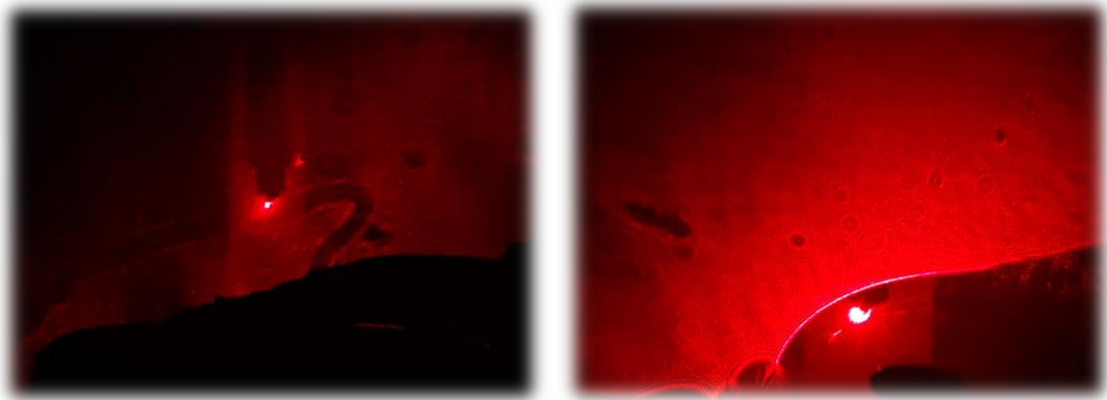
Figura 20. Séptimo ensayo

Fuente: Fotografías de la autora

El siguiente ensayo parte en un momento de curiosidad, preguntas y necesidad de saber como se verían las lágrimas, a partir de aquellas dudas se empezó a investigar experimentos mediante punteros laser permitiendo este objeto explorar las lágrimas desde una perspectiva diferente, gracias a la ayuda de una jeringuilla se observó microorganismos que habitan dentro del líquido (agua, lágrima). Se realizaron algunas pruebas con agua y finalmente con las lágrimas obteniendo a partir de ellas resultados asombrosos, cada una con su propia peculiaridad.

Figura 21. Octavo ensayo

Fuente: Fotografías de la autora

Durante la investigación y los ejercicios que se han ido realizando en clases al igual que la reflexión constante fueron surgiendo ideas acerca de la obra principal, es así que se decidió realizar una abstracción del primer ensayo el cual parte de intentos de creación para formalizar la obra final.

Figura 22. Prototipo de la obra principal

Fuente: Fotografías de la autora

Al realizar el prototipo se pensó en realizarlo en un tamaño más grande, se tomaba en cuenta las dimensiones del cuerpo de la madre, incluso se tomó como referencia el hombre de Vitruvio para realizar esta esfera gigante ya que esta obra sería la principal abarcando toda la reflexión de la propuesta.

Se comenzó a realizar bocetos, se diseñó la esfera a un diámetro de 1.60 cm para realizarla pero surgieron problemas al momento de ejecutar y no se pudo concluir la idea inicial.

Figura 23. Obra no concluida

Fuente: Fotografías de la autora

Finalmente al crear el tema de la propuesta artística se planificó el análisis de las lágrimas mediante un microscopio para poder realizar la exploración de las mismas conjunto con las de la madre y el investigador, pero en el transcurso del proceso fueron surgiendo maneras de concebir a las lágrimas de verlas y sentirlas. Se dejó fluir las ideas y concepciones que iban creándose en el interior y se comenzó a indagar en esas reflexiones y el análisis se postergó para el final de la obra.

Se realizó la prueba en los laboratorios de química en la Universidad Técnica del Norte con ayuda del Ingeniero Giovanni Rodríguez se comenzó a explorar el universo de las lágrimas. El análisis de las lágrimas al ser parte de la planificación para su reflexión también se consideró como obra final ya que por su imagen estética cumplía con las expectativas que fueron formándose en el transcurso del proceso, por lo cual se han seleccionado las fotografías de mejor calidad para la exposición.

Figura 24. Exploración mediante un microscopio.

Fuente: Fotografías de Estefany Valencia

Como resultado de toda la exploración que se realizó durante el transcurso del periodo académico se ejecutó las obras finales permitieron una mejor comprensión y reflexión al concretar la propuesta artística, los ensayos que se realizaron fueron esenciales para la creación y selección de la obra ya que parte de ello logro formar ideas específicas que engloban toda la exposición.

CAPITULO IV

PROPUESTA

“Soy parte de ti” es el título metafórico que se ha nombrado a la propuesta artística, cuyo objetivo es realizar una exposición entorno a la exploración de los micro universos en las lágrimas de mi madre, en esta indagación se han encontrado distintas formas de concebir estos universos escondidos que han permanecido y surgido en los sentimientos que se encuentran en el vínculo de madre e hija/o. Así mismo, todo este pensamiento surge desde la curiosidad, del conocer y sentir las lágrimas de mi madre como un lenguaje particular en su forma de expresión hacia sus hijos y como este vínculo crea la conexión entre estos dos seres.

En la presente propuesta artística se ha realizado 7 obras, las cuales nacieron en su respectivo momento como en los ejercicios en clase, la experimentación con ciertos elementos y reflexiones a lo largo el proceso, es así que, se decidió optarlas como parte de la propuesta final, ya que, cada una representa a un momento simbólico y representativo de la exploración y es así como se conforma todo lo que fue surgiendo en el proceso de la investigación, formando entre las obras una conexión narrativa que muestran las reflexiones más relevantes de la búsqueda.

4.1.1 Primera obra – Micro y macro

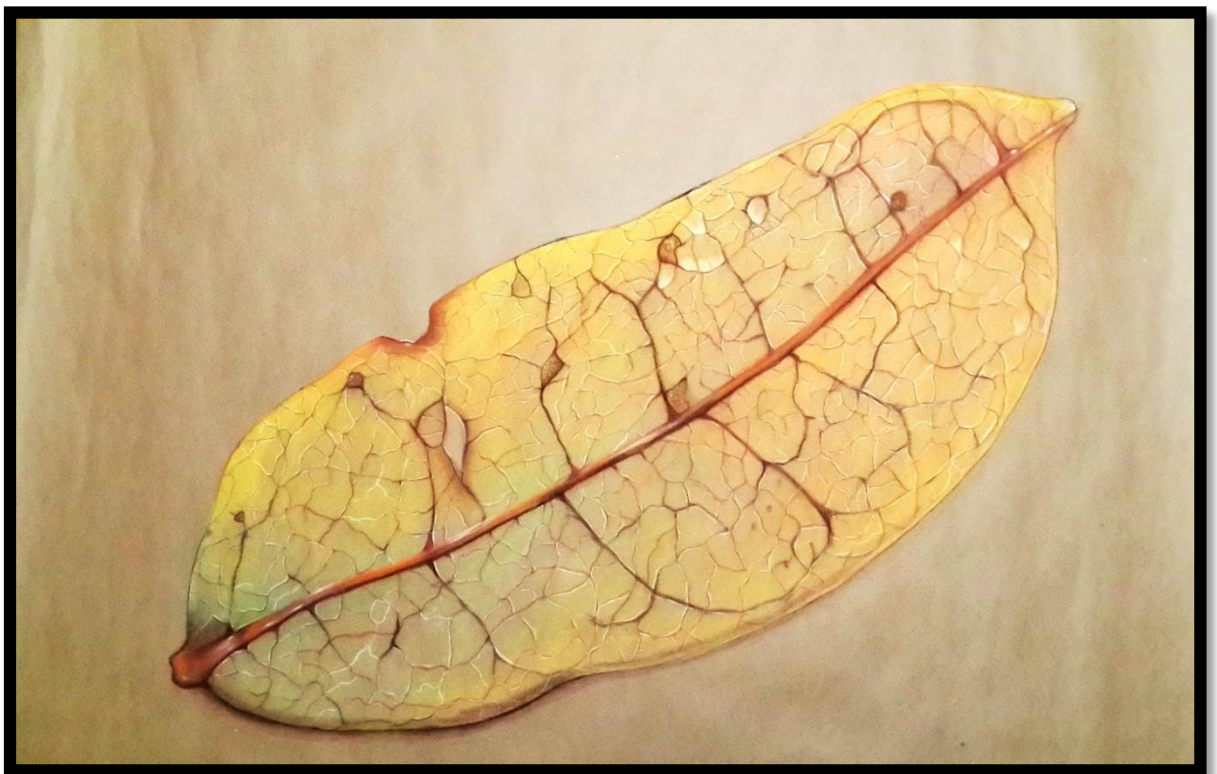
La presente obra surge mediante la exploración con las hojas, a través de los ejercicios realizados se presentaron ideas que se conectaban con el fin de la propuesta, a su vez al realizar la primera exploración no era lo suficiente para transmitir y sentir esa grandeza que oculta una hoja, este paso me dio a conocer y entender la técnica y la dimensión que debía realizar la obra final. Es así que, en un día cualquiera aquella hoja vino a mí, sobre mi cabello se acento al caer del inmenso árbol que era su hogar, aquel árbol la dejo marchar, de esa manera todo empezó el observar a la diminuta hoja y conocerla para poder mostrar todo lo que tenía por dar, toda su naturaleza que guarda.

