

DOCEO

Esta sección alberga artículos reflexivos acerca de la didáctica y la docencia, así como los resultados de estos procesos en la elaboración de investigaciones de nuestras escuelas de la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes y de otras escuelas de universidades nacionales e internacionales.

La diversidad de líneas de investigación presentadas en este apartado están alrededor de las competencias exigidas en la formación de pregrado (pensum de las carreras) y los intereses investigativos de los docentes y las innovaciones propuestas desde los mismos estudiantes.

laA DEARTE
REVISTA DE ARTE Y DISEÑO

Vol. 2, núm. 3, ene. - jun. 2019,
pp. 195-225, ULA-Ven.
ISSN en trámite
Depósito Legal: ME2018000067

ULR: erevistas.saber.ula.ve/laAdearte
ULR: www.arte.ula.ve

Replicante de la Muerte: Método Deconstructivo del Arquetipo para la Ejecución de una serie de dibujo y pintura.

*Replicator of Death.
Deconstructive Method of the Archetype to the elaboration
of a series of drawing and painting.*

Robert Dugarte

Mérida, Mayo 2018

Resumen

En este trabajo se estudió la simbología concentrada en el arquetipo de la muerte, el horror, la calma, el miedo, la transmutación, sus distintas facetas y su relación con el arte, desde un estudio del inconsciente colectivo para la elaboración de un método creativo. Además, se utilizaron el concepto de Réplica de Omar Calabresse y el mazo del Tarot, como apoyo metodológico inicial, sustentándose en la deconstrucción del concepto-imagen, para generar una propuesta de reinterpretación desde la pintura y el dibujo combinando técnicas tradicionales y digitales.

Palabras Clave:

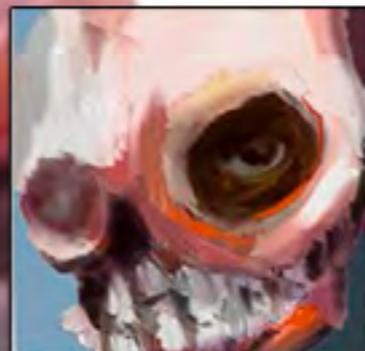
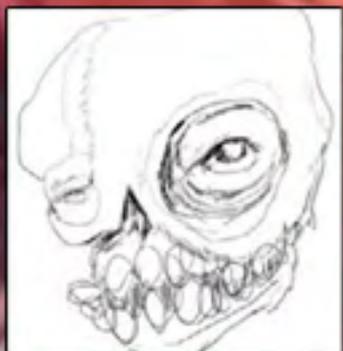
Replicante, método creativo, deconstrucción, muerte, arte.

Abstrat

This work studied the symbology focused on the archetype of death, horror, calm, fear, transmutation, its different facets and its relationship with art, from a study of the collective unconscious to the elaboration of a creative method. In addition, the concept of Replicant of Omar Calabresse and the deck of the Tarot were used as initial methodological support, it was based on the deconstruction of the concept-image, to generate a proposal of reinterpretation from painting and drawing combining traditional and digital techniques.

Keywords:

Replicant, creative method, deconstruction, death, art.

Introducción

El problema a investigar se ubica en el ámbito creativo, la reproducción de imágenes y la metodología necesaria para llevar a cabo la construcción de la obra de arte. Se estudia la posibilidad de transformar el concepto Replicante, que toca la reproducción de un motivo para las mejoras del original, en un concepto que muestre como se generan imágenes desde la repetición y similitud. Para esto, se realiza la experimentación de un tema seleccionado, aplicando al Replicante como método creativo, representado en una serie de dibujo y pintura.

La búsqueda por optimizar procesos desde el arte, debe ser concientizada por el artista para mejorar su producción y para entender sus límites, el interés por crear viene de distintas motivaciones, pero sigue vigente con propuestas que hablan de cada sujeto en su tiempo, espacio social y personal, en la actualidad se siguen creando obras, a pesar de que se piense en la pérdida del "aura" por culpa de la reproductibilidad. El propósito de esta investigación es identificar y exponer esto como parte vital para seguir generando propuestas creativas y no como un problema a evadir.

Se toma como referencia el trabajo teórico de Carl Gustav Jung sobre el inconsciente colectivo y el arquetipo, por su conexión con los "modelos" de donde surge el concepto replicante, y el tarot como un sistema de imágenes donde dichos modelos arquetípicos existen. Se habla de deconstrucción porque se realiza un desglose desde el ámbito conceptual, simbólico, y de la imagen parte por parte para luego integrar todo en algo nuevo, una propuesta metodológica conceptual y plástica.

En el primer capítulo se habla del problema replicante con relación al arte, del tema seleccionado (la muerte) para llevar a cabo la experimentación, del tarot como apoyo a nivel metodológico y de las inquietudes plásticas presentadas por el investigador, conectadas a la mezcla del ámbito tradicional y digital. Así como los objetivos de investigación, su propósito y justificación.

En el segundo capítulo correspondiente al marco teórico se explican los conceptos relacionados a la réplica y replicante, al ámbito específico que se estudió de la muerte, su imagen como arquetipo, el inconsciente colectivo donde yace, qué es el tarot, su composición y la deconstrucción como planteamiento de ayuda al método. Agregando a los artistas referentes como apoyo para la creación de la serie de dibujo y pintura.

En lo correspondiente al marco metodológico se muestran el nivel, diseño, técnica y tipo de análisis de datos de la investigación, así como la explicación paso a paso de la propuesta de método replicante.

