

**ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES
“DIEGO QUISPE TITO” DEL CUSCO**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO
Vicerrectorado de Investigación
Facultad de Artes Visuales**

El grabado en la simbiosis de lo natural y humano

Asesor de Especialidad :Mg. LUCIO VITA GUTIERREZ MENDOZA
Asesor Metodológico :Dr. ENRIQUE ALONSO LEON MARISTANY

Tesis presentada por la bachiller:

BERTHA MAMANI MACHACA

Para optar al Título Profesional de Licenciada en Artes
Visuales en la especialidad de: Dibujo, Grabado y Diseño
Gráfico.

Cusco 2022

Anexo N° 01

INFORME DE ORIGINALIDAD

EL QUE SUSCRIBE, ASESOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS TITULADO			
El grabado en la simbología de lo natural y humano			
Presentado por:	Bartha Mamani Machaca	DNI, N°:	76167930
Para optar el título profesional/grado académico de:	Licenciada en Artes Visuales en la especialidad de dibujo, Grabado y Diseño Graf		
Informe que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por	(3) veces		
Mediante el Software Antiplagio y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de	(21)%		

EVALUACIÓN Y ACCIONES DEL REPORTE DE COINCIDENCIA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL, TESIS

PORCENTAJE	EVALUACIÓN Y ACCIONES	Marque con una (X)
Del 1 al 25%	Nivel de similitud de fuente aceptable	X
Mas de 26 %	Devolver al usuario para las correcciones	

Por tanto, en mi condición de asesor metodológico, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 30 de octubre de 2024.

Firma

Post firma

Lucio Vito Gutierrez Mendoza

DNI, N°:

23831317

ORCID del Asesor

0009-0007-8877-3971

Se adjunta:

1. Reporte del porcentaje de coincidencias por el Sistema Anti plagio.
2. Reporte general de coincidencias por el sistema anti plagio en formato PDF

El grabado en la simbiosis de lo natural y humano

INFORME DE ORIGINALIDAD

21 %

INDICE DE SIMILITUD

21 %

FUENTES DE INTERNET

1 %

PUBLICACIONES

7 %

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	8 %
2	docplayer.es Fuente de Internet	1 %
3	vdocuments.es Fuente de Internet	1 %
4	www.slideshare.net Fuente de Internet	1 %
5	dspace.utpl.edu.ec Fuente de Internet	1 %
6	elfarmaceutico.es Fuente de Internet	1 %
7	Submitted to Universidad Nacional Diego Quispe Tito Trabajo del estudiante	1 %
8	hdl.handle.net Fuente de Internet	1 %
9	www.elfarmaceutico.es Fuente de Internet	

DEDICATORIA

A los seres que me cuidan desde el cielo.

A mi persona por ser perseverante en mis propósitos.

A los que sensibilizan con sus obras de arte.

A los árboles centenarios del Cusco.

ÍNDICE

DEDICATORIA

ÍNDICE

RESUMEN	8
ABSTRACT	9
INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO I	12
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	12
1.1. Planteamiento del Problema.	12
1.1.1. Definición del problema.	12
1.1.2. Descripción del problema.	12
1.1.3. Formulación gráfica del problema.	13
1.1.4. Formulación teórica del problema.	13
1.2. Objetivos.....	13
1.2.1. Objetivo general.....	13
1.2.2. Objetivos específicos.	14
1.3. Justificación.	14
1.3.1. Justificación teórica.	14
1.3.2. Justificación metodológica.....	14
1.3.3. Justificación práctica.....	15
1.4. Viabilidad.....	15
1.5. Diseño y Metodología de Investigación.....	15
1.5.1. Diseño de investigación.	15
1.5.2. Tipo de investigación.....	15
1.5.3. Metodología.	15
CAPÍTULO II	16
REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN	16

2.1. Marco Histórico.	16
2.1.1. Árboles añejos con historia y tradición en la ciudad del Cusco.	16
2.1.2. Un pueblo que defendió a un árbol.	19
2.1.3. Tomasz Alen Kopera.	19
2.1.4. Figuras fantásticas creadas con madera de deriva tallada a mano.	20
2.1.5. Pisonay “ de la tierra y otros poemas”.	21
2.1.6. El Pisonay como alegoría de vida.	22
2.1.7. El origen del grabado.	25
2.1.8. Plazoleta de la Almudena.	32
2.2. Marco Teórico.	34
2.2.1. Categorías estéticas.	34
2.2.2. Géneros estéticos.	36
2.2.3. Simbiosis.	37
2.2.4. Pisonay (<i>Erythrina falcata</i>).	38
2.2.5. Los árboles de Pisonay en el departamento del Cusco.	42
2.2.6. Pisonay de la Plazoleta de la Almudena, Cusco.	43
2.2.7. Etapas vitales del ciclo de vida de la mujer.	46
2.2.8. El grabado.	54
2.3. Marco Conceptual.	69
CAPÍTULO III.	71
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO.	71
3.1. Instrumentos Valorativos de Investigación para Procesos Creativos por el Conjunto de Expresiones.	71
3.1.1. Primer nivel de investigación: Categorización (similitudes).	74
3.1.2. Segundo nivel de Investigación: Categorización (diferencias).	77
3.2. Instrumento de Valoración Social y del Artista.	80
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN.	82
3.3. Valoraciones de Semiótica y Estructura Artística (Dimensiones Estéticas).	82

CAPITULO IV	126
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	126
4.1. Conclusiones.....	126
4.2. Recomendaciones.	128
Lista de Referentes.....	129
APÉNDICES.....	132
APÉNDICE A	132
INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PROCESOS CREATIVOS POR CADA EXPRESIÓN	132
APÉNDICE B	141
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	141
INFORME CURATORIAL	141
APÉNDICE C	160
FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	160
APÉNDICE D	163
IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE.....	163
APENDICE E	169
CATÁLOGO, AFICHE Y TARJETA DE INVITACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE GRADO.....	169
APENDICE F	172
IMÁGENES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS PUBLICITARIOS.....	172

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Taxonomía del árbol de Pisonay de la Plazoleta de la Almudena	44
Tabla 2 Valoración pragmática	71
Tabla 3 Valoración paradigmática	72
Tabla 4 Tabla de unidades	73
Tabla 5 Tabla de categorización.....	73
Tabla 6 Instrumento de Valoración Social y del Artista.	80
Tabla 7 Valoración Ícono - Simbólica	133
Tabla 8 Valoración Sintáctica	134
Tabla 9 Valoración Sintagmática	135
Tabla 10 Valoración de Estructura Artística	135
Tabla 11 Estructura del Instrumento de Valoración Social y del artista	138
Tabla 12 Tabla de distribución de obras	144
Tabla 13 Cronograma de exposición.....	145
Tabla 14 Costo proyectado.....	146
Tabla 15 Costo real.....	148

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: “En la Flor de la Juventud.”	13
Figura 2: I Pintura de Tomasz Alen Kopera.....	20
Figura 3: II Pintura de Tomasz Alen Kopera.	20
Figura 4: I Escultura de Debra Bernier.	21
Figura 5: II Escultura de Debra Bernier.	21
Figura 6: “La Santa Trinidad.”	27
Figura 7: “Virgen de la Merced.”	29
Figura 8: “El capeador.”	29
Figura 9: “Mujer Quechua.”	31
Figura 10: “Calle cuzqueña.”	31
Figura 11: “Para el pueblo lo que es del pueblo.”	32
Figura 12: “Tiempo.”	32
Figura 13: Fotografía del árbol de Pisonay (Yucay, Perú).....	39
Figura 14: Corteza del árbol de Pisonay de la Plazoleta de la Almudena.....	40
Figura 15: Hojas del arbol de Pisonay.....	40

Figura 16: Flores del árbol de Pisonay.	41
Figura 17: Frutos del árbol de Pisonay.	41
Figura 18: Fotografía del árbol de Pisonay con la portada arquitectónica del Cementerio General de la Almudena.	44
Figura 19: Ubicación de la Plazoleta Almudena.	45
Figura 20: Escala de Tanner.	48
Figura 21: Ubicación de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco.	142
Figura 22: Ubicación de los cuadros en la Galería “Mariano Fuentes Lira.” .	143
Figura 23: Presentación general de la muestra.	151
Figura 24: Presentación de la muestra.	152
Figura 25: Imágenes del proceso de la xilografía.	160
Figura 26: Imágenes del proceso de la colografía, litografía y calcografía.	161
Figura 27: Imágenes del taller donde se realizó los diferentes procesos del grabado.	162
Figura 28: Imágenes del proceso de montaje de las obras.	163
Figura 29: Imágenes de la inauguración de la muestra con la asistencia de las autoridades institucionales.	164
Figura 30: Imágenes de la inauguración de la exposición con asistencia de amistades y familiares.	165
Figura 31: Imágenes de la inauguración de la muestra y participación del elenco de teatro.	166
Figura 32: Imágenes del proceso de desmontaje de las obras.	167
Figura 33: Registro fotográfico con el artista Alberto Quintanilla del Mar.	168
Figura 34: Publicidad impresa de la muestra de grado.	171
Figura 35: Imagen de la invitación a la muestra de grado.	171
Figura 36: Difusión en la página de Facebook de Forma / Arte y Cultura de Cusco.	172
Figura 37: Difusión en el Diario del Cusco en la Sección Forma.	173
Figura 38: Difusión en la revista cusqueña Cuscopolita Magazine.	173

RESUMEN

La presente investigación describe el problema en las personas, que carecen de sensibilidad para asociar la convivencia entre el ser humano con la naturaleza; bajo ese contexto se realizó una serie de obras gráficas mixtas con el fin de sensibilizar a las personas, con imágenes que reflejan la coexistencia de ambos seres mediante el desarrollo femenino; obras de corriente surrealista inspiradas en el árbol de Pisonay.

Se utiliza como método de investigación la observación para la descripción del árbol y la figura femenina, y el método de la introspección para la interpretación de sus significados, en la que se analiza desde la semiología y la estética, donde se resume a un discurso crítico que describe e interpreta cada obra. Es analizado también como conjunto de obras mediante la descripción e interpretación en los paradigmas semióticos, así como la relación que existe entre la categorización valorativa; ya que la serie es una sucesión. Como parte de la investigación se realizó diez obras que se expusieron en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira del Cusco; logrando sensibilizar al público que tomó conciencia sobre el valor histórico y la urgencia de proteger este ejemplar, el cual, a partir de datos históricos, sería uno de los arboles más longevos de nuestra ciudad, y que se ubica paradójicamente, como heraldo de vida, en los exteriores del Cementerio General de La Almudena.

Palabras clave:

Arte contemporáneo onírico, surrealismo, fantástico, grabado, xilografía, intaglio, serigrafía, litografía, colografía, árbol de Pisonay, simbiosis, sensibilizar al humano.

ABSTRACT

This research describes the problem in people, who lack the sensitivity to associate coexistence between human beings with nature; under this context, a series of mixed graphic works was made in order to sensitize people, with images that reflect the coexistence of both beings through female development; surrealist works inspired by the Pisonay tree.

Observation is used as a research method for the description of the tree and the female figure, and the method of introspection for the interpretation of their meanings, in which it is analyzed from semiology and aesthetics, where it is summarized to a critical discourse that describes and interprets each work. It is also analyzed as a set of works through the description and interpretation in the semiotic paradigms, as well as the relationship that exists between the evaluative categorization; since the series is a succession. As part of the investigation, ten works were carried out and exhibited in the Mariano Fuentes Lira National Culture Hall in Cusco; managing to sensitize the public who became aware of the historical value and the urgency of protecting this specimen, which, based on historical data, would be one of the longest-lived trees in our city, and which is paradoxically located, as a herald of life, outside the General Cemetery of La Almudena.

Keywords:

Dreamlike contemporary art, surrealism, fantastic, engraving, woodcut, intaglio, serigraphy, lithography, collage, Pisonay tree, symbiosis, sensitize the human.

INTRODUCCIÓN

En nuestra ciudad del Cusco existen árboles centenarios, varios con valor histórico que forman parte de nuestro patrimonio cultural, pero lamentablemente con el pasar del tiempo fueron olvidados por la población y aún más por las autoridades, quienes no se preocupan por brindar medidas de protección, exponiéndolos al maltrato por parte de algunas personas, acciones que tal vez sea por falta de empatía con la naturaleza; es ahí donde el artista tiene la importante misión de sensibilizar a las personas con sus obras de arte.

Las malas acciones del hombre afectan al medio ambiente y con mayor frecuencia la subsistencia de los árboles, que no solo son madera, sino también una importante fuente de oxígeno; varios de ellos forman parte de nuestro patrimonio histórico, como es el caso del Pisonay ubicado en la plazuela de la Almudena, según datos históricos sería uno de los vecinos más longevos de nuestra ciudad.

“El grabado en la simbiosis de lo natural y humano” es un trabajo de investigación, que surge a raíz de la observación crítica al árbol mencionado; concluyendo que parte de la población perdió la sensibilidad, ya que de manera constante este ejemplar es maltratado. Lo que más llamó más la atención, fue la quemadura que presenta en la parte inferior del tronco, lo que hizo pensar sobre la falta de empatía de algunas personas con la naturaleza, este tipo de acciones la explica la falta de educación; por lo tanto, el principal problema es la carencia de sensibilidad para asociar la convivencia del ser humano con la naturaleza.

Este hecho, conllevó a realizar una serie de obras gráficas cuyo protagonista es el árbol, que es representado a través de la figura femenina mostrando el desarrollo biopsicosocial de la mujer en todas sus etapas, desde su nacimiento hasta su vejez (etapa en la que se encuentra en la actualidad); dando a entender que este árbol al igual que todos, tuvo su desarrollo y se fue formando a través del tiempo, y que también, es un ser vivo que amerita respeto y no merece que atenten más contra su vida.

La presente investigación consta de cuatro capítulos:

El capítulo I, aborda el diseño de investigación, el planteamiento del problema, la descripción del problema y los objetivos generales y específicos. Las

justificaciones teóricas, metodológicas y el tipo de investigación a la que pertenece el proyecto.

El capítulo II, contiene los referentes de la investigación, como son las bases teóricas en los que se apoya la investigación, comprendiendo el marco histórico, marco teórico y el marco conceptual.

El capítulo III, trata sobre el análisis denotativo y connotativo, los procesos de segmentación y categorización, donde se halla los instrumentos valorativos de investigación, para procesos creativos por el conjunto de expresiones, dentro está la valoración pragmática, la valoración paradigmática, la valoración social y del artista, además del resumen de investigación que tiene como tema en cuestión el desarrollo biopsicosocial de la mujer emulando las formas, texturas, hojas y flores del árbol de Pisonay, expresadas en la técnica del grabado mixto.

El IV capítulo, se refiere a los resultados de la investigación resumidos en las conclusiones por cada objetivo, también incluye recomendaciones recogidas en el proceso y muestra, así como el listado de referencias y finalmente los apéndices.

Apéndice A. Se halla los instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por expresión de la obra gráfica.

Apéndice B. Se encuentran los resultados de la investigación, donde se observa el informe curatorial.

Apéndice C. Se halla el registro fotográfico que se realizó durante el proceso de investigación.

Apéndice D. Se aprecia las fotografías del proceso del montaje de la exposición, la inauguración de la muestra y el desmontaje de las obras de arte.

Apéndice E. Se evidencia la imagen del catálogo y afiche empleado en la publicidad de la exposición artística.

Apéndice F. Se encuentran las imágenes de difusión en medios publicitarios.

CAPÍTULO I

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del Problema.

1.1.1. Definición del problema.

El público carece de sensibilidad para asociar la convivencia entre el ser humano con la naturaleza.

1.1.2. Descripción del problema.

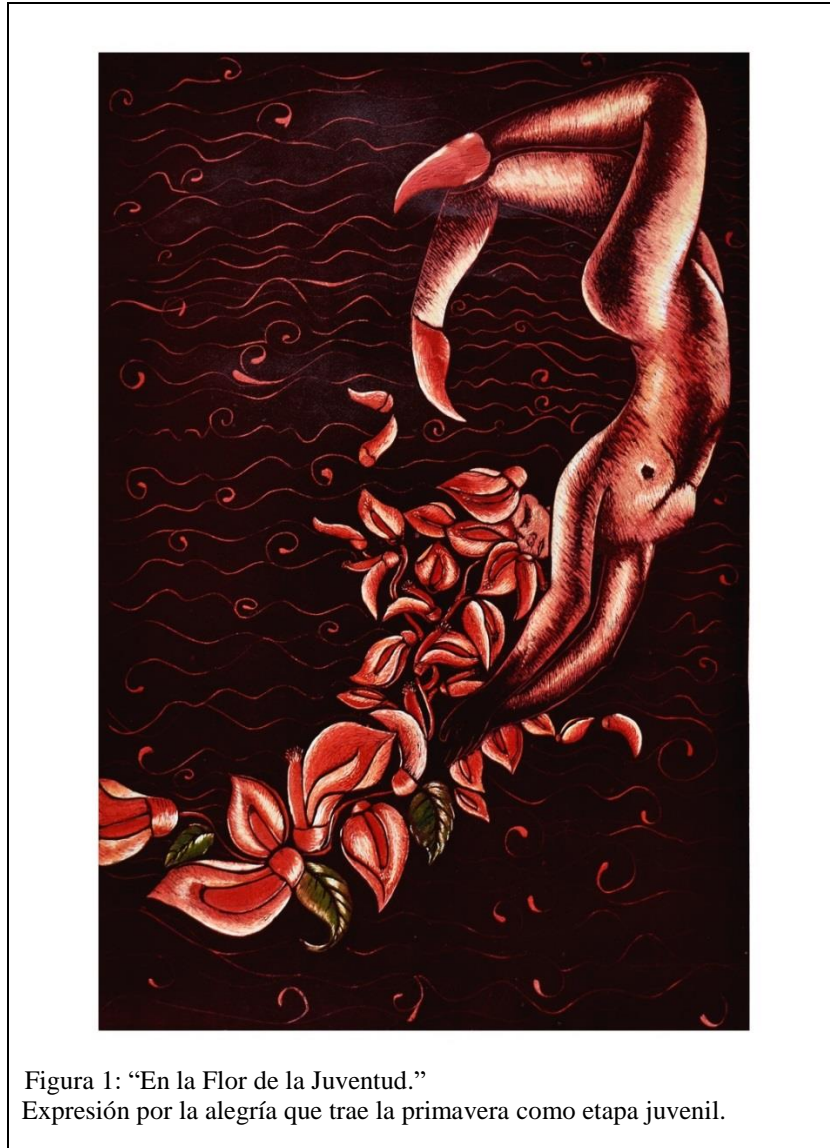
La existencia de los árboles trascendentales, significa mucho en el medio donde se desarrollaron algunas generaciones, representando historias y emociones vividas en nuestra ciudad.

Las nuevas generaciones deben recibir nuestras enseñanzas en la preservación de la naturaleza, y así salvaguardar su futuro en convivencia con el medio ambiente; observo con preocupación que la falta de sensibilidad, afecta con mayor frecuencia la subsistencia de los árboles, en este caso el de Pisonay, considero que no hay estrategias para su preservación, motivo por el cual constantemente es amenazado por diferentes factores, lo que hace que peligre su existencia.

(...) el ingeniero agrónomo José Castañeda, nos relata también, que el cuarto árbol [más] antiguo en la ciudad del Cusco se ubicaría en la misma Plaza de la Almudena. Actualmente, se trata de un Pisonay que alegra todas las mañanas la entrada al recinto mortuorio.

El profesional del ramo, se atreve a decir que este Pisonay tendría 300 años; sin embargo, no existe un dato exacto y definitivo. Solo se sabe que antes en la Ciudad Imperial no había árboles, fue recién a partir de 1919 donde se inicia la reforestación de los terrenos y áreas verdes. Con el paso de los años la urbe adquiere un marco con un carácter pictórico donde se combinan calles antiguas, casonas coloridas, un cielo azul, árboles frondosos intensos y resplandecientes de color verduzco (Letona, 2012, párr. 10).

1.1.3. Formulación gráfica del problema.

1.1.4. Formulación teórica del problema.

Producir una serie de obras gráficas mixtas, porque el público carece de sensibilidad para asociar la convivencia entre el ser humano con la naturaleza y sensibilizarlo mediante el desarrollo y belleza de la figura femenina.

1.2. Objetivos.

1.2.1. Objetivo general.

Elaborar una serie de obras gráficas mixtas que asocien la convivencia entre el ser humano con la naturaleza, donde el público se sensibilice mediante el desarrollo y belleza de la figura femenina y propuesta de las obras.

1.2.2. Objetivos específicos.

1.2.2.1. *Objetivo específico 1.*

Producir obras gráficas mixtas en sus diversos procedimientos: xilografía alternativa, serigrafía, intaglio alternativo, litografía y colografía.

1.2.2.2. *Objetivo específico 2.*

Analizar al ser humano y a la naturaleza.

1.2.2.3. *Objetivo específico 3.*

Exponer las obras artísticas en la sala de exposiciones “Mariano Fuentes Lira”.

1.2.2.4. *Objetivo específico 4.*

Sensibilizar al público espectador mediante las obras gráficas con imágenes del desarrollo y belleza de la figura femenina.

1.3. Justificación.

1.3.1. Justificación teórica.

La realización de la presente investigación surge a raíz de la observación crítica hacia el árbol de Pisonay, ubicado en la plazoleta de la Almudena, dotándola de belleza y estética al lugar donde muchos visitantes dan el último adiós a sus seres amados, ya que se encuentra ubicado hacia la puerta del campo santo.

Considerando que no hay estrategia contundente para su protección, lo que hace peligrar la subsistencia de este ejemplar que es uno de los más longevos de la ciudad del Cusco; también tiene un valor sentimental e histórico en la zona, para la ciudad y la persona misma, lo que hace reflexionar su falta de protección. A lo que conlleva motiva a crear un juego lúdico, con la imagen de la belleza y desarrollo de la figura femenina emulando las formas del árbol; para de esta manera sensibilizar al público y que tome conciencia de sus acciones, posiblemente por falta de educación desconocen su prevalencia a través del tiempo y así no atenten más con la integridad de este árbol.

1.3.2. Justificación metodológica.

Es preciso para lograr los objetivos acudir al empleo de los siguientes métodos:

- El método iconográfico – iconológico de Erwin Panofsky y Gombrich; trata sobre la (observación - introspección) cada obra gráfica está conformada por formas y objetos que necesitan ser identificados, para luego ser interpretados respectivamente.

- El método semiológico; las obras gráficas que se presentan están agrupadas por diferentes signos, correspondiendo así a una determinada idea por lo que necesitan ser entendidas para su correcta interpretación de acuerdo a la aplicación del método semiológico.

1.3.3. Justificación práctica.

Estos años de estudios provocó la creación de una serie de diez obras gráficas mixtas, realizadas en sus diversos procedimientos como la xilografía alternativa, serigrafía, intaglio alternativo, litografía y colografía, trabajos que asocian la convivencia del ser humano con la naturaleza, en la que se involucra a la figura femenina como el elemento importante donde el árbol de Pisonay lo personifica; la serie tiene como objetivo sensibilizar al público y conllevarlo a la reflexión de su condición de ser humano y su respeto con la naturaleza.

1.4. Viabilidad.

- a) De contexto. -El proyecto se realizó en la ciudad del Cusco, de agosto del 2017 hasta abril del 2019.
- b) De recursos Técnicos. -Se dispuso de recursos técnicos y materiales suficientes para la creación de las obras gráficas mixtas.
- c) Financieros. -La financiación fue con recursos propios.

1.5. Diseño y Metodología de Investigación.

1.5.1. Diseño de investigación.

Corresponde a los procesos creativos por expresión y el enfoque de investigación, es cualitativa estética.

1.5.2. Tipo de investigación.

El tipo de investigación corresponde al nivel descriptivo, interpretativo en procesos creativos.

1.5.3. Metodología.

Los métodos para la investigación en procesos creativos son:

- El método de la observación
- El método de la introspección

En el desarrollo de la investigación se ha empleado la *segmentación* y la categorización de los elementos y figuras, para entender el código como la relación que existe entre ambos, para finalmente *explicar el contenido y mensaje* de la obra.

CAPÍTULO II

REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco Histórico.

2.1.1. Árboles añejos con historia y tradición en la ciudad del Cusco.

Según lo leído en el sitio web de Radio Programas del Perú por la entrevista de Adelayda Letona, quien realizó las investigaciones y entrevistas con los ingenieros especialistas, llega a la conclusión que los árboles centenarios de la ciudad imperial tienen un gran valor histórico, por lo que son parte de nuestro patrimonio cultural; actualmente en su mayoría las personas desconocen su importancia y muchas veces atentan contra ellos.

- *El árbol más antiguo de Cusco.*

De acuerdo a la entrevista este árbol se encontraría ubicado en un antiguo palacio inca, por lo que posteriormente estos inmuebles pasarían a formar parte del seminario San Antonio Abad que sería fundado en el año 1592 por el Sexto Obispo del Cusco, Monseñor Antonio de la Raya. Después de aproximadamente un siglo un monje cultiva este árbol en el patio de dicho lugar, estamos hablando del gigantesco y resistente cedro situado en el hoy Hotel Monasterio, así lo reafirma el experto ingeniero agrónomo.

José Castañeda Prada nos detalla que “el cedro pertenece a la especie de la *Cedrela herreriae*, más conocida hoy en día como *Cedrela angustifolia*. “Este cedro de altura es originario de las serranías americanas y por su madera muy compacta fue usada en el tallado artístico para columnas, retablos, púlpitos, mesas, coros y otros, por los españoles durante la colonia. Los objetos se muestran hasta la fecha a través de los siglos en templos, palacios y casonas”, menciona (Letona, 2012, párr. 5).

Hoy en día este árbol es uno de los atractivos turísticos del hotel mencionado, motivo por el cual lo cuidan y le hacen un constante mantenimiento, justamente para mejorar sus condiciones y alargar aún más su longevidad. Al estar ubicado en un espacio privado recibe un trato adecuado que muchos árboles del espacio público no tienen, como el caso de los árboles centenarios de la ciudad, expuestos al maltrato e indiferencia de la colectividad.

- *El segundo árbol.*

Sería un Chachacomo que está ubicado en la Avenida de la cultura al frente de la Alianza Francesa. Como señala la investigación de Letona (2012) en la que cita al doctor Ángel Avendaño, que es un estudioso de la historia del Cusco, quien nos narra lo siguiente:

Que “en este Chachacomo, en el año de 1825, el libertador Simón Bolívar a su llegada al Cusco ató su caballo; este lugar fue designado para rendirle un homenaje por parte de una comitiva de damas de la ciudad, la misma que se hallaba encabezada por la esposa del prefecto Francisca Zubiaga de Gamarra”.

Añade que “ella tenía previsto colocar en su cabeza una corona como reconocimiento a la gesta libertaria; sin embargo, por una descortesía que habría cometido Simón Bolívar la llamada Mariscala colocó la corona en la cabeza del caballo generando sorpresa entre los asistentes. Algunos señalan que la acción estaría relacionada con un acercamiento muy cercano que tuvieron ambos personajes en alguna parte de la Historia en el Cusco” (párr. 6-7).

Este Chachacomo en su época se convirtió en un símbolo para los ciudadanos, siendo testigo de los jóvenes que se juraban amor eterno, también de la partida de los visitantes, y en épocas de fiesta se realizaba en ese lugar los Cacharpari. Este árbol actualmente tendría más de 200 años aproximadamente (Letona, 2012).

En la actualidad este ejemplar se encuentra en pésimas condiciones sin ninguna medida de seguridad y la placa que tenía fue robada. Es preocupante porque a las autoridades parece no importarles el estado actual de este centenario, ya que recibe maltrato por parte de algunas personas, tal vez por falta de educación e ignorando por completo su valor histórico.

- *El tercer árbol.*

De acuerdo a la entrevista este árbol estuvo ubicado cerca al Cementerio de la Almudena y a un costado de la antigua morgue del Cusco, Letona (2012) continúa citando al especialista en la que describe que se trató también de un Chachacomo, que ya existía por los años 1900; y fue talado en la gestión del ex alcalde Daniel

Estrada Pérez. El doctor Ángel Avendaño comenta lo siguiente:

Este Chachacomo fue denominado como el árbol maldito por los pobladores de entonces, porque fue a su sombra donde dos legos fueron fusilados por orden del prefecto Agustín Gamarra, luego de que fueran acusados del robo de 400 doblones por las máximas autoridades del antiguo Convento de los Betlemitas”. “La gente aquí, antes de enterrar a sus muertos lloraba y después continuaba su camino hacia el cementerio, agrega (párr. 10).

Actualmente muy pocas personas recuerdan sobre la existencia de ese chachacomo, ya que en su mayoría son personas de la tercera edad quienes presenciaron los hechos, historias y cuentos urbanos sobre su existencia, y es esa información que perdurara en sus memorias hasta el fin de sus días. Las nuevas generaciones desconocemos sobre la existencia de este llamado *árbol maldito*, debido a que no existe mucha información escrita, solo verbal.

- *El cuarto árbol.*

Se trata de un Pisonay que sería el último árbol más antiguo de Cusco según esta investigación, se encuentra ubicado en la plazoleta de la Almudena, en el distrito de Santiago. Letona (2012) entrevista al ingeniero agrónomo José Castañeda quien se atreve a decir lo siguiente:

(...) Este Pisonay tendría 300 años; sin embargo, no existe un dato exacto y definitivo. Solo se sabe que antes en la ciudad Imperial no había árboles, fue recién a partir de 1919 donde se inicia la reforestación de los terrenos y áreas verdes. Con el paso de los años la urbe adquiere un marco con un carácter pictórico donde se combinan calles antiguas, casonas coloniales, un cielo azul, árboles frondosos intensos y resplandecientes de color verduzco (párr. 12-13).

Árbol considerado el último cantinela de la puerta del cementerio del Cusco, actualmente tampoco cuenta con medidas de seguridad lo que hace peligrar su subsistencia, ya que es amenazado de manera constante por algunas personas, esta situación se agrava más en épocas de festividades patronales durante el año por obvias razones.

2.1.2. Un pueblo que defendió a un árbol.

En el pueblo de Andamarca capital del distrito del Carmen Salcedo, provincia de Lucanas, región de Ayacucho, se produjo algo impresionante, los pobladores demostraron la gran valoración hacia un árbol centenario de su localidad.

De acuerdo a la publicación en el sitio web blogger Narracentro, en la publicación de Torres (2014), en el distrito de Andamarca una mañana los pobladores fueron despertados por el ruido de máquinas excavadoras. El nuevo alcalde de dicho lugar mencionó que iba a modernizar la plaza mayor, por lo que el principal cambio sería talar el añejo árbol de Pisonay porque según él “obstaculizaba la modernización”, por estar ubicado en medio de la plaza.

Cuando los pobladores se enteran de lo que querían hacer, van a la iglesia y sacan la estatua de San Isidro, el patrono del pueblo, para que sea testigo del terrible acto que se iba a cometer, ya que según ellos el árbol simboliza el báculo del santo. Tanta fue la furia de la población que hicieron retroceder a los taladores, lo que obligó al alcalde a solicitar la presencia del ejército. Horas después con el respaldo de los militares los taladores cortan una rama del árbol, lo que incita a que los pobladores creen una cadena humana entorno al tronco, cuando ocurre esto el alcalde desiste para siempre de su propósito (Párr. 1-4).

2.1.3. Tomasz Alen Kopera.

Al realizar el trabajo de investigación se buscó la mayor información posible sobre artistas que tratan sobre la unión del hombre con la naturaleza, por consiguiente, se tomó primero como referente al artista plástico Tomasz Alen Kopera, quien tiene su página oficial donde publica a la venta sus obras sin título en la técnica del óleo y acrílico.

Según el sitio web que lleva el nombre del artista surrealista Alen (2017) comenta: "en mi trabajo trato de alcanzar el subconsciente. Quiero mantener la atención del espectador por un momento más largo. Haz que quiera reflexionar, contemplar" (párr. 1).

Alen nació en Kozuchów, Polonia en 1976. Su principal fuente de inspiración es la naturaleza humana y los misterios del universo, sus pinturas presentan símbolos que se relacionan con la psique humana y la relación del hombre con el mundo circundante. El artista tiene un estilo tenebrista ya que sus obras son oscuras y

enigmáticas, se caracteriza por ser onírico y detallista (párr. 2).

Figura 2: I Pintura de Tomasz Alen Kopera.
Técnica: óleo sobre lienzo, 2013
Fuente: <https://www.alenkopera.com>

Figura 3: II Pintura de Tomasz Alen Kopera.
Técnica: óleo sobre lienzo, 2014
Fuente: <https://www.alenkopera.com>

2.1.4. Figuras fantásticas creadas con madera de deriva tallada a mano.

La segunda artista que se tomó como referente es la escultora Debra Bernier quien realiza obras con elementos de la naturaleza que tengan cierta particularidad, ya que primero estudia la forma para luego realizar sus creaciones. El sitio web *My Modern Met en Español*, realizó una entrevista y un post sobre la afamada artista bajo la redacción de Barnes (2019) donde refiere lo siguiente:

(...) Bernier transforma los objetos que se encuentra a la orilla del mar en elegantes esculturas que evocan la misma sensación de asombro que experimenta cuando está en la naturaleza. “Al caminar por el bosque, explorar pozas de marea o buscar objetos en la playa”, explica a My Modern Met, “me maravillan las creaciones de la madre naturaleza”.

Para Bernier, pasar tiempo al exterior es una experiencia terapéutica. Por ello, esto tiene un gran valor en su vida y, como consecuencia, es la inspiración que impulsa su trabajo escultórico. “Estoy rodeada de colores, formas fascinantes y diseños complejos”, explica la artista. “A veces estas esculturas son creadas naturalmente, como

una tela de araña o los colores de una hoja. Otras veces, tardo millones de años en construir algo que pueda sostener en la mano, como una piedra o un fósil”. Bernier agradece estas asombrosas creaciones y continúa su legado con su trabajo. “Existe una conexión sagrada e invisible entre nosotros y el mundo natural. Trato de hacer visible esta unidad a través de mi trabajo” (...) (párr. 1-2).

La artista canadiense Bernier realza cuidadosamente la materia prima formando delicadas figuras femeninas. Aborda en la mayoría de sus obras el tema de la fertilidad y maternidad, esa mágica fusión del espíritu de la naturaleza con la del ser humano.

Figura 4: I Escultura de Debra Bernier.
Título: “Las edades de la mujer”
Técnica: Escultura tallado en madera, 2017
Fuente:
<https://www.etsy.com/shop/shapingspirit>

Figura 5: II Escultura de Debra Bernier.
Título: “Mujer con hijo y caracol”
Técnica: Escultura tallado en madera, con incorporación de concha de caracol, 2015
Fuente:
<https://www.etsy.com/shop/shapingspirit>

2.1.5. Pisonay “ de la tierra y otros poemas”.

Los árboles de Pisonay suelen encontrarse en plazoletas brindando sombra en días calurosos. Embellecen la zona con su frondocidad y sus peculiares flores amariposadas en época de primavera.

De acuerdo a lo leído en el sitio web Forma Arte y Cultura de Cusco, blog spot que publica temas sobre la cultura. Escribe Guevara (2018) sobre la entrevista a María Luz Crevoisier para conversar y recordar a su abuela Marga Elena, quien deja un poema inspirado en el árbol de Pisonay de la provincia de Calca en

Cusco, en la que dice lo siguiente:

Pisonay, árbol hecho ascuas, que yergue su testa llameante con un gesto desafiante y audaz./ Pisonay, vas rociando tus pétalos rojos para alfombrar el camino de rubíes. / Pisonay, eres una herida en el costado del campo manchando de sangre fresca el claro verdor/ Pisonay, antorcha de flores ardientes, corona de terciopelo íngeo, símbolo de juventud. / Pisonay, pebetero de Oriente, dame la brasa olorosa de tus flores. / Tienes en ellas la sangre del “tunqui” ave flamígera como una vívida chispa alada. / Pisonay, que hiciste el milagro de haber florecido una tea y te haces trizas en una llamarada. / Pisonay, ¿qué leyendas ocultas con tanto misterio entre el rubor de tus flores? / Pisonay...Pisonay...Árbol de poncho rojo que agita el viento. / Pisonay, corazón serrano, árbol venerable. / Pisonay...Pisonay, apoteósico y magnífico (párr. 1).