La intención del micro y el macro es resaltar los micros universos que se encuentran escondidos en algo tan pequeño que forma parte de uno mismo, de alguna manera todos

esos universos están ahí, pero nuestra capacidad de visión no es posible observarlos, pero se sienten todas las conexiones que conforman en ella. Hay que atreverse a detenerse para observar y sentir sus ramificaciones.

En definitiva, la hoja de 7 mm x 4 mm formó parte de la obra final, se plasmó a ella en un papel craf de 130 cm x 90 cm en la técnica del pastel permitiéndome esta técnica tener una mayor facilidad de captar el color y la suavidad que emitía la hoja, la dimensión permite dar la sensación de grandeza de una hoja tan pequeña dando paso a manejar su tamaño con más libertad. Ambas hojas están enmarcadas en el mismo material para dar la misma alineación en la exposición.

Figura 25. Primera obra –Macro y micro

Fuente: Fotografías de la autora

4.1.2 Segunda obra - Constelaciones lunares

La presente obra surge a partir de una exploración en clase donde me permite tomar al cuerpo como un micro universo lleno de galaxias, nebulosas, planetas, pero especialmente de estrellas, en este caso los lunares son como las estrellas quienes están presentes en nuestro cuerpo que han ido apareciendo durante el transcurso de la vida, para poder transmitir lo antes mencionado decidí realizar fotografías de la unión de los lunares en los cuerpos de mi madre y mi persona. Esta intervención con mi madre ha sido un momento de conexión emocional ya que más allá de unir constelaciones se han conectado sentimientos en nuestros seres, lo cual permitió crear vínculos más fuertes.

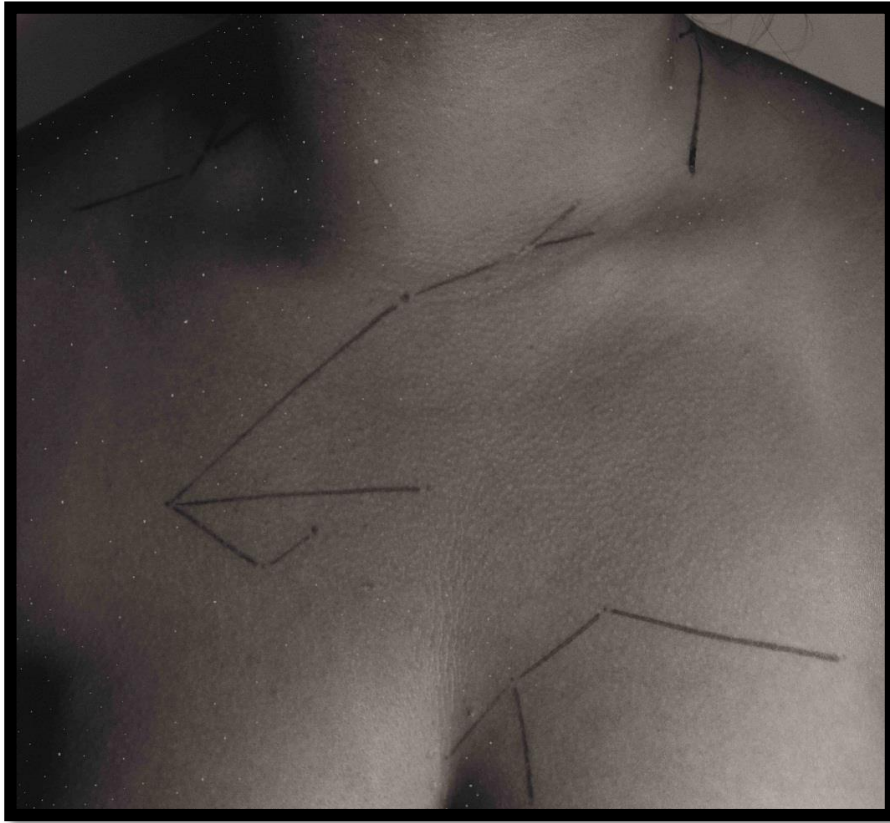
Las fotografías están impresas en las dimensiones 114 cm x 104 cm dando la inmensidad e impresión de nuestros cuerpos como espacio, las fotografías fueron editadas en escala de grises para dar la sensación del universo, la noche tan misterioso y bello, jugando así con la textura y el color de las mismas.

Figura 27. Obra final - Madre

Fuente: Fotografías de la autora

Figura 28. Obra final - Hija

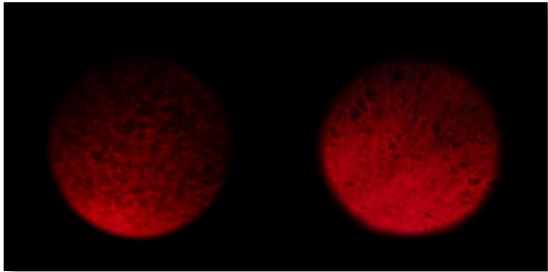
Fuente: Fotografías de la autora

4.1.3 Tercera obra – Lágrima madre-hija

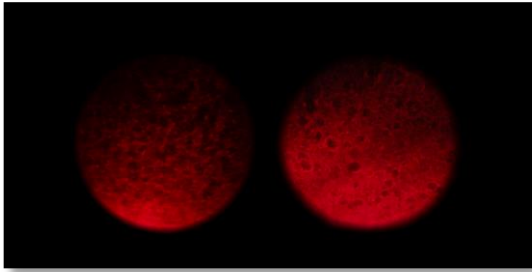
Para esta obra se realizó un video con los tres líquidos (lágrima madre; hija; agua) cada fluido está realizado en forma circular ya que se pretende dar realce a cada uno como un mundo diferente lleno de vida y sensaciones que han sido manifestadas para conocer lo que contiene en tan solo unas gotas de agua saladas o simplemente agua. En el video se puede observar como la lágrima de madre e hija se van acercando lentamente hasta encontrarse y unirse para formar el agua, en este caso el agua es muy fundamental ya que a partir de este líquido universal parte todo, desde el inicio, el transcurso y el fin de la vida, el agua es fundamental para la generación de las lágrimas, sin el agua no hubiera este fluido en nuestro cuerpo como muchos otros.

La experimentación con las lágrimas fue una sensación distinta y su contenido de microorganismos era totalmente diferentes a la del agua, incluso ambas lágrimas eras distintas, cada una poseía su peculiaridad.