En la aplicación práctica se presenta el proceso de trabajo y producción según el método replicante, el refuerzo conceptual por parte de la lectura del tarot, las pruebas de dibujo con el apoyo de dos de los referentes escogidos, los estudios de color desde el ámbito digital y tradicional, la aplicación de la mancha con el apoyo de los siguientes dos referentes, y los resultados obtenidos ya replicantes.

Por último se presentan las conclusiones y reflexiones obtenidas sobre todo el proceso de trabajo realizado, sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos y los posibles hallazgos.

Motivaciones

- El método: Teórico-Práctico
- El lenguaje personal del artista
- Lo digital y lo tradicional
- Afrontar el tema de la muerte
- Requerimiento académico
- Propósito

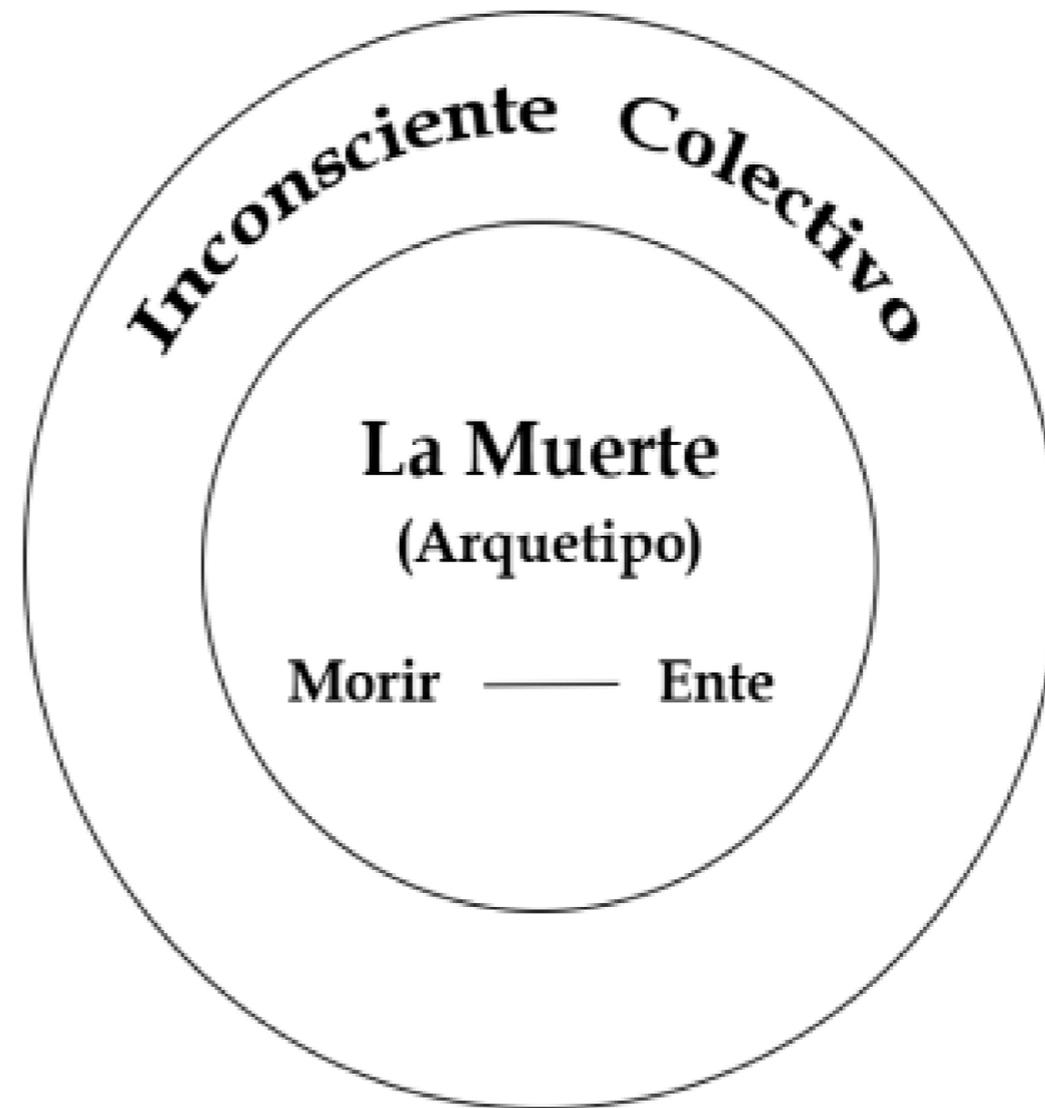
Retos Investigativos

- Obstáculos: Situación país
 - Los métodos creativos
 - Saturación teórica
 - Deficiencias pasadas
- El problema de interpretación

Ejecución: Pasos para el Método Replicante

- Réplica y replicante
- El Estudio del tema

Replicante - Omar Calabrese
(2005)

Muerte - Ferrater Mora (1964)

Arquetipo - Carl Gustav Jung
(1964)

Aplicación Teórica

Reflexiones

- No teme morir o perder.
- Le gustan los riesgos.
- Alegre/iluminado ante la adversidad.
- Emprende el cambio.
- Es uno con su animalidad (Busca el peligro).
- Florece por donde camina (Causa-efecto).

Elementos del Arcano

- El inicio del viaje/el viaje.
- Bufón/ Arlequín.
- Movimiento.
- Animal de poder (Perro-Gato-Ave).
- Alegría (Salto, juego, risa).
- Desapego material.