María Luz considera que las palabras de su abuela, están dedicadas a los descendientes de la provincia de Calca que sienten amor por su tierra y que la protegen de las devastaciones del progreso, que cubren de cemento todo, acabando con la belleza del paisaje. Los árboles son fuentes de inspiración para los artistas y en esta ocasión poetas, como la señora Marga Elena, quien expresó su cariño hacia este árbol centenario que es propio de la cordillera de los Andes.

2.1.6. El Pisonay como alegoría de vida.

En la búsqueda de referentes para este trabajo entrevisté al señor José Franco Navia, biólogo de profesión y aficionado al arte. Contó que desde pequeño su padre, le inculcó el amor por el grabado, disciplina en la que era docente en la entonces Escuela de Bellas Artes del Cusco, nos referimos al maestro Emiliano Franco Cornejo quien en su momento fue un máximo representante del grabado cusqueño.

Tuve plena confianza en conversar con el señor José Franco porque sabía que me iba a entender como conocedor del grabado y también asesorar como biólogo. En primer lugar se le explicó el tipo de investigación que se emplea en artes visuales, haciendo referencia a lo descriptivo e interpretativo en procesos creativos, seguidamente le comente sobre el proyecto de investigación que se trataba de un

árbol centenario de la ciudad del Cusco, haciendo referencia al Pisonay que se encuentra en las afueras del cementerio de la plazoleta de la Almudena, el cual es maltratado constantemente y mucho más en fiestas patronales; este ejemplar no cuenta con medidas de protección para su prevalencia lo que hace peligrar su existencia.

El señor José Franco escuchaba con mucha atención el por qué y para qué de este trabajo, así que se le comentó la forma de ejecutar la investigación que partía de un proyecto y en base a ello se tenía que crear obras en la técnica del grabado mixto, para después exponerlas. Y así fue, realice una exposición denominada “El Grabado en la Simbiosis de lo Natural y Humano” inaugurada en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira, dicha muestra tuvo el propósito de sensibilizar a las personas con imágenes que asocien la convivencia del ser humano con la naturaleza; explícitamente muestran el desarrollo biopsicosocial de la mujer en todas sus etapas desde su nacimiento hasta la vejez, donde el árbol es el protagonista porque personifica a la mujer, esto para hacerles recordar que también es un ser vivo que amerita respeto y no merece que atenten más contra su vida ya que tiene un gran valor histórico considerado patrimonio cultural.

Terminada la explicación el señor Franco preguntó ¿por qué femenina? le respondí que la mujer es una fuente de vida, porque es capaz de concebir, gestar y traer al mundo a un nuevo ser; es por esa razón que juega un importante papel en los grabados ya que emularía las formas y características del mencionado árbol. La serie termina en la etapa de la vejez porque es en esa fase en la que actualmente se encuentra este espécimen.

El señor José Franco tiempo después compuso un poema dedicado al árbol de Pisonay:

ALEGORÍA AL PISONAY

Miro con admiración, tu imponente inmensidad

Frondoso y florido gigante del bosque

Árbol centenario de mil ilusiones

Como germinaste silencioso y precoz

En las fértiles entrañas de la madre tierra

Para embellecer ese valle sagrado

Creciendo vertiginoso...
Hasta tocar y besar el cielo
Con tus sangrías flores aromáticas
Y recibir al sol y la luna
En el corazón de tus añejos troncos
Que erguidos contemplan el tiempo
Batiendo con el viento sus bulliciosas ramas
Enredadas con salvajinas que cubren tus hojas y ramas
Como cabelleras batientes, que hablan con el viento
Hoy noble árbol añejo
He visto en tus frondosas ramas y hojas
La continuidad de la vida
Como el implacable tiempo acelera la convivencia
Con musgos verdes que alfombran tus ramas
Revestida con encajes de líquenes
Que escondes en las alturas de tu sima
Allí anidan innumerables aves,
Entre lechuzas y loritos cantores
Que saborean tus nutritivas vainas
Repletas de semillas, que serán diseminadas
Entre vuelo y vuelo, en el bosque hablador
Hoy he visto en los pétalos de tus flores
El color de mi sangre inca
Derramada en la lucha contra los invasores
La fragancia de tus flores atrae a los picaflores más bellos
Que llevan en su pico el sabor de tu néctar divino
Impregnado en sus picos y plumas
El polen dorado de tus estigmas sensuales
Y entre tus ramas y hojas verdes humedecidas de rocío
Como ofrenda primaveral, hacen su paso
Ejércitos de hormigas que trajinan en filas silenciosas
Custodiando tus rincones celosamente de intrusos

En noches tempestuosas, mil rayos han caído en tus troncos
 Para abrir tu pecho, incendiándolo, pero jamás sucumbiste
 Por tu fortaleza hercúlea, de troncos macizos
 Has cobijado interminables romances a la luz de la luna
 Y cuando yo muera, quiero que me entierren
 Muy junto a tu raíz, para nutrir con mi cuerpo
 Tu sabia verde milagrosa y así muy calladamente
 Sera una alegría, ser parte de ti
 Y viviré una nueva alborada con tu eterna compañía...
 (J. Navia, entrevista personal, 15 de setiembre de 2018).

2.1.7. El origen del grabado.

El grabado siempre estuvo presente en la vida cotidiana del ser humano desde la época prehistórica, en sus cuevas dejaron representaciones de escenas de caza con rasguños de piedra o utilizando sus manos como “matriz” para estampar sus huellas personales, las cuales perduraron durante muchos siglos hasta nuestro presente. El grabado con el pasar del tiempo fue evolucionando y perfeccionándose, no sólo se empleaba con fines decorativos si no también como medio de comunicación.

De acuerdo con el ensayo publicado en el boletín científico de *Artes Magotzi*, Rojas (2013) define que el grabado como técnica se originó en China, a partir de la invención del papel, hacia el año 105. En Europa, ya en el siglo XIII, se halló a los primeros grabadores, quienes se dedicaban a la orfebrería y platería como oficio, por ser buenos dibujantes y expertos en realizar grabados sobre metal. Ya en la época Barroca, con los avances de la técnica del huecograbado, se incluyen nuevos métodos como la aguainta, el punteado, el aguafuerte al barniz blando, la manera negra o mezzotinta y el crayón.

En 1735 debido al auge del comercio de grabados, se promulga una ley para proteger la propiedad artística y favorecer la exportación. La producción de imágenes se clasificaría en dos: el grabado visto como un arte limitado a una colección, y la imagen gráfica producida en serie para su masificación, ésta última sería muy aprovechada por la imagen impresa en la litografía y la fotografía. Antes de la llegada de la imprenta, el grabado no era considerado arte, si no un medio de comunicación. Posteriormente con la llegada de las vanguardias contemporáneas en

1950 aparecen nuevos procedimientos de reproducción y nuevas alternativas para los procesos convencionales (párr. 1-2).

Teniendo en cuenta sobre el origen del grabado y como se desarrolló a través del tiempo, el Perú no fue ajeno a los mencionados procesos. A continuación se mencionará el proceso evolutivo del grabado peruano.

2.1.7.1. *Inicios de la estampa en el Perú.*

En el Perú el grabado impreso se remonta a la época virreinal con la llegada de la primera imprenta. La revista del Museo del Grabado del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, *Estampa en el Perú, 500 años de Recorrido Impreso*; indica lo siguiente:

La naciente producción de la estampa estuvo ligada directamente a la difusión de la imprenta en la capital del virreinato peruano siendo el italiano Antonio Ricardo quien instalaría la primera de ellas en Lima hacia 1584.

La difusión del libro forma una parte importante del registro del encuentro entre la civilización amerindia y la cultura europea representada por los conquistadores españoles. Constituyen importantes fuentes para el estudio de la difusión de ideas en el Imperio español: por un lado, el proceso de evangelización y la difusión de la religión católica y, por otro, el debate de los pueblos nativos y su condición de seres humanos. Varios de los libros proporcionan una visión de la organización política, cultural y social de la vencida civilización inca, así como un registro de las lenguas quechua y aimara que hablaban los incas (Cáceres, 2019, p.1).

Es en esta época donde se realiza la mayor producción de estampas religiosas para ilustrar libros o como imágenes sueltas; estas eran trabajadas en la técnica de la xilografía. Posteriormente llega a la capital el grabado en metal y las estampas se comenzaran a realizar en este proceso.

2.1.7.2. *El grabado en la colonia.*

Para hablar sobre como se inició el grabado en las diferentes épocas del Perú, referenciamos el libro *Grabadores en el Perú*, publicado por Fernández (1995) donde describe que en la época colonial la impresión de grabados estuvo

relacionada a la publicación de textos, ya sea como obra artística o decorativa, solo se conocen las estampas de carácter religioso que eran destinadas al culto católico o servían de modelo para la realización de pinturas. Se estima que la primera impresión de grabados se hace en la, *Doctrina Christiana* por el grabador Antonio Ricardo en 1584 (fig. 6), en una edición trilingüe donde adornaba con viñetas, escudos y letras capitulares; de manera que los tacos y los tipos provinieron de México.

En 1613 recién se inicia la producción calcográfica en el Perú, gracias a que Don Pedro Merchán y Calderón, trajo la prensa desde España, para poder imprimir en planchas de cobre; sin embargo se tiene conocimiento que antes de este tiempo se importaron láminas de cobre grabadas, que no pudieron ser impresas en Perú y fueron utilizadas para pintar cuadros al óleo. Adicionalmente se sabe que antes de la publicación del libro trilingüe ya se publicaban grabados en madera, atribuyéndoles los trabajos a Antonio Ricardo y sus dos oficiales, Pareja y Almanzán; quienes serían los primeros grabadores de la capital de la república peruana (pp. 19-20).

Figura 6: “La Santa Trinidad.”

Taller de Antonio Ricardo. Lima 1584, Grabado xilografía.

Fuente: <https://colonialart.org/archives/locations/peru/departamento-de-lima/ciudad-de-lima/antigua-imprenta-de-antonio-ricardo#c4592a-4592b>

2.1.7.3. *El grabado en la república.*

A comienzos de esta época en las imprentas todavía se continuaron elaborando ilustraciones en grabados sobre metal como es el caso de Marcelo Cabello y Domingo Ayala quienes realizaban imágenes religiosas (fig. 07). Con la llegada de

la litografía al país, el grabado en metal es reemplazado por esta técnica, siendo Cabello uno de los principales artistas en ejecutarlo.

Según Fernández (1995) menciona que los primeros grabados conocidos fueron unas caricaturas políticas ejecutadas por Cabello en 1826. La serie se publicó bajo la denominación *Adefesios* cuyo editor sería Willies, quien poseía un almacén donde se comercializaba álbumes de caricaturas hechas en litografía. En los mencionados álbumes, resaltan dos bajo el nombre de *Recuerdos de Lima* (fig. 08) cuyo autor sería el francés A.A. Bonaffe. El primer álbum está constituido por doce litografías iluminadas a la acuarela, dibujos realizados en la ciudad de Lima y transferidos a la litografía por F. Prugue, connotado litógrafo. El segundo álbum fue dibujado por el mismo Bonaffe en Lima y litografiado en París por V. Adam y J. Gaidreau, según algunas referencias que figuran al pie de la lámina (pp. 41- 42).

Posteriormente muchos dibujantes y artistas comenzaron a realizar sus ilustraciones y a publicarlos también en álbumes y revistas; por lo tanto, se apertura más talleres de litografía en Lima, donde no solo se imprimían grabados artísticos sino también carteles, etiquetas, entre otros. Sin embargo, la verdadera producción gráfica se da con la aparición de las diversas revistas.

En el libro *El grabado en el Perú Republicano*, afirma que aparecen importantes revistas nacionales como:

(...) El Correo del Perú (1871- 1878) el cual, en sus diversos números, introduce grabados nacionales y extranjeros; algunos son tomados de fotografías, mientras otros son reproducciones de obras europeas. Esta modalidad continúa vigente con las revistas que surgen después de la Guerra del Pacífico como El Perú Ilustrado (1887- 1889), América Ilustrada (1890), Boletín de Lima (1891), El Hispano Americano (1891), El Perú Artístico (1893-1895), La Revista Social (1897), Lima Ilustrada (1898-1903), El Rímac (1889-1890), Actualidades (1904-1907), Prisma (1905-1908), Variedades (1908-1930), Ilustración Peruana (1913) y Mundial (1919-1932) las cuales reflejan a través de sus páginas algunos aspectos de la sociedad de entonces (Shintani, 1992 citado por Leonardini, 2003, p. 29).

El grabado en la época republicana se caracteriza por el empleo de la litografía como principal medio para el proceso de reproducción de imágenes, y para finalizar este siglo entra en su mayor apogeo con la aparición de las revistas.

Figura 7: “Virgen de la Merced.”
Marcelo Cabello, 1830. Grabado al buril, 22.1 x 14.7cm.
Fuente:
<https://coleccion.mali.pe/objects/15527/virgen-de-la-merced>

Figura 8: “El capeador.”
André Auguste Bonnaffé, 1857. Litografía sobre papel iluminada a mano, 37.8 x 27.8cm.
Fuente: <https://coleccion.mali.pe/objects/4044/el-capeador>

2.1.7.4. *El grabado peruano durante el siglo XX.*

En este siglo el mundo afrontaba impresionantes cambios, como las movilizaciones populares, el avance científico y tecnológico ocasionando el origen de las revoluciones artísticas. El Perú no fue ajeno a lo descrito ya que el grabado también manifestaba ciertos cambios, en efecto se empezó a realizar grabados con conceptos de entorno nacional, adicionalmente se retomó la xilografía que fue reemplazada en su momento por técnicas alternativas.

Fernández (1995) señala que pasado las dos décadas del siglo XX, el grabado en madera renace en América, en el Perú esta técnica estuvo en su mejor momento simultáneamente con la Pintura Indigenista.

El máximo representante y fundador del renacimiento de la xilografía fue José Sabogal, que aprendió dicha técnica en Buenos Aires y posteriormente se perfecciona en México; que por cierto ya casi no se practicaba en dicho país. Al ser un iniciador de este arte, José Carlos Mariátegui le dedica un artículo en la revista

Amauta en la que señala: “Nadie ha sabido en el Perú usar con la propiedad y maestría de Sabogal este medio de expresión. El hermoso arte del grabado en madera le debe entre nosotros su renacimiento”(p. 47).

Las primeras xilografías de Sabogal hasta hoy conocidas, son las realizadas en México en 1923, algunas de las cuales fueron publicadas en la Revista Mundial ese mismo año. Posteriormente Sabogal retorna a Cuzco en el año 1925, en compañía del pintor Camilo Blas, quien sería el co-fundador del indigenismo, donde desarrollaron grabados que transmitían sentimientos de nacionalidad (fig. 9).

Consecutivamente comienzan a colaborar con la publicación de sus grabados en revistas, como “KOSKO” “KUNTUR” y en la revista “AMAUTA” desde 1926-1930. Posteriormente los discípulos de Sabogal incursionan con la publicación de sus grabados en las revistas y diarios de la época (pp. 47- 49) (fig. 10).

Entre los artistas que también tienen bastante destreza con la técnica y a manera de interpretación personal casi con las mismas características del indigenismo, Fernández (1995) cita a:

Julia Codesio, Camilo Blas, Eduardo Alvarez, Pedro Azabache, Mariano Alcántara y Julio Camino Sánchez. Independientemente a este movimiento, pero de alguna manera afines a él se forman como grabadores Manuel Pantigozo, Teófilo Allain, Esquerriloff, Carlos Roca Rey y Carlos Bernasconi, entre otros (p. 50).

De modo general el indigenismo fue un movimiento cultural y antropológico que buscaba la valoración de la cultura indígena, cuestionando y rechazando la discriminación de este por parte de la gran sociedad.

"Mujer Quechua"
Xilografía de José Sabogal
29,5 x 20 cm.

Figura 9: "Mujer Quechua."
José Sabogal, 1926. Xilografía, 29.5 x 20cm.
Fuente: Grabadores en el Perú, pág.109.

"Calle Cuzqueña"
Xilografía de Camilo Blas
24 x 16,9 cm.

Figura 10: "Calle cuzqueña."
Camilo Blas, 1952. Xilografía, 24 x 16,9cm.
Fuente: Grabadores en el Perú, pág.129

2.1.7.5. *El grabado y la impresión contemporánea.*

A finales del siglo pasado, los medios más importantes eran la televisión, el cine, la radio y la imprenta, pero después estos se verían afectados por el internet y las tecnologías de los móviles. Posteriormente a inicios del siglo XXI, las nuevas tendencias en la industria publicitaria generó bastante demanda en las imprentas, haciendo que se modernicen con maquinaria más sofisticada, para realizar grandes producciones.

De acuerdo con el libro *El grabado y la impresión*, explica que a diario en nuestra vida cotidiana observamos imágenes impresas ya sea en periódicos, revistas, fotocopias, carteles, etc. Esto gracias a los formatos de reproducción como por ejemplo una impresora, fotocopidora, sellos, entre otros. Estas impresiones guardan cierta información importante, pero no son consideradas artísticas; aunque no existe un límite preciso para separar esas formas de impresión del arte impreso, ya que los artistas tienen la libertad de intervenirlos. Por otra parte la impresión artística se viene enseñando en las escuelas de bellas artes por medio de los tradicionales procesos como el relieve, la calcografía, la litografía y la serigrafía, también se considera los procesos digitales, estos enfoques técnicos se siguen empleando en nuestro medio artístico ocupacional (Grabowski y Fick, 2009, p. 7).

El proceso del grabado artístico en nuestros tiempos se ha venido innovando en cuanto a soporte, porque hoy en día somos más conscientes de todo lo que causa la contaminación ambiental, es por ese motivo que ahora algunos artistas hemos optado por realizar el proceso del “grabado verde” también conocido como el “grabado ecológico”. Se trata de reutilizar algunos materiales que se prestan para realizar grabados como por ejemplo los envases de Tetra Pack, acetatos, los CDs, polietilenos, MDF, entre otros. Está comprobado que con el uso de estos materiales alternativos se puede obtener similares e interesantes resultados igual a la de los procesos tradicionales. (fig. 11-12).

Figura 11: “Para el pueblo lo que es del pueblo.”
Colectivo Artístico Amapolay, Lima, 2012,
Serigrafía.
Fuente: <http://amapolay.blogspot.com/2012/09/para-el-pueblo-lo-que-es-del-pueblo.html?m=1>

Figura 12: “Tiempo.”
Bertha Mamani Machaca, Cusco, 2020, Grabado
punta seca en CD.
Foto: Bertha Mamani Machaca.

2.1.8. Plazoleta de la Almudena.

Nuestra ciudad del Cusco posee varias plazas y plazoletas con gran valor histórico, en esta oportunidad haremos referencia a la Plazoleta de la Almudena considerada Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio de la Humanidad.

Según la página de Facebook *I Cusco QR* (2020) indica que la plazoleta se encuentra ubicada en el barrio de Puquín, y que en la época del virreinato todo ese sector pasó a ser parte de la Parroquia de la Almudena, siendo muy probable que la plazoleta se emplazara de igual manera por una gran parte de la calle principal. Se sabe que ambos se encontraban fuera de la zona limítrofe de la antigua ciudad

nobiliaria del Cusco (párr. 1).

El cronista cusqueño Inca Garcilaso de la Vega, describe sobre el antiguo barrio de Chaquillchaca en su libro VII Comentarios Reales, capítulo VIII, lo siguiente:

...al poniente de la ciudad otros mil pasos de ella había otro barrio llamado Chaquillchaca, que también es nombre impertinente para compuesto, si ya no es propio, por ahí sale el camino real que va al Kuntisuyo, cerca de aquel camino están dos caños de muy linda agua que va encañada por debajo de la tierra y no saben decir los indios de donde la llevaron porque es obra muy antigua y también porque van faltando las tradiciones de cosas tan particulares...llaman Collquemachaquay a aquellos caños que quiere decir culebras de plata porque el agua asemeja en lo blanco a la plata y los caños a las culebras en las vueltas que van dando por la tierra...también me han dicho que llega ya la población de la ciudad de Chaquillchaca (Puquín)... (De la Vega, 1985 citado en I Cusco QR, 2020, párr. 2).

En la época del Virreinato y la Republicana, la ubicación de la plazoleta mencionada fue un lugar muy estratégico para los comerciantes y arrieros, porque esta zona poseía uno de los principales caminos de herradura que salían con dirección a la costa, así como a otras provincias cusqueñas, apurimeñas y arequipeñas. En 1849 se instala en la plazoleta el hospital de los Betlemitas y el Panteón Municipal haciendo de este lugar muy transitado. Posteriormente se ubicaría en esas instalaciones la cárcel de varones (I Cusco QR, 2020).

Hoy en día en la mencionada plazoleta no solo se encuentra la entrada al cementerio, sino también la oficina de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco y el templo de la Almudena, que antiguamente era el hospital de los Betlemitas. En el mes de septiembre de cada año, esta plazoleta acoge a los visitantes que llegan para las fiestas en honor a la Virgen Natividad, que sería una fiel réplica de la Virgen de la Almudena de Madrid; esculpida por el artista cusqueño Juan Tomás Tuyro Túpac, a solicitud del entonces obispo Manuel de Mollinedo y Angulo en 1699, y desde ese entonces viene siendo veneranda.

2.2. Marco Teórico.

2.2.1. Categorías estéticas.

Se conocen como categorías estéticas a la impresión afectiva y las sensaciones que una obra artística hace experimentar o sentir; debido a cómo actúa en el subconsciente del ser humano en relación a su juicio estético. De acuerdo con el blog spot *Esteticamar* del Dr. León (2015) afirma lo siguiente:

En el proceso creativo, la elección de la forma en que se va a dar el mensaje al espectador, es la elección de la categoría estética, es también aquí cuando el artista toma la decisión de emocionar o conmocionar al espectador; la categoría va a complementar de manera significativa el sentido del mensaje. Si la temática está centrada en la elección del género artístico que es la primera elección, entonces el artista puede elegir el desnudo femenino como género y este mensaje puede ser un desnudo recatado, pecaminoso o explícito, la forma en que dé el mensaje es la categoría y esta puede ser: bella, grotesca, fea, ridícula, graciosa, trágica, etc., la elección de la categoría es muy importante a la hora de presentar la obra de arte al espectador (párr. 2).

Del mismo modo la revista *Coma*, publicada en el blog spot de la facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México, cuyos autores son los alumnos; la autora de turno cita y conceptualiza este tema así:

Primero que nada habría que definir el término de estética, el cual deriva de la palabra griega “aisthesis” que significa sensación. Se dice, que la estética es aquella que estudia y analiza los contenidos que se obtienen a partir de las experiencias sensibles.

Según Kant, la estética es la ciencia que estudia el origen del sentimiento y su manifestación en las formas. También según el autor Jorge Tobías “se puede decir que es la ciencia cuyo objetivo primordial es la reflexión sobre los problemas del arte”.

Por otra parte, el diccionario de la Real Academia Española define al término categoría como: cada una de las formas del entendimiento, es decir, la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad.

Deduciendo que, las categorías estéticas son aquellos grupos con específicas atribuciones, como es el caso de los sentimientos, los cuales son generados, a partir de una percepción del arte o de una composición afín. Algunas de las más importantes son: la belleza, la fealdad, lo grotesco, lo ridículo, lo cómico, lo trágico, entre otras (Chacra, 2016, párr. 1-2).

Las categorías estéticas son componentes básicos para la creación artística; así mismo ayudan a facilitar su rápida comprensión y la intensión del creador. A continuación, se explicará las categorías estéticas que fueron empleadas en la serie de grabados en procesos mixtos.

2.2.1.1. *Lo fantástico.*

Se encuentra presente en la mayoría de los grabados, esta categoría es cuando una obra tiene ciertas características que representan a un mundo de los sueños o ilusiones; por lo que la intención del artista es transportar al espectador a un lugar sobrenatural.

Podemos definir que lo Fantástico como categoría estética es una experiencia en la que el espectador, durante la contemplación, percibe una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer, susto, ira, temor, alegría, diversión o desconfianza; en la que el contenido tiene su esencia en lo que se percibe es anormal, lo sobrenatural o irreal donde la imaginación del artista va más allá de lo normal, natural o real (León, 2015, párr. 66).

2.2.1.2. *Lo grotesco.*

Se aprecia en algunos grabados, esta categoría alude a lo exagerado premeditadamente, se da cuando causa una mezcla de sentimientos debido a la deformación de las características de los elementos de la obra.

Podemos definir que lo grotesco como categoría estética es una experiencia en la que el espectador, durante la contemplación, percibe una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer, alegría, etc., estéticos ante el objeto de arte que puede deformar figuras humanas y animales, exagerar esta o

aquella característica, alargando o engrosando y reduciendo proporciones, pero nunca debe cambiar las relaciones anatómicas o multiplicarlas como grotesco (León, 2015, párr. 45).

2.2.2. Géneros estéticos.

De acuerdo con León (2015) menciona que las obras artísticas son creadas con el propósito de ser apreciadas por el público, y que al contemplarlas se pueda hacer una interpretación y un juicio estético; este sería el momento final en el proceso creativo.

Diana Newall en su libro “apreciar el arte” nos introduce en el campo de los géneros en las artes plásticas, ordenados de manera cronológica, en un esquema que incluye el “saber apreciar”, su propuesta nos aporta una referencia para identificar los géneros artísticos y clasificar la producción artística relacionando en primer lugar el género (párr. 1).

2.2.2.1. *El desnudo*

Newall tiene mucha claridad para definir este género:

¿Qué significa el término desnudo? La distinción entre el desnudo como forma humana natural y el desnudo como representación de dicha forma se halla en que el primero consiste en el simple hecho de no llevar ropa, mientras que en el segundo el cuerpo humano se muestra para agradar al observador, por lo general masculino (Newall, 2009, p. 21).

De igual manera en la publicación del sitio web Prezi denominado, *El desnudo* (género artístico) cuya autora es Castillo (2016) explica en la parte *vista del espectador*, sobre la clasificación del desnudo en la que considera lo siguiente:

El estudio y representación artística del cuerpo humano ha sido una constante en toda la historia del arte, desde la prehistoria (venus de Willendorf) hasta nuestros días. El ser humano ha sentido desde antaño la necesidad de profundizar en su esencia, de conocerse a sí mismo, tanto en el aspecto exterior como interior.

Un estudio de la forma ideal (1956), enfatiza la distinción en lengua inglesa de dos tipos de desnudo: la forma humana natural (naked) y

la transcripción de esa forma en un modo idealizado (nude).

Esta distinción entre desnudo corporal y desnudo artístico proviene de los críticos ingleses del siglo XVII, para los que la esencia de la pintura y la escultura era el cuerpo humano desnudo (párr. 8-10).

Este género estético se encuentra considerado en las clasificaciones académicas artísticas. En la serie de grabados, el desnudo es presentado por la figura femenina que atraviesa por diferentes edades de acuerdo al desarrollo, significado y contexto.

2.2.2.1.1. Desnudo natural.

Es cuando el cuerpo humano se muestra de forma natural conllevando a un deleite. “Aquella representación de desnudo en el que aparece la figura de una manera natural sin poses provocativas, ni elementos que distorsionen la simple idea de cuerpo desnudo” (León, 2015, párr. 10).

2.2.2.1.2. Desnudo idealizado.

El artista puede intervenir en el cuerpo humano con elementos que denoten un mensaje, permitiendo un lenguaje simbólico dándole otra connotación al cuerpo humano. “Es aquel que representa la forma natural del cuerpo, y además este cuerpo es acomodado o con elementos agregados para darle una connotación añadido a esta naturalidad” (León, 2015, párr. 11).

2.2.3. Simbiosis.

Cuando pensamos en el concepto de “simbiosis” se nos viene a la cabeza la asociación de seres vivos de distinta especie, para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. En el blog spot *Sobre esto y Aquello*, cuyo autor es el profesor Peinado (2017) cita a dos profesionales del ramo, quienes conceptualizan este tema muy acertadamente:

(...) Lynn Margulis, la investigadora que ha profundizado más y mejor en el fenómeno de la simbiosis, un concepto empleado por primera vez en 1868 por el biólogo alemán Albert Bernhard Frank, quien, al estudiar los líquenes, acuñó el término para describir la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies, una relación que actualmente suele ser identificada con las simbiosis mutualistas, es decir, aquellas en las que todos los simbiosiontes salen beneficiados (párr. 2).

El concepto que también considero apropiado es la del biólogo cusqueño José Franco Navia, “es la asociación obligada entre dos especies diferentes para sobrevivir, donde cada uno contribuye al otro por lo que recibe un beneficio y si se llegaran a separar mueren” (Navia, comunicación personal, 20 de agosto de 2019).

2.2.4. Pisonay (*Erythrina falcata*).

El nombre *Erythrina* proviene del origen griego que significa “rojo” por el color de sus flores, *falcata* deriva del latín “hoz” que se relaciona con la forma de media luna que tienen.

Teniendo en cuenta a Reynel, C. y J. Marcelo (2009) autores del libro *Árboles de los ecosistemas forestales andinos*. Manual de identificación de especies. Serie Investigación y Sistematización N° 9. Del Programa Regional ECOBONA-INTERCOOPERATION. Lima. Proponen focalizar su trabajo en el uso social y ambientalmente sostenible de los ecosistemas de la región andina, el principal objetivo del manual es proporcionar información sobre las especies de los árboles que son útiles y beneficiosos para la economía local, así mismo deberían ser propagados con mayor intensidad; primero, por los beneficios económicos que pueden significar para la población; y segundo, para evitar la extinción de las especies nativas (pp. 4-5).

A continuación, los autores harán la descripción botánica del árbol de Pisonay.

- Aspecto general

Esta especie se encuentra en su mayoría en la cordillera de los andes, en cuanto a sus dimensiones existe variedades; “árbol de porte pequeño a mediano. Mide desde 3 m a 20 m de altura y de 15 cm a 50 cm de diámetro. Es muy frondoso, con abundante follaje” (fig. 13).

Figura 13: Fotografía del árbol de Pisonay (Yucay, Perú).

Foto: C. Dickens

Fuente: <https://www.flickr.com/photos/96336176@N08/27212125702/in/photostream>

Como dato importante sobre el de Pisonay de Yucay, en el año 2021 en el mes del Bicentenario de nuestra Independencia fue reconocido como *Árbol Patrimonial* por tener gran significado histórico-cultural, se estima que este ejemplar podría tener 196 años de vida.

Esta identificación fue posible gracias al asesoramiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en el Cusco y de la Asociación Pachamama Raymi y finalmente a la Municipalidad Distrital de Yucay de la provincia de Urubamba, mediante Ordenanza Municipal N° 007-2021-MDY-U-C. Este centenario se encuentra ubicado en la Plaza Manco Capac II, al costado de la iglesia “San Pablo Apóstol” del distrito.

Proseguimos con la descripción de los autores, sobre los aspectos generales del árbol de Pisonay.

- Corteza

Esta va cambiando de acuerdo a la edad y tamaño, algo característico es que con el pasar del tiempo, el tronco se va deformando debido a que le sale unas protuberancias propias de esta especie. “La corteza externa es agrietada y lenticelada, de color marrón claro, provista de aguijones cónicos. La corteza interna es amarillenta, con vetas longitudinales de color más oscuro” (fig. 14).

- Hojas

En cuanto a sus hojas, cambian de tonalidad de acuerdo a las diferentes estaciones del año; por lo general en primavera sus hojas son de color verde oscuro. Los autores describen lo siguiente:

Las hojas son compuestas trifoliadas, alternas, dispuestas en espiral y agrupadas en los extremos de las ramitas. Miden unos 15 cm a 20 cm longitud. Las láminas o foliolos son de forma oblonga a ovada, de unos 5 cm a 7 cm de longitud por 2 cm a 4 cm ancho, con el ápice agudo, la base redonda a obtusa y el margen entero. Son glabras (sin pelos) (fig. 15).

Figura 14: Corteza del árbol de Pisonay de la Plazoleta de la Almudena.
Foto: Bertha Mamani Machaca, 2018.

Figura 15: Hojas del árbol de Pisonay.
Fuente:
<https://www.jas1botanicoblogspot.com/2013/05/erythrina-indicav-picta-y-erythrina.html?m=1>

- Flores

Son hermosas por su color y forma, como dato importante cabe resaltar que la familia de la esta especie (*Erythrina crista-galli*) es considerada *flor nacional* de Uruguay. Continuando con la descripción de los autores, describen lo siguiente:

Las flores son amariposadas de color rojo vivo, miden 2,5 cm a 3,5 cm de longitud. Se agrupan en racimos o panículas de 11 cm a 15 cm de longitud, provistos de numerosas flores. Las flores tienen pétalos libres entre sí y uno de ellos es más grande que el resto. Los estambres miden unos 3 cm de longitud, y se hallan unidos

formando un tubo incurvado. El pistilo es alargado e incurvado (fig. 16).

- Frutos

Culminada la época de floración aparecen los frutos; “son legumbres de 12 CM a 15 CM de longitud y 1,5 CM a 3 CM de ancho. Son de color marrón cuando maduran y contienen semillas que miden 1 cm a 1,5 cm de longitud” (fig. 17).

	
<p>Figura 16: Flores del árbol de Pisonay. Fuente: https://www.jaslbotanicoblogspot.com/2013/05/erythrina-indicav-picta-y-erythrina.html?m=1</p>	<p>Figura 17: Frutos del árbol de Pisonay. Fuente: https://www.jaslbotanicoblogspot.com/2013/05/erythrina-indicav-picta-y-erythrina.html?m=1</p>

- Distribución y hábitat

Esta especie habita en las cordilleras de diferentes países como Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Perú. En la ciudad del Cusco se puede apreciar también estos árboles en las provincias de Calca, Chinchero, Urubamba, y hasta en el mismo Machupicchu. “se observa en toda la región andina, pero es particularmente abundante en la sierra sur del Perú (departamentos de Apurímac y Cusco)”.

- Fenología

En época de florecimiento es muy hermoso apreciar ese color rojo brillante que contrasta muy bien con las hojas verdes; “la floración se da entre julio y agosto; la fructificación, entre enero y junio” (Reynel y Marcelo, 2009, pp. 96-98).

Esta especie es considerada árbol nativo, razón por la cual es importante cuidar su prevalencia y en caso de los centenarios tratar de prolongar más su longevidad,

ya que varios de estos son declarados patrimonios naturales.

2.2.5. Los árboles de Pisonay en el departamento del Cusco.

La siguiente información fue extraída del sitio web de la organización Fortunato L. Herrera, cuyo nombre es en honor al ilustre biólogo cusqueño. Los artículos de este investigador eran tan relevantes en su época que fueron publicados en actas, boletines, diarios, revistas y otros documentos.

Esta organización se encargó en buscar toda esa información posible para poder mostrarla de manera virtual; como parte de esta investigación se citará los artículos que él escribió para la revista Chilena de Historia Natural, que lleva por título “Los Pisonaes del departamento del Cuzco”; esta información es posible gracias a la cortesía del Administrador de Colecciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Citando a la organización Fortunato L. Herrera (2011), describe que el botanista en 1928 escribió un artículo sobre una excursión a las ruinas de Machupicchu, específicamente a la zona vegetal, donde hizo un estudio propio de la región y en su paso por la estación de Cedrobamba recolectó muestras para llevar a cabo un herbario, alguna las duplicaba y mandaba a examinar al docente J. Francis Macbride, Conservador de la selección Botánica del *Fiel Museum of Natural History de Chicago*; quien ya realizaba aportes para la identificación de especies aún no señaladas en nuestra región. El Dr. Herrera junto a sus colegas encontraron en el herbario una especie que llamó su atención por no ser conocida, se trata de un árbol ornamental del género *Erythrina*, que fue recolectada en la estación de Cedrobamba, a 2260 m.s.n.m. El ejemplar en referencia consistía en algunas ramas floríferas y legumbres aún no muy maduras, al consultar al profesor Macbride, este le comentó que era una especie nueva (párr. 1-3).