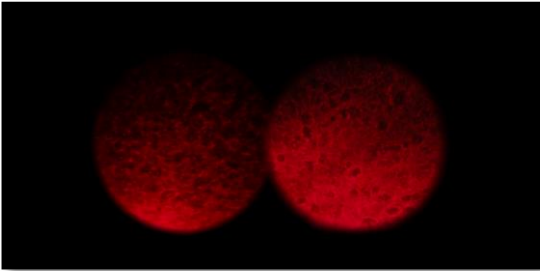
Figura 29. Fotogramas del video final.

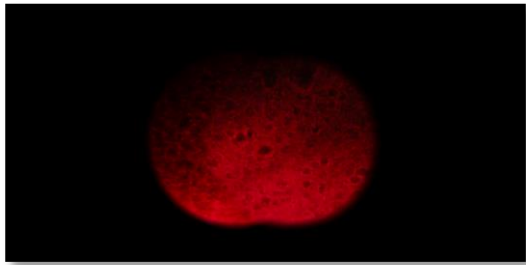
00:04

00:18

00:25

00:42

01:39

Fuente: Fotografias de la autora

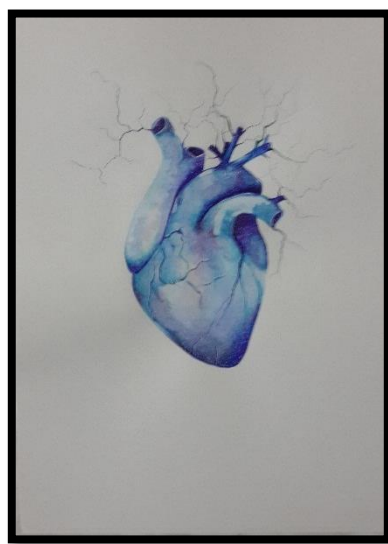
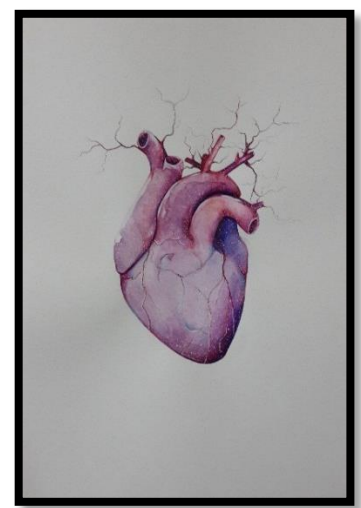
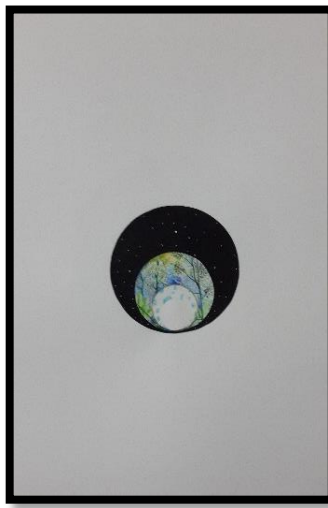
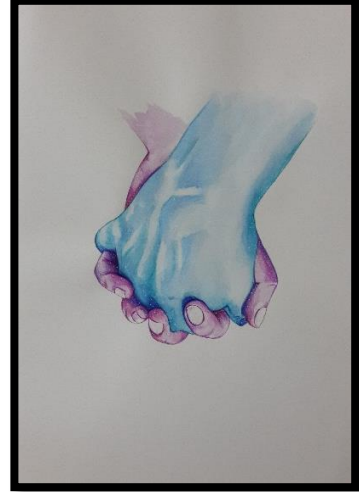
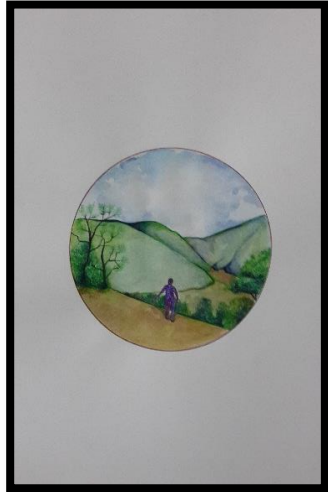
4.1.4 Cuarta obra- Conexión

Durante el proceso de la investigación se fueron presentando nuevas concepciones acerca del tema y empezaron a surgir nuevas ideas para realizar los dibujos que formarían parte de la cuarta obra, se decidió narrar la conexión entre madre e hija desde la infancia donde el apego emocional va creciendo y formando, seguidamente la conexión se distancia pero se vuelve más fuerte y más cercana, ambos universos están conectados a través de una red que permite que el lado emocional sea el punto por el cual se ha tejido todos esos hilos para unir a dos seres de un mismo cosmos.

Al realizar esta serie de dibujos se tomó en cuenta la técnica de la acuarela, ya que, gracias a ella se pudo obtener los resultados que se pretendían en la obra. Así mismo, en el transcurso de la exploración fueron surgiendo puntos claves como por ejemplo a mi madre la he visto de azul como el cielo y el reflejo del agua por el mismo, tan serena, fuerte y su protección hacia sus hijos, por el contrario, mi persona me he visto violeta, rojo y azul parte de mi madre y un poco de mi padre, algo melancólica, sensible. Esta serie está conformada por 10 dibujos y 1 poema en formato de 29 cm x 21 cm cada uno, realizado en acuarela y con detalles en esfero gráfico.

Figura 30. Conexión

AMÍ MADRE

La vida viene hacia mí. Viene con tu mismo andar. Me mira con tus ojos. Yo pienso que eres tú misma, tú, que vasches a buscarne y me encuentras cuando me dejaste. Niño como me dejaste. Parece que no hice más que esperararte. Pero sí mejos que cuando tú me hablabas. Tengo mejos que cuando estabas tú conmigo... ¡Házmeme reír, hazme llorar de nuevo, respírame más!

Te busqué siempre y te encontré todos los días. Te vi una vez como un estrellito enorme y tumbadísimo en la noche de mi pundi. Te vi una talle divina en la que el cielo y la tierra se mecollaban. Eres aquella calandria que desde lo invisible me recontabas de gozo y armonía. Tanto se tumbadomaba con su canto en cada.

Como hiciste conmigo, hice yo con los hermanos. A tranque de mi come y de mi alma cuanto pude y se le di. No me habías dicho que diabla.

No encontré nada en el mundo que me compusiera tus brazos. Pasaban por mis cabellos como brisas que se rompían de serenas. A hora querías ser el día en mi pecho y en mi agua y ponías sobre todos mis dolores.

¿Qué eres tú, madre mía? ¿Eres o no la hija de que valí? La vida me ha desfogado, pero tú habes reñido. Tú, acostumbrada me vasas como yo era.

Prepárame bien la cura de tu cuerpo. Tengo mejo que decirte: para mi be de mí nada. Han de quitarme mi d'ier en el regazo, han de quitarme y han de quitar todo anegado para que pueda estar conmigo. Hazme contra tu seno. Fúndeme dormido para que tú, madre mía, me amaras y me beses como antes.