0 - El Loco

Se vive el día a día, el loco es un espectador eterno y clase aparte de los arcanos, tiende a una libertad instintiva, casi inmadura, se mueve con el viento. Como actitud ante la vida representaría al individuo que no le importa la muerte, no tiene nada que perder, como un indigente alegre muy optimista, formando chiste de las desgracias.

Los Referentes

Históricos

In Ictu Oculi – Juan de Valdés Leal (1672)

Xilografía Medieval de la Danse Macabre – The Jewish Daily

Plásticos

Xilografías de José Guadalupe Posada

Aplicación Práctica: Réplica

Ejemplo de la figura de Posada

Detalle de la línea y trama de Posada

Prueba digital de trama y Línea

Prueba digital de línea y figura

Prueba digital de Proporciones y línea

Prueba digital de mancha y proporciones

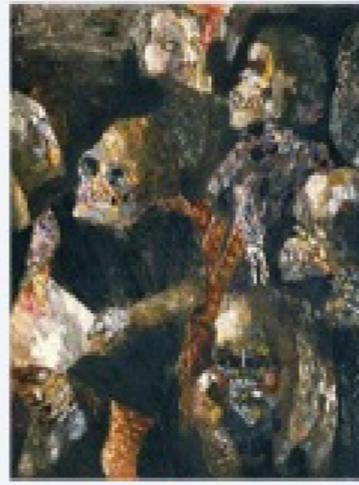

Prueba digital de trama, valorización y cuencas en los ojos

Jacobo Borges

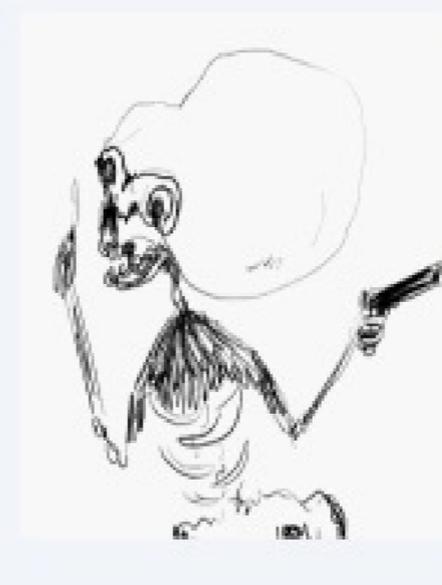
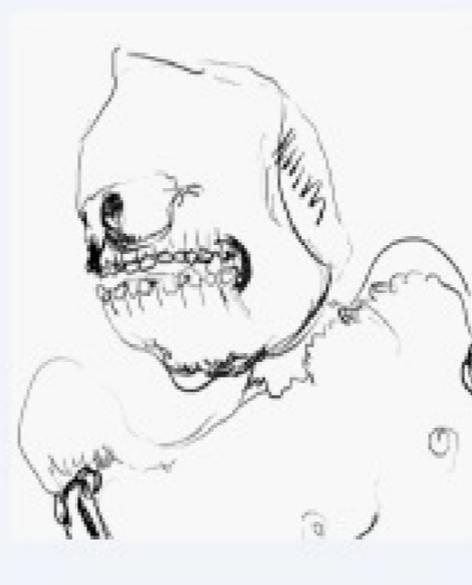
Detalle de figura de Jacobo Borges

Proporciones en personajes de Borges

Prueba digital de proporciones combinando a Borges y Posada

Pruebas digitales de nomenclación de los cuerpos y cráneos influenciados por Jacobo Borges

168 dibujos lineales en formato digital (Proto-Replicantes o Réplicas)

314 dibujos sobre papel – Dominio de las proporciones

Réplica del Color y la Mancha

J
o
s
é
V
i
v
e
n
e
s

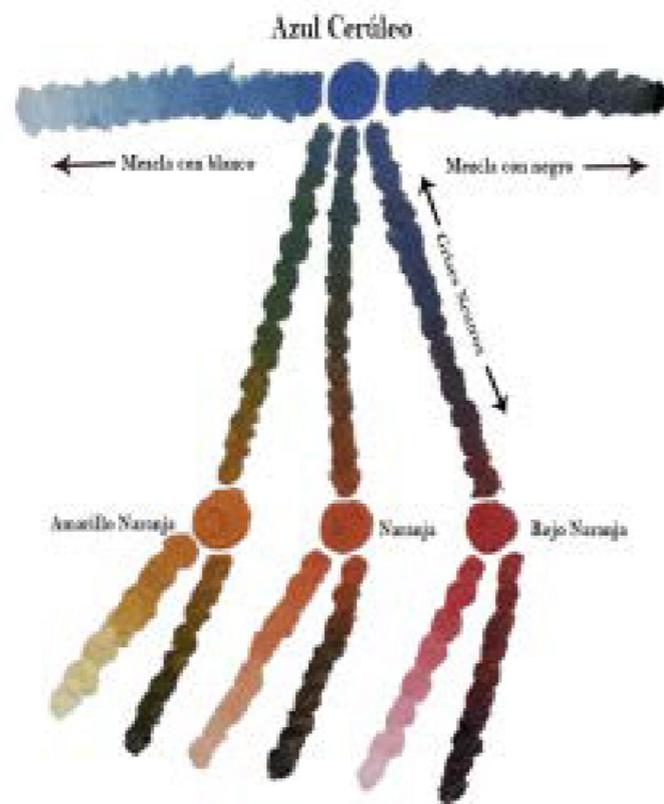

Círculo cromático de Johannes Itten (1935)