El botanista al sentirse muy intrigado por la especie encontrada, manda a estudiar con un especialista las características de ese ejemplar que aún era desconocido en la región, por lo que comenta:

Erythrina Falcata Benth

Debo la gentileza del profesor Ellsworth P. Killip, Conservador del Museo Nacional de los Estados Unidos, la identificación del precioso árbol conocido entre nosotros con el nombre de *Pisonay*

que mucho tiempo se le consideró indebidamente con el nombre de *Erythrina crista-galli*, árbol corpulento y muy frondoso, que constituye el principal adorno de las plazas públicas de casi todas poblaciones de nuestras quebradas. Algunos de ellos son centenarios y presentan un tronco inusitadamente desarrollado, pudiendo alcanzar, medidos de su base, hasta más de dos metros de diámetro. En estado silvestre se le encuentra en gran cantidad en los flancos de las cordilleras que circundan el valle de Santa Ana y las Cabeceras de Montaña, en altitudes comprendidas entre los 1000 a 2300 m.s.n.m. formando bosques tupidos que se destacan en la vegetación por el color escarlata de sus flores amariposadas, en un fondo verde oscuro que ofrece su follaje. Sus legumbres me son desconocidas, no llegan a fructificar en las quebradas.

Esta especie que también es indígena de la república de Argentina, tiene una talla de 15 a 20 metros; ramas son arqueadas hacia su parte superior, provistas de hojas trifoliadas de forma oval y largamente pecioladas; flores en racimos axilares con el estandarte desarrollado; estambres diadelfos. Florecen en los meses de julio y agosto (Fortunato L. Herrera, 2011, párr. 4-6).

En la ciudad del Cusco existen arboles de Pisonay muy parecidos, uno es el *Erythrina lorenoi Macbr* cuyas características son similares al de *Erythrina falcata Benth*, solo que de la primera sus hojas y flores son mucho más grandes; algo en particular para su diferenciación, es que tiene aguijones punzantes en sus ramas.

2.2.6. Pisonay de la Plazoleta de la Almudena, Cusco.

En compañía del Blgo. José Franco Navia, fuimos a visitar al árbol de Pisonay ubicado en las afueras del Cementerio de la plazoleta de la Almudena, para realizar un estudio de sus características, un dato curioso sobre este ejemplar es que tiene 2 guías; la primera es la más corta con una circunferencia de 2.27 cm, esa ramificación está muerta, pero sirve de hábitat para otras especies como insectos. La segunda guía tiene 3.30 cm de circunferencia, es la que presenta ramas y un gran follaje, adicionalmente la circunferencia total del árbol tomada de la base es de 4.60 cm y finalmente la altura total aproximada es de 10 metros (fig. 18).

Figura 18: Fotografía del árbol de Pisonay con la portada arquitectónica del Cementerio General de la Almudena.
Foto: Bertha Mamani Machaca, 2018.

Tabla 1

Taxonomía del árbol de Pisonay de la Plazoleta de la Almudena

Tabla de Taxonomía	
Reino	Plantae
División	Magnoliophyta
Clase	Dicotiledónea Magnoliopsida
Orden	Fabales
Familia	Fabaceae
Género	Erythrina
Especie	Erythrina falcata; Benth 1859
Nombres comunes	Pisonay, pajuro, pashuro, anteporoto.

(Navia, comunicación personal, 15 de septiembre del 2019).

2.2.7. Etapas vitales del ciclo de vida de la mujer.

Es muy importante para esta investigación realzar los ciclos de la vida de la mujer porque están expresadas gráficamente, recordemos que el protagonista es el árbol, que es representado a través de la figura femenina mostrando su desarrollo biopsicosocial en todas sus etapas, desde su nacimiento hasta la vejez, etapa en la cual ahora se encuentra. Por consiguiente, se citará a varios especialistas como Médicos, Ginecólogos y Psicólogos quienes ayudarán a esclarecer este tema.

La siguiente información citada es de la revista española *el farmacéutico.es*, en su espacio *atención farmacéutica* la ginecóloga Elizabeth Mármol, explicará sobre las principales etapas del ciclo femenino; comienza desde el nacimiento, seguidamente el desarrollo, después la reproducción y finalmente la vejez. La mujer al pasar por diferentes etapas experimenta una gran cantidad de cambios, debido a la evolución hormonal o a las transformaciones de nivel fisiológico, físico y mental. A continuación, comenzaremos por la primera etapa.

2.2.7.1. *Infancia.*

Es el periodo de vida de crecimiento y desarrollo del ser humano, abarca desde el momento del nacimiento hasta el comienzo de su pubertad. La revista menciona lo siguiente:

La infancia es la etapa que abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia. En ella se produce el mayor crecimiento a nivel físico y se inician las primeras relaciones interpersonales. En el momento que se descubre el mundo que nos rodea, y en el que la mujer se desarrolla tanto social como emocionalmente. En esta etapa se requiere una adecuada nutrición, protección y estimulación para que el cerebro se desarrolle de forma correcta. La infancia es la etapa clave para instaurar los hábitos saludables de la edad adulta, tanto en lo concerniente a la alimentación y el ejercicio como desde el punto de vista emocional (Mármol, 2020, pp. 31-32).

La primera obra gráfica mixta denominada “Origen de dos seres” hace referencia a esta primera etapa, donde se observa claramente el nacimiento y desarrollo de la mujer con características fitomorfas.

2.2.7.2. *Adolescencia y pubertad.*

La pubertad es una etapa de nuestro desarrollo que está incluida en la adolescencia, corresponde específicamente a los cambios físicos, debido a una serie de alteraciones hormonales que hacen que lleguemos a la maduración sexual, mientras que la adolescencia, tiene que ver con los cambios psicológicos y sociales que nos llevan al pensamiento adulto. Los cambios se pueden dar en cualquier momento del ciclo; la revista cita y sostiene lo siguiente:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce tras la niñez y antes de la edad adulta. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida de la mujer, y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y por importantes cambios a nivel físico y psicológico, superados únicamente por los que experimentan las lactantes ^{2,3}

La pubertad es el momento de transición de la infancia a la adolescencia, de la niñez a la madurez sexual y reproductiva. Ocurre entre los 8 y 13 años, aunque es variable y algo más precoz en las niñas. Su variabilidad se debe, en un alto porcentaje de los casos, a factores genéticos, aunque también puede estar condicionada por el estado de salud o nutrición.

Durante la pubertad se activan una serie de cambios a nivel hormonal que propician el desarrollo de los caracteres sexuales y el rápido crecimiento corporal. Aumentan los niveles de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), que hasta ahora se encontraba inhibida, y estos pulsos de GnRH en el hipotálamo provocan en la hipófisis anterior la liberación de hormona luteinizante (LH) y de hormonas folículo estimulante (FSH), las cuales a su vez se unen en el ovario a las células de la teca y de la granulosa para estimular la foliculogénesis y la reproducción ovárica de una gran variedad de hormonas esteroideas (estrógeno, progesterona y andrógenos), péptidos gonadales (activina, inhibina y folistatina) y factores de crecimiento ^{4,5} (Mármol, 2020, p. 32).

La escala de Tanner describe gráficamente los cambios físicos que se producen a lo largo de la pubertad, y los clasifica y divide en cinco etapas sucesivas, desde la niñez (estadio 1) a la adulta (estadio 5) (fig. 20).

En la serie de obras se observa como el personaje que hace referencia a la mujer, va creciendo y se va desarrollando naturalmente, cumpliendo cada ciclo o fase biológica representada de manera onírica.

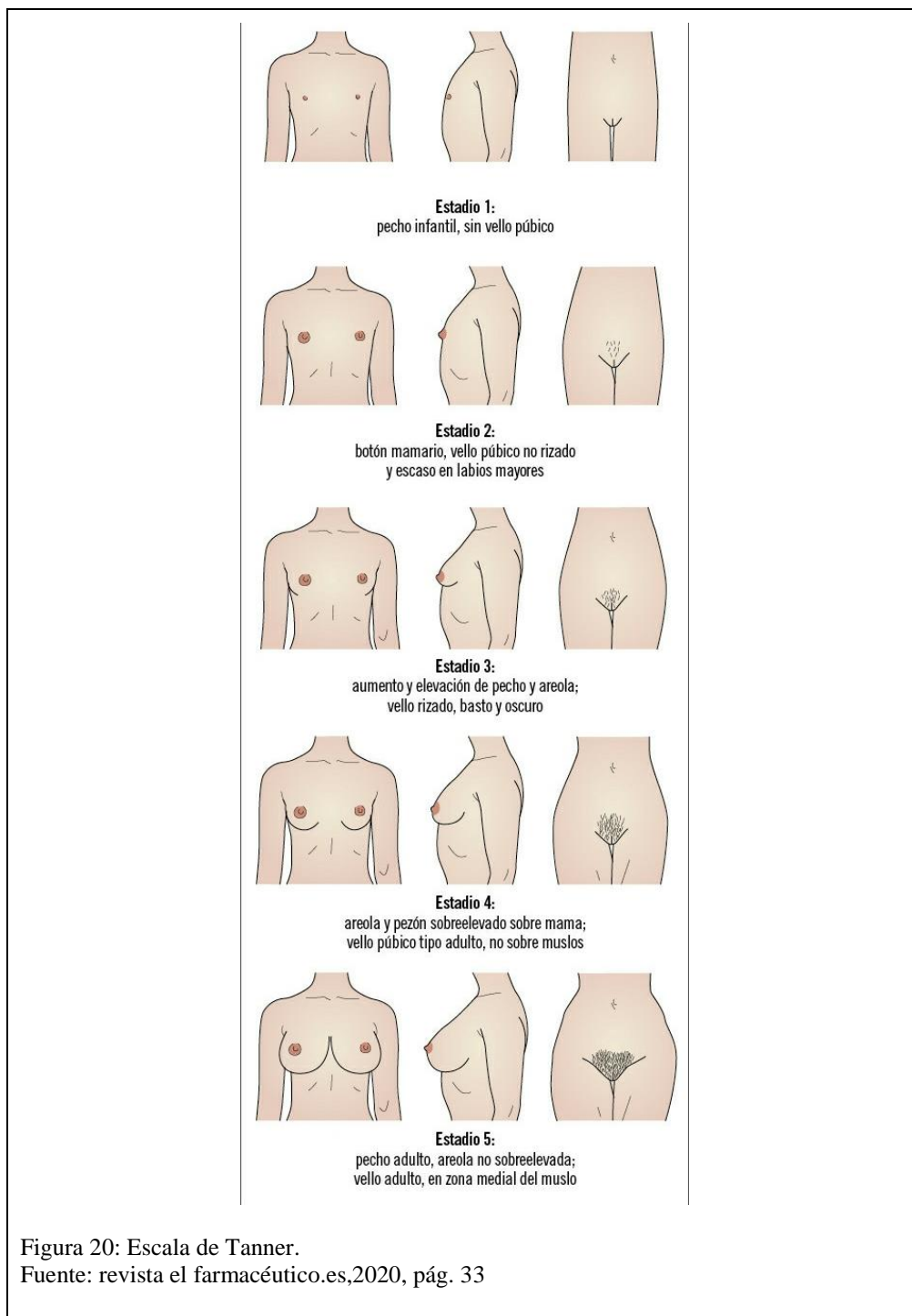

Figura 20: Escala de Tanner.

Fuente: revista el farmacéutico.es,2020, pág. 33

- Ciclo menstrual femenino.

Las niñas en la etapa de la pubertad experimentan el primer sangrado, por lo que se define como el periodo de transición entre la infancia a la edad adulta; indicando el comienzo de la vida reproductiva.

El ciclo menstrual produce una serie de cambios hormonales mensualmente, esto en preparación para la posibilidad de un embarazo; el cuerpo posee dos glándulas germinativas debajo del vientre, una a cada lado, se les conoce como ovarios a estos órganos que hacen madurar a los óvulos, donde son expulsados por el ovario y se dirigen por un conducto llamado trompas de Falopio. Los óvulos no fecundados pasan por el útero y son expulsados hacia el exterior, a eso se le conoce como la menstruación, pero si un óvulo está fecundado y anida en el útero, ahí se estaría formando una criatura.

De acuerdo con la información del sitio web *los blogs de la Clínica Universidad de Navarra de España*; el doctor Ruíz (2014) conceptualiza este tema de la siguiente manera:

La primera regla en la vida se llama “menarquia” y se produce normalmente entre los 10 y 15 años, cuando todas las partes del sistema reproductivo han madurado y funcionan conjuntamente. Parece que es necesario alcanzar un determinado peso corporal, o mejor un determinado porcentaje de grasa corporal, para que se produzca la menarquia.

Generalmente, la primera regla aparece a los pocos años de iniciados los primeros cambios hormonales y en torno a los dos años del inicio del desarrollo mamario. La llegada consiste en el desprendimiento del endometrio, tejido que recubre el útero y está irrigado por numerosos vasos sanguíneos que lo nutren al prepararse para iniciar una posible gestación.

En un ciclo normal, la regla se produce cuando el óvulo correspondiente a ese ciclo menstrual no ha sido fecundado al atravesar las trompas de Falopio. Entonces, un determinado tiempo después, el endometrio preparado para recibir el óvulo fecundado ya no es necesario y el cuerpo lo expulsa junto a una determinada

cantidad de sangre proveniente de esa abundante vascularización que lo nutre.

La duración normal de la sangre oscila de 3 a 7 días, aunque varía entre mujeres y ciclos, igual que varía la cantidad de sangrado, aunque podría cuantificarse normalmente de 40 a 80 ml. La mayor parte de esa pérdida de sangre suelen producirse durante los primeros días de la regla (párr. 2-4).

La segunda obra gráfica denominada “Desciende por primera vez las flores rojas” hace referencia justamente a esta etapa, porque el cuerpo de la mujer de características fitomorfas ya se viene desarrollando y en esta ocasión experimenta la menarquia, simbolizado subliminalmente con el descenso de las flores rojas.

Continuando con el desarrollo femenino, la tercera obra denominada “En la flor de la juventud y la libertad” hace referencia al cuerpo totalmente desarrollado del personaje, ella disfruta plenamente de su juventud y empieza a experimentar el sentimiento del amor y la atracción, a continuación, se explicará esta fase.

- Fase del amor

En la juventud se experimenta estas ilusiones que son del momento, porque es una fase del amor el primero sentir atracción por la otra persona y posteriormente enamorarse. A medida que la persona va madurando o adquiriendo experiencia se va dando cuenta que es lo que le conviene, y puede elegir o darse cuenta si la pareja que escogió la complementa, solo ahí realmente puede decir que encontró en amor verdadero o no. En el sitio web, blog spot *psicóloga Silvia Gonzales*, cita y explica este tema así:

La R.A.E. define el amor como un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.

Sabemos que el amor, en muchas ocasiones es complicado debido a todas las emociones tanto agradables como desagradables que pueden surgir y debido a la gran diversidad de tipos de amor que hay. Cada uno concibe el amor con matices diferentes, pero generalmente la base sigue siendo la misma: unión y vínculo

(González, 2017, párr. 1-2).

La psicóloga considera 6 etapas del amor y son: el enamoramiento, conocimiento, cotidianeidad, conflicto y negociación, crecimiento y trascendencia.

La cuarta obra gráfica denominada “La magia del amor y la pasión” representa a esta fase, donde se observa a la figura femenina en compañía de un personaje masculino; evidenciando claramente el afecto entre ambos.

2.2.7.3. Edad fértil.

Comienza con la menarquía, esta se extiende hasta la menopausia; dentro de este tiempo hay un periodo de máxima fertilidad donde la mujer se encuentra en muy buena condición física para concebir una criatura.

Teniendo en cuenta a la revista *el farmacéutico.es*, define este tema de la siguiente manera:

La primera fase, que se ha iniciado con los ciclos menstruales regulares, es la edad fértil, con ciclos ovulatorios que pueden tener como resultado un embarazo en caso de fecundación. La mejor edad reproductiva de una mujer es alrededor de los 20 años. La fertilidad disminuye gradualmente a partir de los 30, sobre todo después de los 35 (...) (Mármol, 2020, p. 37).

A esta edad el personaje que representa a la mujer ya alcanzó su madurez sexual, su cuerpo está completamente preparado para la concepción. La quinta obra gráfica denominada “Proceso de la fertilización” hace referencia a esta etapa, donde claramente se observa el proceso de la fecundación que hace referencia a la polinización del árbol de Pisonay.

2.2.7.3.1. El embarazo.

La mujer está encaminada a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, esto le ocasionará notables cambios fisiológicos, por lo tanto, su vientre empezará a crecer con el pasar de los meses, también aumentarán el tamaño de sus senos, porque se preparan para la lactancia. El periodo de gestación hace referencia al desarrollo de la criatura y el embarazo a los cambios de la mujer.

Según el sitio web *Clínic Barcelona* en su espacio *Embarazo y Parto* la Ginecóloga Hernández (2018) explica lo siguiente:

Se denomina embarazo, gestación o gravidez al período que

transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al momento del parto. El embarazo normal es el estado fisiológico del neonato a término; dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses) (párr. 1-2).

La gestación es la primera fase del proceso de la maternidad, la sexta obra gráfica denominada “Germina un nuevo ser” hace referencia a esta etapa, debido a que el personaje presenta todas las características del embarazo.

2.2.7.3.2. El Parto.

Es la culminación del embarazo hasta la salida del neonato. El nacimiento se da cuando la mujer inicia el trabajo de parto con la aparición de las contracciones de manera gradual, ocasionando cambios fisiológicos en el cuello uterino. De acuerdo a la información del sitio web blog spot Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España (MAPFRE) en su espacio *canal salud* la Doctora Bombí (2019) argumenta este tema de la siguiente forma:

El parto se define como la expulsión de un (o más) fetos maduros y la(s) placenta desde el interior de la cavidad uterina al exterior.

Se considera un parto a término, es decir a tiempo normal, el que ocurre entre las 37 y 42 semanas desde la fecha de última regla. Los partos ocurridos antes de las 37 semanas se consideran partos prematuros y los que ocurren después de las 42 semanas se consideran partos post-término.

El parto va precedido de los pródromos de parto, síntomas vagos e inespecíficos que preceden al parto propiamente dicho (párr. 1-3).

La mujer, ahora reciente madre asume sus funciones asociadas a la maternidad. La séptima obra gráfica denominada “Amor maternal” hace referencia al nacimiento de la criatura, donde este se encuentra bajo la protección de su madre.

2.2.7.4. La menopausia.

Es un proceso biológico natural en la mujer, debido a que el cuerpo produce una cantidad menos de las hormonas como estrógeno y progesterona, ocasionando que los periodos menstruales cesen lentamente con el tiempo, hasta llegar a no sangrar por completo; a comienzos de esta etapa la mujer tiene muy pocas posibilidades de

quedar embarazada.

Las siguientes informaciones citadas son de la revista española *el farmacéutico.es*, en su espacio atención farmacéutica la Ginecóloga Mármol (2020), explica este tema de la siguiente manera:

La menopausia se define como el cese de los ciclos menstruales. Se diagnostica tras 12 meses sin tener sangrados^{4,5}. Puede producirse entre los 40 y 55 años. Se trata de un proceso biológico natural, aunque los síntomas físicos (como los sofocos) y los síntomas emocionales pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar a la salud emocional. Existen múltiples tratamientos eficaces disponibles, desde ajustes en el estilo de vida hasta terapia hormonal (p. 38).

La mujer sigue en constante cambio fisiológico, debido a las alteraciones hormonales; se estima que la menopausia sería una señal del comienzo de envejecimiento. La octava y novena obra gráfica denominada “Belleza en desintegración” y “Fase otoñal” hacen referencia a esta etapa, en primer lugar, con la pérdida de la belleza y a la experimentación de la menopausia, y en segundo lugar con el inicio de la vejez, por la aparición de las líneas de expresión ubicadas alrededor del ojo.

2.2.7.5. *Senectud*

También denominada tercera edad o la etapa del envejecimiento, es un proceso fisiológico gradual, natural e inevitable que todo ser humano experimenta; es en este ciclo donde aparecen las arrugas en mayor cantidad, porque las células envejecen y se pierde la elasticidad e hidratación en la piel. La mujer, percibe un descenso gradual en las funciones corporales y mentales, también siente un aumento de riesgo de enfermedades.

De acuerdo con la revista citada, la Ginecóloga considera lo siguiente:

Se contempla desde aproximadamente los 60 años de edad hasta el fin de la vida. En España, las mujeres de esta franja de edad son más numerosas que los hombres. Al nacer hay 106 niños por cada 100 niñas. Se alcanza un equilibrio en torno a los 40 años, y a partir de esa edad el desequilibrio aumenta cada año a favor de las mujeres,

de forma que 2 de cada 3 octogenarios son mujeres ^{22,23}.

Por otro lado, la esperanza de vida está aumentando cada vez más, de manera que para la mayoría de mujeres de los países desarrollados la experiencia de la vejez dura varias décadas. Es importante que este aumento de vida no suponga una disminución de su calidad, y que las mujeres puedan disfrutar de una buena salud. En esta etapa, las enfermedades cardiovasculares, las afecciones osteomusculares, la osteoporosis, la incontinencia urinaria y la salud mental son algunas de las patologías que deben tenerse en cuenta, y su prevención debería iniciarse con la suficiente antelación, garantizando así una mejor calidad de vida en la senectud ^{22,23} (Mármol, 2020, p. 38).

La décima obra gráfica denominada “Añorando recuerdos con el corazón, el cuerpo y la mente” hace referencia a esta última etapa, porque representa la longevidad del personaje o la mujer de características fitomorfas que se venía mencionando, en la que simboliza al árbol de Pisonay; el cual fue representado a través del desarrollo biopsicosocial de la mujer para sensibilizar al público, dando a entender que este árbol al igual que todos tuvo su desarrollo y se fue formando a través del tiempo, ya que también es un ser vivo que amerita respeto y no merece que atenten más contra su vida.

Como dato importante cabe resaltar que actualmente este árbol es uno de los más longevos del Cusco, y fue representado en la última obra como el rostro de una mujer muy anciana.

2.2.8. El grabado.

La técnica del grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes procesos o sistemas de impresión, que consiste en dibujar con instrumentos punzantes y cortantes como gubias, punzones, buriles, formones; una imagen sobre una superficie rígida, ya sea un taco de madera, linóleo, MDF, plancha de metal, piedra litográfica etc. La cual se le denominara como “la matriz”, esta se encargará de retener la tinta en aquellas partes que definen las formas representadas, para que luego haga contacto con el papel, por lo que se tiene que ejercer presión ya sea manual o con una prensa para obtener la estampa.

Popularmente también recibe el nombre de grabado la estampa así realizada, de manera que se confunde el proceso con el resultado; esta técnica se caracteriza por su multiejemplaridad, es decir que con la matriz se pueden obtener bastantes copias que son consideradas como originales.

El libro virtual *técnicasdegrabado.es*, explica con mayor detalle los procesos de impresión:

La taxonomía más ortodoxa reconoce cuatro sistemas de estampación. Recibe su nombre, etimológicamente, por el soporte que utilizan y por el procedimiento de trabajo y entintado de la matriz. Así, dentro del grabado en relieve (se entintará la parte no tallada) encontramos la xilografía (del griego “xilos”, madera) y la linografía, que utiliza un material sintético denominado linóleo. La técnica de estampación en hueco, en la que la tinta penetra en el interior de las tallas se denomina calcografía y responde a la palabra latina “calcos” que utiliza cualquier material que lleve en su composición cobre o bronce. La litografía responde al griego “litos”, piedra que es otra forma distinta de estampación denominada planográfica. Por último está la serigrafía, del latín “sérica” que responde al significado de “paños de seda”, ya que emplea una pantalla fabricada de este material para su elaboración. En este grupo se engloban las técnicas plantigráficas.

El grabado incluye aquellas técnicas que requieren una incisión, independientemente de su entintado o hueco, fundamentando la diferencia entre las áreas con o sin imagen en ese desnivel. Por metonimia la palabra grabado también atiende al producto final, convirtiéndose en un sinónimo de estampa. La litografía y la serigrafía, técnica planográfica y plantigráfica respectivamente, conforman apartados distintos. Todas conviven con las “técnicas experimentales”, mucho más recientes, que han enriquecido los límites de la expresión y a las que ha contribuido el descubrimiento de nuevos materiales (Bernal, 2013, pp. 39-40).

A continuación, se explicará los diferentes procesos técnicos del grabado

empleados en la serie de obras gráficas mixtas y se finalizará con algunos consejos técnicos.

2.2.8.1. *La serigrafía artística.*

La serigrafía proviene de la cultura oriental, pero como proceso artístico tiene una historia relativamente reciente. Se considera que esta tuvo su origen en Estados Unidos debido a la serigrafía comercial, ya que estas primeras estampas sobre papel eran carteles publicitarios.

De acuerdo con el libro *El grabado y la impresión*, de Grabowski y Fick (2009) conceptualizan acertadamente los inicios del grabado de la siguiente manera:

Inicialmente la serigrafía se destinó básicamente a aplicaciones comerciales. A principios del siglo XX, la industria textil europea creó inspiradoras oportunidades de colaboración artística con el proceso de serigrafiado. Fue en la década de 1930 cuando la serigrafía empezó a utilizarse en la impresión artística sobre papel. En 1936, el artista Anthony Velonis adaptó el proceso de serigrafiado comercial para imprimir carteles para la Administración para el Progreso del Empleo (WPA), el mayor de los programas del New Deal durante la Gran Depresión. Con el apoyo de la WPA, Velonis abrió un taller de serigrafía que permitía a los artistas colaborar con diseñadores y técnicos. Estos intercambios potenciaron y ampliaron el interés por la serigrafía como proceso artístico. Más adelante, el término serigraph (del latín seri << seda >> y del griego graphein << escribir >> o << dibujar >>) fue acuñado también en inglés por el influyente comisario de impresión y crítico Carl Zigrosser, así como por Velonis, para diferenciar la utilización artística del proceso de sus aplicaciones comerciales (que en ese idioma se denominan screen print o silkscreen).

Como un reconocimiento cada vez mayor, la serigrafía continuó ganándose el respeto como proceso de impresión serio para los artistas de Estados Unidos y Europa. Con el movimiento pop art de la década de 1960, la serigrafía siguió ganando popularidad, ya que muchos artistas, entre ellos los americanos Andy Warhol y Robert

Rauschenberg, y Eduardo Paolozzi y Joel Tilson en el Reino Unido, la utilización como parte de su producción artística (p. 56).

La serigrafía es un método de estampación que nos permite transferir una imagen trazada en una plantilla sobre una malla con tinta a una superficie, este proceso es muy utilizado hoy en día por muchos artistas, ya que es considerado un método de estampación sencillo y versátil porque se puede adaptar a distintas superficies como en vidrios, metales, piedras, maderas, plásticos, tela, calcomanías, afiches, carteleras, vallas, catálogos, etc.

En su mayoría se utiliza las plantillas directas, hacemos referencia a la emulsión fotográfica o también conocida como fotoplantilla; según Dawson (1996) explica lo siguiente:

- Fotoplantilla directa

Existen en la actualidad muchos tipos de emulsión para fotoplantillas directas. Para usarlas, se cubre la malla con la emulsión fotosensible, se deja secar y se expone a una luz que pasa a través de una transparencia positiva. Las zonas opacas del positivo, que son las que se imprimirán, protegen la emulsión, que permanece blanca en ellas y se puede lavar después. Las zonas que quedan expuestas a la luz se endurecen y se hacen impenetrables a la tinta (p. 138).

Las plantillas con emulsión fotográfica, brindan una excelente resolución y definición para detalles finos, así mismo tienen una larga duración; por ese motivo hoy en día es el método más utilizado tanto de manera artística como industrial.

- Impresión

Continuando con el mismo autor, quien explica detalladamente el sistema de impresión de la serigrafía:

El proceso de impresión es relativamente sencillo. Se levanta la trama y se coloca el papel siguiendo las guías del registro. Luego se baja la trama, apoyando el bastidor en el soporte de impresión. Se echa tinta en un extremo de la trama, se coloca la rasqueta en posición detrás del color, y empezando por un extremo, se arrastra, tirando de la rasqueta que se mantiene en un ángulo de 45°. Esta

operación puede parecer muy sencilla, pero en realidad es bastante difícil y probablemente se necesitará mucha práctica para hacerlo bien. Hay que vigilar la rapidez con que la trama se despega del papel después de pasar la rasqueta.

Después de hacer una pasada a todo lo largo de la trama, se puede levantar el bastidor con una mano y con la otra se empuja la rasqueta y la tinta de nuevo hacia atrás. De este modo quedará un depósito de tinta que asegurará un buen resultado en la siguiente impresión.

Finalmente, se retira el papel y se pone a secar en un estante (p. 141).

Una de las ventajas de este método de impresión es la facilidad de reproducir un mismo diseño varias veces y de forma simple. Este proceso se empleó de manera mixta con la xilografía alternativa en MDF, en la obra denominada *Proceso de fertilización*, donde la serigrafía está aplicada específicamente en el *embrión*.

2.2.8.2. *La xilografía.*

Es uno de los procedimientos más simples y antiguos dentro de la historia, se denomina xilografía a la disciplina artística, que consiste en tallar o incisar a mano con una gubia o buril sobre la madera una imagen o texto deseado; en este proceso se puede emplear una gran variedad de incisiones. El término xilografía también se utiliza para nombrar a la impresión; a continuación, hablaremos sobre sus orígenes y proceso de estampación.

Según el libro *El grabado*, explica sobre los inicios y relaciones del grabado en madera de la siguiente forma:

Los orígenes del grabado en madera, relacionados con su posterior estampación sobre papel, se encuentran en el Extremo Oriente. Allí el papel se inventó sobre el año 105 de nuestra era, y países como Corea y China se adelantaron siete siglos respecto a la llegada de esta técnica a Europa. Más adelante, con la cultura china y la religión budista, el grabado en madera comenzaría en Japón en el siglo VIII d.C. donde alcanzaría momentos de gran esplendor en siglos posteriores. El hecho de grabar (*graphein*) en madera (*xylos*), se corresponde con el origen etimológico griego del nombre

genérico, con el que se conoce esta técnica: la xilografía.

Fundamentalmente existen dos maneras diferentes de trabajarla: la llamada xilografía a fibra y la xilografía a contra fibra. Lo que diferencia claramente las dos técnicas, además de sus resultados y las herramientas que se usan, es la dirección en que están dispuestas las fibras de la madera en el momento de proceder a su talla (Catafal y Oliva, 2002, p. 41).

Las maderas más adecuadas para realizar la xilografía tienen que tener la siguiente característica: el perfecto secado, la dureza y la menor presencia de nudos y veteados en su superficie; y para empezar a trabajar deben estar planas y pulimentadas, se estima que no todas las maderas cumplen con esos requisitos. Para hablar sobre ello se citará a Bernal (2013) quien explicará lo siguiente:

Hay distintos tipos de maderas, las más convenientes son las duras como el boj, el cerezo, el peral, etcétera, cuyos tacos se ensamblan para obtener planchas de relativo gran formato. Actualmente también se trabajan las planchas de contrachapado de roble, haya, pino y okume que pueden estamparse en el tórculo si el tamaño lo requiere.

Las variaciones de esta técnica vienen en referencia a la dirección de las fibras de la madera, encontrándose la xilografía *a la fibra* y la xilografía a *contrafibra* (*al hilo o a la testa*, respectivamente). En la primera, la madera es cortada en sentido longitudinal al tronco del árbol y, en la segunda, es cortada en sentido transversal, lo que tendrá implicaciones no solo en el aspecto final de la estampa, sino también a la hora de trabajar la matriz.

Las herramientas a usar siguen siendo los buriles, las gubias en U y V y los formones, a los que pueden añadirse, con mayor seguridad que el linóleo, otro instrumento de corte y texturado como cuchillos dentados, cepillos metálicos, tenedores, micro taladros, pirograbadores... (p. 72).

En la actualidad existen muy pocos artistas que se dedican a realizar el grabado en madera, porque requiere más trabajo en cuanto al tratado de la superficie y

también porque existe una escasez de maderas para realizar este procedimiento. Lo que generó la aparición de materiales alternativos que se asemejan a la madera, como el MDF que básicamente es un derivado de ella.

Proceso

Para realizar el proceso xilográfico, primero se elabora el dibujo que se desea grabar sobre un papel y luego se transfiere en forma invertida sobre la superficie de madera. Seguidamente se procede a incisar las zonas donde no se desea imprimir, quedando en relieve la imagen que será impresa; para generar los medios tonos se logra haciendo trama con las gubias.

Una vez culminado el trabajo de incisión, se procede a la impresión o estampado. Para ello, se entinta la matriz con el rodillo de goma, luego se coloca encima el papel para realizar la estampa, ya sea mediante la presión del tórculo o también mediante el sistema manual (frotón).

2.2.8.2.1. Materiales alternativos para realizar el proceso xilográfico.

El artista contemporáneo está en la constante búsqueda de materiales alternativos que se presten para realizar la técnica del grabado, sobre todo el del proceso xilográfico, esto con el objetivo de evitar la utilización de la madera ya que se debe tomar en consideración el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente. Gracias a los avances de la tecnología y su preocupación por salvaguardar la naturaleza surge el MDF, que sería un material con propiedades y características similares al de la madera, y que vendría siendo muy popular en las labores académicas ya que es de fácil manipulación y tallado.

De acuerdo con la investigación de Grabowski y Fick (2009) en su publicación *El grabado y la impresión*, hacen la siguiente afirmación:

Además de su relación con la madera, los impresores contemporáneos han ampliado la variedad de materiales para la matriz para incluir un gran número de materiales compuestos, goma y plásticos. A diferencia de la madera, la mayoría de estos materiales son lisos e imponen poco de sí mismos en la imagen final, lo cual conlleva una mayor fluidez de tallado.

El linóleo, el más familiar de estos materiales, se consigue a partir de corcho y resina. Los tableros de fibra de densidad media (MDF) se

están convirtiendo rápidamente en una elección muy popular. Entre los plásticos finos, que cuentan como numerosos seguidores, se incluye el polietileno de alto impacto (HIPS) y las planchas de espuma de cloruro de polivinilo (PVC). Ambos están disponibles en gran variedad de grosores y pueden utilizarse de múltiples formas. El PVC es especialmente adecuado, ya que permite dibujar directamente sobre la superficie con un bolígrafo y deja una marca en dicho material que resulta suficiente para que pueda imprimirse (p. 78).

Las obras en proceso xilográfico de la serie, fueron realizadas en MDF, por su fácil manipulación al momento de incisar y por consideración con la naturaleza.

2.2.8.2.2. Relieve a color mediante el enfoque reductor.

Este procedimiento tiene una particularidad muy interesante, ya que consiste en emplear una sola matriz, donde se realiza incisiones desde el color más claro al oscuro. Teniendo en cuenta la investigación de Grabowski y Fick (2009) definen este tema así:

El enfoque reductor tradicional empieza por un dibujo en color que sirve como guía para el tallado y la creación de la imagen. Una vez se ha transferido la imagen al taco, se procede al tallado y se elimina aquellas zonas de la imagen que deben quedar en blanco.

A continuación se entinta el taco con el primer color y se imprime. Después de imprimir el número de copias deseado, se limpia el taco (con algo derivado del petróleo o agua, dependiendo el tipo de tinta) para prepararlo para continuar con el tallado.(...)

El tallado que tiene lugar a continuación puede observarse como una <<conservación>> del color que se ha impreso previamente. Recorte el bloque en todas las aquellas zonas en las que debe existir el color de la imagen final. Entonces puede imprimirse el segundo color, superponiendo la siguiente capa a la anterior en todas partes, excepto en las zonas donde el taco se ha tallado. La transparencia u opacidad de esta segunda capa determinará la mezcla de color resultante. Este patrón de tallado / impresión, tallado / impresión continúa hasta que

la mayoría del taco se ha eliminado. La desventaja obvia de este sistema es que la matriz de impresión se destruye en el proceso de desarrollo de la imagen. Cualquier percance ocurrido durante dicho proceso no se puede corregir (p. 96).

La gran mayoría de las obras están realizadas en este método, ya sea en complementación con otros procesos de impresión como la calcografía, serigrafía y la colografía; o también sola. En ambos casos se buscó resaltar la cromática y textura propia de esta técnica.

2.2.8.3. *Intaglio o calcografía.*

Los primeros vestigios de obras artísticas grabadas datan de la época paleolítica, en objetos como piedras, huesos y finalmente en metales, este último sería el precursor de la impresión en bajorrelieve; posteriormente el grabado fue utilizado en decoraciones de orfebrería, y es en este oficio donde se descubre la impresión de las planchas de metal, que posteriormente fue aprovechada por los artistas.