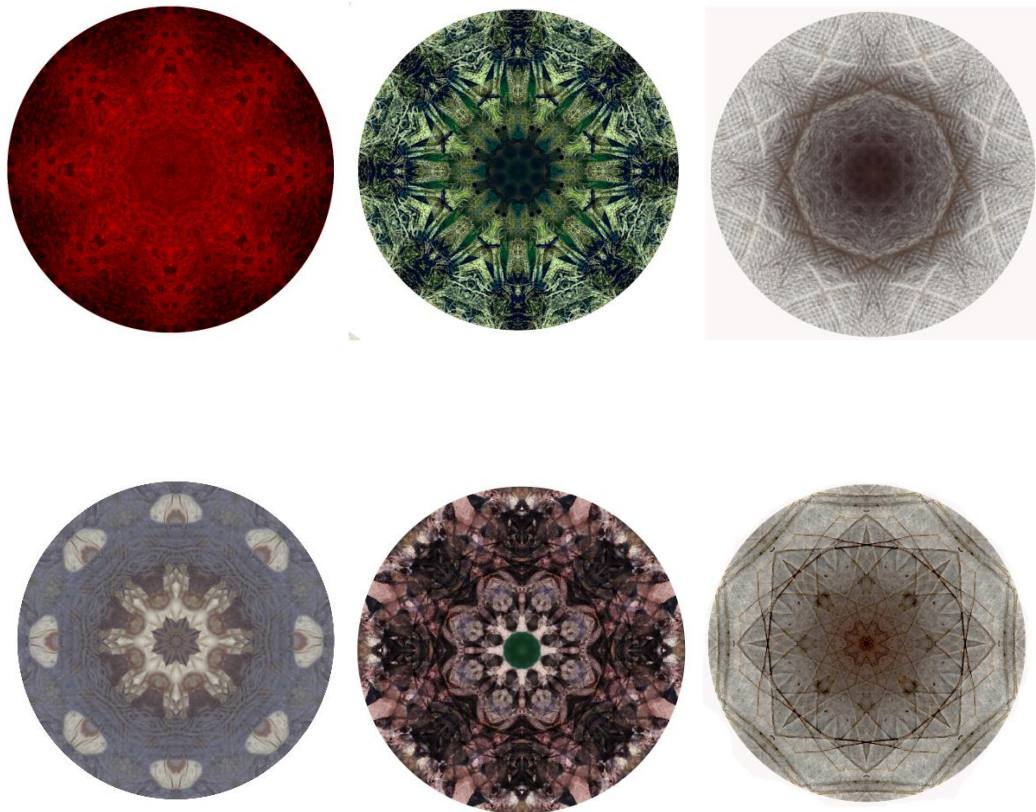
© enlaxado C. Vigil

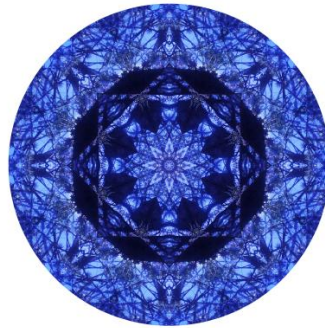
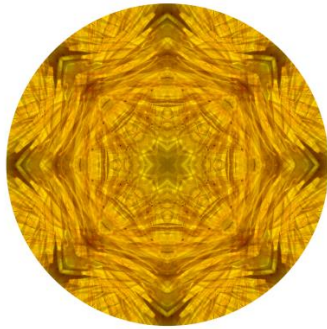
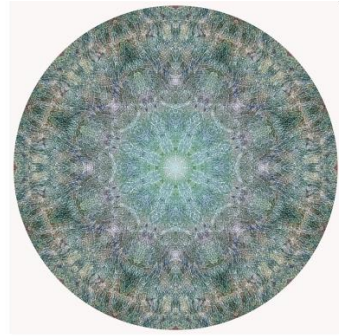
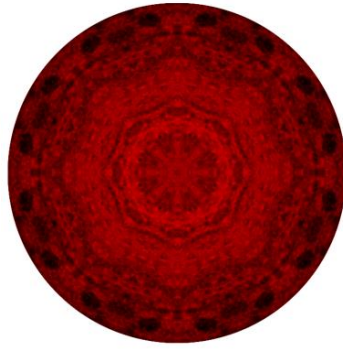
4.1.5 Quinta obra - Fractales

Esta obra nace mediante el juego con la edición de imágenes, el querer descubrir lo que la imaginación puede ser capaz de crear a través de la herramienta digital que en este caso fue el Photoshop, quien ayudó a la creación de fractales como universos, los cuales llegan a conformar micro detalles que se repiten desde lo pequeño hasta lo grande, las estructuras geométricas se multiplican para formar un mundo visual.

Para realizar los fractales se partió de detalles de fotografías que se realizaron en el proceso de la investigación, cada una de estas fotografías están relacionadas con mi madre y el entorno que nos une desde la textura de la madera, hojas, papel, hilos, cabellos, el agua, las flores, las lágrimas...

Figura 31. Fractales

Fuente: Fotografías de la autora

4.1.6 Sexta obra – Madre e hija

Para realizar esta obra se ha utilizado el hilo como un punto principal es así que se realizó dos esferas de un diámetro de 60 cm, cada una estaría realizada con un color de hilo diferente, en la primera esfera sería de matizado de azul y la segunda matizado de violeta. Las dos esferas representan universos distintos que los une el agua y la luz con su efecto, ya que, las fuentes están iluminadas por su propia luz la cual proyecta al techo y el reflejo de ambas se conectarán con los hilos. La fuente de vidrio surgió de la fragilidad de las lágrimas y la transparencia de la misma, el agua es una parte fundamental en esta obra ya que es la vitalidad y la presencia de lágrimas como vida y unión.