Atlas de Psicopatología Forense - Otto Dix (2000)

Pruebas y Esquemas

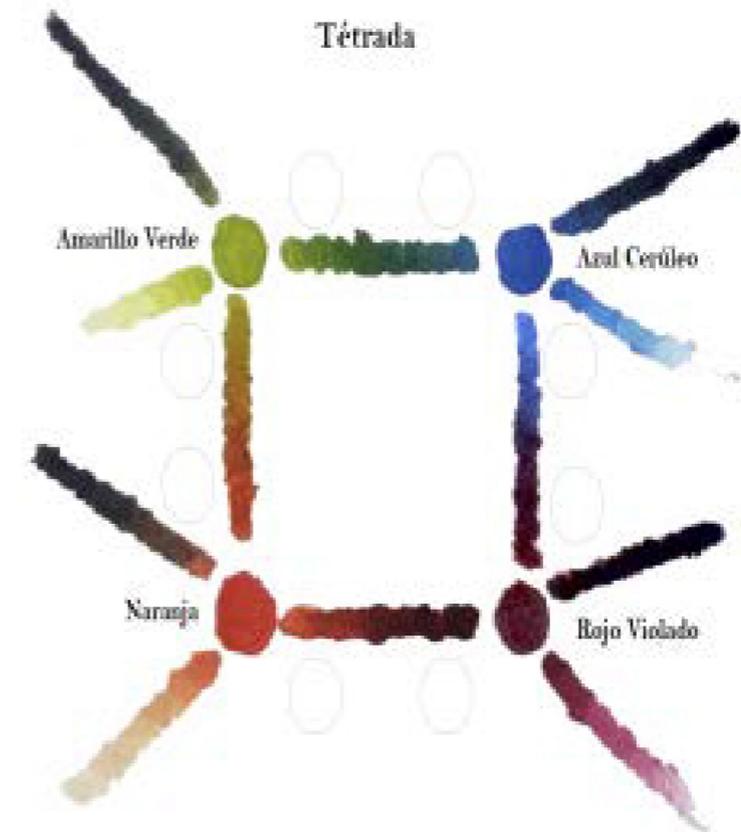
Esquema de Colores Análogos Contrastantes