Según el libro *El grabado* de los autores Catafal y Oliva (2002), indican que el intaglio es también conocido como grabado calcográfico y que proviene etimológicamente del griego khalkos (cobre) y graphein (dibujar, escribir, etc.). Este grabado es realizado sobre metal, es un proceso inverso al del grabado en relieve. En la primera mitad del siglo XV, en Italia surge los primeros antecedentes con los grabadores de metal quienes usaban la técnica del niello, vieron en la estampación de sus trabajos un medio útil para usarlo como archivo-catálogo de sus obras. El descubrimiento se le atribuye al orfebre florentino Tommaso Finigerra; al observar los buenos resultados de impresión, los artistas empezaron a ejecutar el grabado calcográfico; siendo unos de los primeros Martín Schongauer, al que siguieron Lucas van Leyden y Alberto Dürero, este último poseía un gran dominio del buril. Tiempo después en el siglo XVIII, Rembrandt destaca con sus grabados por su impresionante manejo sobre esta técnica (pp. 56-58).

Desde entonces, hasta nuestros días el grabado en metal se ha venido desarrollando en las manos de un gran número de artistas. Actualmente los grabados que se ven cotidianamente en nuestra vida diaria son los de papel moneda o popularmente conocidos como los cheques.

El proceso del intaglio o calcografía tradicional, normalmente se realiza en

planchas metálicas como el cinc y cobre, pero debido a la escasez de estos materiales en nuestra ciudad, se optó por utilizar la plancha de hierro, ya que este puede brindar resultados similares al de los materiales tradicionales.

Las siguientes citas es del libro virtual *tecnicasdegrabado.es* donde Bernal (2013), explica las técnicas directas de la calcografía:

2.2.8.3.1. El aguafuerte.

Consiste en aplicar barniz, antiguamente cera, sobre una plancha de metal (zinc, hierro, acero, latón, cobre...) y dibujar sobre ella para después introducirla en un baño de ácido que corroe el metal por las zonas dibujadas. A mayor tiempo de inmersión los surcos serán más profundos dando lugar a líneas más oscuras. Por poner un ejemplo, sería si se depositaran hilos de coser del gris al negro sobre un papel: los grises claros corresponderían a mordidas suaves (cortas) y los oscuros a mordidas profundas (de mucho tiempo) (p. 86).

Se empleó en las obras el proceso del aguafuerte lineal, y se utilizó como mordiente el ácido nítrico. Las obras realizadas en este procedimiento tienen textura tanto visual como táctil, por la intensidad de la presión.

2.2.8.3.2. El aguainta.

El aguainta es una técnica con la que se consiguen efectos pictóricos y zonas de mancha prescindiendo del entrecruzamiento de líneas. El procedimiento más común consiste en espolvorear y fundir resina de colofonia (u otros materiales) sobre la superficie de la plancha, de manera que actúe como una reserva por puntos. Una vez depositada y fijada, se somete a la acción del mordiente que en función de los tiempos producirá tonalidades más o menos oscuras. El aspecto dependerá del grosor del polvo utilizado y de la densidad con la que se deposite: a mayor concentración el efecto será claro y viceversa, ya que hay más zonas del metal protegida (p. 89).

En la elaboración de las obras se empleó ambos procesos, primero el aguafuerte lineal que consiste en trazar un dibujo con los buriles, después se realizó el aguainta con pinceles y barniz; este último fue para dar un volumen suave al dibujo previo que se logró mediante los valores tonales.

A continuación, se cita el libro *El grabado*, que indica detalladamente sobre el proceso de entintado, limpieza y estampado de la matriz calcográfica:

Si se entinta con una racleta, ésta recoge la tinta y la descarga encima de la matriz pasando a unos 45°. La primera aplicación de tinta debe ser generosa para asegurarse de que llega a todas las incisiones. Después se sustraen los excesos de tinta frotando con suavidad la racleta contra la superficie de la plancha.

Una vez entintada la matriz, se procede a realizar la limpieza de la tinta depositada en superficie, a la par que se ayuda a que penetre más la tinta en las entallas mordidas. Para ello se utiliza la tarlatana, a la que arrollaremos sobre si misma hasta conseguir una almohadilla redondeada y plana que nos permita utilizarla sin apretar(...). La tinta se tiene que ir sustrayendo por capas, teniendo en cuenta que nunca se deben hacer las limpiezas por zonas sino que debe retirarse metódicamente por igual en toda la superficie.

Se deja de pasar la tarlatana cuando se consiga una grisalla ligera y uniforme encima de la superficie de la matriz. A partir de entonces debe iniciarse la limpieza con la mano. Se utiliza la parte inferior plana de la palma sin que los dedos lleguen a tocar la matriz. La matriz estará limpia de los excesos de tinta superficiales cuando las zonas blancas, no mordidas, hayan adquirido la apariencia que tenían antes de entintarlas. Para finalizar, sólo queda la limpieza de los biseles. Para ello se pasa un fieltro por todos los lados sin apretarlo excesivamente pues podría provocar la desaparición de tinta en zonas de la superficie grabada.

Para la estampación, la plancha entintada se coloca boca arriba, encima del tórculo, centrada en las marcas de referencia de la plantilla. Con la ayuda de las pinzas se coloca el papel humedecido, al que se habrá dejado escurrir de excesos de agua y se habrá pasado entre secantes, ejerciendo presión con un rodillo o con las manos, para eliminar los puntos brillantes de humedad. A continuación se tapa todo con dos fieltros bien tensos y sin arrugas. Se recomienda

que el fieltro que está en contacto directo con el papel tenga un grosor de unos 2 mm y que, encima, se sitúe uno más resistente de unos 5 mm de grosor. El conjunto se hace pasar bajo la presión de los cilindros del tórculo moviendo el volante a una velocidad continua, sin sobresaltos. Después de retirar con cuidado los fieltros, se puede recoger la estampa con las pinzas y prepararla para el prensado (Catafal y Oliva, 2002, pp. 87-89).

La calcografía se empleó como complemento de la xilografía alternativa en las obras denominadas “Origen de dos seres”, “Germina un nuevo ser” y en “Fase otoñal” logrando resultados deseados. Solo en la última obra denominada “Añorando recuerdos con el corazón, el cuerpo y la mente” se empleó esta técnica sola; esto con el propósito de resaltar el grabado calcográfico.

2.2.8.4. *La litografía.*

Fue uno de los primeros sistemas de copiado y reproducción en serie, ya que este es un procedimiento de impresión en el cual se dibuja directamente sobre la piedra y se estampa sobre una hoja de papel. La litografía en sus inicios estimuló la reproducción comercial y se benefició de los avances técnicos de campos afines, en especial de la fotografía; a continuación, hablaremos del origen de este proceso.

De acuerdo con el libro *la litografía*, cuyo autor Loche (1975), indica que el descubrimiento de la litografía fue en Munich en 1796 por Alois Senefelder, quien sería autor de las obras de teatro e inventó esta técnica para producir sus escritos; para lo que empleó piedras provenientes de las canteras de Solenhofen, del valle del Isar, usó un pincel con barniz graso sometiendo la superficie al fenómeno químico de acidulación al agua fuerte, para que la piedra caliza fuera mordida y tenga la repulsión entre la grasa y el agua. Pero el descubrimiento fundamental se debió al azar, fue el de imaginar que no era indispensable partir de un relieve para imprimir un texto. Entonces inventó una especie de lápiz graso hecho de cera que le permitía dibujar las letras sobre la piedra. Una vez mejorado su descubrimiento, en 1799 aplicó en las partituras musicales y se hizo socio del editor de música Johann Anton André. En 1806 funda con el barón von Aretin la Imprenta Senefelder Gleissner y Cía, donde dedica su vida al perfeccionamiento de la litografía (p. 87).

Las primeras aplicaciones de la litografía fueron casi absolutamente comerciales

debido a que los artistas tardaron en experimentar este nuevo proceso. Al cabo de un tiempo en 1810 los artistas William Blake y Henry Fusile, publicaron sus litografías artísticas en Londres, en la que se evidenciaba un uso limitado de la línea y el lápiz litográfico. Posteriormente Francisco de Goya fue considerado primer artista importante, debido a que sus litografías presentaban una calidad única y característica, especialmente en los *Toros de Burdeos*.

Con el pasar del tiempo muchos artistas tomaron bastante interés por este proceso debido a que era de bajo costo y fácil de realizar. En la actualidad, los artistas siguen experimentando este proceso en las escuelas de arte y en los talleres litográficos.

En el libro *Guía completa de grabado e impresión técnicas y materiales*, explica de manera minuciosa el procedimiento e impresión de la litografía:

Procedimiento

Una vez terminado el dibujo, se verifica que la superficie de la piedra esté seca, usando un secador eléctrico o un abanico de cartón. Luego se cubre con una capa fina de polvos de talco o jaboncillo de sastre. Las imágenes complicadas es mejor confiárselas a un litógrafo experimentado, pero el método que explicaremos a continuación es bastante sencillo y eficaz, y deja espacio a la improvisación y la adaptación.

Primero se aplica a la piedra una película de goma arábiga y ácido nítrico (diluido al 2 por 100). Esta capa atrae el agua en las zonas sin dibujar de la piedra, y además endurece y realza el dibujo. Para preparar la solución, se remojan cristales de goma arábiga en agua fría durante doce horas, y se guarda la solución en un tarro tapado hasta que adquiera la consistencia de la miel. Entonces se coloca un poco en un plato o cubeta y se añaden unas gotas de ácido nítrico puro, usando un cuentagotas. Se mezcla bien y se aplica, a modo de prueba, un poco de la solución en una esquina de la piedra. Si se produce una ligera efervescencia a los 30 segundos, es que las proporciones son correctas. Demasiado ácido destruiría la obra; si no hay suficiente, la piedra no se procesaría como es debido. Una vez

comprobado que la mezcla es correcta, se aplica a toda la superficie de la piedra con un trapo suave o una esponja, formando una capa fina y uniforme que cubra por igual el dibujo y las zonas sin dibujar. Se deja la piedra durante ocho horas por lo menos. La goma retendrá una capa de agua en la superficie durante la impresión.

El siguiente paso es disolver el material básico del dibujo, frotando la piedra suavemente con un trapo de algodón empapado de trementina pura. De este modo, la imagen que atraerá la tinta queda incrustada en el grano de la piedra y luego se protege aplicando un poco de solución líquida de asfalto. Cuando la solución de asfalto se haya secado, se lava la superficie con agua limpia y una esponja para quitar la goma, la trementina y el asfalto.

La imagen está lista para entintarla con un rodillo. Se moja la piedra con agua y una esponja limpia y se aplica el rodillo lenta pero firmemente, dejando que la tinta establezca contacto y revele la imagen en la superficie. Por último, se aplica una capa fina de goma arábica en toda la superficie de la piedra.

Impresión

(...) Se instala la piedra en la prensa, se entinta, se coloca encima el papel elegido y sobre él se ponen varias hojas de papel blando para acolcharlo al hacer funcionar la prensa. El tímpano de latón sirve como capa intermedia, asegurando que la piedra reciba una presión uniforme (...) (Dawson, 1996, pp. 112-114).

La litografía es un sistema de impresión, basado en el fenómeno de la repulsión que existe entre el agua y las tintas grasas, debido a que la piedra está compuesta por dos superficies, una hidrófila que atrae al agua y la otra hidrófoba que rechaza el agua y solo atrae sustancias grasas. Las obras gráficas denominadas “Amor maternal” están realizadas en este proceso.

2.2.8.5. *La colografía.*

Es un procedimiento experimental que sustituye la matriz de grabado tradicional, este consiste en elaborar una matriz a base de pegar sobre un soporte elementos que puedan ser entintados y estampados.

Con base en el libro *El grabado y la impresión* de Grabowski y Fick (2009), sostienen que la palabra *colografía* etimológicamente proviene del griego *kolla*, <<pegamento>> y *graphie*, <<escritura>>. Esta fusión de términos, *collage* y *gráfico*, implica una unión entre el método de la construcción y de la posterior impresión de la imagen. El docente Glen Alps, de la especialidad de grabado de la universidad de Washington Seattle, fue quien acuñó el término de colografía en la década de 1950. Tradicionalmente las matrices se crean a modo de collage, pegando papeles y elementos que tengan texturas sobre un cartón rígido, por lo que se procede a entintar de la misma manera utilizando los métodos del grabado y del relieve.

Para crear la plancha de colografía primero se tiene que ver y comprender de qué forma se puede retener la tinta, si se desea aplicar el método del grabado las variaciones tonales dependen de la textura ya sea rugosa o suave, para la impresión en relieve se debe contar con la variación de altura de la superficie. Ambos sistemas de impresión ofrecen una diversidad de posibles resultados (pp. 141- 144).

Se empleó este proceso para la obra gráfica denominada “La magia del amor y la pasión” específicamente para el fondo, se aprovechó la textura de una tela de encaje con figuras de hojas y flores para darle mayor contexto al trabajo.

2.2.8.6. *Combinación de procesos y consejos técnicos.*

- Si se desea combinar la xilografía alternativa en MDF, con la calcografía, primero es recomendable terminar con el proceso xilográfico y finalmente con el intaglio, humedeciendo solo un poco la zona donde irá la impresión en metal. Una vez terminada la obra hacer aplastar con dos planchas de MDF para evitar que se deforme la impresión.
- Si se desea combinar la xilografía en MDF, con la serigrafía es recomendable primero realizar el proceso xilográfico y finalmente la serigrafía en la zona que lo requiera.
- En el caso de combinar la xilografía en MDF, con la colografía primero se realiza el proceso xilográfico y después la colografía, ya que se puede usar una plantilla para que cubra y proteja la impresión en relieve para posteriormente aplicar encima la colografía, de acuerdo al diseño pre establecido.

2.3. Marco Conceptual.

Ácido Nítrico. -Es un ácido que ataca de forma muy vigorosa, provocando un desprendimiento de burbujas (de óxido nítrico sobre el cobre, y de hidrógeno sobre el cinc), que ensancha los trazos. Está indicado para morder grandes superficies. En estado puro, y durante el ataque a los metales, en particular al hierro y al acero, emite vapores muy tóxicos. Las porciones de disolución en agua difieren para cada metal. Las que a continuación se señalan parten del uso de ácidos de calidad comercial estándar y un 70% de pureza (Catafal y Oliva, 2002, p. 53).

Aguafuerte. -Grabado indirecto en hueco, en el que se recubre parte de la plancha con un material resistente al ácido y después se sumerge la plancha en un baño de ácido, que ataca a las partes descubiertas. La profundidad de las líneas depende del tiempo de inmersión en el ácido (Dawson, 1996, p. 182).

Aguatinta. -Con esta técnica derivada del aguafuerte se obtiene unos efectos tonales parecidos a las aguadas de tinta china. Una trama de resina adherida en la plancha permitió conseguir una extensa gradación de tonalidades. La resina adquiere una función doble: actúa como barniz, impermeabilizando la plancha de la acción de los mordientes, y forma una retícula de pequeños huecos por donde éstos atacan y conforman su característico graneado (Catafal y Oliva, 2002, p. 156).

Asfalto. -Solución creada a partir de alquitrán que se utiliza para cubrir o bloquear las planchas cuando se realiza un grabado (Grabowski y Fick, 2009, p. 230).

Entintar. -Acción de depositar tinta en la plancha. En calcografía y en *collagraph* se impregna la plancha hasta llegar a los surcos con una muñeca o con un pincel y se quita la tinta sobrante de la superficie con la tarlatana o trapos. En el grabado en relieve y en la litografía, se usa el rodillo para extender la tinta en la superficie de las planchas haciéndose innecesarias posteriores operaciones de limpieza (Catafal y Oliva, 2002, p. 157).

Goma Arábiga. -Solución traslúcida que se emplea para preparar piedras litográficas, como protección contra el crayón litográfico o la tinta grasa con la que se dibuja (Dawson, 1996, p. 183).

Graneado de la piedra. -Acción de eliminar una imagen antigua de una piedra litográfica utilizando polvo de carborundo. El graneado también alisa y aplanar la

piedra litográfica (Grabowski y Fick, 2009, p. 231).

Prensa. -Maquina imprescindible que da la presión necesaria para que la tinta de la matriz traspase al papel. Existen de diferentes tipos, siendo, el tórculo, la prensa más idónea para calcografía y técnicas aditivas y, la prensa vertical para grabados en relieve (Catafal y Oliva, 2002, p. 158).

Rasqueta. -Herramienta con filo flexible de plástico o de goma utilizada en serigrafía para empujar la tinta a través de la abertura de la plantilla. (Grabowski y Fick, 2009, p. 231).

Resina de Colofonía. -Resina extraída del pino, usada en la elaboración de barnices para el grabado calcográfico y sobre todo para granear las planchas en la técnica de la aguainta (Catafal y Oliva, 2002, p. 159).

CAPÍTULO III
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO
PROCESO DE SEGMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

*3.1. Instrumentos Valorativos de Investigación para Procesos Creativos por el
 Conjunto de Expresiones.*

Tabla 2
Valoración pragmática

	Espectador			
Pragmática	Género	Edad	Creencias	Contexto Académico
	Ambas	Sin Restricción	Todo Contexto	Todo Contexto

Las obras van dirigidas para todo público, sin distinción de género ni edad, así como sus creencias, siendo el objetivo primordial apreciar y valorar la estética en todo contexto, sin restricción alguna.

Tabla 3

CATEGORIZACIÓN PARADIGMATICA				
PARADIGMA DIFERENCIAS	IDEAS ARTICULADAS ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO EN COMÚN SIMILITUDES			
DIFERENCIAS	Desarrollo			
	Fase Adulta			
	Maternidad			
	Vejez			
Bertha Mamani Machaca				

Tabla 4
Tabla de unidades

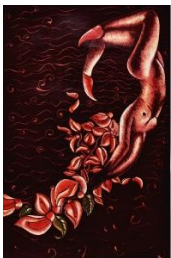

El Grabado en la Simbiosis de lo Natural y Humano				
<p>Título: Origen de dos seres Cuadro 1</p> 	<p>Título: Desciende por primera vez las flores rojas Cuadro 2</p> 	<p>Título: En la flor de la juventud y la libertad Cuadro 3</p> 	<p>Título: La magia del amor y la pasión Cuadro 4</p> 	<p>Título: Proceso de la fertilización Cuadro 5</p>
<p>Título: Germina un nuevo ser Cuadro 6</p> 	<p>Título: Amor maternal Cuadro 7</p> 	<p>Título: Belleza en desintegración Cuadro 8</p> 	<p>Título: Fase otoñal Cuadro 9</p> 	<p>Título: Añorando recuerdos con el corazón, el cuerpo y la mente Cuadro 10</p>

Tabla 5
Tabla de categorización

	CATEGORIZACIÓN	SIMILITUDES		
DIFERENCIAS	1ra. Categoría Desarrollo.	Origen de dos seres.	Desciende por primera vez las flores rojas.	
	2da. Categoría Fase Adulta.	En la flor de la juventud y la libertad.	La magia del amor y la pasión.	Proceso de la fertilización.
	3ra. Categoría Maternidad.	Germina un nuevo ser.	Amor maternal.	
	4ta. Categoría Vejez.	Belleza en desintegración.	Fase otoñal.	Añorando recuerdos con el corazón, el cuerpo y la mente.

3.1.1. Primer nivel de investigación: Categorización (Similitudes).

a) **Primera categoría:** Desarrollo.

La producción gráfica de esta categoría trata sobre el nacimiento o germinación de la mujer de características fitomorfas, y posteriormente sobre el desarrollo de su cuerpo hasta llegar a la primera menarquía, representado por las flores de color rojo. En esta clasificación se buscó resaltar la madures de la mujer y el inicio de su fertilidad.

Cuadro 1. “Origen de dos seres”.

Hace referencia al nacimiento de la mujer de características fitomorfas que simboliza el momento de la germinación del árbol de Pisonay, donde es recibida por el alba cálido.

Cuadro 2. “Desciende por primera vez las flores rojas”.

Se trata sobre un ciclo importante dentro de la vida femenina que da inicio a la vida reproductiva, interpretada de manera onírica por la mujer de características fitomorfas que experimenta la menarquía, simbolizado por el descenso de las flores rojas características del árbol de Pisonay.

b) **Segunda categoría:** Fase adulta.

Esta categoría describe primero sobre la juventud de la mujer de características fitomorfas, en la que se observa su cuerpo totalmente desarrollado, posteriormente se le observa en compañía de un varón de similares características, en una situación afectuosa e íntima lo que conllevó a la fecundación.

Cuadro 3. “En la flor de la juventud y la libertad”.

La mujer de características fitomorfas simboliza el desarrollo y juventud del árbol de Pisonay, en la que posee sus características flores y hojas que caen de su cabellera.

Cuadro 4. “La magia del amor y la pasión”.

La narración gráfica discursa la unión de una pareja, en la que tanto el personaje femenino como masculino poseen características entre antropomorfas y fitomorfas, simbolizando el organismo hermafrodita del árbol de Pisonay. La representación onírica de esta imagen hace referencia a la reproducción y la descendencia.

Cuadro 5. “Proceso de la fertilización”.

Trata sobre el proceso de la concepción humana, interpretado en tres tiempos, la primera corresponde al momento de la copulación, la segunda a la fecundación y la tercera al desarrollo del embrión; donde todas estas fases simbolizan de manera onírica la polinización del árbol de Pisonay.

c) Tercera categoría: Maternidad.

Encabeza esta categoría una de las etapas más importantes de la vida de la mujer, como es la maternidad. En la producción gráfica se muestra primero a la mujer de características fitomorfas en estado de gestación, posteriormente se convierte en madre con el nacimiento de su criatura, que simboliza al retoño del árbol de Pisonay. La última obra de esta categoría está compuesta por planos, donde el primero está relacionado con el amor maternal, simbolizado por la madre con la criatura y los elementos naturales. El segundo plano está relacionado con el desarrollo de los sentidos del pequeño ser.

Cuadro 6. “Germina un nuevo ser”.

La mujer gestante de características fitomorfas simboliza la maternidad del árbol de Pisonay; donde la criatura que se encuentra en su vientre ya posee un cuerpo bastante desarrollado, dispuesto para el alumbramiento. Así mismo la mujer ya se siente preparada para dar de amamantar, razón por la cual tiene las glándulas mamarias muy pronunciadas.

Cuadro 7. “Amor maternal”.

La mujer de características fitomorfas ahora es madre y simboliza la maternidad del árbol de Pisonay; así mismo la criatura que acaba de nacer simboliza a su retoño quien recibirá los cuidados, protección y amor. En el primer plano se observa a la criatura en el pecho de su madre, posteriormente se encuentra amamantando, los elementos naturales que presencian estas escenas son la luna que se relaciona con la noche y la maternidad; el sol que se relaciona con el día y el calor, la gota que simboliza el agua y finalmente las hojas que simbolizan el oxígeno. Estos elementos mencionados son vitales para todo ser. En el segundo plano se observa claramente el desarrollo de los sentidos de la criatura.

d) Cuarta categoría: Vejez.

Las obras gráficas de esta categoría están relacionadas con los sentimientos, referidos primero por el rostro de la mujer de características fitomorfas, que expresa tristeza por la pérdida de su juventud. En la siguiente obra ella está representada por su ojo, mismo que presenta signos de vejez, conllevándola al llanto por la escena observada. Finalmente, en la última se representa el rostro de una mujer muy anciana con las mismas características mencionadas, simboliza la longevidad del árbol de Pisonay.

Cuadro 8. “Belleza en desintegración”.

Esta obra tiene dos significados, tanto para la mujer como para el árbol; en la primera representa a la mujer de 50 años aproximadamente en la que experimenta la menopausia y comienza la pérdida de la belleza, generando en ella preocupación, sufrimiento y llanto. Esta interpretación es para continuar con el estado biológico de la mujer en la serie.

El segundo significado de la obra gráfica es con respecto al árbol, donde el rostro de la mujer de características fitomorfas representa la tristeza del árbol agredido por algunas personas; como por ejemplo arrancar sus ramas, quemar su tronco entre otras acciones. Cabe resaltar que una pequeña parte del verdadero tronco del árbol de Pisonay presenta quemaduras, esta es una interpretación de un hecho real representada de manera onírica para continuar con la serie.

Cuadro 9. “Fase otoñal”.

El ojo que se muestra en la obra representa a la mujer anciana, quien a su vez simboliza la mirada del árbol de Pisonay en la que expresa sentimientos de tristeza y dolor al observar la deforestación.

Cuadro 10. “Añorando recuerdos con el corazón, el cuerpo y la mente”.

En esta última obra se trató de representar al árbol tal y como es, sin perder la secuencia de la serie; donde el rostro de la mujer anciana con características fitomorfas simboliza la longevidad del árbol de Pisonay, la misma que se ubica en la plazoleta de la Almudena. Los elementos que se representan en la parte inferior son el corazón que simboliza el amor, así

mismo el tronco desgajándose simboliza la fragilidad, y finalmente el cerebro enraizado simboliza la mente y los recuerdos.

3.1.2. Segundo nivel de Investigación: Categorización (diferencias).

a) **Codificación Selectiva:**

Primera categoría: Desarrollo.

¿A qué se refiere la categoría?

Esta categoría hace referencia al desarrollo del cuerpo de la mujer, desde que está en estado de germinación hasta su primera menstruación que es simbolizado por las flores del árbol de Pisonay.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Su naturaleza: la experimentación de la menarquia es un ciclo muy importante en la vida femenina, ya que es la etapa de transición donde deja de ser infante y se convierte en mujer.

Su esencia: está relacionado con la fertilidad, es señal que su cuerpo ya se siente preparado para poder concebir un nuevo ser.

¿Qué nos dice la categoría?

Nos habla sobre la expresión y el desarrollo del cuerpo femenino.

¿Cuál es su significado?

El significado de esta categoría es el desarrollo y comienzo de la vida reproductiva de la mujer.

Segunda categoría: Fase adulta.

¿A qué se refiere la categoría?

Esta categoría se refiere al periodo de máxima fertilidad de la mujer, donde se encuentra en muy buenas condiciones para concebir una criatura.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Su naturaleza: proviene del proceso de la fecundación que simboliza la polinización del árbol de Pisonay.

Su esencia: está relacionado con la descendencia y reproducción.

• ¿Qué nos dice la categoría?

Esta categoría nos habla de tres escenas propias de la edad adulta, como la sensualidad de la mujer, el amor de pareja y finalmente la

concepción.

¿Cuál es su significado?

El significado de esta categoría está relacionado con la descendencia.

Tercera categoría: Maternidad.

¿A qué se refiere la categoría?

Esta categoría se refiere a la etapa maternal de la mujer, que comprende desde el estado de gestación hasta el nacimiento de la criatura mismo que simboliza al retoño del árbol de Pisonay.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Su naturaleza: el embarazo es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación del feto y continúa con el desarrollo fetal hasta el momento del parto.

Su esencia: está relacionado con la protección y nutrición para el correcto desarrollo de la criatura.

¿Qué nos dice la categoría?

Esta categoría nos habla de dos escenas características de la maternidad, la primera es la etapa de gestación, y la segunda es sobre el nacimiento y desarrollo de la criatura.

¿Cuál es su significado?

El significado de esta categoría está relacionado con el instinto del amor maternal.

Cuarta categoría: Vejez.

¿A qué se refiere la categoría?

Esta categoría se refiere a la etapa de la vejez y la plena longevidad de la mujer que simboliza al árbol de Pisonay; estado en el que realmente se encuentra dicho ejemplar.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Su naturaleza: es el último periodo de la vida de un ser.

Su esencia: está relacionado con la penúltima etapa del desarrollo biopsicosocial de la mujer.

¿Qué nos dice la categoría?

Esta categoría nos habla de tres escenas características de la etapa de la vejez; primero hace referencia a la pérdida de la juventud, seguidamente comienza la etapa de la vejez y finalmente la plena longevidad.

¿Cuál es su significado?

El significado de esta categoría está relacionado con la expresión de los sentimientos y el final de la vida.

b) Codificación Axial:

Todas las categorías guardan relación consecutivamente porque se trata del desarrollo biopsicosocial de la mujer, desde su nacimiento hasta su vejez, en la que cada clasificación simboliza las fases del crecimiento del árbol de Pisonay, representado de manera onírica.

La primera categoría tiene mucha relación con la segunda ya que se trata del nacimiento, desarrollo y el alcance de la máxima fertilidad del personaje, donde se da el proceso de la fecundación debido a la unión con el personaje masculino. La segunda categoría tiene relación con la tercera porque es la continuación de la etapa de la concepción, en la que el embrión se desarrolla hasta alcanzar una forma humanoide en el vientre materno, posteriormente se observa a la misma criatura en el pecho de su madre en medio de la naturaleza idealizada. La figura femenina por instinto maternal protege y nutre a su criatura. La tercera categoría tiene relación con la cuarta ya que la mujer después de haber gozado su etapa maternal se muestra otra vez sola, físicamente ha cambiado con el paso del tiempo, su rostro se nota más cansado y empieza a perder la juventud, posteriormente experimenta los signos de la vejez y finalmente se queda en la plena longevidad.

Tabla 6

3.2. *Instrumento de Valoración Social y del Artista.*

Bertha Mamani Machaca		
Exposición de Arte: El Grabado en la Simbiosis de lo Natural y Humano		
	TIPO	DESCRIPCIÓN
Componentes Personales		
<i>Tiempo y Contexto</i>	<p>Desde muy pequeña me sentí muy atraída por el mundo del arte ya que en el colegio era la asignatura que más me agradaba, casi siempre tomaba como fuente de inspiración la naturaleza, más que dibujar me gustaba pintar porque creía y creo que el color es “vida y alegría”. Con el pasar de los años no deje mi inquietud por el arte a pesar de que a mi madre no le agradaba la idea. Cuando culminé el colegio ya en vacaciones, decidí asistir a la preparatoria de la entonces ESABAC hoy Universidad Nacional Diego Quispe Tito, logrando ingresar en el examen de admisión.</p> <p>Ese primer año fue decisivo en mi vida, porque dependería en que especialidad pasaría los 4 años restantes. A lo largo del año de ingreso experimenté la pintura, la escultura, la cerámica y el grabado, este último me cautivó porque era algo nuevo y complejo de realizar, en el instante que empecé a utilizar la gubia sobre el MDF, sentí bastante atracción por esta técnica. En un comienzo las impresiones no eran buenas, porque se imprimía de manera manual y no tenía la destreza necesaria, por lo que me agradaban más las matrices que las copias; sin embargo, persistí y lo hice un reto personal. Ya como alumna de la especialidad de Dibujo, Grabado y Diseño Gráfico, pude experimentar a profundidad el extraordinario mundo del grabado y sus diversos procesos, plasmando así mi creatividad e inquietudes mediante la incisión, acidulación e impresión; desde luego rigiéndome a la currícula institucional. Los 5 años de estudios académicos permitió buscar y encontrar un estilo propio.</p>	
<i>Psicológicos (Personalidad)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temperamento 2. Carácter, actitud 	<p>Me considero actualmente de temperamento equilibrado, paciente y disciplinado.</p> <p>De carácter fuerte, y muy persistente en cuanto a las metas proyectadas; considero las adversidades como algo positivo</p>

		para mejorar como artista y persona.
<i>Académicos</i>	☐ Académico	Lo académico lo aprendí en la entonces ESABAC hoy Universidad Nacional Diego Quispe Tito, entre el año 2012 y 2016, la formación artística se la debo a los docentes que me enseñaron sobre cánones estéticos, dibujo, composición, etc. También a los docentes de la especialidad de Dibujo, Grabado y Diseño Gráfico, donde aprendí sobre los diferentes procesos del grabado, lo que hizo que cada año puliera mejor mi técnica hasta encontrar un cierto dominio y así poder experimentar técnicas mixtas.
Componentes Sociales		
<i>Ideológicos</i>		Soy bautizada como católica, creo en que existe un ser creador conocido como Dios, así como en los ángeles que nos cuidan y resguardan, tengo la creencia de que cuando un ser querido fallece su espíritu pasa a ser un ángel; por consiguiente, tengo varios de ellos. También creo en la Madre Tierra o Pachamama, la considero originadora de vida.
<i>Políticos</i>		No me interesa la política, porque perdí la credibilidad en nuestros políticos ya que en su mayoría están involucrados en actos de corrupción. Razón por la cual no soy participe, pero como todo ciudadano cumplo con los deberes establecidos por el estado.
<i>Otros:</i>		En la medida de mis posibilidades trato de contribuir con la sociedad y los seres que integran la naturaleza; hace un poco más de tres años vengo siendo voluntaria en la asociación de Escuadrón de Rescate Animal, en la que ayudo a rescatar en su mayoría canes en situaciones muy críticas, tomar el caso, hacerlos curar y finalmente buscar un hogar para ellos. Este tipo de contribuciones considero que alimentan mi espíritu.

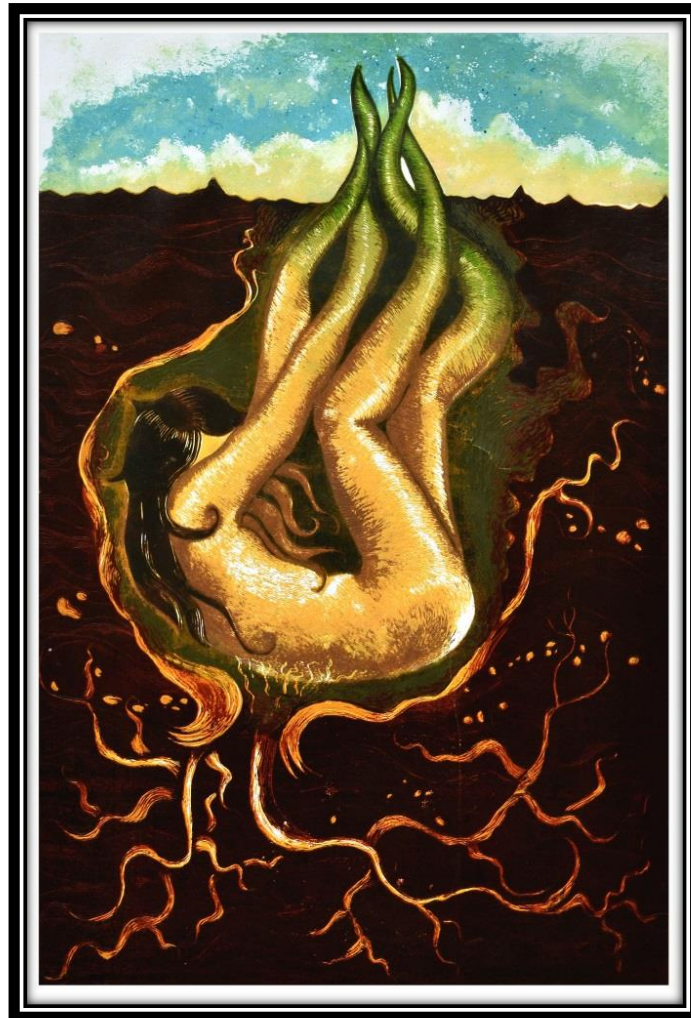
Fuente de referencia para la construcción del instrumento: Huerto Wong, J. E. (2009). *Apreciación Artística Crítica: Enfoque Cognitivo - Estético*. Lima: Editor el Autor.

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN

3.3. Valoraciones de Semiótica y Estructura Artística (Dimensiones Estéticas).

Obra de Grabado N° 1

“Origen de dos seres”

Discurso Crítico

Se observa a una mujer desnuda con características fitomorfas recostada debajo de la tierra. Ella tiene el tono de piel de color amarillo oscuro con sombras y contorno de color siena anaranjado, su cabello es largo y de color negro y siena. Sus extremidades de color verdoso se alargan, entrelazándose, mientras pugnan por asomarse a la luz. Académicamente el desnudo femenino es un género artístico que connota el proceso del desarrollo de la sexualidad femenina; en la obra simboliza la germinación del árbol de Pisonay y el nacimiento de una mujer, esta es una interpretación onírica no convencional. También se visualiza unas raíces que

brotan de la espalda de la mujer, son de color amarillo y anaranjado; botánicamente estos son órganos pertenecientes a las plantas cuya función es absorber las sustancias para su óptimo crecimiento; en la obra simbolizan las venas de la mujer, estas corresponden a una interpretación convencionaada. Todos estos elementos mencionados se ubican dentro de la tierra, que es de color siena oscuro y ocupa gran parte de la obra, además tiene detalles de piedritas propias de la naturaleza; en la obra se le relaciona con la madre tierra, esta también es una interpretación convencionaada. En la parte superior, se aprecia un cielo de color azul verdoso claro, con nubes de color blanco con tonalidad amarillenta; representa un nuevo amanecer, corresponde a una interpretación real porque interpreta el cielo cusqueño.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, la mujer tiene relación de origen de vida con la semilla del árbol de Pisonay, mientras que las raíces tienen relación de vitalidad con el cielo representado con el amanecer; ya que tanto el sol como las raíces proporcionarán vitaminas y nutrientes al personaje para la supervivencia y apropiado desarrollo.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación de la mujer desnuda con características fitomorfas connota serenidad y descanso, ya que se encuentra recostada. Las raíces y el cielo connotan asimilación, y finalmente la tierra al ocupar bastante espacio connota protección hacia la criatura que está naciendo o germinando.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, se tiene lo siguiente:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, donde se observa el nacimiento o germinación de una mujer con características fitomorfas, recostada debajo la tierra, y se nutre por medio de las raíces que brotan de su espalda; por lo tanto, lo representado es irreal.