Figura 32. Madre e hija

Fuente: Fotografía de la autora

Figura 33. Efecto de luz

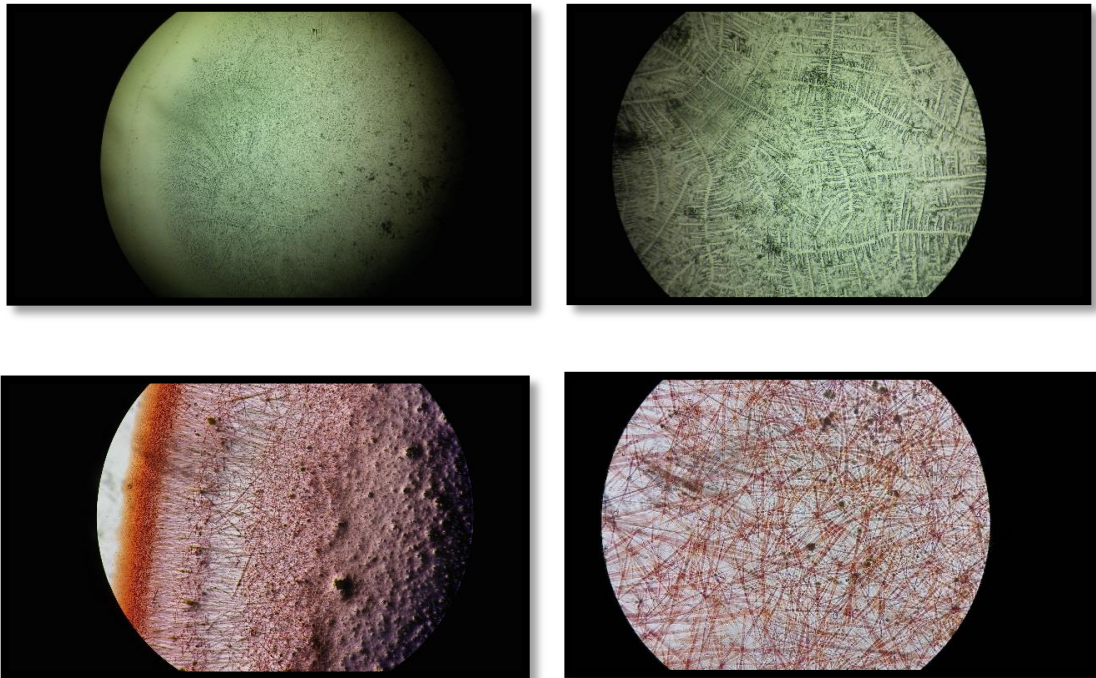
Fuente: Fotografías de la autora

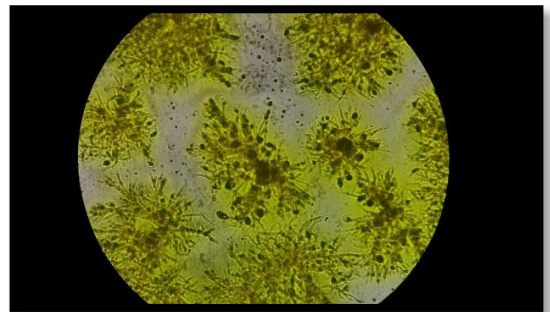
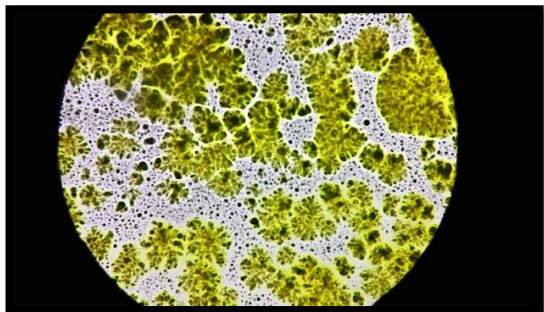
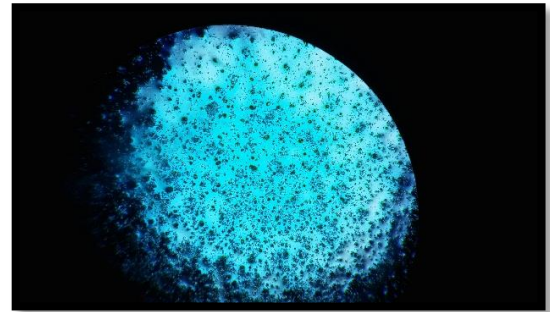
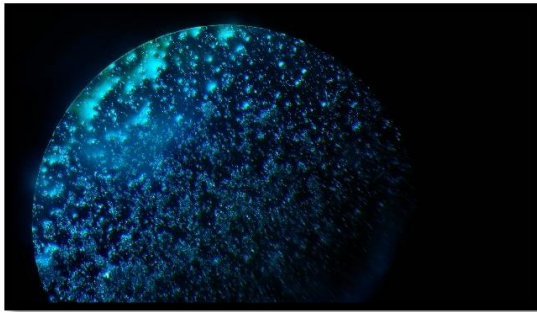
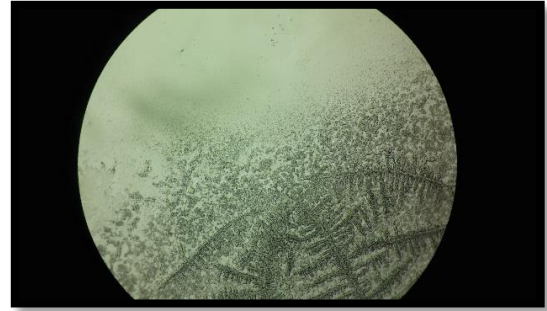
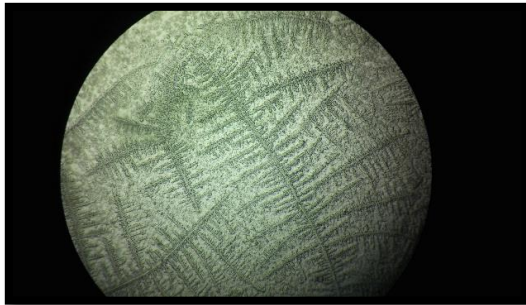
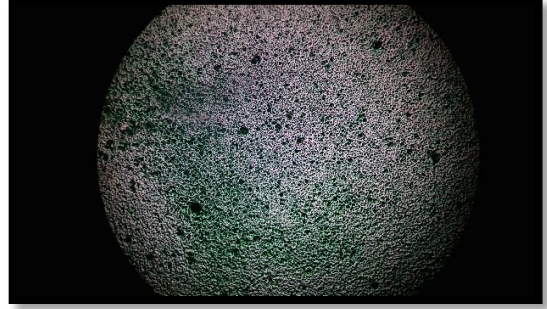
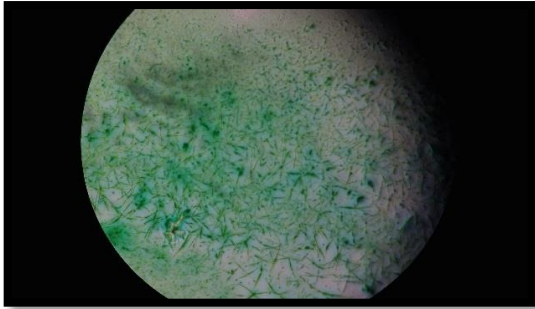
4.1.7 Septima obra – Análisis lágrimas

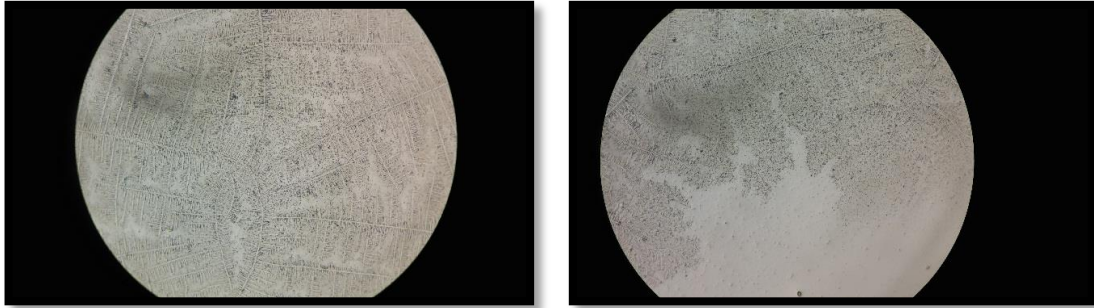
Esta obra nace por la referencia de la fotografa Rose Lynn Fisher y sobre todo por la curiosidad de conocer que ocultan las lágrimas microscópicamente, con respecto al análisis que se realizó se obtuvo resultados asombrosos, se encontró distintas formas en las lágrimas para poder conseguir aquellas deducciones se utilizó cuatro tinsiones azul, amarilla, rojo y verde que ayudaron a observar el contenido de este fluido. Las tinsiones azul, amarilla se usaron en las lágrimas de mi madre, la tinsion roja y verde en mi persona, de igual manera, se experimento mezclando las dos lágrimas juntas.

Al finalizar la exploración de las lágrimas se cumplieron las expectativas del análisis incluso alguna de ellas se relacionaban a momentos que surgieron en el proceso de desarrollo de la obra de manera intuitiva.

Figura 34. Análisis lágrimas

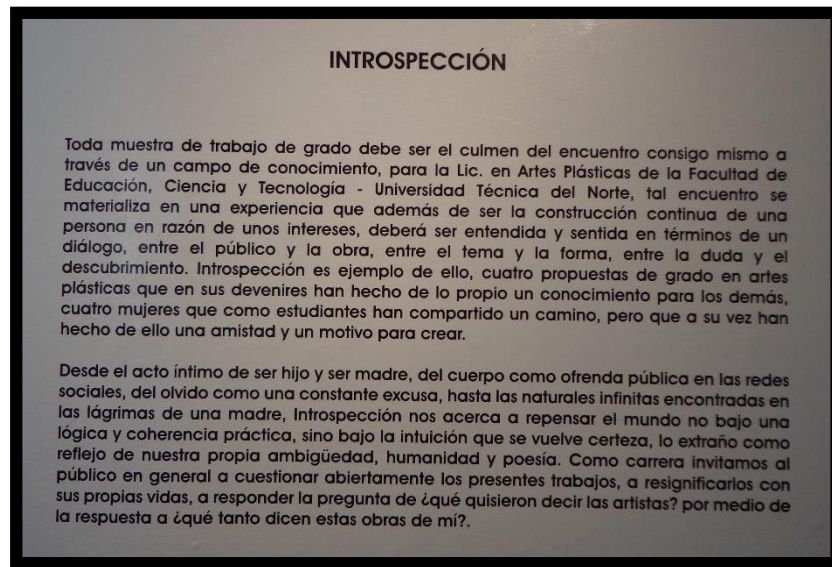
Fuente: Fotografías Geovanny Rodriguez

4.2 Museografía

La exposición de la obra final se presentó en el Centro Cultural el Cuartel en la Sala 3, donde se ejecutó su respectivo proceso de museografía para el montaje de las obras, dentro de esta sala se presentan tres exposiciones, ya que, forman parte de una exposición conjunta la cual lleva el nombre de Introspección. Se nombró Introspección a la muestra, todo parte de la reflexión de uno mismo para poder dar a conocer los diversos pensamientos que surgen del artista al tener contacto, conexión, y exploración con las personas que nos rodean y nos alimentan.