Triada de Color

Tétrada

Tonos Seleccionados: Pintura al Óleo

Pruebas libres de color al óleo

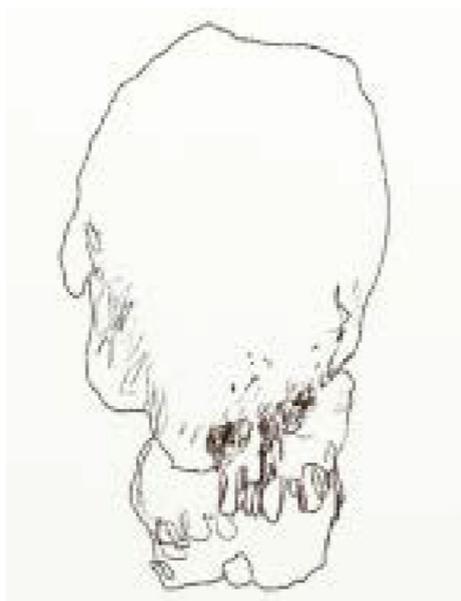

- Pruebas de aplicación de la mancha

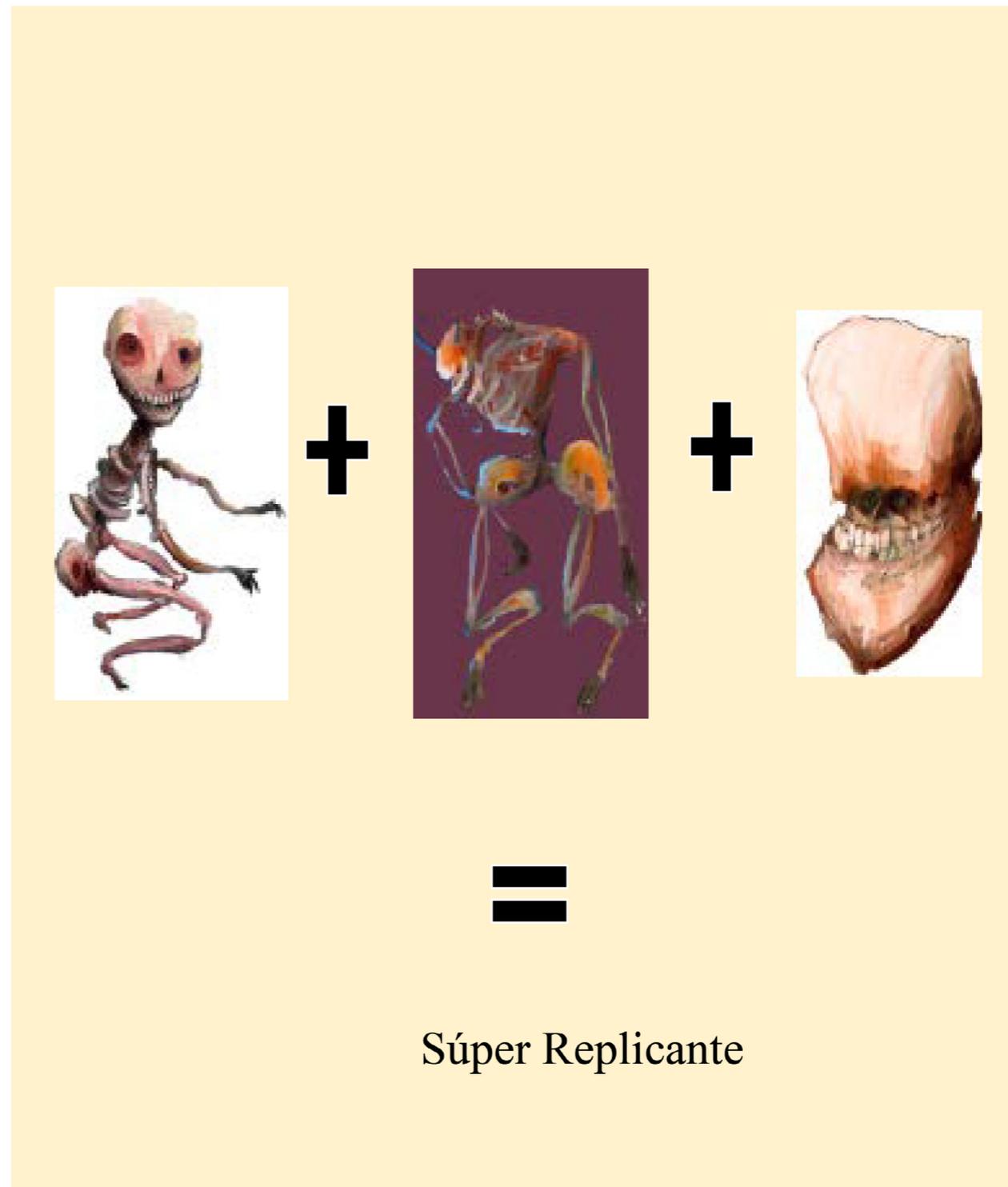
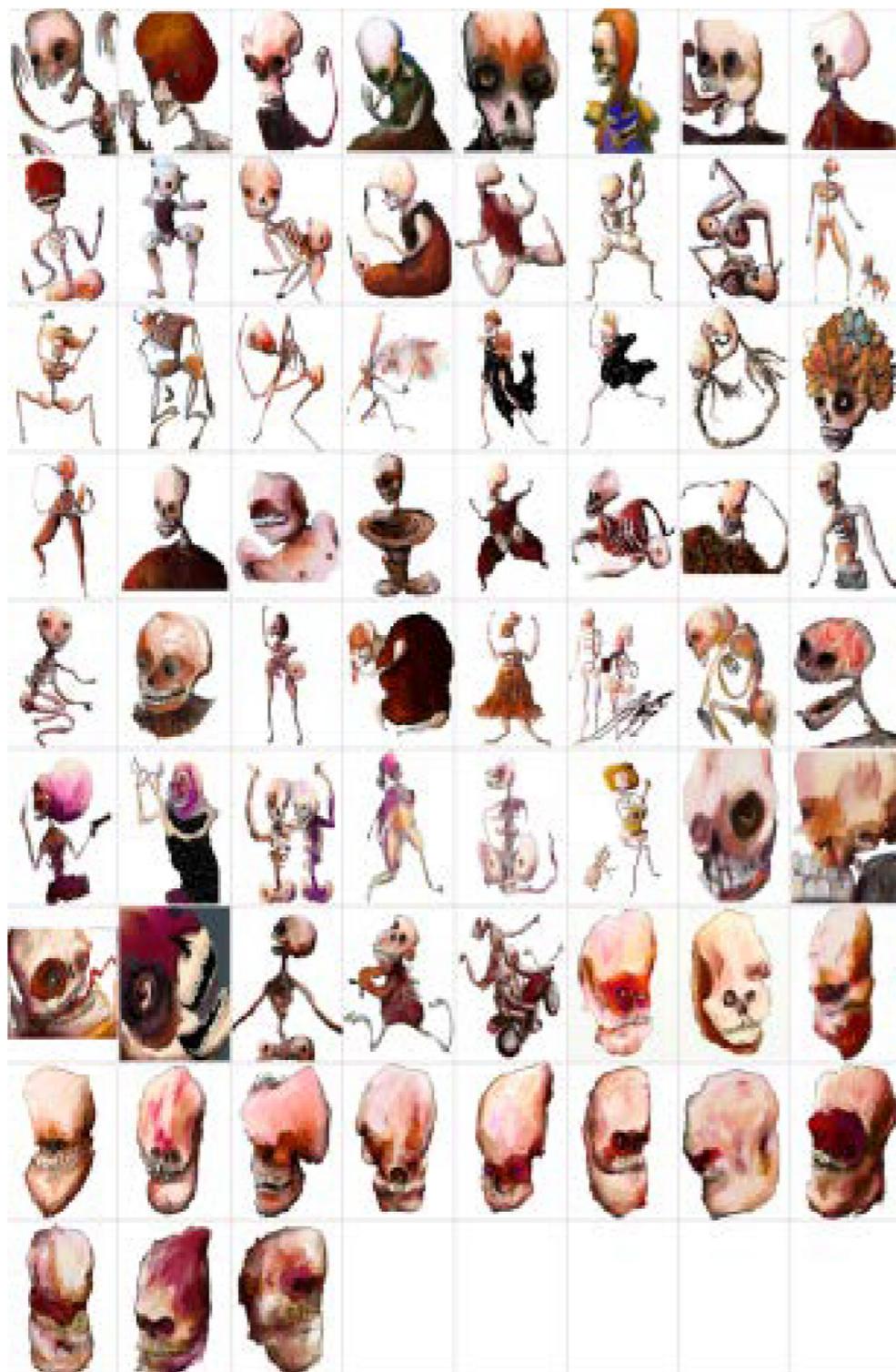
A
r
n
a
l
d
o
D
e
l
g
a
d
o