Su categoría estética es lo fantástico, porque muestra todo el cuerpo sobrenatural de la mujer, con mucho detalle en su acabado, generando en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer. El estilo y tendencia, es el surrealismo onírico, donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo surrealista.

La técnica empleada es el grabado, específicamente dos procedimientos

primero la xilografía alternativa en MDF, mediante el enfoque reductor, que permitió la impresión de 5 colores aplicados en todos los elementos que están dentro de la tierra. Y el segundo procedimiento fue la calcografía, por medio del proceso del aguatinta realizado en el cielo. La obra tiene un tiraje de 3 copias, su dimensión es de 90 cm x 60 cm y fue ejecutada en el año 2016.

Xilografía

Primero se dibujó sobre el MDF, después se cortó en la forma de acuerdo al diseño del boceto. Seguidamente se empezó a incisar con las gubias las zonas que debían ser la luz, después con la ayuda de un rodillo para grabado, se entintó la matriz con el color más claro, inmediatamente se colocó sobre la prensa y encima se ubicó una cartulina, y por medio de la presión se obtuvo el primer color. Para seguir imprimiendo más colores, se siguió incisando la matriz y entintando de un color más oscuro al anterior; donde se logró la yuxtaposición de colores hasta llegar al color más oscuro.

Calcografía

Proceso del aguatinta

Una particularidad de este procedimiento es que imita las capas de acuarela, y es exactamente lo que se buscó para la interpretación del cielo. Se tomó como base una plancha de metal, en este caso de hierro, seguidamente se cortó a medida, de manera que al calzar encajaba perfectamente con la impresión de la xilografía alternativa. Consecutivamente se limpió y se calentó la plancha para espolvorear resina de Colofonia, esto para generar efectos deseados; ya que esta resina al derretirse bloquea espacios muy pequeños. Posteriormente, se aplicó barniz protector con un pincel directamente sobre la superficie formando las nubes, se esperó a que esté seco y se sumergió al ácido nítrico por 2 minutos, al cabo de este tiempo, se retiró y se volvió a repetir el mismo procedimiento de aplicar barniz, cada vez bloqueando más el metal, el siguiente tiempo fue de 4 minutos y el último de 8 minutos. Este proceso permitió tonalidades variadas, ya que se logró diferentes profundidades, debido a que cada vez que se sumergía la plancha esta se corroía. Finalmente se limpió la superficie con aguarrás y se empezó a entintar para luego a imprimir, estos últimos procesos se explican con mayor detalle en las páginas 64-65 del trabajo de investigación.

Los instrumentos y materiales utilizados fueron primero para el proceso xilográfico; una plancha de MDF de 90 cm x 60 cm, un lápiz, cúter, gubias de diferentes puntas, un rodillo para grabado, espátulas, tintas offset, cartulinas de 300 gr y una prensa para grabado. Y para el proceso calcográfico se utilizó una plancha de metal de 10 cm x 60 cm, barniz con base de brea y resina, pinceles n° 2-4, una batea con ácido nítrico y finalmente aguarrás. De acuerdo a la estructura del enmarcado, el grabado se soporta en un marco de madera de 110 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color amarillo claro. La estampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 300 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, se tiene lo siguiente:

La figura humana no presenta proporción que corresponda a la realidad, ya que posee extremidades largas en vez de manos y pies. Entre los elementos naturales como las raíces tampoco presentan proporción con la realidad; solo el cielo corresponde proporcionalmente a la realidad.

En el equilibrio de masas, la composición corporal de la mujer se encuentra ligeramente ubicada más a la izquierda, pero para compensar están las raíces más largas que equilibran la obra. Esta composición es intencional porque interpreta la libertad de la naturaleza sin romper la estética. Con relación al equilibrio cromático, la figura principal está compuesta por colores claros y posee bastante iluminación, mientras que la tierra es oscura y poco iluminada, dentro de la tierra se percibe una atmosfera de colores de temperatura cálida, pero para contrarrestar están los colores de temperatura fría del cielo, pero aun así no es suficiente, para decir que existe un equilibrio cromático, ya que hay mayor dominio de colores de temperatura cálida. Esta composición también es intencional debido a que se quiere resaltar a la mujer porque es la protagonista.

La perspectiva, está establecida como profundidad por efecto de espacio interpuesto, ya que la mujer ocupa la mayor parte del primer plano y se puede apreciar los detalles, esto debido a la claridad por la buena iluminación, color y cercanía, mientras que en el segundo plano se ubica el cielo, pero en menor cantidad debido a la distancia; por lo tanto, la perspectiva se denota al haberse creado colores cálidos en el primer plano y fríos en el segundo.

En cuanto a la morfología, tiene iluminación natural y es cenital que proviene de

la parte superior media, iluminando con claridad las extremidades de la mujer y parte de su cuerpo. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las incisiones propias de la técnica que deja cada capa de tinta. También se encuentra presente la textura visual, generada por las formas y colores del personaje, así como en los elementos que la componen.

Las líneas están presentes, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente al personaje iluminado para distinguirla del fondo oscuro. La línea como diseño, corresponde a una creación informal por sus características no simétricas en la composición, y finalmente la línea como base de la composición, es la línea en sí misma. Adicionalmente cabe resaltar que la obra está compuesta por líneas debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En la obra si existe una armonía cromática por analogía, debido a que el color de la tierra es un siena oscuro, que al combinar con la luz genera una gama de colores análogos, como el siena anaranjado expresado en las sombras del cuerpo de la mujer, que sirve de mediador para llegar al color amarillo oscuro del cuerpo. Adicionalmente se considera que este último es el color dominante.

En cuanto al color, gran parte del cuerpo es de temperatura cálida, solo las extremidades que salen de la tierra son de temperatura fría, asimismo podemos decir que, si hay polaridad cromática, ya que la mujer es de color claro y contrasta muy bien con el color siena de la tierra. La intensidad lumínica tónica esta generada en el cuerpo y en algunas raíces que están cerca de ella, ya que los elementos gradúan su tonalidad según se alejan de la luz, generando diferentes matices y sombras.

En cuanto al ritmo morfológico, las formas de las raíces y las extremidades corresponden a un tipo disonante, mientras que las texturas propias de la técnica que se encuentran en el cuerpo, corresponden a un tipo asonante ya que hay una secuencia de líneas. En cuanto al ritmo cromático, el personaje y los elementos que la componen corresponden también al ritmo asonante, por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, se tiene:

Es signico ideal, porque el cuerpo de la mujer posee extremidades largas y de color verdoso, al encontrarse debajo de la tierra germina cual semilla. Solo el cielo

es real y vendría a ser el fondo de este maravilloso momento. En cuanto a la relación conceptual, el personaje simboliza el momento de la germinación del árbol de Pisonay, de la misma manera representa el nacimiento humano. Ella en ese momento es recibida por un amanecer que simboliza la vitalidad, que a su vez representa al cielo cusqueño.

Obra de Grabado N° 2

“Descienden por primera vez las flores rojas”

Discurso Crítico

Se contempla a una mujer con el torso desnudo y los brazos hacia adelante, tiene el tono de piel de color verde oscuro y claro, en las zonas iluminadas posee texturas en forma de vetas. En cuanto a lo anatómico, es el tronco del cuerpo humano femenino; en la obra representa a una mujer de 12 años aproximadamente, que simboliza al árbol de Pisonay, esta es una interpretación onírica no convencional. Las flores emanan de su cintura y comienzan de capullos hasta flores abiertas, estas son de color rojo y carmín. Botánicamente las flores de este ejemplar son amariposadas de color rojo vivo, miden 2,5 cm a 3,5 cm de longitud, tienen pétalos libres entre sí y uno de ellos es más grande que el resto, los estambres miden unos 3 cm de longitud y se hallan unidos formando un tubo incurvado, el pistilo es

alargado y también incurvado; en la obra se relaciona con la menarquía, esta es una interpretación real representada de manera onírica no convencional. Las hojas están presentes en las ramas y entre las flores, son de color verde claro y oscuro, estas actúan de apéndices. Las ramas ocupan gran parte de la obra, porque en su mayoría se encuentran en sentido horizontal, estas son de la misma tonalidad de la piel; representan la cabellera de la mujer, estas también corresponden a una interpretación onírica no convencional.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, la mujer tiene relación de fuente de vida con el árbol de Pisonay, mientras que las flores tienen relación de fertilidad con la menarquía, ya que estas están en descenso y son de color rojo y carmín.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación de una mujer con características fitomorfas connota armonía y belleza, ya que su cuerpo se está desarrollando para proporcionar vida. Las flores de este árbol en relación con la menarquía connotan madurez y dolor, debido a que la mujer cada mes experimentará los síntomas propios de la menstruación.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, se tiene lo siguiente:

El género de la obra es contemporáneo onírico, donde se observa a una mujer de características fitomorfas con el torso descubierto. Su cabellera está compuesta por ramas, y de la cintura emana flores de Pisonay; donde lo representado es irreal.

Su categoría estética es lo fantástico, porque muestra el cuerpo sobrenatural con mucho detalle en su acabado, generando en el espectador una sensación de satisfacción estética. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico, donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo onírico.

La técnica empleada es el grabado, específicamente el proceso de la xilografía alternativa en MDF mediante el taco perdido, que permitió la impresión de 5 colores. La obra tiene un tiraje de 5 copias, su dimensión es de 90 cm x 120 cm y fue ejecutada en el año 2017.

El proceso de esta estampa, fue similar al de la primera obra ya descrita. Los instrumentos y materiales utilizados fueron, dos planchas de MDF de 90 cm x 60 cm, un lápiz, cúter, gubias de diferentes puntas, un rodillo para grabado, espátulas, tintas offset, cartulinas de 250 gr y una prensa para grabado.

De acuerdo a la estructura, la obra gráfica se soporta en un marco de madera de

140 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color magenta claro; la estampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 250 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, se tiene lo siguiente:

La proporción de los elementos naturales como la figura humana, no corresponde a la realidad, ya que el torso desnudo presenta vetas propias del árbol, asimismo su cabellera está compuesta por ramas; todo esto genera una apariencia irreal. Entre los elementos naturales como las flores y hojas, tampoco presentan proporción con la mujer, porque son muy grandes para ser reales.

No existe un total equilibrio de masas por contrapeso, ya que el cuerpo de la mujer se encuentra ubicado en el lado izquierdo de la obra, y para tratar de compensar la mayoría de las ramas se ubican en el lado derecho, pero aun así no es suficiente para decir que existe un equilibrio de masas; esta composición es intencional ya que se compensará por el peso del color. El equilibrio cromático se aprecia en el color rojo y carmín de las flores, que en su mayoría se encuentran en el lado izquierdo, y para equilibrar en el lado opuesto, se encuentra en mayor cantidad su complementario, hacemos referencia al color verde y azul verdoso.

La perspectiva, está establecida como profundidad por efecto de espacio interpuesto, primero se encuentra en las flores, ya que las que están adelante son más grandes por estar maduras, varias se encuentran cerca de la luz, razón por la cual poseen una tonalidad clara y un brillo. Mientras que las flores del fondo son más pequeñas por ser capullos, estas no tienen brillo y son de tonalidad oscura, esto debido a que se encuentran lejos de la luz. En cuanto al siguiente efecto, se observa una superposición de planos, el primero lo conforman las flores y el segundo la mujer; por lo tanto, la perspectiva se denota al haberse creado los colores de temperatura cálida en el primer plano y los de temperatura fría en el segundo.

En cuanto a su morfología, tiene una iluminación artificial y proviene del lado lateral derecho, este ilumina a la mujer en la misma dirección lo cual hace que resalte las texturas, donde se aprecian planos muy iluminados, como parte de la espalda, la cintura y algunas flores. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las incisiones propias de la técnica que deja cada capa de tinta, asimismo se encuentra presente la textura visual, generada por las formas y

colores dispuestos en el personaje y los elementos que la componen.

Las líneas están presentes en el cuadro, primero está la línea como contorno que delinea notoriamente al personaje iluminado, para distinguirla del fondo oscuro; esta es de color azul verdoso. La línea como diseño, corresponde a una creación asimétrica compensada por el color, definiendo la forma mediante el contraste. Finalmente, la línea como base, corresponde a una estructura compositiva en “ele” (L), según el libro Composición Artística de S’agaró. Adicionalmente cabe resaltar que el grabado está compuesto por líneas debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En la obra si existe una armonía cromática, ya que el color dominante es el azul verdoso oscuro, que al combinar con la luz genera una gama de colores análogos como los verdes, que sirven de mediadores para llegar al rojo, en la que, según el círculo cromático este color tónico vendría a ser el complementario del verde.

En cuanto al color, el cuerpo de la mujer es de temperatura fría, mientras que las flores de temperatura cálida, asimismo existe cierta polaridad cromática en ambos, ya que son de colores claros y contrastan muy bien con el fondo oscuro. La intensidad lumínica tónica, esta generada en el cuerpo de la mujer y en algunas flores del primer plano, ya que los elementos gradúan su tonalidad según se alejan de la luz, generando diferentes matices y sombras.

En cuanto al ritmo morfológico, las formas de las vetas del cuerpo y las texturas propias de la técnica corresponden al tipo asonante, pero son disonantes los demás elementos de la obra. En cuanto al ritmo cromático de manera general, corresponden también al ritmo asonante por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

De acuerdo a la dimensión de contenido, se tiene:

Es sígnico ideal, porque el cuerpo de la mujer es un tronco de árbol y su cabellera está compuesta por ramas. Solo las hojas y flores son reales y corresponden al árbol de Pisonay. El fondo de la obra, es de color azul verdoso oscuro. En cuanto a la relación conceptual, la mujer simboliza al árbol de Pisonay ya que posee sus flores características entre otros elementos, en esta etapa se buscó resaltar la madurez femenina, y el inicio de su fertilidad con la presentación de la menarquía, que está simbolizado por las flores rojas.

Obra de Grabado N° 3
“En la flor de la juventud y la libertad”

Discurso Crítico

Se analiza en el primer plano en el lado derecho, a una mujer desnuda con características fitomorfas levitando de cabeza, quiebra su cintura y junta las piernas con dirección al lado izquierdo doblando las rodillas, los brazos se encuentran extendidos y junta las manos para tocar las flores. La coloración del tono de su piel es anaranjado, rojo y carmín oscuro, posee un rostro sereno y tiene los ojos cerrados al igual que los labios, y de la cabeza emanan flores entre pequeñas y grandes, los pies se asemejan a brote de flor. Académicamente el desnudo femenino es un género artístico que connota el proceso del desarrollo de la sexualidad femenina; en la obra representa a una mujer de 20 años aproximadamente, que simboliza el desarrollo del árbol de Pisonay, esta es una interpretación onírica no convencional.

Las flores se encuentran flotando y van en dirección al lado izquierdo, algunas están abiertas y otras cerradas, son del mismo color que la mujer y poseen cierto brillo. Botánicamente las flores de Pisonay, son amariposadas y de color rojo vivo; en la obra se relaciona con la alegría, y al mismo tiempo representan la cabellera de la mujer, esta es una interpretación real representada de manera onírica no convencional. Las hojas se encuentran adelante entre las flores abiertas, son tres y de color verde oscuro con reflejos rojos, también poseen cierto brillo.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, la mujer tiene relación de juventud con el árbol de Pisonay, mientras que las flores tienen relación de alegría con la mujer, esto debido a que cuando los árboles son jóvenes, en su mayoría florecen en abundancia, alegrando el paisaje con su bello color.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación de la mujer con características fitomorfas connota serenidad y al mismo tiempo sensualidad, ya que su cuerpo está completamente desarrollado. Las flores connotan libertad en la obra.

En cuanto a la valoración de su estructura artística se tiene lo siguiente:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, ya que se observa a una mujer desnuda, con características fitomorfas levitando de cabeza, y de la cual, emana flores simulando ser su cabellera; donde todo lo representado es irreal.

Su categoría estética es lo fantástico, porque muestra todo el cuerpo sobrenatural de la mujer, generando en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico.

La técnica empleada es el grabado, específicamente el proceso de la xilografía alternativa en MDF mediante el enfoque reductor, que permitió la impresión de 4 colores. La obra tiene un tiraje de 3 copias, su dimensión es de 90 cm x 60 cm y fue ejecutada en el año 2016. El proceso, los instrumentos y materiales son similares a la obra anteriormente expuesta.

De acuerdo a la estructura, la obra gráfica se soporta en un marco de madera de 110 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color gris claro; la estampa está impresa en soporte de cartulina Favini de 250 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, tenemos:

La figura humana no presenta proporción que corresponda a la realidad, ya que el cuerpo es alargado y de cabeza pequeña, tiene la piel de una coloración rojiza.

En cuanto a los elementos naturales como las flores y hojas, tampoco guardan proporción debido a que son muy grandes para ser reales.

En el equilibrio de masas, la composición del cuerpo se encuentra en el lado derecho, pero para compensar, su movimiento es hacia el lado izquierdo, y no solo eso, también las flores van en la misma dirección, donde las más grandes equilibran la obra. Con respecto al equilibrio cromático, si se encuentra presente en la obra, y está expresado mediante el claro y oscuro, debido a que la mujer está compuesta mayormente por colores claros y posee bastante iluminación, mientras que el fondo es oscuro y poco iluminado; generando un buen contraste entre figura y fondo.

La perspectiva en la obra, está establecida como profundidad por efecto de espacio interpuesto, las flores más grandes se notan con más claridad debido a la iluminación y cercanía, mientras que las de atrás son más pequeñas y no tan iluminadas debido a la distancia.

En cuanto a su morfología, tiene una iluminación artificial y proviene del lado lateral derecho, este ilumina al personaje en la misma dirección lo cual hace que resalten las texturas de su cuerpo. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las incisiones propias de la técnica que deja cada capa de tinta, también se encuentra presente la textura visual, generada por los colores dispuestos en el personaje y en los elementos que la componen.

Las líneas están presentes en el cuadro, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente al personaje, para distinguirla de las líneas del fondo de color rojo. La línea como diseño, corresponde a una creación informal por sus características no simétricas en la composición. Finalmente, la línea como base, corresponde a una estructura compositiva en “jota” (J), según el libro Composición Artística de S’agaró. Adicionalmente cabe resaltar que la obra gráfica está compuesta por líneas, debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En la obra, si existe una armonía cromática por analogía, ya que el color dominante es el carmín oscuro, que al combinar con la luz genera una gama de colores análogos como el rojo, que sirve de mediador para llegar al anaranjado, estos dos últimos colores se encuentran en mayor cantidad en el personaje.

En cuanto al color, gran parte del cuerpo es de temperatura cálida, solo las hojas son de temperatura fría, así mismo podemos decir que si hay polaridad cromática ya

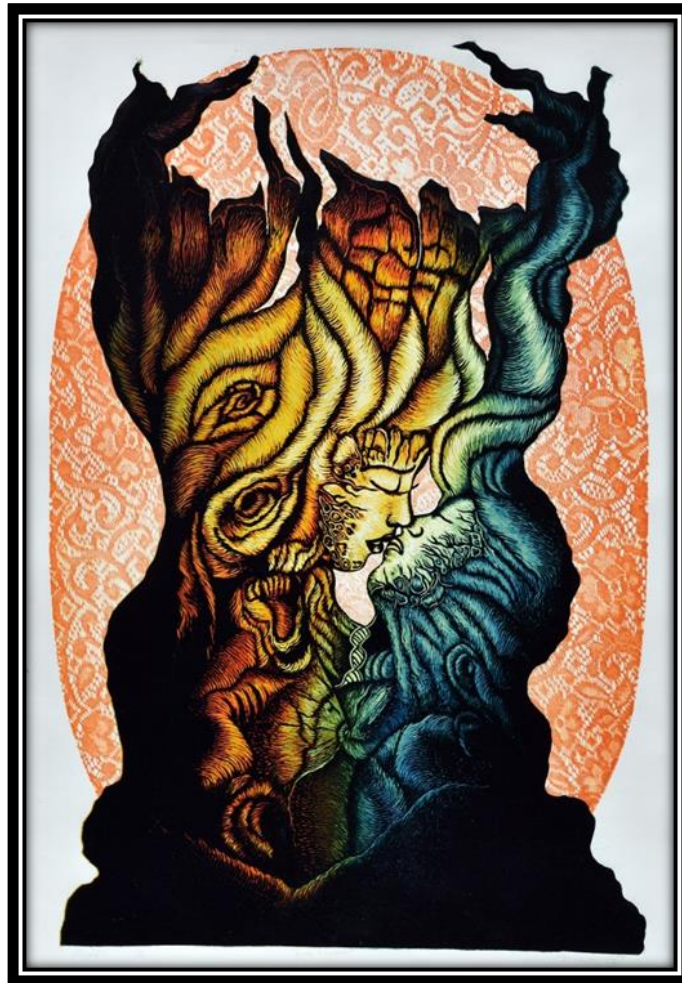
que la mujer es de color claro y contrasta muy bien con el color oscuro del fondo. La intensidad lumínica tónica, está generada en el cuerpo y en algunas flores que están cerca, ya que los elementos gradúan su tonalidad según se alejan de la luz, generando diferentes matices y sombras.

En cuanto al ritmo morfológico, las flores corresponden a un tipo disonante con respecto al tamaño, mientras que las texturas de la técnica que se encuentran en el cuerpo y las líneas del fondo, corresponden a un tipo asonante, ya que hay una secuencia de líneas. En cuanto al ritmo cromático, de manera general corresponde también al ritmo asonante, por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, se tiene lo siguiente:

Es sígnico ideal, porque el cuerpo desnudo de la mujer es de una coloración rojiza, y posee características fitomorfas. Su cabellera está compuesta por flores y hojas; solo estas son reales. El fondo es de color carmín oscuro con detalles de líneas curvas de color rojo. En cuanto a la relación conceptual, la mujer simboliza el desarrollo y juventud del árbol de Pisonay, ya que tiene sus flores y hojas características que la componen. Este personaje expresa alegría, belleza y sensualidad.

Obra de Grabado N° 4
“La magia del amor y la pasión”

Discurso Crítico

Se percibe en la obra a una pareja dispuesta a darse un beso, ambos se encuentran desnudos y poseen características antropomorfas y fitomorfas, el primer personaje que se describirá es la figura femenina, que se encuentra ubicada en el lado izquierdo, su cuerpo está compuesto por nervaduras y cortezas de árbol, y posee una coloración de temperatura cálida como el amarillo, anaranjado, rojo y siena. Muestra un rostro sereno y tiene los ojos cerrados, al encontrarse de perfil claramente se nota su glándula mamaria, ya que se encuentra en un momento íntimo. Académicamente el desnudo femenino es un género artístico, que connota el proceso del desarrollo de la sexualidad femenina; en la obra simboliza el lado femenino del árbol de Pisonay. El siguiente personaje es la figura masculina, que se encuentra en el lado derecho, posee las mismas características de su pareja, pero en

menor cantidad, él es de una coloración de temperatura fría como el azul verdoso, azul cobalto y azul violáceo. También muestra un rostro sereno y con los ojos cerrados. Académicamente el desnudo masculino es una expresión artística, que retrata la desnudez en el varón, en la que se refleja el culto al cuerpo; en la obra simboliza el lado masculino del árbol. Para la creación de esta obra, se tomó en consideración el verdadero organismo del árbol de Pisonay, ya que según datos botánicos este es hermafrodita; y fue interpretado de manera onírica mediante dos personajes para seguir con la secuencia de la serie.

Se observa el símbolo de ADN en medio de los dos cuerpos, es de color azul ultramar con espacios en blanco. Según la genética molecular, las siglas corresponden a su nombre químico, *ácido desoxirribonucleico*, que es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de cada ser vivo; en la obra se relaciona con la descendencia hereditaria, esta es una interpretación real.

En el fondo se aprecia una figura en forma de elipse, de color anaranjado con detalles de texturas. Es una figura geométrica curva y cerrada, con dos ejes perpendiculares desiguales; en la obra se relaciona con la unión y la protección, esta es una interpretación convencional.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, la mujer y el varón tienen relación de unidad con el árbol de Pisonay, así mismo ambos personajes tienen relación de descendencia, la cual está representado con el símbolo del ADN, igualmente el elipse tiene relación de protección con la pareja.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación de la mujer y el varón connota erotismo, ya que se encuentran en un momento íntimo, y el ADN connota sucesión, debido a su unión, representado por el elipse.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, se tiene lo siguiente:

El género de la obra es contemporáneo onírico, porque se observa a una pareja con características antropomorfas y fitomorfas en una situación afectuosa, por lo tanto, la representación es irreal.

Su categoría estética es lo grotesco, porque los cuerpos se encuentran deformados, y poseen bastante detalle y textura; que generan en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico.

La técnica empleada es el grabado, específicamente dos procedimientos, primero la xilografía alternativa en MDF mediante el taco perdido, que permitió la impresión de 7 colores, que fue aplicado en los personajes. El segundo fue la colografía, expresado en el fondo. La obra tiene un tiraje de 5 copias, su dimensión es de 90 cm x 60 cm y fue ejecutada en el año 2017. El proceso xilográfico, los materiales e instrumentos, son los mismos que se emplearon en la primera obra ya descrita. A continuación, se explicará el proceso de la colografía.

Para realizar este procedimiento, primero se cortó una base de cartón prensado en forma elíptica, acorde al tamaño de la impresión xilográfica, seguidamente se forró la base con una tela de encaje, y encima se aplicó barniz con una brocha, esto para adherir y endurecer la tela, una vez seco, se entintó con el rodillo y se imprimió sobre la stampa previa. Cabe aclarar que se tuvo que bloquear con papel la silueta de la pareja, para que la impresión de la colografía quede de fondo.

Con relación a la presentación de su estructura, el grabado se soporta en un marco de madera de 110 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color amarillo claro, la stampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 250 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, se tiene:

Los personajes con características humanoide no presentan proporción que corresponda a la realidad, ya que poseen deformaciones en el cuerpo. Entre los elementos naturales como los troncos, tampoco presentan proporción con la realidad debido a sus formas.

En el equilibrio de masas, la composición corporal de ambos es irregular, debido a que la mujer ocupa más espacio y se encuentra ligeramente más arriba que el varón. Con relación al equilibrio cromático, la mujer está compuesta por colores de temperatura cálida y posee bastante iluminación en el rostro y parte de su cabeza, pero para contrarrestar, el varón es de colores de temperatura fría, y también posee iluminación en las mismas zonas, pero aun así no podemos decir que existe un equilibrio, porque tanto en el peso como el color, la mujer resalta más. Esta composición es intencional, ya que la protagonista de la serie de grabados es la figura femenina.

La perspectiva en la obra está compuesta por planos, el primero lo ocupa la

pareja que es donde se observa los detalles, esto debido a la claridad por la buena iluminación, colores y cercanía. En el segundo se encuentra el fondo, que es de color anaranjado y que contrasta muy bien con el primer plano.

En cuanto a su morfología, tiene una iluminación artificial y proviene del lado lateral derecho, este ilumina a la pareja en la misma dirección lo cual hace que resalte las texturas. Se aprecian planos muy iluminados como sus rostros y parte de sus cabezas. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las incisiones propias de la técnica que deja cada capa de tinta, así como las texturas dejadas por la tela, también se encuentra presente la textura visual, generada por los colores dispuestos en los personajes y en el fondo.

Las líneas están presentes en el cuadro, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente a la pareja para distinguirla del fondo. La línea como diseño, corresponde a una composición simétrica. Finalmente, la línea como base, pertenece a una estructura compositiva en “óvalo” (O), según el libro Composición Artística de S’agaró. Adicionalmente cabe resaltar que el grabado está compuesto por líneas debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En la obra, si existe una armonía cromática por analogía y complemento. En el primero caso, la figura femenina posee una analogía de colores como el amarillo, anaranjado, rojo y siena, mientras que la figura masculina azul verdoso, azul cobalto y azul violáceo. La unión de ambos genera un color verde, que sería el mediador, ya sea hacia al lado masculino como al femenino. En el segundo caso, la obra al estar compuesta mayormente por colores anaranjados, su complementario vendría a ser el azul, según el círculo cromático.

En cuanto al color, gran parte del cuerpo femenino es de temperatura cálida, mientras que el cuerpo masculino es de temperatura fría, asimismo podemos decir que, si hay polaridad cromática, ya que se aprecia el claro y oscuro, que a su vez contrasta muy bien con el fondo. La intensidad lumínica tónica esta generada en el medio de la pareja, ya que los elementos gradúan su tonalidad según se alejan de la luz, generando diferentes matices y sombras. En cuanto al ritmo morfológico, las formas de los troncos corresponden a un tipo disonante, mientras que el ADN, y las texturas de los dos procesos del grabado, corresponden a un tipo de ritmo asonante ya que hay una secuencia de líneas. En cuanto al ritmo cromático, la pareja

corresponde también al ritmo asonante, por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, se tiene lo siguiente:

Es sígnico ideal, porque el cuerpo de los personajes posee características fitomorfas, que se asemejan a cortezas y troncos de árbol. El fondo es de color anaranjado y tiene detalles de texturas. En cuanto a la relación conceptual, la pareja simboliza el organismo sexual del árbol de Pisonay, ya que este es hermafrodita y fue representado de manera onírica, dejando a la imaginación del espectador.

Obra de Grabado N° 5

“Proceso de la fertilización”

Discurso Crítico

Se percibe en la obra el proceso de la concepción, representado por tres tiempos la primera corresponde al momento de la copulación, la segunda al momento de la fecundación y la tercera al desarrollo del embrión; todas estas fases son interpretaciones reales representadas de manera onírica. En el primer plano se observa en la parte inferior, una flor grande con característica genitales femenina y masculina, de este último, salen una especie de círculos de color blanco y se

introducen en el genital femenino. Esta flor es de color amarillo, anaranjado y rojo, se encuentra rodeada de hojas y flores más pequeñas. Botánicamente la flor de Pisonay es hermafrodita, es decir, posee los órganos masculinos y femeninos. A la parte masculina se le llama androceo, y está compuesta por estambres, formado por anteras; que sería donde se ubica el polen. Al órgano femenino se conoce como gineceo, y está compuesto por el estigma y ovario; que es donde se encuentran los óvulos. Al ser una flor andrógina se produce con facilidad la polinización, ya que es directa, por lo tanto, se realiza dentro de la misma flor y no produce néctar, pues no necesita atraer polinizadores. En la obra esta flor simboliza la polinización del árbol de Pisonay, así mismo es considerada su órgano sexual reproductivo; esta es una interpretación real, sin embargo, es representado de manera onírica.

Consecutiva a la flor se aprecia una figura en forma de copa, de color siena y posee detalles de flores, hojas y ramas. Interiormente tiene dos figuras alargadas, una opuesta a la otra, son de color amarillo y verde con detalles de texturas de color siena. En el medio se encuentra ubicado el útero, sobre el cual se observa unas pequeñas figuras de color blanco. Este es un órgano muscular hueco que se ubica en la pelvis femenina, en él se produce la gestación, su principal función es alimentar al feto en desarrollo; en la obra simboliza a la mujer, esta corresponde a una interpretación real, sin embargo, también es representado de manera onírica.

En el segundo plano en la parte superior, se observa parte de una semilla de gran tamaño de color amarillo y verde, adicionalmente hay más semillas, pero en menor proporción. Botánicamente, estas se encuentran dentro de legumbres y miden aproximadamente 1 cm a 1,5 cm de longitud; en la obra simbolizan a los óvulos, por lo tanto, las que son de color verde representan a los óvulos maduros, y las que son de color siena a los inmaduros. A partir de ahora, estos son denominados óvulos semilla; esta es una interpretación irreal, representada de manera onírica.

En la obra se observa la presencia de espermatozoides, en el primer plano, se encuentran en el genital masculino, e inmediatamente hacen su ingreso por el genital femenino, y empiezan a recorrer el útero. Estos a un comienzo son de color blanco, después toman una coloración amarillenta. En el siguiente plano, se les visualiza en la parte superior, ya tienen mayor tamaño y son de color gris, donde el más grande fecunda al óvulo semilla. Biológicamente es una célula sexual

masculina que se produce en los testículos del hombre, y está destinada a la fecundación del ovulo, mide de 10 a 60 micras de longitud, compuesto por una cabeza que contiene el material cromosómico y una cola que actúa como propulsor; este simboliza en la obra el polen, esta es una interpretación real, representada de manera onírica.

Finalmente, en el tercer plano se observa al embrión en desarrollo, este es de color amarillo y verde, se encuentra cubierto por una membrana de color siena claro. Ambos se hallan dentro de una figura redondeada de color siena oscuro, y posee pequeñas texturas de color rojo que rodean la membrana. Biológicamente esta es una atapa inicial en la octava semana del desarrollo de un ser vivo, mientras esta en el útero de la mujer; esta es una interpretación real, pero representa de manera onírica a una nueva criatura.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, los órganos sexuales masculino y femenino tienen relación de reproducción con la flor del árbol de Pisonay debido a que esta es hermafrodita, y el espermatozoide tiene relación de vida con el óvulo semilla fecundado. Finalmente, el útero tiene relación de maternidad con el embrión, puesto que es ahí donde se desarrollará en los próximos meses.

En cuanto a la lectura sintagmática, la flor con características de órganos sexuales connota deseo sexual, mientras que el embrión connota crecimiento, y finalmente el útero connota protección, ya que es parte de su naturaleza.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, se tiene lo siguiente:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, porque se observa una flor con características de genitales, copulando. Posteriormente los espermatozoides fecundan al óvulo semilla, lo que conlleva al desarrollo de un embrión de características antropomorfas y fitomorfas, heredado por sus progenitores, donde todo lo representado es irreal. La categoría estética es lo fantástico, porque muestra todo el proceso de fecundación de una manera sobrenatural, generando en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimiento de placer. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico, donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo imaginario.

La técnica empleada es el grabado, específicamente son dos procedimientos, primero la xilografía alternativa en MDF mediante el enfoque reductor, que

permitió la impresión de 5 colores, este fue aplicado en los tres planos. Y el segundo procedimiento, fue la serigrafía realizado en el embrión. La obra tiene un tiraje de 5 copias, su dimensión es variada, los dos primeros miden 90 cm x 30 cm, y el tercero 30 cm x 30 cm. El grabado fue ejecutado en el año 2017.

El proceso xilográfico, los materiales e instrumentos, son similares al de la primera obra descrita. A continuación, se explicará el proceso de la serigrafía, los materiales e instrumentos utilizados.

Primero se alista la malla sobre el bastidor, seguidamente se prepara la emulsión fotosensible y se aplica sobre superficie por los dos lados, esto con la ayuda de una rasqueta. Para acelerar el secado, se utiliza una secadora eléctrica de cabello, ya que el proceso de secado por su naturaleza dura de 2 a 3 horas.

Se realiza un diseño en positivo con tinta china sobre papel vegetal, mismo que se coloca sobre la mesa de luz y encima el bastidor. Se expone a la luz por unos minutos, e inmediatamente se lleva a lavar con abundante agua a presión, para remover la emulsión que reveló el diseño. Se deja secar el bastidor y se alista la superficie donde se desea estampar. En la obra, se encajó la malla sobre la impresión xilográfica, en la que se vertió tinta offset diluido sobre el borde del marco, y con la ayuda de una rasqueta se hizo la impresión.