Cada una de las muestras está dividida con la información correspondiente permitiendo introducir al espectador a la obra. En la parte de la entrada principal se encuentra la introducción general acerca de lo que se trata Introspección. Seguidamente se encuentra la primera exposición de Soledad Cerón “AMOR PACIENTE”, luego de Estefany Valencia “AZUL FANTASIA” y Jhoselyn Aguirre “SOY PARTE DE TI”.

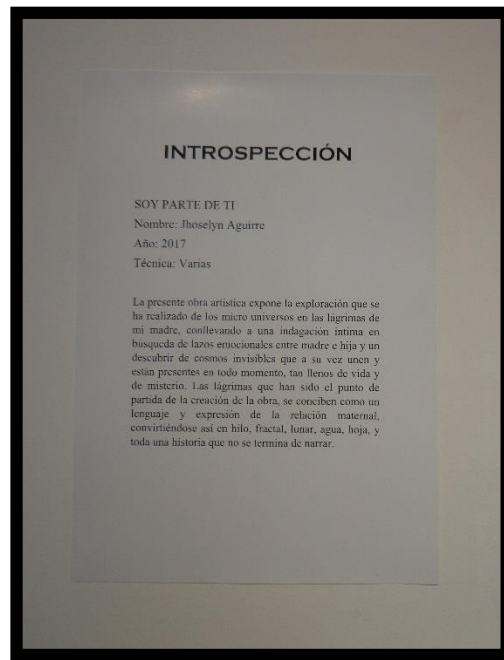
Figura 35. Texto introductorio

Fuente: Fotografías de la autora

El espacio de mi exposición se divide en dos partes, existe un módulo que dividirá estos dos espacios. En el primer espacio se encontraran distribuidos las seis obras tomando en cuenta el espacio al momento de ubicarlas, ya que fue necesario hacer un análisis de acuerdo al tamaño, color , cantidad de las obras para equilibrar cada una de ellas en el lugar; en primer lugar la obra “Conexión” (serie de dibujos) dio paso para el recorrido, seguidamente el “Análisis de lágrimas” (fotografías); a continuación “Lágrimas madre e hija” (video); luego se encontré el “Micro y macro” (dibujo de hoja) para así seguir con las fotografías de “Constelaciones lunares”; después se pudo observar los “Fractales” en medio de la sala, y para finalizar el recorrido; en el segundo espacio se encontraba la obra “Madre e hija”. Para iniciar el recorrido de la exposición se encontró la parte introductoria de las obras, dando al espectador un poco de lo que estaría presente.

Figura 36. Texto de la obra

Fuente: Fotografías de la autora

A continuación del texto se presenta la primera obra “Conexión” la que consiste en la serie de dibujos los cuales se ubicaron de acuerdo a la narrativa y a su color para dar el primer paso del recorrido al espectador.

Figura 37. Primera obra-“Conexión”

Fuente: Fotografías de la autora

Posteriormente se puede observar la obra del análisis de las lágrimas ya que da paso a conocer los universos y las asombrosas vistas que se esconden en este fluido, las lágrimas se encuentran en distinto orden las de mi madre y mi persona están mezcladas pero las últimas son el resultado de la unión de las dos.

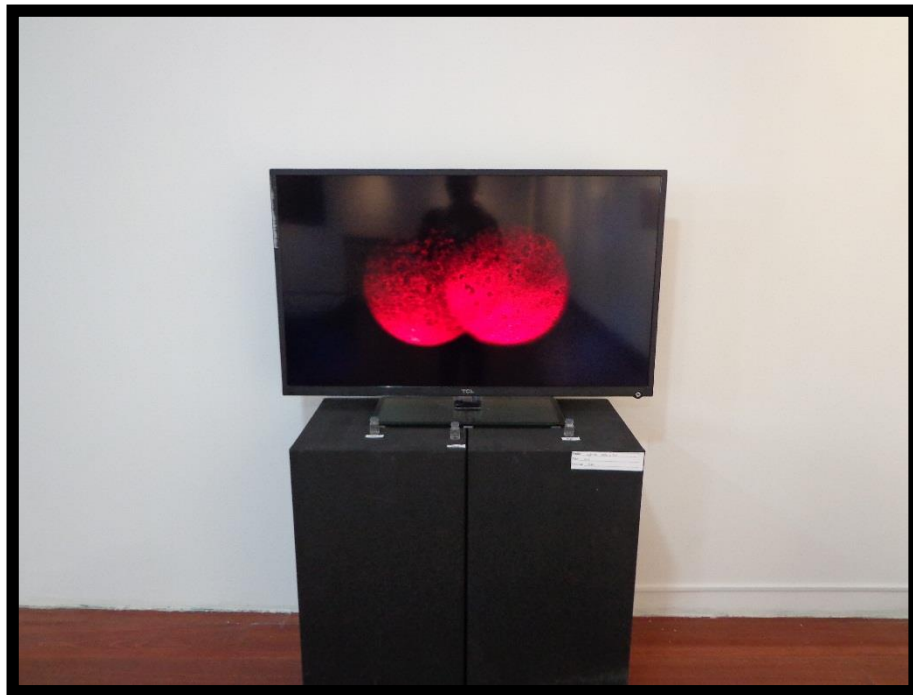
Figura 38. Segunda obra- Análisis lágrimas

Fuente: Fotografías de la autora

Para continuar con el recorrido a lado izquierdo de la obra del análisis de las lágrimas se encuentra el video de las mismas proyectándose en un televisor, está ubicado sobre dos módulos en los cuales se muestra 3 frascos de vidrio en donde se mantienen las lágrimas y el agua, cada uno tiene su nombre respectivo y el lugar donde se proyectan las lágrimas para guiar al espectador de quien se trata.

Figura 39. Tercera obra- Lágrimas madre e hija

Fuente: Fotografías de la autora

Luego se expone la obra de micro y macro de la hoja, esta obra está ubicada en una sola pared donde permite dar realce a la intensidad del dibujo y de la hoja natural, donde el espectador pueda relacionar ambos cuadros y reinterpretarlos.