Replicantes

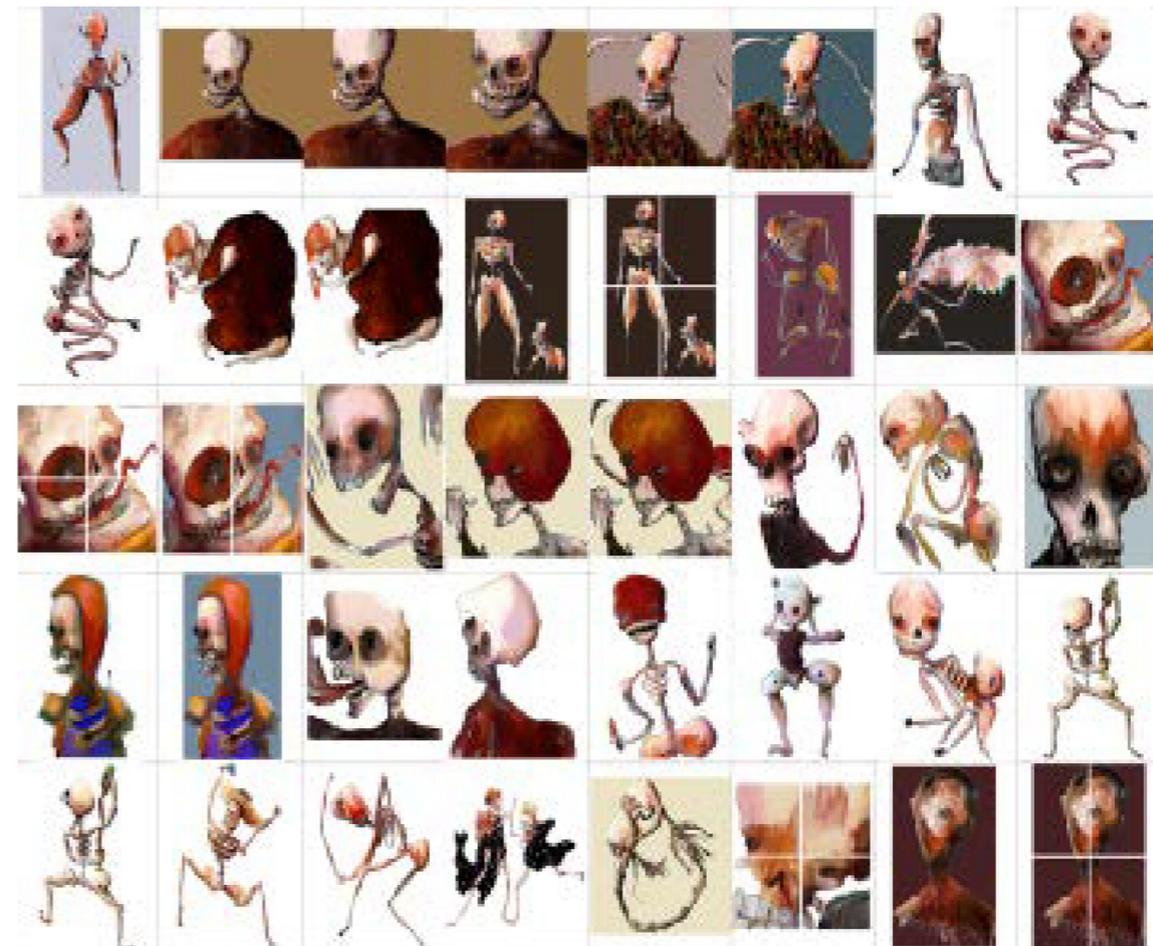
Replicantes (67 resultados)