La estructura del grabado se soporta en tres marcos de madera donde los dos primeros miden 110 cm x 50 cm y el último 50 cm x 50 cm, todos tienen como soporte un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color anaranjado claro, las estampas están impresas en cartulina Favini de 250 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, se tiene:

Los órganos reproductores y el embrión no presentan proporción que corresponda a la realidad, ya que poseen características antropomorfas y fitomorfas. Y entre los elementos naturales como las flores, hojas, semillas y ramas, tampoco presentan proporción ya que no guardan relación con respecto a sus dimensiones reales.

En el equilibrio de masas, la composición en general es irregular, pero individualmente en cada plano los elementos si guardan armonía. En el equilibrio cromático, cada plano posee colores de temperatura cálida como el amarillo, anaranjado, rojo y siena, que son contrarrestados por el color verde de temperatura

fría. Esta composición es intencional en ambos casos, ya que cada plano es muy significativo dentro del proceso de la concepción.

La perspectiva en la obra, está establecida también de manera individual, como profundidad por efecto de espacio interpuesto, en el primer plano la flor de gran tamaño se nota con más claridad, debido a la buena iluminación y cercanía, mientras que las flores del fondo son más pequeñas debido a la distancia. En el segundo plano, los espermatozoides son representados de diferentes tamaños, donde el más grande se nota con más claridad debido a la cercanía, lo mismo pasa en el tercer plano con el embrión.

En cuanto a su morfología, de manera general todos los planos poseen una iluminación artificial y es en sentido cenital. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las incisiones dejadas por de la técnica, así como las texturas dejada por la malla al momento de imprimir la serigrafía, también se encuentra la textura visual generada por los colores dispuestos en cada plano.

Las líneas están presentes en cada plano, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente a todos los elementos, esta es de color siena oscuro. La línea como diseño, de manera general corresponde a una creación informal debido a la variación de su estructura, siendo la base de la composición la línea en sí misma. Adicionalmente cabe resaltar, que el grabado está compuesto por líneas debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En el cuadro si existe una armonía cromática, está expresado por complemento, puesto que todos los planos poseen mayormente tonalidades de color rojo, cuyo complementario según el círculo cromático es el verde.

En cuanto al color, tanto las flores, ramas, óvulos inmaduros, el útero, y el fondo son de colores de temperatura cálida, mientras que las hojas, óvulos maduros y el embrión son de colores de temperatura fría. La intensidad lumínica tónica, está presente primero en el momento del coito, después en el momento de la fecundación y finalmente en el desarrollo del embrión; cada plano está compuesto por más elementos que gradúan su tonalidad según se alejan de la luz, generando diferentes matices y sombras.

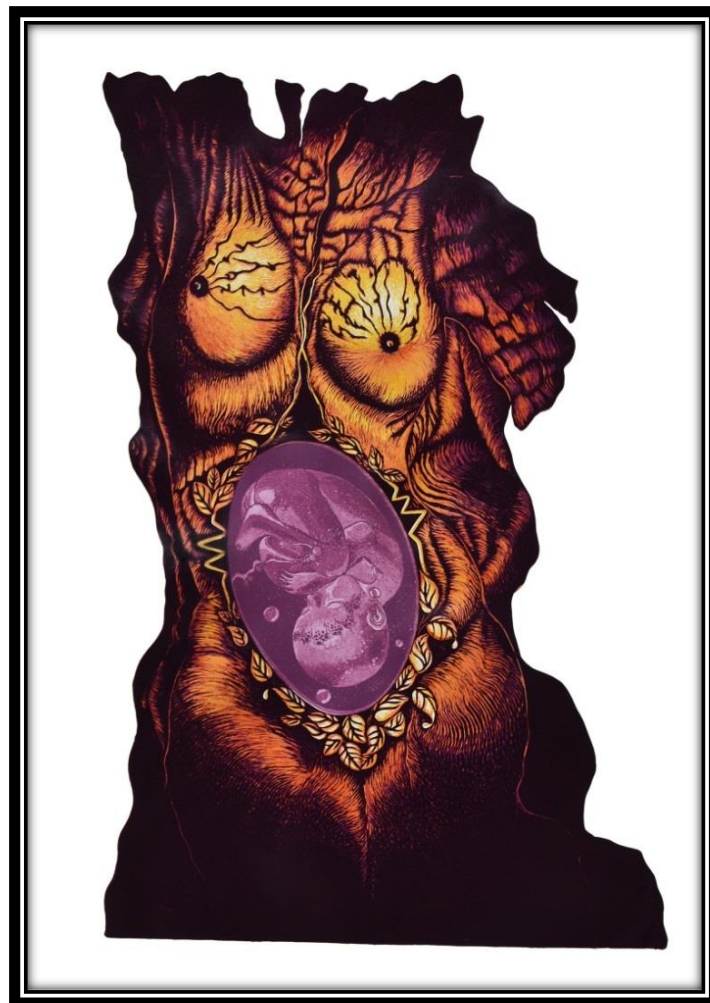
En cuanto al ritmo morfológico, las flores, hojas y los óvulos corresponden a un tipo disonante, mientras que los espermatozoides, las texturas que rodean al

embrión y las texturas de la técnica, corresponden a un tipo asonante ya que hay una sucesión lineal. En cuanto al ritmo cromático, los tres planos corresponden también al ritmo asonante por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

De acuerdo a la dimensión del contenido, tenemos:

Es signico ideal, porque el útero tiene ramas y capullos, los óvulos son semillas, la flor más grande tiene órganos sexuales y el embrión posee características antropomorfos y fitomorfos. Solo las flores más pequeñas y las hojas corresponden a la realidad. En cuanto a la relación conceptual, la obra simboliza la polinización del árbol de Pisonay, representado de manera onírica por el proceso de la fecundación humana.

Obra de Grabado N° 6
“Germina un nuevo ser”

Discurso Crítico

Se percibe el cuerpo de una mujer gestante con características fitomorfas, puesto que posee cortezas de árbol desde el cuello hasta los muslos, asimismo está compuesta por vetas y hojas. En el pecho resaltan dos glándulas mamarias y en su vientre lleva una criatura, ella es de color amarillo, anaranjado, rojo y carmín oscuro. El embarazo es el estado fisiológico de la mujer, que se inicia con la fecundación y continúa con el desarrollo fetal hasta el momento del parto. Este periodo se divide en 40 semanas y dura más o menos 280 días; en la obra simboliza la maternidad del árbol de Pisonay, el estado de la mujer es una interpretación real convencional, pero la representación es onírica.

Las glándulas mamarias son del mismo color que del cuerpo, ambas poseen raíces oscuras y un pequeño pezón en la zona iluminada. Los senos son órganos que se componen de tejido glandular y de tejido fibroso. Tienen como principal función la producción y secreción de leche para el amamantamiento; en la obra están relacionadas con la lactancia, ya que este ser está por nacer, esta es una interpretación real convencional, representada también de manera surrealista.

La criatura se encuentra en pose fetal y flota dentro de una figura ovalada, la tonalidad de su piel es de color violeta, también posee las mismas características físicas. El feto es la evolución del embrión durante el tiempo que dura el proceso de gestación, este se produce a las 8 semanas después del momento de la concepción, y dura hasta el parto; en la obra simboliza el futuro retoño del árbol de Pisonay, la interpretación es real, pero también es representado de manera onírica.

La placenta se encuentra en el medio del vientre materno, dentro se encuentra la criatura acompañada de cuatro burbujas, esta es del mismo color que el feto. Exteriormente se encuentra rodeada de hojas y unas figuras en forma de líneas en zigzag. La placenta es un órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo, se encarga de dar oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento, y elimina sus desechos por medio de la sangre. En la obra está relacionada con la protección maternal y las burbujas representan al líquido amniótico de manera surreal, esta es una interpretación real no convencional. Cabe resaltar como dato importante, que la placenta humana es considerada “Árbol de la vida” ya que tiene forma de árbol después de que el bebé es extraído, y que al igual que la placenta, el árbol brinda

oxígeno para la supervivencia de todo ser.

El símbolo que se observa en el grabado son los electrocardiogramas, que salen del pecho de la mujer y rodean la placenta, poseen detalles de hojas y se encuentran en el lado derecho como izquierdo, tienen una coloración de amarillo y anaranjado, con un brillo intenso. Estos representan gráficamente la actividad eléctrica del corazón, por medio de un electrocardiógrafo. En la obra representa el vínculo materno-fetal que a su vez simbolizan la vida y la energía del árbol de Pisonay, esta también es una interpretación real representada de manera onírica.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, la mujer tiene relación de protección con el árbol de Pisonay, ya que es parte de su naturaleza, mientras que los electrocardiogramas tienen relación de movimiento con el feto, debido a su constante desarrollo en el vientre.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación de la mujer connota maternidad debido a su estado, asimismo el feto, las hojas y los electrocardiogramas connotan vitalidad, puesto que hay una conexión entre sí.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, tenemos lo siguiente:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, porque se observa a una mujer gestante características fitomorfas, así mismo, la criatura de su vientre presenta las mismas condiciones físicas; por lo tanto, lo representado es irreal.

Su categoría estética es lo grotesco, porque el cuerpo de la mujer se encuentra deformado y un tanto exagerado, en la que posee bastantes detalles y texturas que generan en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo surrealista.

La técnica empleada es el grabado, específicamente dos procedimientos, primero la xilografía alternativa en MDF mediante el enfoque reductor, que permitió la impresión de 4 colores aplicado en la mujer. El segundo proceso fue la calcografía mediante el aguafuerte y aguainta realizado en el feto, cuyas dimensiones es 18 cm x 25 cm. La obra tiene un tiraje de 5 copias, su dimensión en general es de 90 cm x 60 cm y fue ejecutada en el año 2017.

El proceso xilográfico, los materiales e instrumentos son similares al de la primera obra ya descrita. A continuación, se describirá el proceso calcográfico.

Primero se cortó la plancha metálica de acuerdo al diseño, y se empleó inicialmente el aguafuerte, cuya inmersión en el ácido nítrico fue de 20 minutos. Seguidamente, se aplicó el proceso del aguainta sobre la misma plancha, en la que se aplicó barniz en las zonas iluminadas de acuerdo al diseño, sumergiendo por 2 minutos en el ácido nítrico, el siguiente fue de 4 minutos y así sucesivamente se llegó hasta los 32 minutos, cada vez cubriendo más la plancha con el barniz. Este procedimiento permitió tonalidades variadas, ya que se logró diferentes profundidades en la plancha debido a que cada vez que se sumergía, esta se corroía. En cuanto al entintado e impresión se describe en las páginas 64-65.

En esta obra, la calcografía se imprimió sobre el espacio guardado dentro de la impresión xilográfica. En cuanto a la estructura de presentación, el grabado se soporta en un marco de madera de 110 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color violeta claro, la estampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 250 gr.

De acuerdo a su dimensión compositiva, se tiene:

La figura humana no presenta proporción que corresponda a la realidad, ya que el cuerpo presenta deformaciones debido a las características fitomorfas, mientras que la criatura si presenta proporción con la realidad, pero es de una coloración violeta, esto para dar una apariencia irreal. Entre los elementos naturales como las hojas, si son proporcionales con la realidad, pero en el caso de los electrocardiogramas no guardan proporción, debido a que son muy grandes.

En el equilibrio de masas, la composición en general es irregular, ya que el cuerpo de la mujer se encuentra con una ligera inclinación hacia el lado izquierdo, pero para compensar, su movimiento es hacia el lado derecho, pero aun así no es suficiente para decir que existe tal equilibrio. Esta composición es intencional porque se representó el verdadero movimiento del tronco más corto del árbol de Pisonay. Con respecto al equilibrio cromático, está presente en el cuerpo de la mujer con el claro y oscuro, puesto que, en la parte superior, específicamente en las glándulas mamarias posee colores claros, y para contrarrestar los muslos y una gran parte del cuerpo en la parte inferior son de color oscuro; esto brinda a la figura equilibrio y estabilidad. Adicionalmente el feto de color violeta, al estar ubicado en el medio de los colores cálidos equilibra la obra, ya que este es de temperatura fría.

La perspectiva en la obra, está establecida como profundidad por efecto de espacio interpuesto, ya que la mujer ocupa la mayor parte del primer plano y se puede apreciar los detalles, esto debido a la claridad por la buena iluminación, color y cercanía, mientras que en el segundo plano se encuentra unas formas de tronco poco iluminadas esto debido a la distancia; aunque no es profusa, pero es lo suficiente para diferenciarlas.

En cuanto a su morfología, tiene iluminación natural en sentido cenital, que proviene de la parte superior media, haciendo que se noten con bastante claridad las glándulas mamarias y parte de su cuerpo, esta disminuye gradualmente generando medios tonos hacia la parte inferior. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las impresiones de los procesos del grabado. También se halla la textura visual, generada por las formas y colores dispuestos en el personaje y los elementos que la componen.

Las líneas están presentes en el cuadro, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente al personaje y los elementos que la componen, esta es de color carmín oscuro y contrasta muy bien con el fondo blanco, asimismo el feto también presenta una línea de contorno muy sutil, esta es de color violeta oscuro. La línea como diseño, de manera general es informal, ya que corresponde a una creación asimétrica compensada por el color, definiendo la forma mediante el contraste. Finalmente, la línea como base corresponde a una estructura compositiva en “diagonal” (\), según el libro Composición Artística de S’agaró. Adicionalmente cabe resaltar que la obra está compuesta por líneas debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En el grabado si existe una armonía cromática por complemento, ya que el color dominante se encuentra en el cuerpo de la mujer, hacemos referencia al color amarillo, cuyo complementario según el círculo cromático, es el violeta aplicado en el feto, el color mediador entre ambos es el rojo, que se encuentra en toda la obra.

En cuanto al color, gran parte del cuerpo de la mujer es de temperatura cálida, solo el feto que lleva en el vientre es de temperatura fría. Asimismo, podemos decir que, si hay polaridad cromática, debido a que hay zonas de color claro y oscuro, adicionalmente el contorno de la figura es de color oscuro y el fondo es blanco, lo que hace que resalte la figura. La intensidad lumínica tónica, esta generada en el

cuerpo específicamente en las glándulas mamarias, ya que los elementos gradúan su tonalidad según se alejan de la luz, generando diferentes matices y sombras.

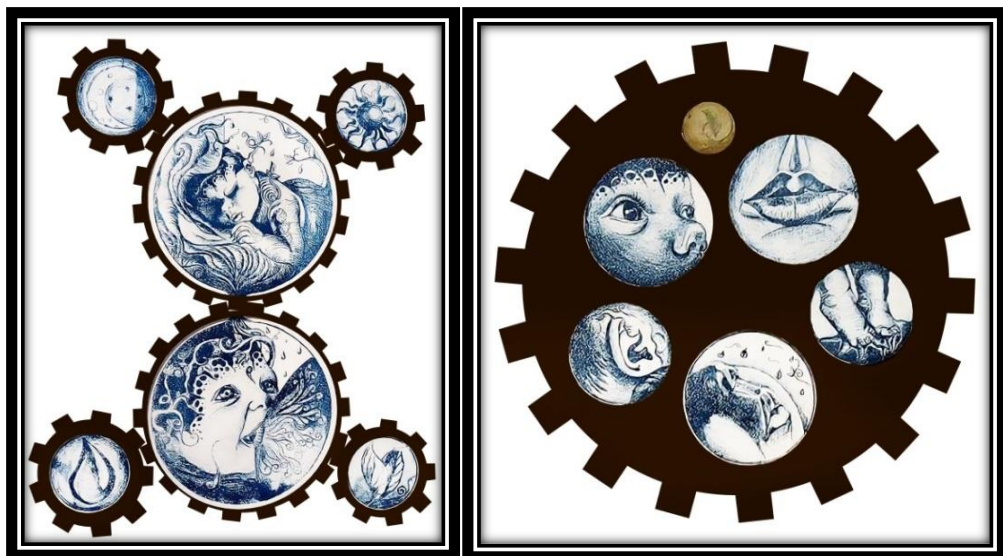
En cuanto al ritmo morfológico, las burbujas corresponden al tipo alternante, mientras que la mujer y los elementos que la componen son disonantes, asimismo las texturas de la técnica que se encuentran en el cuerpo de la mujer, corresponden a un tipo asonante ya que hay una sucesión de líneas. Con respecto al ritmo cromático, de manera general corresponden también al ritmo asonante por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, se tiene lo siguiente:

Es sígnico ideal, porque el cuerpo de la mujer es un tronco de árbol, lleva en el vientre una criatura humanoide que se alimenta por el cordón umbilical, este tiene textura de tronco con hojas. Solo los electrocardiogramas, las hojas y el movimiento del tronco son reales. En cuanto a la relación conceptual, la mujer gestante con características fitomorfas simboliza la maternidad del árbol de Pisonay, el estado de la mujer es una interpretación real que se relaciona con la maternidad, pero la representación es onírica. En la obra se resaltó esta etapa, porque es muy importante y trascendental dentro de la vida femenina.

Obra de Grabado N° 7

“Amor maternal”

Discurso Crítico

La obra está compuesta por dos planos, el primero es pequeño y posee seis engranajes, mientras que el segundo es grande y solo lo conforma un engranaje, de manera general tanto el personaje como los elementos que la componen son de color azul ultramar.

En el primer plano, en la parte superior se observa a una criatura recostada, posee características antropomorfas y fitomorfas, pues su cuerpo está compuesto por ramas y vetas, tiene el rostro sereno, los ojos cerrados y la boca entreabierta. En el mismo plano en la parte inferior se le observa amamantando, pero esta vez tiene los ojos abiertos. Un neonato es un ser humano recién nacido, este depende totalmente de sus progenitores y necesita de su atención para satisfacer sus necesidades básicas; en la obra simboliza al retoño del árbol de Pisonay, que acaba de nacer o brotar, el mismo que se nutre de savia y leche materna; esta es una interpretación real presentada de manera onírica no convencional. El árbol de Pisonay sigue representado por la figura femenina, para continuar con la secuencia de la serie.

La criatura se encuentra rodeada de ciertos elementos como la luna, que se ubica en el engranaje superior del lado izquierdo, tiene detalles de cráteres y se encuentra acompañada de cinco estrellas; en la obra está relacionada con la noche y la maternidad dentro de la naturaleza. Asimismo, el sol se ubica en el lado derecho y está compuesto por una esfera con catorce rayos; este astro se relaciona con el día y el calor que hace posible la vida. La gota se ubica en el lado izquierdo en la parte inferior, tiene una forma algo esférica y está compuesta por una sustancia líquida, ya que posee reflejos en su estructura; simboliza el agua, puesto que este es el principal elemento para la supervivencia. Finalmente, en el lado derecho de la parte inferior, se visualiza una pequeña rama con dos hojas unidas, estas logran funciones básicas para la planta, como la fotosíntesis; simbolizan el oxígeno y también se relaciona con la vida. Todos los elementos anteriormente mencionados, son interpretaciones reales.

En el segundo plano, se observa un engranaje grande con 6 orificios, en la que en 5 de ellos se aprecia parte del rostro y cuerpo de la criatura; en la obra simboliza el desarrollo de los sentidos.

El símbolo que se observa en diferentes dimensiones, es el engranaje que en total son siete de color siena oscuro. Estructuralmente son un conjunto de ruedas dentadas y piezas que encajan entre sí, formando parte de un mecanismo; en la obra simbolizan el sistema. En el primer plano, la función conjunta representa el amor maternal y en el segundo, el desarrollo de los sentidos de la criatura.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, la mujer tiene relación de maternidad con el árbol de Pisonay, mientras que los elementos naturales tienen relación de amparo y provisión con la criatura, de igual manera los engranajes tienen relación de movimiento con la criatura.

En cuanto a la lectura sintagmática, la mujer de características fitomorfas y la criatura connota instinto maternal y amor. Asimismo, la luna, el sol, el agua y las hojas connotan vida, ya que son elementos esenciales para la supervivencia de todo ser, y finalmente los engranajes connotan movimiento dentro de la naturaleza.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, tenemos lo siguiente:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, porque se observa a una criatura con características antropomorfas y fitomorfas, descansando sobre los regazos de su madre, ella le da de amamantar savia y leche para su apropiado desarrollo; por lo tanto, lo representado es irreal. Su categoría estética es lo fantástico, porque muestra el rostro y partes del cuerpo sobrenatural de la criatura, generando en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico, donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo surrealista.

La técnica empleada es el grabado, precisamente el proceso de la litografía, en la que se sacó un tiraje de 5 copias, en cuanto a sus dimensiones son variadas, el primer plano mide 60 cm x 40 cm y el segundo 60 cm x 60 cm. La obra fue ejecutada en el año 2017.

El proceso, los instrumentos y materiales se explica detalladamente en las páginas 66-67, del presente trabajo de investigación.

En cuanto a su dimensión compositiva, se tiene:

El cuerpo de la criatura si presenta proporción que corresponda a la realidad, al igual que la figura femenina, pero para darle una apariencia irreal ambos poseen características fitomorfas. Entre los elementos naturales como la luna, el sol, la gota

y las hojas también están representados proporcionalmente.

En el equilibrio de masas, la composición en general es irregular ya sea en tamaño y contenido. El primer plano es más pequeño, pero está compuesto por varios elementos, mientras que el segundo es grande y está compuesto por pocos elementos. Visto de manera individual cada plano está distribuido de manera equilibrada. Con respecto al equilibrio cromático, la impresión litográfica es de temperatura fría, pero es contrarrestado por el color siena de temperatura cálida de los engranajes.

En cuanto a su morfología, para ambos planos tiene iluminación natural en sentido cenital, es decir que proviene de la parte superior media, iluminando con claridad primero el rostro de la criatura y seguidamente las partes de su cuerpo. La luz permite diferenciar las texturas de las cortezas, así como la transparencia del agua. La obra presenta texturas que se puede percibir solo con la vista, generada primero en las formas de los personajes y en los elementos que las componen, seguidamente por la impresión de la superficie texturada dejada por la piedra, cabe resaltar que este es un sistema de impresión planográfico o sea que no deja relieve.

Las líneas están presentes en cada plano, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente a los personajes y a todos los elementos, esta es de color azul ultramar que contrasta muy bien con el fondo blanco. La línea como diseño, de manera general es informal, pero individualmente ambos planos poseen una composición simétrica. Finalmente, la línea como base varía en cada plano, en el primero corresponde a una estructura compositiva “balanceada” y el segundo en “círculo” según el libro Composición Artística de S’agaró. Adicionalmente cabe resaltar que la obra está compuesta por líneas debido a la valoración del dibujo.

En cuanto al ritmo morfológico, los engranajes, los rayos del sol y las líneas de valoración del dibujo corresponden a un tipo asonante. En el ritmo cromático tanto los personajes como de los elementos, pertenecen también al mismo ritmo, debido a la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, tenemos:

Es sígnico ideal, porque la criatura nace de un árbol, posee características antropomorfas y fitomorfas; por lo tanto, lo representado es irreal. Solo la luna, el sol, la gota de agua y las hojas son reales. En cuanto a la relación conceptual, de

manera general la mujer de características fitomorfas simboliza al árbol de Pisonay, así como la criatura simboliza a su retoño.

Obra de Grabado N° 8
“Belleza en desintegración”

Discurso Crítico

Se aprecia el rostro de una mujer dentro de un tronco, tiene una expresión de tristeza por la forma de sus cejas ya que se encuentran fruncidas, y mantiene la mirada fija hacia el lado derecho. Debajo de los ojos presenta unas líneas de expresión marcadas y por la mejilla izquierda recorren tres lágrimas. Su nariz es respingada y posee unos labios gruesos, estos se hallan cerrados. La piel está compuesta por vetas y es de color verde claro, verde esmeralda y azul verdoso. Parte de su rostro del lado derecho y la cabeza se encuentra en una zona oscura de color negro; en la obra representa a una mujer de 50 años aproximadamente

simboliza al árbol de Pisonay en su etapa adulta.

Para continuar con el estado biológico de la mujer en la serie, a la edad mencionada experimenta la menopausia, y comienza la pérdida de la belleza, lo que le genera preocupación, sufrimiento y llanto. Con respecto al árbol de Pisonay, en la imagen gráfica, simboliza el dolor que sintió cuando fue quemado, puesto que la zona oscura en la obra representa tal hecho. Esta es una interpretación de un hecho real, ya que una pequeña parte del tronco presenta quemaduras.

Las lágrimas caen del ojo izquierdo y se desplazan por la mejilla, son 3 y de diferente tamaño; en la obra están relacionadas con el sufrimiento y el dolor, esta es una interpretación real.

En el primer plano se aprecia las cortezas y texturas de un tronco, asimismo en la parte inferior se halla un nudo, el madero es del mismo color que el personaje; este representa el tronco afectado del árbol de Pisonay, ya que a las zonas oscuras se le atribuye las quemaduras.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, la mujer tiene relación de unidad con el tronco del árbol de Pisonay, mientras que las lágrimas tienen relación de aflicción con la zona quemada del tronco.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación del rostro de la mujer connota tristeza por la expresión de su rostro. Así mismo las lágrimas y la zona quemada del tronco connotan dolor y sufrimiento por el significado que tiene tanto para la mujer como para el árbol.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, se tiene:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, porque se observa el rostro de una mujer con características fitomorfas habitando dentro de un tronco; por lo tanto, lo representado es irreal. La categoría estética es lo fantástico, porque se muestra el rostro sobrenatural generando en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico, donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo surreal.

La técnica empleada es el grabado, precisamente el proceso de la xilografía alternativa en MDF mediante el enfoque reductor, que permitió la impresión de 4 colores. La obra tiene un tiraje de 4 copias, su dimensión es de 90 cm x 60 cm y fue

ejecutada en el año 2016. El proceso, los instrumentos y materiales son los mismos que se mencionaron en la descripción de la primera obra.

La estructura de la presentación del grabado, se soporta en un marco de madera de 110 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color verde claro. La estampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 250 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, tenemos:

El rostro de la mujer si presenta proporción que corresponde a la realidad, pero posee vetas, esto para generar una apariencia irreal. Entre los elementos naturales como el tronco y las lágrimas también están representados proporcionalmente. En el equilibrio de masas, la composición en general es simétrica ya que el rostro se ubica casi en el medio de la obra. En el equilibrio cromático está presente con el claro y oscuro, ya que gran parte de la cabeza y el tronco del lado izquierdo es de color negro, pero para contrarrestar el rostro y el tronco del lado derecho presentan buena iluminación notándose claramente los detalles y la analogía del color verde, esta complementación en general brinda equilibrio y estabilidad al grabado.

La perspectiva en la obra, está establecida como profundidad por efecto de espacio interpuesto, ya que el tronco se encuentra en el primer plano y el rostro de la mujer en el segundo plano, pero en ambos casos se puede apreciar los detalles, esto debido a la claridad por la buena iluminación, color y cercanía, cabe resaltar que no es profusa la distancia entre ambos, pero es lo suficiente para diferenciarlos.

En cuanto a su morfología, tiene iluminación artificial y proviene del lado lateral derecho, iluminando con claridad el rostro y una parte del tronco, la luz disminuye su intensidad gradualmente. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las incisiones que deja la impresión del proceso xilográfico, así mismo también se halla la textura visual generada por las formas y analogía del color dispuesto en el rostro y el tronco.

Las líneas están presentes en el cuadro, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente el rostro de la mujer y al tronco, esta es de color negro que contrasta muy bien con el fondo blanco. La línea como diseño de manera general es formal, ya que corresponde a una creación proporcionada. Finalmente, la línea como base, corresponde a una estructura compositiva “simétrica”, según el libro

Composición Artística de S'agaró. Adicionalmente cabe resaltar que la obra está compuesta por líneas debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En cuanto al color, el grabado corresponde a una temperatura fría, asimismo existe polaridad debido a que hay zonas claras como el rostro y oscuras como la parte quemada del tronco.

De acuerdo al ritmo morfológico, las formas de las cortezas corresponden a un tipo disonante, mientras que las texturas de la técnica corresponden a un tipo de ritmo asonante ya que hay una secuencia de líneas. En el ritmo cromático, tanto el rostro como el tronco corresponden también al ritmo asonante por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, se tiene lo siguiente:

Es sígnico ideal, porque el rostro de la mujer posee características fitomorfas como vetas, y habita dentro de un tronco, solo las cortezas son reales. En la relación conceptual la obra tiene dos significados tanto para la mujer como para el árbol.

En el primer caso la obra representa a la mujer adulta, que experimenta la menopausia y comienza la pérdida de la belleza, lo que le genera preocupación, sufrimiento y llanto. Esta interpretación, es con el fin de continuar con el estado biológico de la mujer en la serie.

El siguiente significado es con respecto al árbol de Pisonay, ya que el rostro de facciones tristes simboliza el dolor que sintió cuando fue quemado, hecho que se representa con la zona oscura en la obra; esta es una interpretación de un hecho real representado de manera onírica para continuar con la serie.

Obra de Grabado N° 9
“Fase otoñal”

Discurso Crítico

Se observa un ojo humano ubicado casi al centro de la obra, tiene una analogía de color azul violáceo, se encuentra rodeado de pestañas y texturas de cuya unión sale una lagrima. Este órgano posee una pupila dilatada y en el reflejo del iris se visualiza una escena de troncos cortados y árboles parados; el ojo representa a la mujer en la etapa de la vejez, mismo que simboliza la mirada del árbol de Pisonay, la escena descrita representa la deforestación; esta es una interpretación real, representada de manera onírica. La lágrima es de la misma coloración violácea y emerge de la zona lagrimal, esta posee un brillo intenso; simboliza el dolor y sufrimiento del árbol al observar la escena descrita, corresponde también a una interpretación real.

Las cortezas se encuentran tanto en la parte superior como inferior del ojo, estas varían de tamaño y forma, en su mayoría son de colores de temperatura cálida como el amarillo, anaranjado, rojo y magenta. Asimismo, se halla en menor cantidad el color violeta, que es de temperatura fría. La corteza es la capa más externa de los árboles; cuya función es cubrir y protege la madera. En la obra representan las arrugas, bolsas y líneas de expresión de la mujer propio de la vejez; igualmente esta es una interpretación real representada de manera surrealista, puesto que la mujer en lugar de tener parpados y piel, tiene corteza de árbol y vetas.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, el ojo de la mujer anciana tiene relación de sentimiento con el árbol de Pisonay, mientras que la lágrima tiene relación de sufrimiento con los árboles talados.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación del ojo con características fitomorfas connota tristeza expresado por la lágrima. Asimismo, el reflejo en el iris connota desconsuelo debido a la tala de los árboles.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, se tiene lo siguiente:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, porque se observa un ojo humano de color azul violáceo, compuesto exteriormente por cortezas y vetas; por lo tanto, lo representado es irreal. El estilo y tendencia es el surrealismo onírico, donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo imaginario.

La técnica empleada es el grabado específicamente dos procedimientos, primero la xilografía alternativa en MDF mediante el taco perdido, que permitió la impresión de 5 colores aplicado en las zonas externas al órgano. El segundo proceso fue la calcografía mediante el aguafuerte y aguatinta, realizado en el ojo y la lágrima. La obra tiene un tiraje de 4 copias, su dimensión es de 90 cm x 60 cm y fue ejecutada en el año 2016. El proceso, los instrumentos y materiales son los mismos que se describen en la obra número 6.

La estructura de enmarcado del grabado, se soporta en un marco de madera de 110 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color anaranjado claro, la estampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 250 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, se presenta de la siguiente manera:

El ojo humano y la lágrima si presenta proporción que corresponde a la realidad, pero ambos son de color azul violáceo, esto es para generar una apariencia irreal. Entre los elementos naturales como las cortezas también están representadas proporcionalmente, pero poseen formas de parpados y líneas de expresión, esta también es con la misma intención.

En el equilibrio de masas, la composición en general es simétrica ya que el ojo y los elementos que lo componen se ubican en el medio de la obra, con respecto al equilibrio cromático, las cortezas que fungen de parpados en su mayoría son de temperatura cálida y están ubicados al centro, pero para contrarrestar el ojo, la lagrima y el fondo son de color azul violáceo de temperatura fría.

En cuanto a su morfología, tiene iluminación artificial en sentido cenital, que proviene de la parte superior media, iluminando con claridad los parpados superiores, debido a que se encuentran más cerca a la luz, esta disminuye gradualmente generando medios tonos hacia la parte inferior. La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido a las impresiones que dejan los dos procesos del grabado, también se encuentra presente la textura visual generada por las formas y colores dispuestos en el ojo y los demás elementos.

Las líneas están presentes en el cuadro, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente el ojo, las cortezas y la lágrima, esta es de color azul violáceo. La línea como diseño, de manera general es formal ya que corresponde a una creación proporcionada. Finalmente, la línea como base corresponde a una estructura compositiva “simétrica”, según el libro Composición Artística de S’agaró. Adicionalmente cabe resaltar que la obra está compuesta por líneas debido a la naturaleza del proceso xilográfico.

En la obra si existe una armonía cromática y esta aplicada por complemento, ya que el color dominante es el amarillo que se encuentra en las cortezas, cuyo complementario según el círculo cromático, es el violeta que se encuentra en una gama tonal más oscura en toda la obra, hacemos referencia al azul violáceo. Asimismo, el color mediador entre ambos, es el rojo que se encuentra en todo el cuadro.

En cuanto al color, los siguientes elementos como el fondo, el ojo, la lagrima y

los contornos son de temperatura fría, solo las cortezas son de temperatura cálida. De igual modo podemos decir que si hay polaridad cromática, porque hay zonas de color claro y oscuro. La intensidad lumínica tónica esta generada en las cortezas superiores que representan los parpados, en la que los demás elementos gradúan su tonalidad según se alejan de la luz.

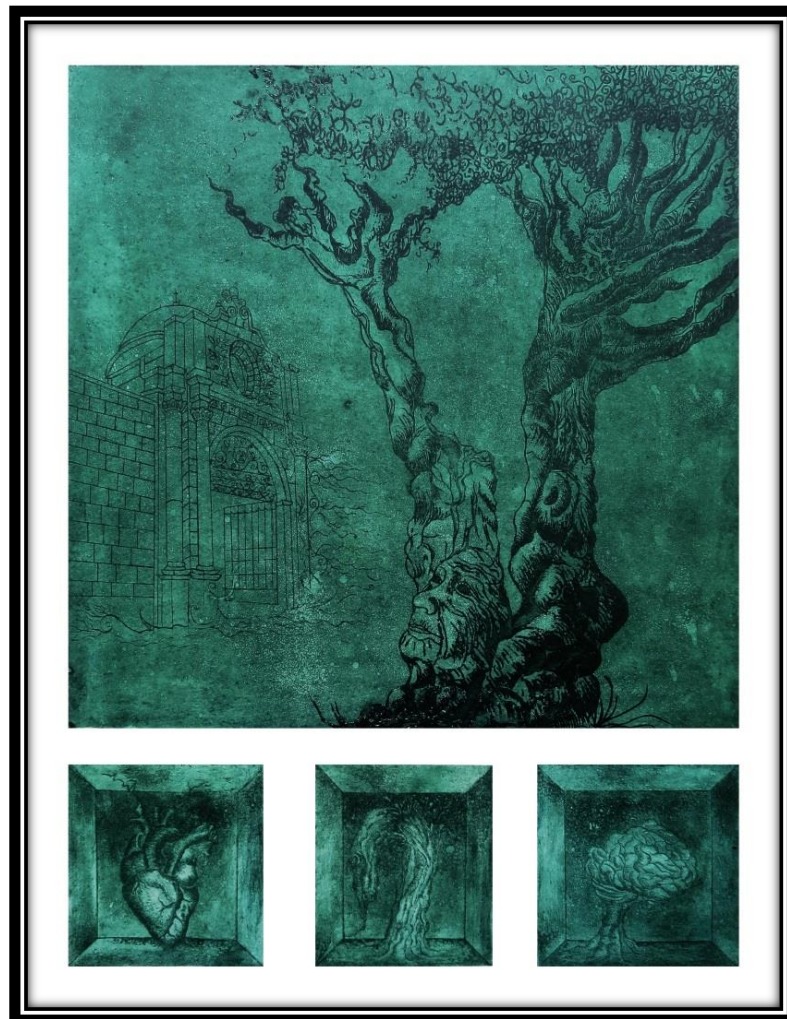
En cuanto al ritmo morfológico, las formas de las cortezas corresponden a un tipo disonante, en relación al tamaño y forma, mientras que las pestañas y las texturas de la impresión xilográfica corresponden al tipo asonante, pues existe una secuencia de líneas. En cuanto al ritmo cromático, de manera general corresponden también al ritmo asonante por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, se tiene:

Es sígnico ideal, porque el ojo posee cortezas y vetas de árbol en lugar de parpados y piel, solo la lágrima y las hojas son reales. En cuanto a la relación conceptual, el ojo representa a la mujer anciana que a su vez simboliza la mirada del árbol de Pisonay en la que expresa sentimientos de tristeza y dolor al observar la deforestación.