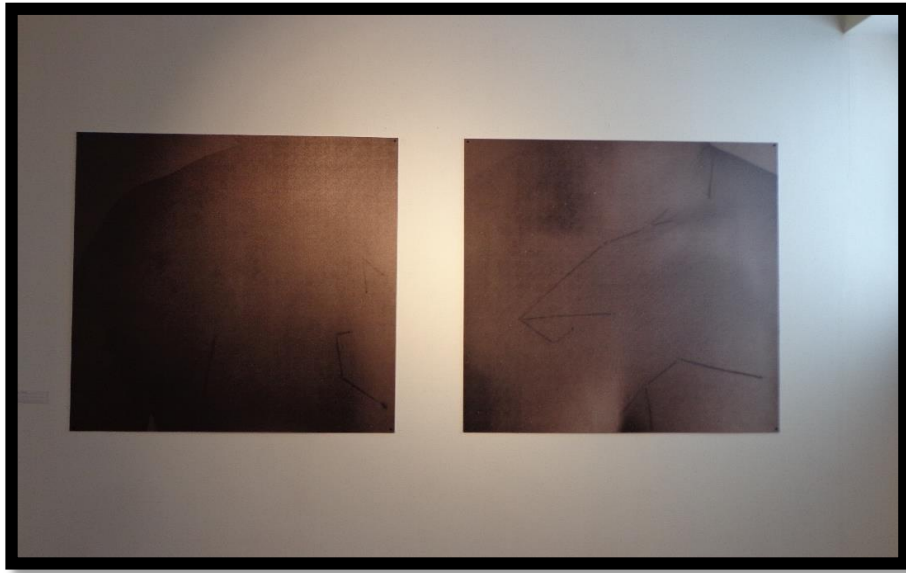
Figura 40. Cuarta obra- Micro y macro

Fuente: Fotografías de la autora

Avanzando en la exposición se puede observar la quinta obra la cual está conformada por dos fotografías de las constelaciones de los lunares, ocupando una pared ya que cada fotografía tiene un tamaño grande y se requirió de espacio para las dos, el lugar donde se las ubico mantiene el equilibrio en la sala ya que estas fotografías son oscuras para el resto.

Figura 41. Quinta obra-Constelaciones lunar

Fuente: Fotografías de la autora

Para concluir en este espacio de la sala se ubicó la sexta obra en medio de toda la exposición ya que se pretendía al principio ubicarlas en el suelo distintamente, pero por el recorrido no se pudo ejecutar, así que se las ubicaron sobre seis módulos donde se pudieron apreciar de mejor manera los fractales, haciendo que todas las obras respiren y tengan espacios de observación.

Figura 42. Sexta obra- Fractales

Fuente: Fotografías de la autora

Para cerrar el primer espacio y dar la apertura a la última obra “Madre e hija” se realizó su respectivo análisis espacial en la que se trató el espacio con una tela para que el espectador pueda ingresar, esta tela también ayuda a conservar la oscuridad del lugar y no afecta la luz del primer espacio. De igual modo el espacio está pintado de negro ya que la intención de la obra es estar expuesta en la oscuridad.

Figura 43. Séptima obra- Madre e hija

Fuente: Fotografías de la autora

En definitiva, el montaje formo parte para el lenguaje de la obra, en un principio se tenía preparado un distinto montaje pero al tener las obras en la sala e ir ubicándolas fueron variando su destino en cada lugar de la sala, pero en fin todas tuvieron su conexión entre ellas permitiendo al espectador involucrarse y viajar en todos los micro universos que se encuentran expuestos.

Figura 44. Plano de la sala- Vista superior

Fuente: Diseño de Luis Amanta

4.3 Exposición de la obra

La inauguración de la exposición se realizó el sábado 22 de julio del 2017 a las 17:00 en el Centro Cultural el Cuartel fuera de la Sala 3, donde se presentó la exposición conjunta Introspección donde los trabajos de Diana Salazar- “Hilo del olvido”; Soledad Cerón- “Amor paciente”; Estefany Valencia- “Azul fantasía” y Jhoselyn Aguirre “Soy parte de ti”, formaron parte de la exposición.

Para comenzar la difusión de la exposición se dio paso a la creación del afiche correspondiente para comunicar acerca de lo que se iba a presentar el día de la inauguración.

La difusión se realizó mediante redes sociales, donde el afiche fue el principal modo de visualización para comunicar al público, de igual manera se entregaron volantes del afiche a las personas.

Figura 45. Invitación del afiche “Introspección”

Fuente: Diseño de Michael Alobuela

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- a) La reflexión más relevante que ha surgido en la investigación es concebir la conexión entre madre e hija partiendo de distintas concepciones dentro del estado poético del arte, permitiendo así comprender la unión de estos seres a través de la exploración que se realizó en el desarrollo de la propuesta partiendo como primer punto con la madre como noción de creadora de vida y tejedora de emociones cósmicas que crean lazos entre la creadora (madre) y su creación (hija), desde la concepción de este ser y durante el trascurso de su formación y crecimiento.
- b) Los micro universos dentro de la investigación y creación de la obra se definieron de distintas maneras tanto biológicas como emocionales, biológicas en el sentido de su contenido orgánico y emocionales por el hecho de todo el peso sentimental que abarcaban, éstos se crearon en el trascurso de la investigación a modo de metáforas sensibles que permitieron concebir la idea de ser madre y ser hija/a, estos cosmos se encontraron en las lágrimas principalmente, pero fueron surgiendo en la naturaleza, en el color, en la textura, en la imagen, y en el material, haciendo el camino más diverso al momento de tejer las ideas y pensamientos de la propuesta.
- c) Las lágrimas fueron el punto de partida en la esencia de la obra puesto que de ellas se concluyó la idea de los micro universos emocionales de una madre e hija, donde las relaciones entre ambas se entrelazaron, de igual manera a partir de ellas surge el agua que llega a ser un punto igual de importante dentro de la propuesta ya que el agua son las lágrimas, el agua es madre, el agua es vida. Las lágrimas son el lazo para reconstruir un vínculo emocional entre dos seres.
- d) “Soy parte de ti” partió de algo íntimo y desarrollo conceptos que traducidos a obra se volvieron tanto personales como universales, debido a que abarcaron no

solo lo propio sino incluyó un pensamiento general, el cual hizo que la obra tomara un rumbo sensitivo, cuestionable y re-significativo. La obra aparte de ser un momento de reflexión se convirtió en momentos diversos tanto de curiosidad como los microorganismos en el video de las lágrimas, y momentos de misterio como los análisis de las lágrimas y las imágenes de los fractales.

- e) La propuesta artística se define en una cierta cantidad de obras las cuales tuvieron su cualidad al momento de realizarse y presentarse, las reflexiones conjuntas con las obras aportaron al arte una manera poética de ver los micro universos en las lágrimas, haciendo uso de otras tecnologías ajenas o no habituales en los procesos artísticos como los análisis mediante microscopio, el desarrollo de procesos técnicos particulares para la producción de la obra y de la exploración plásticas como el uso del puntero laser para la visualización interna del agua. Posibilitando el encuentro de más que paisajes emocionales, la diversidad de cosmos visibles e invisibles existentes en la conexión de madre e hija/o, como particularidades que solo el arte procura observar. De igual manera la diversidad de realizar las obras permitió tener la libertad de manejar distintas técnicas, conociendo de esta forma los materiales con los que se trabajaba, las formas de manipularlos y sus posibles relaciones conceptuales, entendiendo que las ideas que surgieron dentro de la exploración y reflexión de la propuesta debieron ser representadas con su respectivo lenguaje artístico, sea este dibujo, video, instalación, fotografía, entre otros.
- f) La exposición colectiva “Introspección” brindo reflexión por parte de las expositoras y los espectadores, esta presentación tuvo un camino donde varios pensamientos y maneras de hacer arte se presentaron como una sola organización, conectando sentimientos comunes y proponiendo diferentes concepciones dentro del arte.
- g) Finalmente, según el informe realizado por el Centro Cultural el Cuartel se reunió algunos de los comentarios por parte del público acerca de la exposición, los cuales

expresan inquietudes de la recolección de las lágrimas y lo triste que fue usarlas, los espectadores tuvieron aquellos momentos de dudas e impresión al descubrir ese universo que parte de las lágrimas algo tan común en el ser humano, lo cual fue una sorpresa para ellos encontrar las maneras tan diversas de presentar a este fluido.