Súper Replicantes

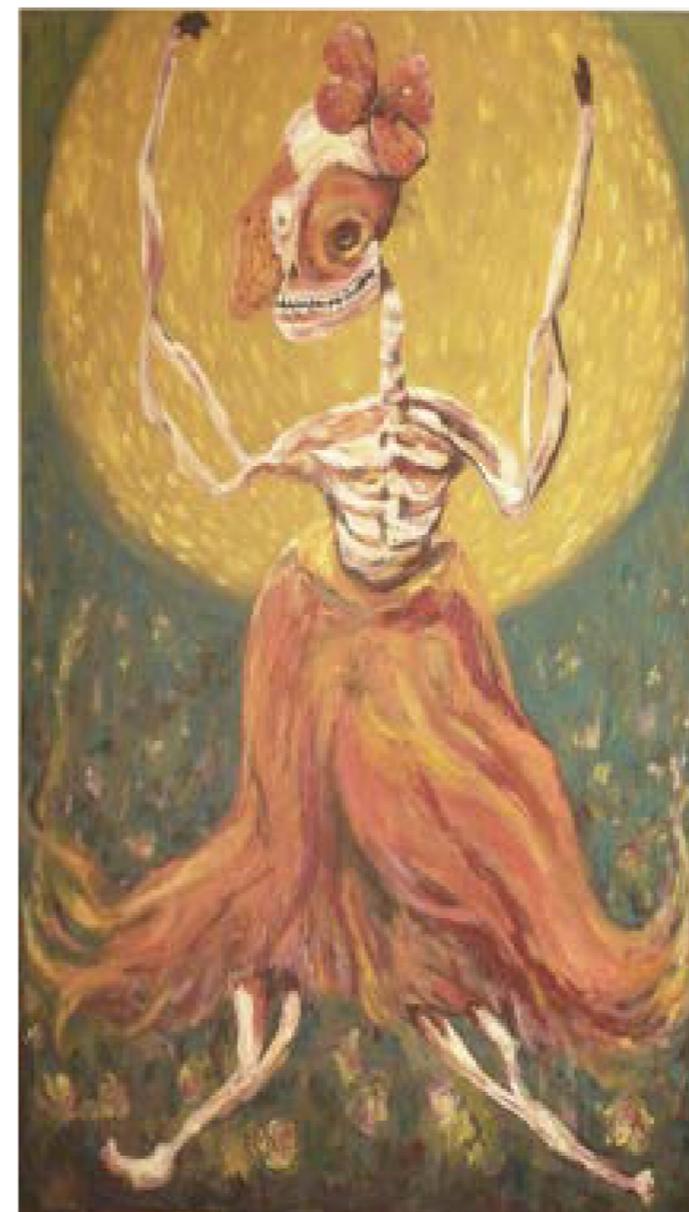

Súper Replicante B 75
“El diablo”

Otros ejemplos de Súper Replicantes

Proceso Completo

Súper Replicante U 99
"Catrina"
Óleo sobre lienzo
114cm x 84cm

Conclusiones

- El método replicante
- El tarot como apoyo del método
- La réplica que da vida al replicante
- El recurso digital unido al tradicional

CONCLUSIONES

La imagen como obra de arte sufre una cantidad de transformaciones para su realización, ya sea que el artista inicie con un número considerable de estudios previos para una cosa, o que tenga toda una vida de intentos obra por obra, es un camino que no culmina, la evolución de sus signos plásticos, así como el conocimiento, van a deberse a la repetición y variación de los intentos, esta investigación y propuesta del método replicante es una prueba de ello, la propuesta inició desde cero, ganando cada vez más en el camino; la deconstrucción del arquetipo de la muerte se desarrolló gracias al estudio de los replicantes, a la combinación de elementos conceptuales y referentes visuales estudiados a profundidad, llevándolos a la práctica, obteniendo una serie de dibujo y pintura que muestran una muerte amalgamada, evidenciando que la construcción de algo nuevo surge del ensayo y error, del desglose de sus partes para otra composición.

El tarot sirvió como apoyo conceptual inicial, ayudó en la comprensión de los distintos significados que se pueden tener de un tema desde lo arquetipal, así como explorar su simbología, el estudio de cada arcano mayor del tarot Cosmic presentó resultados muy variados, como el tema de la muerte visto desde la materialidad, el ego, la guía espiritual, la destrucción, la oscuridad, la alegría, pero que en síntesis presentó a la muerte que se buscaba representar, una muerte como estado, como máscara, entre la vanidad, la fiesta y la pena. Se encontró que los arcanos se ligan a la temática de la muerte ya que representan sus modelos básicos, la muerte fue el texto compuesto por ellos, que son la estructura con las que se comparan los significados que se busquen. Este sistema de clasificación arroja la posibilidad de ser utilizado para estudiar cualquier inquietud teó rica en el desarrollo posterior de la obra arte. Las características seleccionadas desde la etapa conceptual necesitaron ser llevadas a la plástica, aquellos elementos que estuvieran relacionados con lo arquetipal como la calavera, el esqueleto, las expresiones de vanidad, lo material, etc., el estudio de los referentes visuales seleccionados fueron fundamentales, ya que sus investigaciones sirvieron de guía para desarrollar la propuesta visual.

A partir de estos y por medio de la repetición desde el dibujo, se concretaron los signos de lo arquetipal que se buscaban desarrollar, la valorización en la línea de Posada, combinada a las proporciones de Borges, que posteriormente se complejizaron con la serie de más de 400 bocetos lineales, sirvió de base para realizar luego la repetición desde el estudio de color en Vivenes y la mancha de Delgado con aplicaciones digitales y tradicionales. Mostrando una réplica que en combinación fue dando vida a cada replicante. Por otra parte el recurso digital fue de gran ayuda para agilizar procesos de producción tradicional, aligerando costos y tiempo, un ejemplo de ello es que la realización de una pintura directamente al formato sin el boceto podía tardar por lo mínimo 3 días de formato pequeño (50cm x 70cm) y hasta casi una semana los formatos medianos (80cm en adelante), pero con el proceso de bocetaje riguroso, al momento de llevar a cabo cada pieza pequeña, se redujo a 3 horas y las piezas de formato mediano de 2 a 3 días. Además muchas de las obras realizadas en este medio (digital) demostraron tener mucho potencial a nivel de color, claro está que hay una gran diferencia, se tiene una gama infinita de colores luz, que nunca se acaban y que dan mucha vida a la obra, pero se apreció también que el aspecto tradicional tiene una cualidad de objeto palpable que tiene su valor.