Obra de Grabado N° 10

“Añorando recuerdos con el Corazón, el Cuerpo y la Mente”

Discurso Crítico

Se contempla un árbol ubicado en el lado izquierdo del primer plano, este posee dos guías o troncos, la primera tiene cortezas grotescas y parte de su copa va en dirección a la derecha, asimismo la segunda tiene similares cortezas, pero destaca más porque posee un rostro humano con facciones de vejez, este tronco tiene ramas cortas que van en dirección a la izquierda. De fondo se percibe una arquitectura compuesta por columnas sobresalientes y una cúpula, cuya entrada muestra un arco de mediodiámetro, donde el portón se encuentra abierto. Este ejemplar descrito simboliza al árbol de Pisonay ubicado en el exterior del Cementerio General de La Almudena, esta es una interpretación real, pero es representada de manera onírica para culminar con la secuencia de la serie.

El rostro está posicionado en $\frac{3}{4}$, y tiene una expresión melancólica al observar la arquitectura; simboliza la longevidad del árbol de Pisonay, esta corresponde a una interpretación onírica no convencional.

En la parte inferior de la obra, se aprecia tres elementos dentro de unas cajas, el primero se ubica en el lado izquierdo, corresponde a un corazón humano que posee características fitomorfas, pues tiene pequeñas hojas y ramas. Este órgano simboliza el amor y los sentimientos del árbol, a partir de aquí todos los elementos que se mencionen son reales, pero representados de manera onírica. El segundo elemento se ubica al medio, es un pedazo de tronco enraizado desgajándose; simboliza la fragilidad y sentir. Finalmente, el tercer elemento se ubica en el lado derecho, corresponde a un cerebro humano enraizado; este simboliza los recuerdos del árbol.

El símbolo que se observa, son los electrocardiogramas con características fitomorfas ubicados en el corazón, estos son de color negro. En la obra está relacionado con la vida y energía del árbol, esta es una interpretación real.

De acuerdo a la lectura sintácticamente, el rostro de la mujer anciana tiene relación de empatía con el árbol de Pisonay, mientras que el corazón, tronco y cerebro tienen relación de vivencia con los electrocardiogramas.

En cuanto a la lectura sintagmática, la representación del árbol con características antropomorfas, connota melancolía por la expresión de su rostro. Asimismo, el corazón, el tronco y el cerebro, connotan sentimientos y añoranza.

En cuanto a la valoración de su estructura artística, se tiene:

El género de la obra es el contemporáneo onírico, porque el árbol tiene un rostro de una mujer anciana, asimismo el corazón y el cerebro poseen características fitomorfas; por lo tanto, lo representado es irreal. La categoría estética es lo fantástico, porque primero se muestra el rostro sobrenatural de una mujer integrando un árbol, seguidamente en la parte inferior los elementos como el corazón, el tronco y el cerebro se presentan también de forma imaginaria; por consiguiente, todas estas situaciones sobrenaturales generan en el espectador una sensación de satisfacción estética, y una mezcla de sentimientos de placer al observar la obra.

El estilo y tendencia es el surrealismo onírico, donde la idea manifestada nace

en los sueños e ilusiones del artista en el mundo surreal.

La técnica empleada es el grabado, precisamente el proceso calcográfico mediante el aguafuerte y aguainta. La obra tiene un tiraje de 5 copias, su dimensión es de 80 cm x 60 cm y fue ejecutada en el año 2018. De manera individual las matrices tienen dimensiones variadas, la grande mide 60 cm x 60 cm, y las tres pequeñas 20 cm x 20 cm.

El proceso, los instrumentos y materiales para su realización, son similares a la descripción de la obra n° 6.

La estructura de enmarcado del grabado, se soporta en un marco de madera de 100 cm x 80 cm sobre un tablero de MDF, que funge de paspartú pintado de color gris claro, la estampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 250 gr.

En cuanto a su dimensión compositiva, se tiene lo siguiente:

El rostro, el corazón y el cerebro si presentan proporción que corresponde a la realidad, pero tienen características fitomorfas, esto con la intención de generar una apariencia irreal. Entre los elementos naturales como el árbol y el tronco desgajándose, de igual forma están representados proporcionalmente, pero poseen características antropomorfas, esto también es con la misma finalidad.

En el equilibrio de masas, la composición en general es irregular ya que el árbol está ubicado en el lado derecho, pero para contrarrestar en el lado izquierdo se encuentra la arquitectura, y no solo eso, sino también que el rostro de la mujer está dirigido en la misma dirección al igual que el tronco más pequeño. En la base hay tres cajas distribuidas de manera armónica, estas brindan equilibrio y estabilidad a la obra. Con respecto al equilibrio cromático, está presente con el claro y oscuro, el fondo de manera general es de color verde esmeralda claro, que es contrapuesto por el color negro de las figuras.

La perspectiva en la obra está establecida como profundidad por efecto de espacio interpuesto, ya que en la parte superior se encuentra el árbol, donde se aprecia el detalle de las texturas y formas, esto debido a la claridad por la buena iluminación y cercanía, mientras que en el fondo se encuentra la arquitectura de manera lineal sin mucho detalle, esto se debe a la distancia. Lo mismo sucede con los elementos de la parte inferior, que evidencian notoriamente el efecto de profundidad en las cajas.

En cuanto a su morfología, el árbol tiene iluminación natural en sentido cenital, que proviene de la parte superior media, donde se nota con más claridad el rostro y algunas cortezas ya que se encuentran cerca a la luz, esta disminuye gradualmente generando medios tonos hacia la parte inferior. Las cajas presentan una iluminación artificial en sentido lateral derecho, esta hace que resalten todos los detalles.

La obra presenta texturas que se puede percibir con el tacto, debido al relieve dejado por el proceso calcográfico, también se halla la textura visual generada por las formas y analogías del color, tanto en el árbol como en los elementos.

Las líneas están presentes en el cuadro, primero está la línea como contorno, que delinea notoriamente a todos los elementos de manera general, esta es color negro. La línea como diseño, es formal ya que corresponde a una creación proporcionada. Finalmente, la línea como base corresponde a una estructura compositiva “simétrica”, según el libro Composición Artística de S’agaró. Adicionalmente cabe resaltar que la obra está compuesta por líneas debido a la naturaleza del proceso calcográfico, precisamente del aguafuerte lineal.

En cuanto al color, la obra es monocroma de color verde esmeralda y pertenece a una temperatura fría, en la que existe una polaridad debido a que hay zonas claras como oscuras. La mayor intensidad lumínica está generada tanto en el rostro como en los elementos que se encuentran cerca de ella.

En cuanto al ritmo morfológico, los electrocardiogramas y las ramas formas corresponden a un tipo disonante, puesto que van en diferentes direcciones, mientras que las líneas de la técnica y las cajas corresponden a un tipo asonante ya que existe una secuencia lineal. En relación al ritmo cromático de manera general corresponden también al ritmo asonante por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

En cuanto a la dimensión de contenido, se tiene:

Es sígnico ideal, porque hay un rostro de una mujer anciana en un árbol, asimismo en la parte inferior los elementos como el corazón y el cerebro presentan, características fitomorfas, por lo tanto, la forma del árbol y la arquitectura son reales. En cuanto a la relación conceptual, en esta última obra se trató de representar al árbol tal y como es, sin perder la secuencia de la serie, donde el rostro de la mujer anciana simboliza la longevidad del árbol de Pisonay, que se ubica

paradójicamente, como heraldo de vida, en los exteriores del Cementerio General de La Almudena. Los elementos que se representan en la parte inferior, corresponde primero al corazón que simboliza el amor y la vivencia de este longevo árbol, seguidamente el tronco desgajándose simboliza su fragilidad, por último, el cerebro enraizado simboliza los recuerdos de toda una vida. Según datos históricos este sería uno de los arboles más longevos de nuestra ciudad.

CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Conclusiones.

1. Al primer objetivo

Se creó obras artísticas en la corriente surrealista, cuya técnica fue el grabado donde se consiguió realizar los procesos mixtos, como la xilografía alternativa con intaglio, xilografía alternativa con serigrafía, xilografía alternativa con colografía y finalmente la litografía.

2. Al segundo objetivo

Para poder crear las diez obras, se tuvo que investigar en libros y en diversas fuentes sobre las etapas de la vida de la mujer, asimismo buscar la mayor información verbal y escrita sobre el árbol de Pisonay de la plazoleta de la Almudena. Donde se hizo un registro fotográfico de la forma de las cortezas, texturas, hojas y flores para poder hacer la creación de las obras.

3. Al tercer objetivo

La exposición que llevó por título “El Grabado en la Simbiosis de lo Natural y Humano” fue un éxito y tuvo bastante acogida, la exposición se inauguró el 24 de abril y estuvo exhibiéndose hasta el 6 de mayo del 2018 en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco; sin embargo, se tuvo inconvenientes y se desocupó días antes a la fecha solicitada, por lo que debió culminar un 8 de mayo del mencionado año.

4. Al cuarto objetivo

En la exposición, el público se informó sobre la antigüedad y vigencia del árbol de Pisonay, esto conllevó a su sensibilización, mediante las obras gráficas mixtas con imágenes del desarrollo de la figura femenina, así lo evidencian los resultados de la encuesta y la opinión escrita.

En la muestra se dejó un cuaderno para los visitantes, en la que expresaron sus opiniones y críticas, asimismo se planteó una encuesta verbal con varias interrogantes donde se obtuvo como resultados respuestas positivas, como acerca de su opinión sobre el árbol de Pisonay como tema de creación de obras de arte; a un 80% les pareció muy interesante, y a la interrogante, qué si creía que el tema se veía reflejado en los grabados; un 70% de los espectadores entendieron claramente.

A la pregunta, que si le gustaba la exposición; un 79% dijo que le gustaba mucho, finalmente, la consulta fue sobre que le parecía la galería, un 70% respondió que es muy buena por su ubicación. Con estos resultados se llegó a la conclusión de que la exposición si tuvo un efecto positivo en el espectador, llegando a sensibilizarlo y hacerlo reflexionar sobre su condición de ser humano con la naturaleza, particularmente a respetar y valorar al centenario árbol de Pisonay, considerado patrimonio por su valor histórico.

4.2. Recomendaciones.

1. Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, a incluir en la currícula de la especialidad de Dibujo, Grabado y Diseño Gráfico, talleres experimentales de técnicas mixtas del grabado. Con la finalidad de que los alumnos puedan experimentar la combinación de procesos y aplicarlos en su vida profesional.
2. A los estudiantes de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, se les recomienda explorar temas de investigación sobre el cuidado y protección de la naturaleza, con el objetivo de sensibilizar y educar a las personas para que tomen conciencia sobre su accionar.
3. A las autoridades de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, se recomienda a que se pueda aperturar el curso de teoría del color para la especialidad de Dibujo Grabado y Diseño Gráfico.
4. Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, a que se pueda abrir las salas de exposiciones los días sábados y domingos ya que esos días hay mayor afluencia de personas locales y extranjeras; así mismo aperturar más galerías, ya que la muestra que se inauguraba después de la mía tuvo que adelantarse por motivos de tiempo, obligando a retirar mi muestra antes de la fecha establecida.
5. La Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, debe brindar un taller equipado para que los egresados de la especialidad de Dibujo Grabado y Diseño Gráfico, puedan realizar la producción gráfica de su tema de investigación tranquilamente; ya que en mi experiencia como egresada tuve muchas dificultades para acceder a los talleres, muchas veces incomodando a los alumnos.

Lista de Referentes.

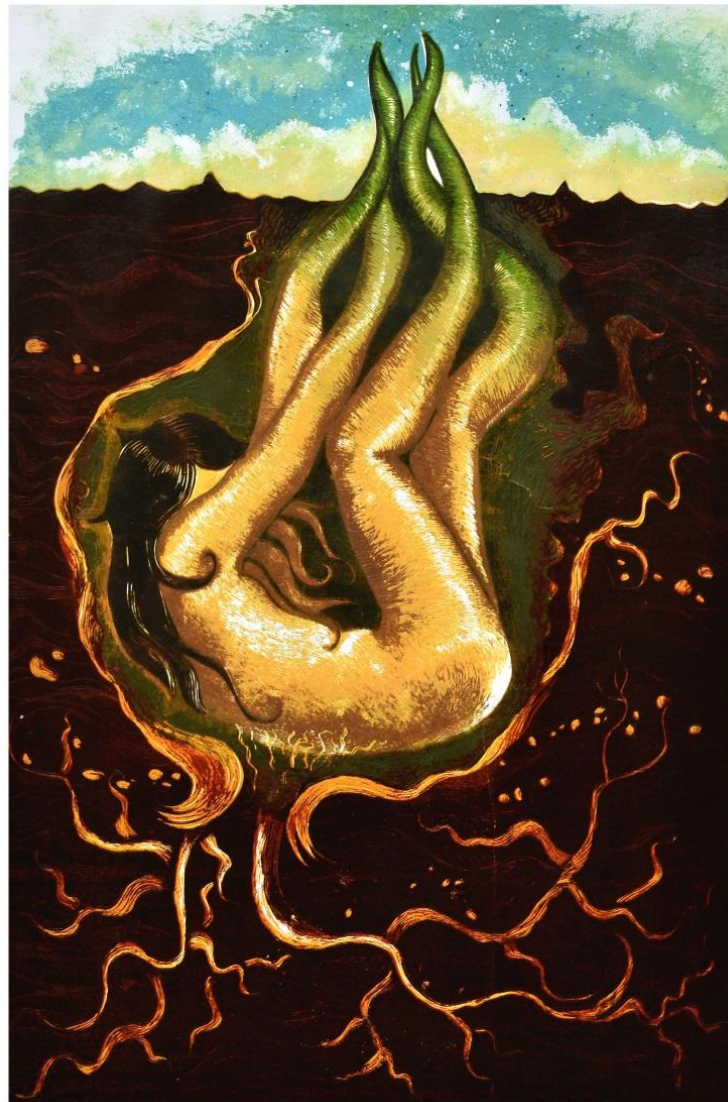
- Alen Kopera, T. (2017). *Bienvenidos a mi mundo*. Recuperado el 27 de octubre de 2017, de Tomas Alen Kopera: <http://alenkopera.com/>
- Barner, S. (09 de septiembre de 2019). *Figuras fanstásticas creadas con madera de deriva talladas a mano*. Recuperado el 25 de Junio de 2020, de My Modern Met en Español: <https://mymodernmet.com/es/debra-bernier-esculturas-madera-deriva/>
- Bernal Pérez, M. (22 de Abril de 2013). *Tecnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]*. Recuperado el 08 de Abril de 2021, de Revista Latina de Comunicación Social: <https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/14cba>
- Bombí, I. (23 de junio de 2019). *Definición de parto*. Recuperado el 06 de agosto de 2021, de MAPFRE salud: <https://www.google.com/amp/s/www.salud.mapfre.es/salud-familiar/mujer/el-parto/definicion-de-parto/amp/>
- Cáceres Atocha, R. (2019). *Inicios de la Estampa en el Perú. Estampa en el Perú, 500 años de Recorrido Impreso*, 1.
- Castillo, Z. (15 de mayo de 2016). *Clasificación del desnudo*. Recuperado el 30 de julio de 2020, de El desnudo genero artistico [Prezi]: <https://prezi.com/ht3yahbwe8ij/el-desnudo-genero-artistico/>
- Catafal, J. y. Oliva, C. (2002). *El Grabado*. Barcelona: Parramón ediciones. s.a.
- Chacra, S. (31 de agosto de 2016). *Categorías Estéticas ¿las conoces? Revista Coma*. Recuperado el 30 de julio de 2021, de Blog spot Comunicación de la Universidad Anáhuac Mexico: <http://comunicacionanahuac.blogspot.com/2016/08/categorias-esteticas-las-conoces.html?m=1>
- Dawson, J. (1996). *Guia Completa de Grabado e Impresión tecnicas y materiales*. Madrid: H. Blume Ediciones.
- De S'agaró, J. (1980). *Composicion Artistica* (Vol. Sexta edición). Barcelona: L.E.D.A. - Las Ediciones de Arte.
- Fernández, J. (1995). *Grabadores en el Perú Bosquejo Histórico 1574-1950 con una muestra de 130 Xilografías*. Lima: Didi de Arteta S.A.

- Fortunato L. Herrera. (24 de noviembre de 2011). *Los Pisonaes del departamento del Cuzco*. Recuperado el 12 de mayo de 2020, de Fortunato L.Herrera : <https://www.fortunatoherrera.org/index.html?body20.html>
- Franco Navia, J. (15 de septiembre de 2018). Alegoría al Pisonay. (B. Mamani Machaca, Entrevistador) Cusco, Santiago.
- Franco Navia, j. (20 de agosto de 2019). Concepto de Simbiosis. (B. Mamani Machaca, Entrevistador)
- Franco Navia, J. (15 de septiembre de 2019). Tabla de taxonomía del Pisonay de la plazoleta de la Almudena Cusco. (B. Mamani Machaca, Entrevistador)
- González, S. (09 de noviembre de 2017). *¿Qué etapas hay en el amor? ¿Qué tipos de amor existen?* Recuperado el 08 de Abril de 2021, de Psicologa Silvia Gonzales: <http://www.psicologasilviagonzales.es/que-etapas-hay-en-el-amor-que-tipos-de-amor-existen/>
- Grabowski, B. y. Fick, B. (2009). *El Grabado y la Impresión Guia Completa de Tecnicas, Materiales y Procesos*. Barcelona: Art Blume,S.L.
- Guevara Ugarte, G. (05 de Agosto de 2018). *Pisonay "de la tierra y otros poemas"*. Recuperado el 19 de Marzo de 2020, de blogger Forma Arte y Cultura de Cusco: https://formaculturayartecusco.blogspot.com/?fbclid=IwAR2zl9Qug7SYglZJ2nV4SBsPP6V31jhHQnbtlaeSb-9aMB7WDtow_5mYA8U&m=
- Hernández, A. S. (20 de febrero de 2018). *Embarazo y Parto*. Recuperado el 05 de agosto de 2021, de Clínic Barcelona Hospital Universitari: <https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/cuida-tu-salud/embarazo-y-parto/embarazo>
- I Cusco QR. (18 de mayo de 2020). *Plazoleta de la Almudena*. Recuperado el 27 de junio de 2020, de [Página de Facebook]: <https://m.facebook.com/ICUSCOQR/photos/a.106687307400459/289453439123844/>
- León Maristany, E. (S.F de 09 de 2015). *Filosofía del Arte en las Artes Plásticas*. Recuperado el 26 de 10 de 2017, de Estética,Psicología,Semiótica y Apresiocion Critica: <http://esticamar.blogspot.pe/>

- Leonardini, N. (2003). *El Grabado en el Perú republicano (Diccionario Histórico)*. Lima: Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Letona, A. (28 de abril de 2012). *Árboles añejos con historia y tradición en la ciudad del Cusco*. Recuperado el 27 de octubre de 2017, de RPP NOTICIAS: <http://rpp.pe/peru/actualidad/arboles-anejos-con-historia-y-tradicion-en-la-ciudad-del-cusco-noticia-476518>
- Loche, R. (1975). *La Litografía*. Barcelona: Ediciones Rufino Torres.
- Marcelo, J. y. Reynel, C. (2009). *Arboles de los Ecosistemas Forestales Andinos. Manual de Identificación de Especies (Vol. N°9)*. (I. F. INTERNACIONAL., Ed.) Lima: Tarea Asociación Gráfica Educativa. Pasaje Maria Auxiliadora 156-164, Breña, Lima.
- Mármol Camino, E. (17 de Septiembre de 2020). Etapas vitales del ciclo de la vida de la mujer. *el farmaceutico.es*(591), 31- 38. Recuperado el 04 de Abril de 2021, de el farmacéutico.es: https://issuu.com/edicionesmayo/docs/el_farmaceutico_n._591
- Newall, D. (2009). *Apreciar el Arte* (3er edición ed.). Barcelona: Blume.
- Párramon, J. (1988). *Teoría y Práctica del Color*. Barcelona: Parramón ediciones, s.a.
- Peinado Lorca, M. (09 de noviembre de 2017). *Simbiosis en el origen de la vida terrestre*. Recuperado el 11 de abril de 2020, de Sobre esto y Aquello: www.sobreestoyaquello.com/2017/11/simbiosis-en-el-origen-de-la-vida.html?l=1
- Rojas Cuevas, R. (Julio de 2013). *Breve Historia de la Técnica del Grabado*. Recuperado el 20 de agosto de 2020, de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo : <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html>
- Ruíz Zambrana, Á. (24 de septiembre de 2014). *¿Cómo es la primera regla?* Recuperado el 03 de agosto de 2020, de Los blogs de la Clínica Universidad de Navarra: <https://blogs.cun.es/menarquia-primera-menstruacion/>
- Torres, C. (29 de mayo de 2014). *Un pueblo que defendió un árbol*. Recuperado el 02 de abril de 2017, de Narracentro: <http://narracentro.blogspot.pe/2014/05/un-pueblo-que-defendio-un-arbol.html>

APÉNDICES**APÉNDICE A****INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PROCESOS
CREATIVOS POR CADA EXPRESIÓN****CUADRO N° 1****A) Instrumentos de Valoración Semiótica**

Imagen digitalizada de la obra de Arte

TITULO DE LA OBRA DE ARTE: "Origen de dos Seres"

TÉCNICA: Grabado (Xilografía-Intaglio)

DIMENSIONES: 90 cm x 60 cm

Tabla 7
 Valoración Ícono - Simbólica

Título de la obra Origen de dos seres				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIÓN Y NO CONVENCIÓN)
ÍCONOS SIMBOLICOS (Semejanza)	Mujer desnuda	Se observa a una mujer desnuda con características fitomorfas recostada en pose fetal debajo de la tierra, ella tiene el tono de piel de color amarillo oscuro con sombras y contorno de color siena anaranjado; su cabello es largo y de color negro y siena. Sus extremidades como pies y manos salen de la tierra, poseen una coloración verdosa	El desnudo femenino es un género artístico. Connota el proceso del desarrollo de la sexualidad femenina.	Simboliza la germinación del árbol de Pisonay y el nacimiento de una mujer, ambas están relacionadas con la vida; esta es una interpretación onírica no convencional.
	Raíces	Brotan de la espalda de la mujer, tienen diferentes tamaños, son de colores como el amarillo y anaranjados.	Son órganos pertenecientes a las plantas y normalmente se ubican dentro de la tierra para absorber las sustancias necesarias para que el vegetal crezca y se desarrolle.	Simbolizan las venas de la mujer, estas corresponden a una interpretación convencional.

	Tierra	Es de color siena oscuro y ocupa gran parte de la obra y tiene detalles de piedritas propias de la naturaleza.	Es un manto continuo sobre la superficie de todos los continentes, sus características cambian, ya sea en profundidad, en color, en composición y en contenido de nutrientes.	Está relacionada con la madre tierra, esta es una interpretación convencional.
	Cielo	Es de color azul verdoso claro con nubes de color blanco con tonalidad amarillenta.	Es parte de la atmósfera y del espacio exterior visto desde la tierra, en la que están las nubes y en donde se ven el sol, luna y estrellas.	Representa un nuevo amanecer, corresponde a una interpretación real.
SÍMBOLO (IDEA)	-	-	-	-

Tabla 8
Valoración Sintáctica

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Mujer	Origen de Vida	Semilla del árbol de Pisonay
	Raíces	Vitalidad	Cielo

Tabla 9
Valoración Sintagmática

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Mujer Semilla de árbol de Pisonay	Serenidad y descanso
	Raíces Cielo Tierra	Asimilación Protección

A) Instrumento de Valoración Estética

Tabla 10
Valoración de Estructura Artística

TÍTULO DE LA OBRA Origen de dos seres		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA VALORES	CARACTERÍSTICAS VALORES
Género	Contemporáneo Onírico	Se observa el nacimiento o germinación de una mujer con características fitomorfas, ella se encuentra bajo la tierra recostada, se nutre por medio de las raíces que brotan de su espalda; por lo tanto lo representado es irreal.
Categoría	Lo fantástico	Se muestra todo el cuerpo sobrenatural de la mujer, generando en el espectador una sensación de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos de placer al observar la obra.
Técnica	Grabado (xilografía alternativa en MDF)	Primero se dibujó sobre el MDF, después se cortó en la forma de acuerdo al diseño del boceto. Seguidamente se empezó a incisar con las gubias las zonas que debían ser la luz, después con la ayuda de un rodillo para grabado, se entintó la matriz con el color más claro, inmediatamente se colocó sobre la prensa y encima se ubicó una cartulina, y por medio de la presión se obtuvo el primer color. Para seguir imprimiendo más colores, se siguió incisando la matriz y entintando de un color más oscuro al anterior; donde se logró la yuxtaposición de colores hasta llegar al color más oscuro.

	Grabado (Calcografía proceso del aguatinta)	Se tomó como base una plancha de metal, en este caso de hierro, seguidamente se cortó a medida, de manera que al calzar encajaba perfectamente con la impresión de la xilografía alternativa. Consecutivamente se limpió y se calentó la plancha para espolvorear resina de Colofonia, esto para generar efectos deseados; ya que esta resina al derretirse bloquea espacios muy pequeños. Posteriormente, se aplicó barniz protector con un pincel directamente sobre la superficie formando las nubes, se esperó a que esté seco y se sumergió al ácido nítrico por 2 minutos, al cabo de este tiempo, se retiró y se volvió a repetir el mismo procedimiento de aplicar barniz, cada vez bloqueando más el metal, el siguiente tiempo fue de 4 minutos y el último de 8 minutos. Este proceso permitió tonalidades variadas, ya que se logró diferentes profundidades, debido a que cada vez que se sumergía la plancha esta se corroía. Finalmente se limpió la superficie con aguarrás y se empezó a entintar para luego a imprimir.
Instrumentos	MDF, gubias, rodillo, espátulas, pinceles y una prensa para grabado.	Se emplearon para el proceso xilográfico; una plancha de MDF de 90 cm x 60 cm; un lápiz, gubias, un rodillo de grabado, tintas offset, cartulinas de 300 gr. Y una prensa para grabado, para el proceso calcográfico se utilizó una plancha de metal de 10 cm x 60 cm, pinceles N° 2-4, una batea con ácido nítrico, finalmente aguarrás.
Estilo y tendencia	Surrealismo onírico.	Donde la idea manifestada nace en los sueños e ilusiones del artista en el mundo surrealista.

DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Figura humana	La mujer no presenta proporción que corresponda a la realidad, ya que posee extremidades largas en vez de manos y pies.
	Proporción entre elementos naturales y artificiales	Las raíces tampoco presentan proporción con la realidad; solo el cielo corresponde proporcionalmente a la realidad.
Equilibrio	Masa	La composición corporal de la mujer se encuentra ligeramente ubicada más a la izquierda, pero para contrarrestar están las raíces más largas que equilibran la obra.
	Cromático	La figura principal está compuesta por colores claros y posee bastante iluminación, mientras que la tierra es oscura y poco iluminada, dentro de la tierra se percibe una atmosfera de colores de temperatura cálida, pero para contrarrestar están los colores de temperatura fría del cielo, pero aun así no es suficiente, para decir que existe un equilibrio cromático, ya que hay mayor dominio de colores de temperatura cálida.
Perspectiva		La mujer ocupa la mayor parte del primer plano y se puede apreciar los detalles, esto debido a la claridad por la buena iluminación, color y cercanía,

	Profundidad por efectos de espacio interpuesto.	mientras que en el segundo plano se ubica el cielo pero en menor cantidad debido a la lejanía; por lo tanto, la perspectiva se denota al haberse creado colores cálidos en el primer plano y fríos en el segundo.
Morfología	Iluminación natural	La iluminación es cenital proviene de la parte superior media, iluminando con claridad las extremidades de la mujer y parte de su cuerpo.
	Estructura.	El grabado se soporta en un marco de madera de 110 cm x 80 cm, sobre un tablero de MDF pintado de color amarillo claro y la estampa está impresa en soporte de cartulina Modigliani de 300 gr.
	Textura.	Se puede percibir con el tacto, debido a las incisiones de la técnica, así como la textura dejada por la calcografía, también se encuentra presente la textura visual generada por las formas y colores dispuestos en el personaje y los elementos.
Línea	Contorno	Delinea notoriamente al personaje iluminado para distinguirla del fondo oscuro; así como a los elementos que la componen.
	Diseño	El diseño de la obra corresponde a una creación asimétrica compensada por el color, definiendo la forma mediante el contraste.
	Base de la composición	La base de la composición de la obra es la línea en sí misma.
Armonía	Cromática	Se da por analogía, con el siena oscuro que al combinar con la luz genera una gama de colores análogos como el siena anaranjado, expresado en las sombras que sirve de mediador para llegar al color amarillo oscuro del cuerpo. Adicionalmente se considera que este último es el color dominante.
Color	Policromático	Gran parte del cuerpo de la mujer es de temperatura cálida, solo sus extremidades que salen de la tierra son de temperatura fría, asimismo podemos decir que si hay polaridad cromática ya que la mujer es de color claro y contrasta muy bien con el color siena oscuro de la tierra. La intensidad lumínica tónica esta generada en el cuerpo y en algunas raíces que están cerca de ella, ya que los elementos gradúan su tonalidad según se alejan de la luz, generando diferentes matices y sombras.
Ritmo	Morfológico	Las formas de las raíces y las extremidades corresponden a un tipo disonante, mientras que las texturas de la técnica que se encuentran en el cuerpo de la mujer corresponden a un tipo de ritmo asonante ya que hay una secuencia de líneas.
	Cromático	El personaje y los elementos que la componen corresponden también al ritmo asonante por la sucesión de claro a oscuro generando volumen y sensación de movimiento.

DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Ideal	Es ideal porque el cuerpo de la mujer posee extremidades largas y de color verdoso, ella se encuentra debajo de la tierra germinando cual semilla, solo el cielo con nubes es real.
Parergon		–
Abstracto		–
Conceptual		La mujer con características fitomorfas simboliza el momento de la germinación del árbol de Pisonay, de la misma manera representa el nacimiento humano. Ella en ese momento es recibida por un amanecer que simboliza la vitalidad, que a su vez representa al cielo cusqueño.

Tabla 11

Estructura del Instrumento de Valoración Social y del artista

NOMBRE DEL ARTISTA		
Obra(s) de Arte:		
	TIPO	DESCRIPCIÓN
Componentes Personales		
<i>Tiempo y Contexto</i>		
<i>Psicológicos (Personalidad)</i>	2. Temperamento 3. Carácter, actitud	
<i>Académicos</i>	☐ Autodidacta (Innato) ☐ Académico	
Componentes Sociales		
<i>Ideológicos</i>		
<i>Políticos</i>		

Otros:	
--------	--

Fuente de referencia para la construcción del instrumento: Huerto Wong, J. E. (2009). *Apreciación Artística Crítica: Enfoque Cognitivo - Estético*. Lima: Editor el Autor.

**INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PARA
PROCESOS CREATIVOS POR EL CONJUNTO DE EXPRESIONES**

Valoración pragmática

	ESPECTADOR			
	GENERO	EDAD	CREENCIAS	CONTEXTO ACADÉMICO
PRAGMÁTICA	☐ Ambos ☐ Masculino ☐ Femenino	☐ Sin restricción ☐ Adultos ☐ Adolescentes ☐ Niños	☐ Todo contexto ☐ Religioso ☐ Agnóstico ☐ Otro	☐ Todo contexto ☐ Ed. Superior ☐ Ed. Media ☐ Ed. Básica

Valoración paradigmática

CATEGORIZACIÓN PARADIGMÁTICA				
PARADIGMA		IDEAS ARTICULADAS ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO EN COMÚN SIMILITUDES		
DIFERENCIAS				
AUTOR				

APÉNDICE B
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
INFORME CURATORIAL

Identificación del Proyecto.

Título

“El grabado en la simbiosis de lo natural y humano”

Grabados

Exposición plástica individual por Bertha Mamani Machaca

Respaldo por la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco.

Definición del proyecto.

El presente proyecto trata sobre una exposición de un número obras de arte, creadas en diferentes procedimientos de la técnica del grabado, sobre un tema ecológico cultural, el trabajo que se plantea posibilita el complemento de ambos seres; hombre y naturaleza, la producción de las obras trata con mayor énfasis y preponderancia del árbol de Pisonay.

Su vigencia y existencia, sus cuidados se enfoca en los diversos procesos que se va a realizar, considerando que no hay estrategias contundentes para su protección lo que hace peligrar su existencia ya que este árbol, representa sentimiento, historia, trascendencia a través del tiempo.

Organizado como proyecto de grado de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, con apoyo del departamento de Dirección de Investigación de proyección social de la UNDQT se realizó en la galería “Mariano Fuentes Lira” de la institución.

Justificación del Proyecto.

Sensibilizar al espectador sobre la convivencia entre lo humano con la naturaleza, mediante el desarrollo y belleza de la figura femenina. La existencia de los árboles añejos es importante, en este caso el Pisonay ya que presenta historia, cultura y tiempos en nuestra ciudad.

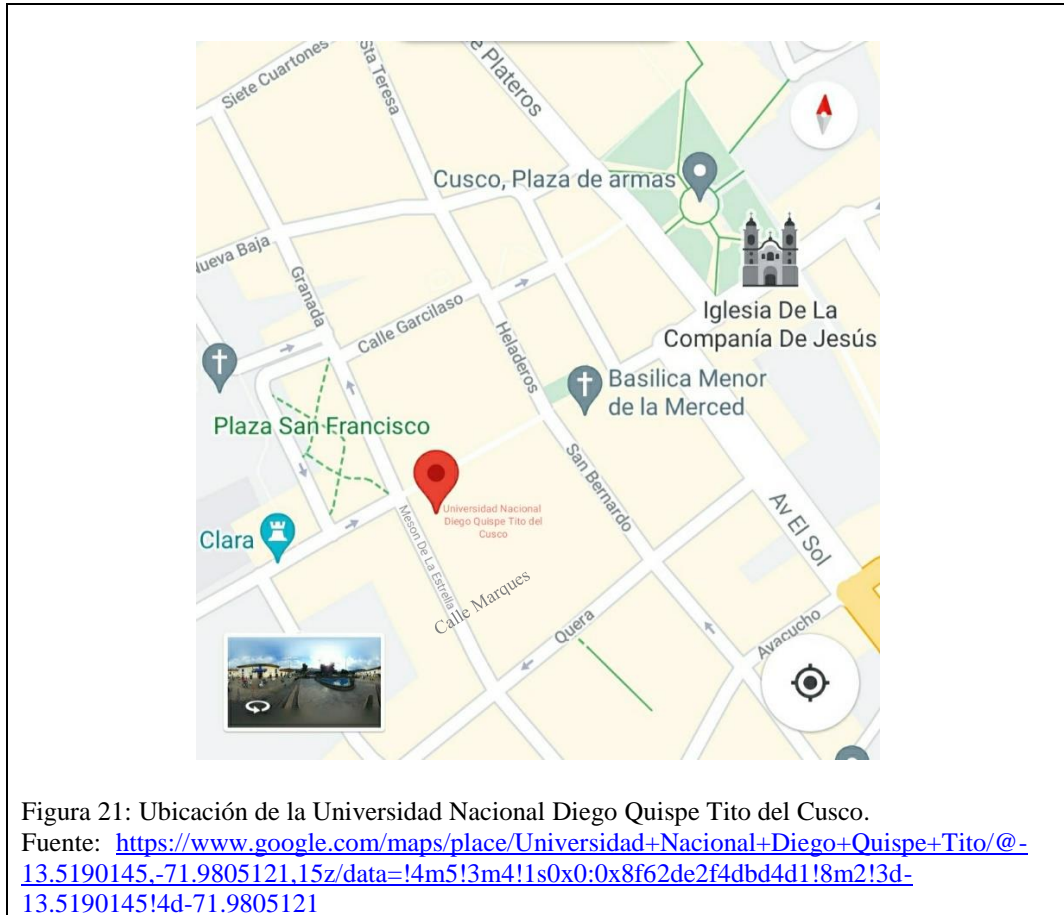
Cumplimiento de Objetivos.