Recomendaciones

- a) Este proyecto permite que el público en general explore las lágrimas como elemento importante, para generar propuestas artísticas en las reflexiones personales, familiares, denotando la particularidad que el arte permite descubrir los universos desde lo individual a lo general.
- b) El proyecto propone y promueve la necesaria exploración desde el arte a diferentes áreas de estudio visto que estos aportan a la creación artística de la propuesta, teniendo una visión amplia al momento de desarrollarla, permite de igual manera explorar, conocer y fusionar ciertas áreas con el arte creando nuevas formas de hacer obra.
- c) El proyecto es ejemplo para la sensibilidad del ser humano, siendo necesario partir desde uno mismo para la creación de propuestas, motivando los pensamientos, sentimientos, emociones que abarcan desde lo personal a lo universal.
- d) Aprovechar los espacios artísticos que ofrecen las distintas instituciones que incentivan el arte y cultura, promoviendo así los nuevos pensamientos que ofrecen los artistas, de igual manera mantenerse en contacto con estas entidades para futuros proyectos.
- e) Se recomienda a los docentes de la Universidad Técnica del Norte seguir con su total compromiso, apoyo y paciencia hacia sus estudiantes durante el proceso de la investigación.

BIBLIOGRAFÍA

Antianka, D. (2013). *Fractafisis, el universo infinito*. Recuperado de <http://www.tendencias21.net/attachment/444834/>

Ávila, R. H. (18 de Septiembre de 2015). El mito de la Pacha Mama. *Nueva Tribuna*.
Obtenido de <http://www.nuevatribuna.es/articulo/americ-latina/mito-pachamama/20150916201542120208.html>

Bericat, E. (s.f). Emociones. Sociopedia.isa. Recuperado de <http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Emociones.pdf>

Cárdenas, G. (2006). El arquetipo de la madre terrible en "Peregrinos de Aztlán" de Miguel Mendez M. *Alicante: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*.

Daehaeng, S. (2014). *Encuentren el tesoro en su interior: Enseñanzas de la Maestra Seon Daehaeng*. Argentina: Hanmaum Seonwon Foundation .

Fisher, R. (2013). Topografías de las lágrimas. Estados Unidos: Rose-Lynn Fisher. Recuperado de <http://rose-lynnfisher.com/photography.html>

Freud, S. (1976). *Obras completas*. Buenos Aires: Amorrortu.

Galguén, I. (1997). Dama. [CD] La Palma: Estudio la Palma.

Hernández, E. (2010). "Dacriopsicología": Estudio sobre el origen y la clasificación del llanto emocional. (Tesis doctoral). Universidad de Alcalá. España.

Husan, S. (2006). *La diosa: creacion, fertilidad y abundancia: Mitos y arquetipos femeninos*. Taschen Benedikt.

Ley N° 107. El Consejo de Educación Superior. República del Ecuador, 17 de Febrero del 2016.

- Magallón, S. (2013). *LA LÁGRIMA*. Barcelona. Recuperado de <http://rafc.cat/wp-content/uploads/2011/07/Discurs-a.c.-Dr.-Santiago-Andr%C3%A9s.pdf>
- Margulis, L., & Sagan, D. (1995). *MICROCOSMOS Cuatro mil millones de años de evolución desde nuestros ancestros microbianos*. Barcelona : Tusquets.
- Mirkin, D. C. (2010). Diosas y madres, el arquetipo femenino en Diego Rivera. *Athenea*, 192-193.
- Padilla, A. S. (2 de Marzo de 2016). *Neuro Mexico*. Obtenido de Microquimerismo fetal: El lazo innegable madre-hijo.: <http://www.neuromexico.org/2016/03/02/microquimerismo-fetal-el-lazo-innegable-madre-hijo/>
- Pardo, J. (2012). *Curiosidad Apasionada* . España : Fontshop International.
- Ramirez, J. A. (2011). Acerca de unas lágrimas (Otra historia del Guernica). *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, 196.
- Rivera, A., y Garcia, E. (s.f). ¿Lágrimas que curan?. Congreso de investigación CUAM. Recuperado de <http://www.acmor.org.mx/sites/default/files/232.%20Lagrimas.pdf>
- Rojas, A. T., Hernández, M. D., & Fuentes, J. A. (2003). El microcosmos biológico: ¿aliado o adversario de la salud humana? *La Ciencia y el Hombre*, pag.33.
- Rojas, S., & Pujol, J. L. (2009). *Los Vínculos Afectivos: lazos que nos unen en el bienestar y el dolor. Espejo de conocimiento*. Madrid.
- Sagan, C. (1980). *Cosmos*. Recuperado de <http://www.librosmaravillosos.com/Cosmos/pdf/Cosmos%20-%20Carl%20Sagan.pdf>
- Talanquer A., V. (1996). *Fractus, fracta, fractal: fractales, de laberintos y espejos*. México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado de http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/Talanquer_Fractales-de-laberintos-y-de-espejos.pdf

ANEXOS

Anexo. Petición del espacio

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DECANATO

Oficio 204-D
12 de junio de 2017

Licenciado
Gastón Andrango
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL EL CUARTEL

Señor Director:

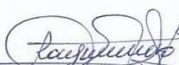
A nombre de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología reciba un cordial saludo, a la vez que le auguro el mejor de los éxitos en las funciones que viene desempeñando.

Me dirijo a usted de la manera más comedida, con la finalidad de solicitarle autorización para el uso de tres salas del Centro Cultural El Cuartel, para que las estudiantes: ESTEFANY VALENCIA, SOLEDAD CERÓN, JHOSELYN AGUIRRE y DIANA SALAZAR, realicen una exposición artística de trabajos finales de grado, el 22 de julio de 2017.

Para dicho evento artístico cultural se requiere adecuación previa de las salas para el respectivo montaje de obras.

Por su favorable atención, le agradezco.

Atentamente,
CIENCIA Y TÉCNICA AL SERVICIO DEL PUEBLO

MSc. Raimundo López
DECAÑO DE LA FECYT

Mónica B.

Ibarra 17 de octubre de 2017

INFORME DE LA EXPOSICIÓN "SOY PARTE DE TI"

Antecedentes

Por medio de la presente me permito poner a su conocimiento el informe de la exposición de "SOY PARTE DE TI" de la artista Joselyn Aguirre.

Una vez recibida la solicitud y evaluado la factibilidad se procedió en tomar contacto con la artista para realizar el montaje e instalación de la propuesta artística sobre su tesis de grado denominada "SOY PARTE DE TI".

A partir del día miércoles 19 de julio se realizó el montaje museográfico de la exposición, la cual fue inaugurada el día sábado 22 de julio del presente año, con la presencia de familiares, amigos y autoridades especiales que fueron invitados para dar realce al evento.

Una vez inaugurada la exposición, la sala se mantuvo abierta al público hasta el 20 de agosto, cumpliendo un mes de exposición, siendo visitada por aproximadamente 2,825 personas entre nacionales y extranjeros.

"SOY PARTE DE TI" fue una muestra de exposición didáctica, artística e investigativa la cual conlleva una indagación íntima en búsqueda de lazos emocionales entre madre e hija y un descubrir de cosmos invisibles que a su vez unen y están presentes en todo momento, tan llenos de vida y de misterio

Conclusiones:

- Esta exposición genero la participación y complicidad de los visitantes, a la vez que despertó la curiosidad y fantasía.
- Se generaron comentarios positivos de la instalación expuesta.
- Experiencias de Educativas:
 - Visitas de colegios, escuelas y grupos.

Recomendaciones:

- Analizar la seguridad de las obras dada la naturaleza de la instalación.

Atentamente,

Psc. Cl. Guadalupe Pinchao
Encargada de Mediación Educativa
Centro Cultural El Cuartel

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
San Miguel de Ibarra

Consejo Cantonal
El Cuajal
IBARRA

VISITAS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL

Experiencias de visitas

Comentarios de los visitantes:

- Qué triste hacer un trabajo en el que se usen lágrimas
- Qué bonito trabajo.
- Como haría para sacar las lágrimas?
- Es una muestra muy interesante
- No se me había ocurrido hacer constelaciones con los lunares de una persona.