Finalmente, siguiendo los pasos propuestos no cabe duda que este proceso se puede aplicar a cualquier tema que se quiera investigar desde el arte, lo que se considera obra puramente conceptual está sobrevalorado, el proceso creativo y la manera de exponer resultados desde otro punto de partida combinado a lo tradicional es lo que enriquece realmente la creación de la obra del arte, sin importar que se realice con dibujo a grafito o que se busque pintar desde la vieja escuela, sin una investigación va a ser un simple oficio. Este trabajo buscó evidenciar que la construcción de la obra de arte está compuesta por una transición evolutiva, mediante un método que consiguió la hibridación, en la reflexión de los elementos que constituyen un tema con el hacer de taller, sumando nuevos lenguajes digitales. Por ello se hace una invitación a todo aquel investigador de la creación de imágenes, ya sea que lo haga a manera de réplica (como refutación), como mejora, o simplemente por el placer de crear, que pruebe el método Replicante para seguir generando nuevos conocimientos, obras de arte que sean pensadas sin descuidar la técnica.

Título: Proceso Método Replicante

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abarca, Michael. (2013). Roba este trabajo: Apropiación postmoderna como método de creación. Tesis de pregrado de la Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
- Allan Poe, Edgar. (1842). La Muerte Roja. Editorial Esediciones. Madrid, España.
- Arias, Fidias. El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología Científica. Sexta edición. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela. 2012.
- Ayala, O. (2013). La deconstrucción como movimiento de transformación. (Ciencia, Docencia y Tecnología, vol. XXIV, núm. 47. pp. 79-93) Universidad Nacional de Entre Ríos. Concepción del Uruguay, Argentina.
- Benjamin, W. (1989). La Obra de Arte en la Época de su Reproductibilidad Técnica. (Spanish Edition) CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Baudrillard, J., Crimp, D., Foster, H., Frampton, K., Habermas, J., Jameson, F., Krauss, R., Owens, C., Said, E., Ulmer, G. (1983). La Posmodernidad: Selección y Prólogo de Hal Foster. Editorial Kairós, Barcelona.
- Calabre, Omar. (2005). La Era Neobarroca. Tercera Edición. Editorial Catedra: signo e imagen. Madrid, España.
- Danto, Arthur. (1995). El Final Del Arte. Revista "El Paseante", núm. 22-23.
- Davinia Gómez Martín. Iconografía de la Muerte en el Arte Moderno Occidental. Tesis de grado historia del arte. 2014-2015.
- Díaz-Obregón, Raúl. De la crisis de la representación en la pintura a la instalación artística. CES Felipe II (UCM) y Universidad Nebrija (Madrid) Bellas Artes. 2009.
- Dix, Jay. (2000). Color Atlas of Forensic Pathology. CRC Press LLC. Boca Ratón, Londres, New York, Washington, DC.
- Estanga, Elcira. (1999). Ases de Rostros. Tesis de pregrado de la Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
- Huamán, M., Mondonedo M., Huamán Andía B. (2013). Lecturas de Teoría literaria II: Claves de la Deconstrucción. Fondo Editorial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- Itten, J. (1955). Arte del Color: Aproximación Subjetiva y Descripción Objetiva del Arte. Edición Abreviada. Editorial Bouret. Paris.
- Jodorowsky, A. (2006). Yo, el Tarot. Editorial Debolsillo, Argentina.
- Kellogg, M. The Word Reference. Web. USA.
- Ferrater Mora, J. (1964). Diccionario de Filosofía, tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina.
- Jung, G. Carl. (1964). El hombre y sus símbolos. Ediciones Paidós Ibérica, S. A. Barcelona, España.
- _____ (2005). La dinámica de lo Inconsciente. Obra completa, Volumen 8. Editorial Trotta. Madrid, España.
- Krieger, P. (2004). La deconstrucción de Jacques Derrida. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Núm 84.
- Larrañaga, J. (2001). Instalaciones. Guipúzcoa, Nerea D.L., Hondarribia.
- Losche, N. (2001). Tarot Cosmic. Traducción: Jesús Rodríguez Alonso. Arkano Books. Madrid.
- Ortega y Gasset. (1970). El Espectador. Salvat Editores, S. A. España.
- Paz, Octavio. (2008). El laberinto de la soledad. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Tatarkiewicz, W. (2007). Creación: Historia del concepto. Criterios, nº 30, julio-diciembre, pp. 238-257. Traducción de Desiderio Navarro. La Habana. Von
- Stecher, P. (2012). Una lectura semiótica del tarot y el estudio de un caso, Argentina. AdVersuS, IX.
- Yurman, Fernando. (2007). El espejo, la sociedad y el retrato (Lo que mira el autorretrato). Fundación Empresas Polar, Caracas.

* Ficha Técnica del Vídeo

Título: Proceso Método Replicante

Dirección: Robert Dugarte

Guión y edición: Alejandro Rojas y Robert Dugarte

Intérprete: Robert Dugarte

Fotografía(Cámara): Alejandro Rojas

Soundtrack: Danse Macabre, OP.40. Francia (1874)

Compositor Camille Saint Sâens

Mérida, Venezuela, 2019.

Como citar este artículo:

Dugarte, R. (2019). Replicante de la Muerte: Método Deconstructivo del Arquetipo para la Ejecución de una serie de dibujo y pintura. *La A de Arte*, 2(3), 195-225 pp. erevistas.saber.ula.ve/laAdearte

Esta obra está bajo licencia internacional

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. Se utiliza una Licencia

Creative Commons Atribución-NoComercial que permite a otros compartir el trabajo con el reconocimiento de la autoría y la publicación inicial en esta revista, sin propósitos comerciales.

Esta versión digital de la revista **La A de Arte**, se realizó cumpliendo con los criterios y lineamientos establecidos para la edición electrónica en el año 2019.

Publicada en el Repositorio Institucional SaberULA.

Universidad de Los Andes – Venezuela.

www.saber.ula.ve

info@saber.ula.ve