Se cumplió con el objetivo de exponer en la Sala Nacional Mariano Fuentes Lira (1 era Sala) de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco. Ubicada en la calle Márquez, la muestra denominada “El grabado en la simbiosis de lo natural

y humano” conto con la ambientación adecuada y sin ningún contratiempo.

Plano N° 1 Localización de la galería.

Dirección: Calle Marques N° 271.

**Plano N° 2 Distribución de las obras en la sala de exposición.
Sala Mariano Fuentes Lira 1er ambiente**

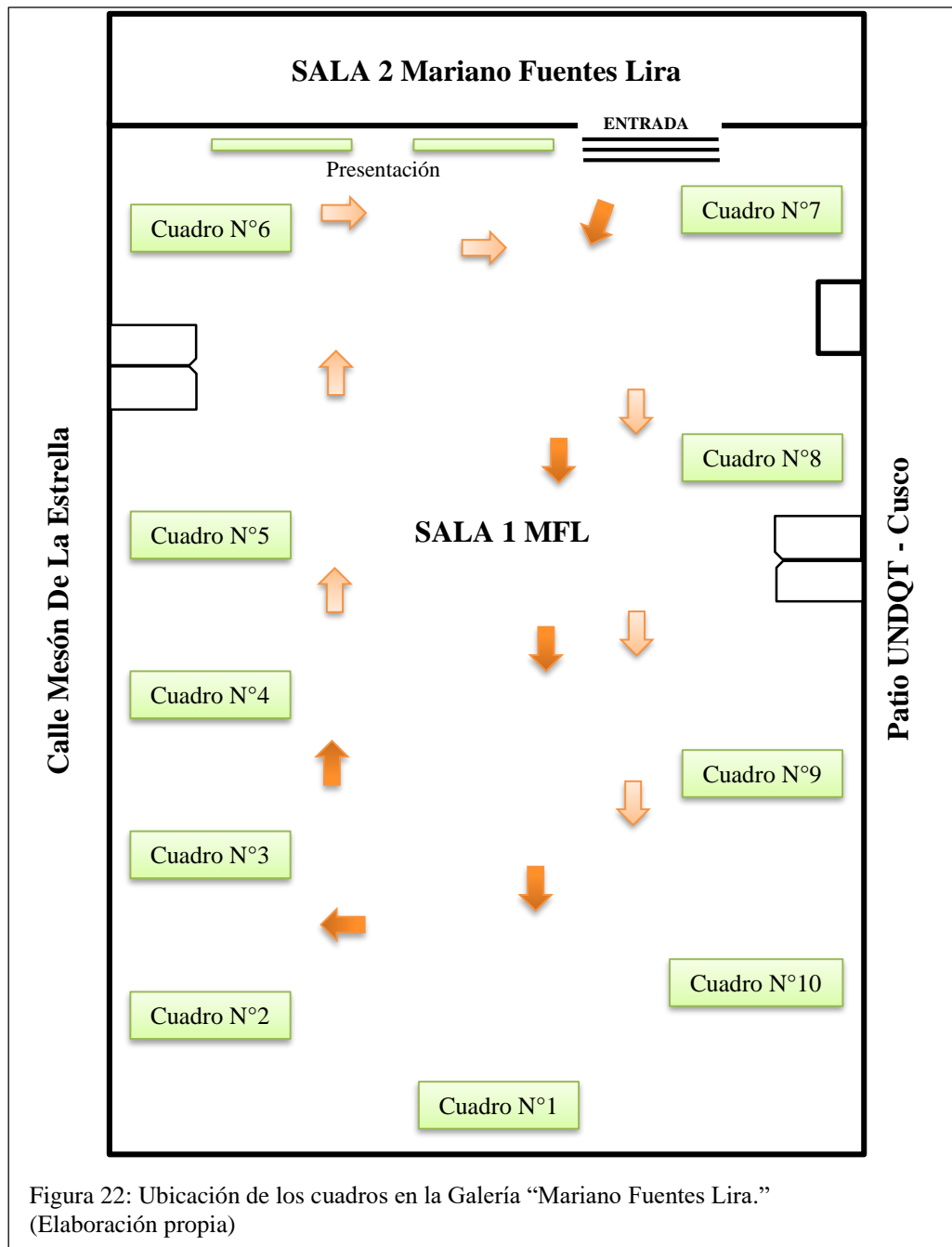

Figura 22: Ubicación de los cuadros en la Galería “Mariano Fuentes Lira.”
(Elaboración propia)

Tabla 12
Tabla de distribución de obras

Las obras en la muestra tuvieron la siguiente distribución

Grabado N° 1	Origen de dos seres
Grabado N° 2	Descienden por primera vez las flores rojas
Grabado N° 3	En la flor de la juventud y libertad
Grabado N° 4	La magia del amor y la pasión
Grabado N° 5	Proceso de la fertilización
Grabado N° 6	Germina un nuevo ser
Grabado N° 7	Amor maternal
Grabado N° 8	Belleza en desintegración
Grabado N° 9	Fase otoñal
Grabado N° 10	Añorando recuerdos con el corazón, el cuerpo y la mente

Elaboración Propia

Las obras n° 4, 6, 7,10, fueron expuestas con sus respectivas matrices para que el público entendiera mejor sobre el concepto de la técnica del grabado y sus diferentes procesos; ya que este arte es muy poco conocido en la ciudad del Cusco y comúnmente es confundido con la pintura.

Cumplimiento de metas.

Sobre el número de obras.

Se llegó a realizar la exposición con 10 obras gráficas, cantidad admitida en el reglamento de grados.

Sobre la sustentación de grado.

La muestra de grado se inauguró el día martes 24 de abril del 2018 a horas 7:30 pm en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira, se contó con la presencia de las autoridades, docentes y alumnos de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, así como público de a pie. En el acto protocolar las palabras de presentación las dio el docente Claudio Panocca Merma, la sustentación de la exposición la graduanda Bertha Mamani Machaca y la palabra de aprobación el Lic. Carlos Hugo Aguilar Carrasco (Presidente de la Comisión Organizadora de la UNDQT) y el acto de inauguración lo realizó el Mgt. Luis Abdon Pérez Pérez (entonces Director Académico de la misma institución) y para finalizar el brindis de

honor fue realizado por el Art. Rosendo Landio Málaga.

Cumplimiento de cronograma.

El cronograma se cumplió en lo posible como se tenía planeado, la única variante fue la fecha de inauguración que se postergó dos semanas, siendo la muestra el 24 de abril y no el 11 como se tenía planeado; debido a temas de mala coordinación entre el encargado de la galería y el próximo expositor, se tuvo que retirar la muestra de grabados antes del tiempo solicitado. Pese a que se presentó el proyecto con casi medio año de anticipación. La justificación que dieron era que el próximo expositor iba a realizar una instalación compleja y que requería unos días antes de su inauguración. Pese a todas esas adversidades la muestra “El Grabado en la Simbiosis de lo Natural y Humano” tuvo bastante acogida en el tiempo de exposición, que fue el 24 de abril al 5 de mayo del 2018 (11 días), normalmente se otorga 15 días para una muestra.

Tabla 13

Cronograma de exposición

Actividades	Abril – Mayo												
Día	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06
Duración													
Montaje													
Inauguración													
Exposición													
Desmontaje													

Elaboración propia

Cumplimiento del presupuesto.

Se logró disminuir algunos costos, con auspicios de:

Electro Sur Este, por el apoyo con el 25% para el pago de los catálogos.

La tienda “Panda’s Dream, por el apoyo con una parte de los bocaditos.

Ukukus Bar Cultural, con el apoyo de Pisco sour, para el brindis de honor.

Cuscopolita Magazine, con la publicidad y la fotografía del día de la inauguración.

Agradecimientos al:

Taller de grabado de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco.

El costo proyectado frente al costo real.

Tabla 14

Costo proyectado

Presupuesto producción artística: Dibujo y Grabado					
Elemento	Unid	Cant	Pr. Unit	Pr. Total	Acumulado
A. COSTO DE PRODUCCIÓN					
<i>A.1. Costo de materia prima</i>					
MDF (Mediu Density Fibreboard)	Unidad	3	32.00	96.00	
Tinta Offset Blanco	Kilo	1	40.00	40.00	
Tinta Offset Negro	Kilo	1	30.00	30.00	
Tinta Offset Magenta	Kilo	1	25.00	25.00	
Tinta Offset Cian	Kilo	1	25.00	25.00	
Tinta Offset Amarillo	Kilo	1	35.00	35.00	
Tinta Offset Rojo Bandera	½ kilo	1	15.00	15.00	
Plancha de hierro	Unidad	1	45.00	45.00	
Barniz Protector	Unidad	1	10.00	10.00	
Malla en bastidor	unidad	2	20.00	40.00	
Emulsión 32 (sericol)	Unidad	1	60.00	60.00	
Rasquetas	Unidad	2	15.00	30.00	
Thiner Acrílico	Galón	2	17.00	34.00	
Cartulinas Finas	Unidad	70	5.00	350.00	
Papel Kraft	Unidad	50	0.40	20.00	
Aguarrás	Galón	1	15.00	15.00	
Barniz Cristal	Lata	1	10.00	10.00	
Lápices Litográficos	Unidad	1	10.00	10.00	
					890.00
<i>A.2. Costo de mano de obra</i>					
Honorarios Ayudantes	Contrato	1	500.00	500.00	
					500.00
<i>A.3. Costos indirectos de fabricación</i>					
Materiales indirectos					

Gubias	Unidad	3	120.00	360.00
Punzones	Unidad	2	5.00	10.00
Plumones indelebles	Unidad	2	4.00	8.00
Espátulas de artista	Unidad	5	3.00	15.00
Rodillos	Unidad	2	40.00	80.00
Prensa	-	-	-	-
Mesa de luz	Unidad	1	200.00	200.00
				673.00
B. COSTO DE EXPOSICIÓN				
Catálogos	½ millar	500	7.00	700.00
Invitaciones	½ ciento	50	0.50	25.00
Gigantografía	Unidad	1	50.00	50.00
Vinos	Botellas	3	25.00	75.00
Bocaditos	Ciento	3	30.00	90.00
Afiches	Unidad	10	3.00	30.00
Alquiler de Galería (reglamento)		30	30.00	30.00
				1000.00
C. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Impresiones	Unidad	1000	0.10	100.00
Anillados	Unidad	4	30.00	120.00
Empastados	Unidad	5	60.00	300.00
Transporte	Estimado	-	50.00	50.00
Útiles de Escritorio	Estimado	-	20.00	20.00
Telefonía	Estimado	-	30.00	30.00
Papel Bond A4	Millar	1	25.00	25.00
Memoria USB 16 GB	Unidad	1	25.00	25.00
Productos de limpieza	Estimado	-	30.00	30.00
Refrigerios	Estimado	-	100.00	100.00
				800.00
TOTAL				3,863.00

Elaboración Propia

Tabla 15
Costo real

Presupuesto producción artística: Dibujo y Grabado					
Elemento	Unid	Cant	Pr. Unit	Pr. Total	Acumulado
A. COSTO DE PRODUCCIÓN					
<i>A.1. Costo de materia prima</i>					
MDF (Mediu Density Fibreboard)	Unidad	3	32.00	96.00	
Tinta Offset Blanco	Kilo	1	40.00	40.00	
Tinta Offset Negro	Kilo	1	30.00	30.00	
Tinta Offset Magenta	Kilo	1	25.00	25.00	
Tinta Offset Cian	Kilo	1	25.00	25.00	
Tinta Offset Amarillo	Kilo	1	35.00	35.00	
Tinta Offset Rojo Bandera	½ kilo	1	15.00	15.00	
Plancha de hierro	Unidad	1	45.00	45.00	
Barniz Protector	Unidad	1	10.00	10.00	
Malla en bastidor	unidad	2	20.00	40.00	
Emulsión 32 (sericol)	Unidad	1	60.00	60.00	
Rasquetas	Unidad	2	15.00	30.00	
Thiner Acrílico	Galón	2	17.00	34.00	
Cartulinas Finas	Unidad	70	5.00	350.00	
Papel Kraft	Unidad	50	0.40	20.00	
Aguarrás	Galón	1	15.00	15.00	
Barniz Cristal	Lata	1	10.00	10.00	
Lápices Litográficos	Unidad	1	10.00	10.00	890.00
<i>A.2. Costo de mano de obra</i>					
Honorarios Ayudantes	Contrato	1	900.00	900.00	
					900.00
<i>A.3. Costos indirectos de fabricación</i>					
Materiales indirectos					
Gubias	Unidad	3	120.00	360.00	
Punzones	Unidad	2	5.00	10.00	

Plumones indelebles	Unidad	2	4.00	8.00
Espátulas de artista	Unidad	5	3.00	15.00
Rodillos	Unidad	2	40.00	80.00
Prensa	-	-	-	-
Mesa de luz	-	-	-	-
				473.00
B. COSTO DE EXPOSICIÓN				
Catálogos	½ millar	500	1000.00	1000.00
Invitaciones	½ ciento	50	1.00	50.00
Gigantografía	Unidad	1	60.00	60.00
Vinos	Botellas	5	25.00	125.00
Bocaditos	Ciento	5	30.00	150.00
Honorables Mozos	Personas	2	30.00	60.00
Afiches	Unidad	10	3.00	30.00
Alquiler de Galería (reglamento)		30	30.00	30.00
				1505.00
C. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Impresiones	Unidad	1000	0.10	100.00
Anillados	Unidad	4	30.00	120.00
Empastados	Unidad	5	60.00	300.00
Transporte	Estimado	-	80.00	80.00
Útiles de Escritorio	Estimado	-	50.00	50.00
Telefonía	Estimado	-	30.00	30.00
Papel Bond A4	Millar	1	30.00	30.00
Memoria USB 16 GB	Unidad	1	25.00	25.00
Productos de limpieza	Estimado	-	50.00	50.00
Refrigerios	Estimado	-	100.00	100.00
				885.00
				TOTAL 4,653.00

Elaboración propia

Identificación de las deficiencias y aciertos.

- ***Deficiencias***

Las deficiencias que se presentaron, mayormente tuvieron que ver con la galería, ya que primero cambiaron la fecha de inauguración, postergando dos semanas, y después la salida antes del tiempo solicitado, esto debido a las malas coordinaciones del entonces encargado de la galería. Otra deficiencia fue que no se contó con los auspicios esperados para cubrir el costo total de los catálogos.

- ***Aciertos***

Los aciertos que se tuvieron durante la exposición, fueron primero en el día de la inauguración, se contó con los alumnos de la UNDQT del elenco de teatro a cargo de la Maestra Carmita Pinedo Yuyarima, quien supo dirigir y teatralizar un cuento titulado “Mujeres Árbol” escrito por Ximena Noemí Ávila Hernández.

La teatralización, permitió un mayor entendimiento en los espectadores sobre el motivo de la exposición, conllevando a la sensibilización y reflexión de la condición del ser humano con la naturaleza.

El segundo acierto fue la información impresa, que sirvió de ayuda para el entendimiento de las personas que visitaban la exposición en diferentes días. Finalmente, el tercer acierto fueron las visitas guiadas con el propósito de informar y sensibilizar.

Ejecución de guion museográfico.

La exposición se realizó en la Sala Nacional Mariano Fuentes Lira de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco. Se inducía a las personas a observar la primera obra y seguidamente ellos solos hacían el recorrido hacia la derecha, notándose claramente la secuencia que partía con la etapa del nacimiento y culminaba en la izquierda con la vejez; obra que representa el estado actual del árbol de Pisonay de la plazoleta de la Almudena.

- Exposición fue temporal duró 11 días.
- Tipos de espacio de la exposición, abierto.
- La iluminación que se utilizó en la galería fue con focos dicróicos.
- El color (Sala de Exposición) fue de color blanco las paredes de la galería.

- **Apoyo museográfico**

Señalizaciones interiores las de ley.

El texto o panel de presentación, fue realizado por el Historiador de Arte y Curador Independiente Manuel Munive Maco.

VERSIONES GRÁFICAS DE LO FEMENINO COMO ALEGORÍA DEL EQUILIBRIO NATURAL

Las diez estampas que constituyen la primera muestra personal de Bertha Mamani, tienen la virtud de articular un iconográfico en la que se evidencia un discurso en torno a la femineidad que parece animar el mundo natural y cósmico, y de preservar, a la vez, cierta cripticidad conferida por el distanciamiento que la joven artista establece con el tema, acierto en el cual radica que no encontremos una " crónica personal" en la serie y llamemos, más bien, una mirada introspectiva y original, en clave alegórica, sobre la Naturaleza y la Vida. Mirada en la que se transparentan incluso las vivencias por venir, como la concepción, la gestación la extinción y el renacer.

Tal vez el hecho de que el periplo vital de la mujer se guíe, generalmente, por ciclos biológicos visiblemente más marcados que el del varón, pudo determinar que la grabadora concibiera sus obras como unidades concatenadas entre sí y en las cuales se percibe una "progresión" temporal que hace eco del desarrollo orgánico, tal como sus títulos lo sugieren: "Orígenes de dos seres", "En la flor de la juventud", "La magia del Amor y la Pasión", "Fertilización", "Germina un nuevo ser", "Amor maternal", "Etapa otoñal", etc.

En las imágenes grabadas por Bertha Mamani, vemos equiparadas e íntimamente vinculadas a la Mujer y a la Naturaleza Vegetal: ya sea reflejada o secretamente dependientes la una de la otra o como partes de una dualidad indivisible. Así como la mujer germina como un fruto bajo la tierra y la joven "florece" copiosamente, la planta puede ser fertilizada con esperamos y el árbol es capaz de gestar amnióticamente a un niño y de proporcionarle leche. Y así como un tronco cortado se transmuta, para regenerarse, en un torso femenino cuyos ca bellos son a la vez ramas, tiene también la facultad de "llorar" porque recuerda.

Sólo en la última pieza la artista nos trae a "la realidad" y nos revela que detrás de sus presentaciones se halla la urgencia de proteger un árbol venerable, un Pisonay centenario, el cual, a partir de los datos históricos, podría ser el vecino más longevo del Cusco y se ubica, paradójicamente, como un heraldo de vida, en las inmediaciones del Cementerio de La Almudena. Si aquel propósito fue el generador de esta serie de grabados ahora subyace entre otras posibles lecturas pues la obra de arte no denota, sino que por el contrario, connota, es decir, es un dispositivo visual del cual emana sentido, inagotablemente.

Manuel Munive Maco

HISTORIADOR DEL ARTE Y CURADOR INDEPENDIENTE

Figura 23: Presentación general de la muestra.

Fuente: Catalogo de la exposición "El Grabado en la Simbiosis de lo Natural y Humano).

Presentación de la muestra

EL GRABADO EN LA SIMBIOSIS DE LO NATURAL Y HUMANO

*Árbol madre, cargada de longevidad
Entramada a través de tus raíces fungi
Transmites y compartes tu experiencia y nutrientes
Para ayudar a la simbiosis del humano con la naturaleza.*

En nuestra ciudad tenemos un Pisonay (*Erythrina Falcata*), la última en sobrevivir en la plaza de la Almudena, árbol madre cuyas texturas fueron talladas por el pasar de los siglos, testigo mudo del postrero adiós a un ser amado y último centinela de la puerta del cementerio de la ciudad del Cusco.

Este árbol encorvado con aproximadamente 300 años de antigüedad, según el Biólogo José Castañeda, buscando no perecer abraza fuertemente sus raíces aferrándose a la Pachamama, brotando de ella esperanzadoras hojas verdes y flores bellas que coronan su pecho y cúspide, inspirando emociones que nos incitan a soñar despiertos.

Esta exposición, entre ensayos gráficos, yuxtaposición de texturas y colores análogos, incita a un juego lúdico que expresa nuestra sensibilidad de mujer como musa inspiradora que se deslumbra mediante formas antropomorfas y fitomorfas a través de la incisión, acidulación e impresión de la imagen del Pisonay y expresando el desarrollo biopsicosocial de la mujer en todas sus etapas, desde su nacimiento hasta la vejez, llevándonos a la sensibilización-reflexión de la condición del hombre como parte de la naturaleza.

Bertha Mamani Machaca

Figura 24: Presentación de la muestra.

Fuente: Catálogo de la exposición "El Grabado en la Simbiosis de lo Natural y Humano)

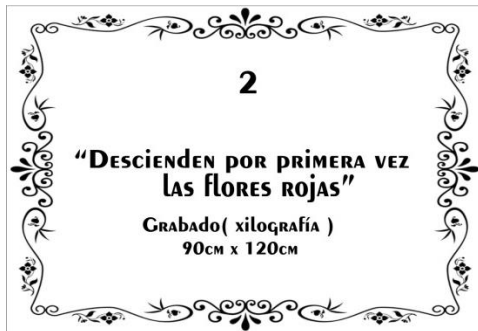
- **Fichas técnicas**

Fueron ubicadas al costado inferior derecho de cada obra, cada ficha técnica tenía la siguiente información: título, técnica, dimensiones. Las obras n° 4, 6, 7, 10, fueron expuestas con sus respectivas matrices para que el público entienda mejor sobre el concepto de la técnica del grabado y sus diferentes procesos.

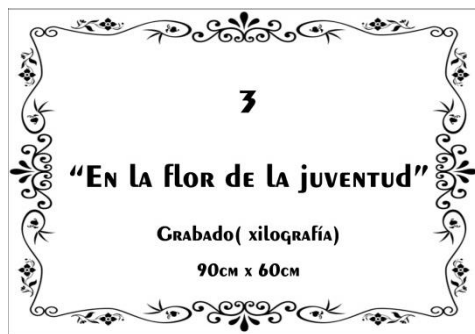
Ficha 1:

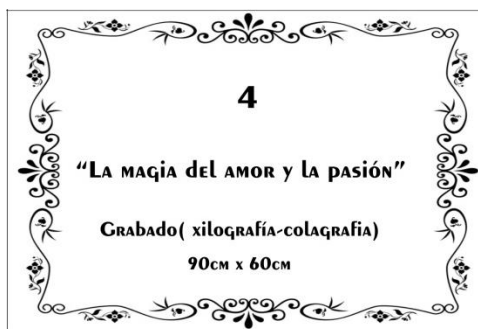
Ficha 2:

Ficha 3:

Ficha 4:

Ficha 5:

Ficha 6:

Ficha 7:

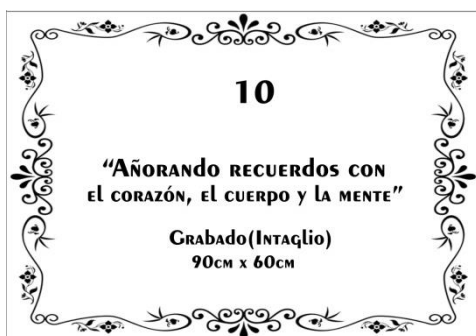
Ficha 8:

Ficha 9:

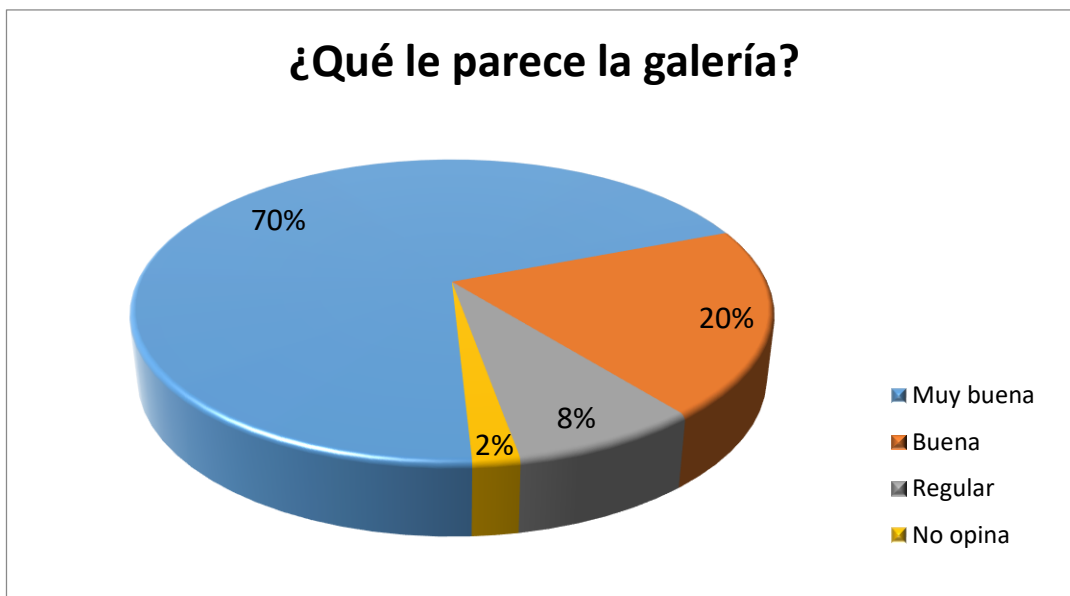
Ficha 10

Analisis de la encuesta aplicada al público durante la exposición de obras

1.

¿Qué le parece la galería?	
Opinión	Nro.
Muy buena	15
Buena	5
Regular	3
No opina	2
Total	25

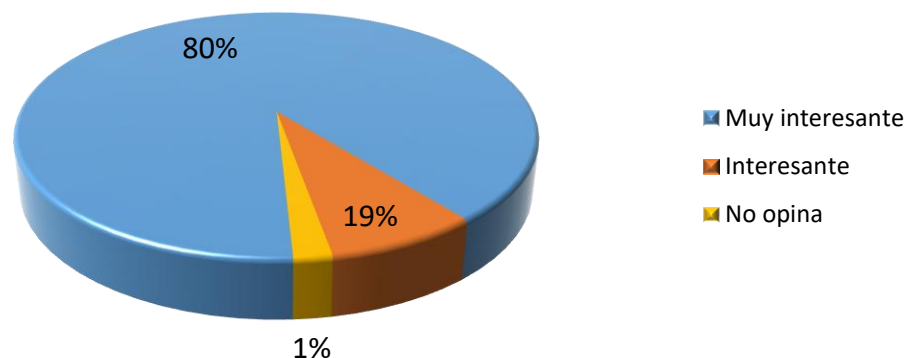
Interpretación: sobre la galería un 70% de las personas que fueron a la exposición opinaron que es muy buena por su ubicación para realizar exposiciones de arte, al 20% de las personas les pareció buena, al 8% de personas les pareció regular y solo un 2% de entrevistados no opinaron.

2.

¿Qué opina sobre el árbol de Pisonay como tema de creación de obras de arte?

Opinión	Nro.
Muy interesante	20
Interesante	4
No es interesante	0
No opina	1
Total	25

¿Qué opina sobre el árbol de Pisonay como tema de creación de obras de arte?

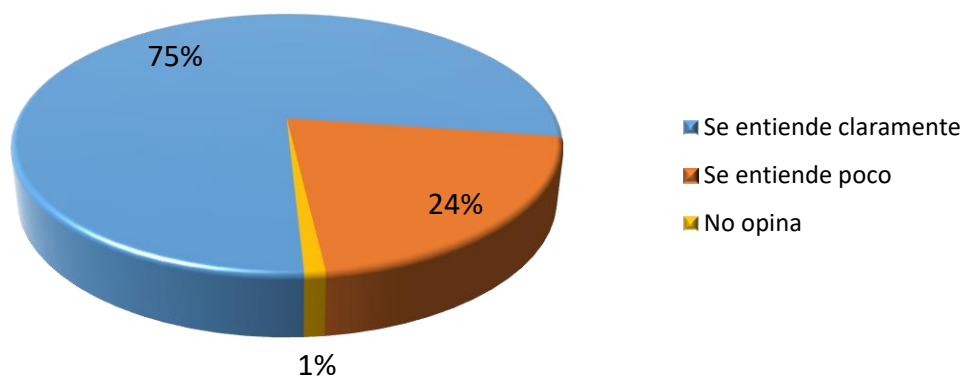

Interpretación: observamos en la gráfica estadística que al 80% de las personas les parece muy interesante la temática, al 19% les parece solo interesante; al 0% no les pareció interesante, finalmente al 1% no opinó sobre la temática.

3.

¿Cree usted que el tema se ve reflejado en los grabados?	
Opinión	Nro.
Se entiende claramente	19
Se entiende poco	5
No se entiende	0
No opina	1
Total	25

¿Cree usted que el tema se ve reflejado en los grabados?

Interpretación: Se observa en el cuadro estadístico que el 75 % de los espectadores entendieron claramente el tema reflejado en los grabados, el 24% entendió poco de que se trataba el tema, el 0% dijo que no se entendió el tema y un 1% no dio su opinión sobre si se veía reflejado el tema en los grabados.

4.

¿Le gustó la exposición?	
Opinión	Nro.
Mucho	18
Regular	5
Nada	0
No opina	2
Total	25

Interpretación: Se observa en el cuadro estadístico que a un 79% de las personas que visitaron la exposición les gustó mucho, un 20% halló regularmente agradable, a un 0% le pareció poco agradable y un 1% de personas visitantes no opino sobre la exposición. Dando a entender que a la mayoría le agrado la exposición gráfica donde tuvo bastante acogida.

APÉNDICE C
FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

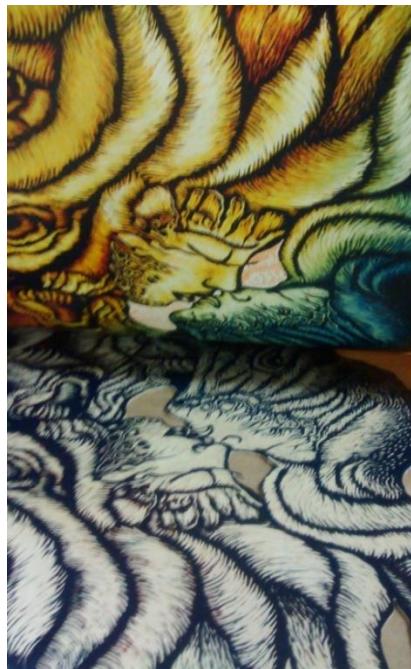
Proceso de incisión para imprimir el último color en referencia al boceto.

Proceso de entintado con un rodillo de caucho empleando la tinta offset.

Extracción del exceso de tinta en algunas zonas.

Impresión del último color oscuro, de la xilografía alternativa.

Figura 25: Imágenes del proceso de la xilografía.
(Registro propio)

Aplicación de la colografía sobre el penúltimo color de la xilografía alternativa.

Proceso de impresión de la litografía, humedeciendo la piedra para ser entintada.

Proceso de entintado del intaglio alternativo.

Figura 26: Imágenes del proceso de la colografía, litografía y calcografía.
(Registro propio)

Mallas serigráficas listas para ser estampadas sobre la xilografía alternativa.

En la matriz se indica con lapiz blanco donde serán las luces y medios tonos de acuerdo al boceto, esto sirve de referencia para comenzar a incisar. Esta acción fue aplicada en todas las matrices de MDF.

Las obras gráficas fueron elaboradas en el taller de grabado de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco.

Figura 27: Imágenes del taller donde se realizó los diferentes procesos del grabado.
(Registro propio)

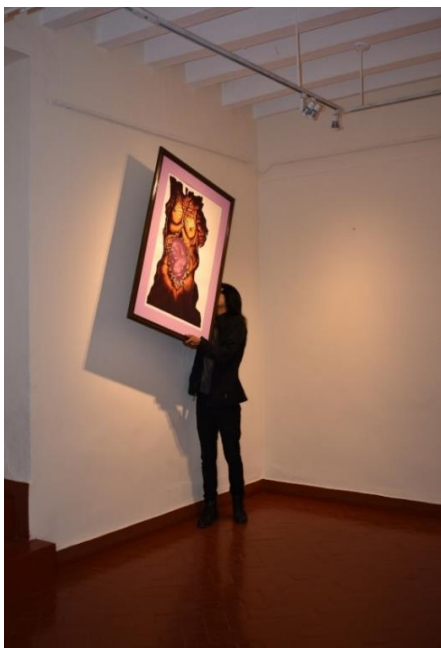
APÉNDICE D
IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE

Montaje

Fotos del montaje

Ubicación de las obras en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira.

Montaje de las obras y la colocación de los afiches de presentación.

Figura 28: Imágenes del proceso de montaje de las obras.
(Registro propio)

Exposición de las obras de arte

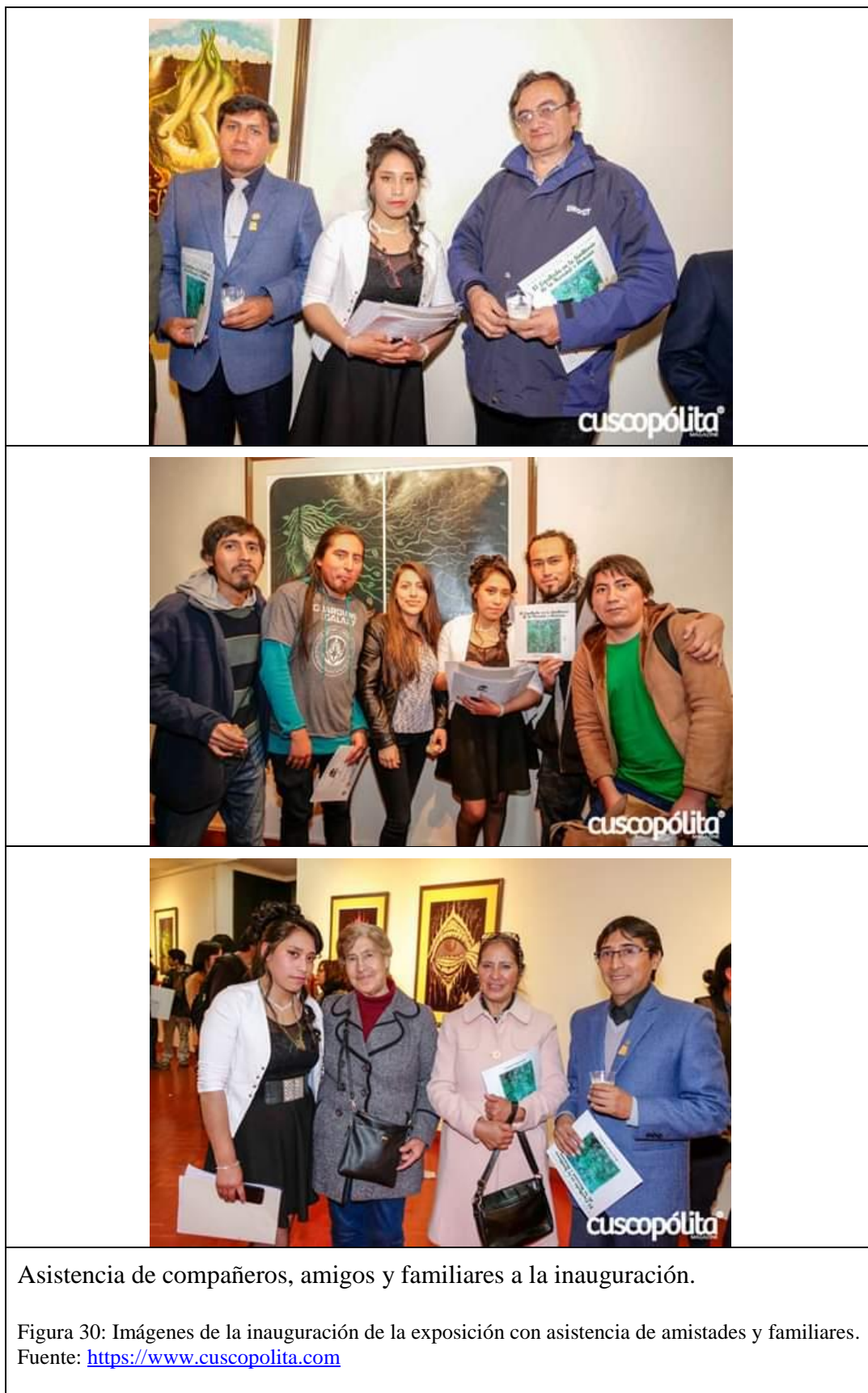
Fotografías de la inauguración de la muestra

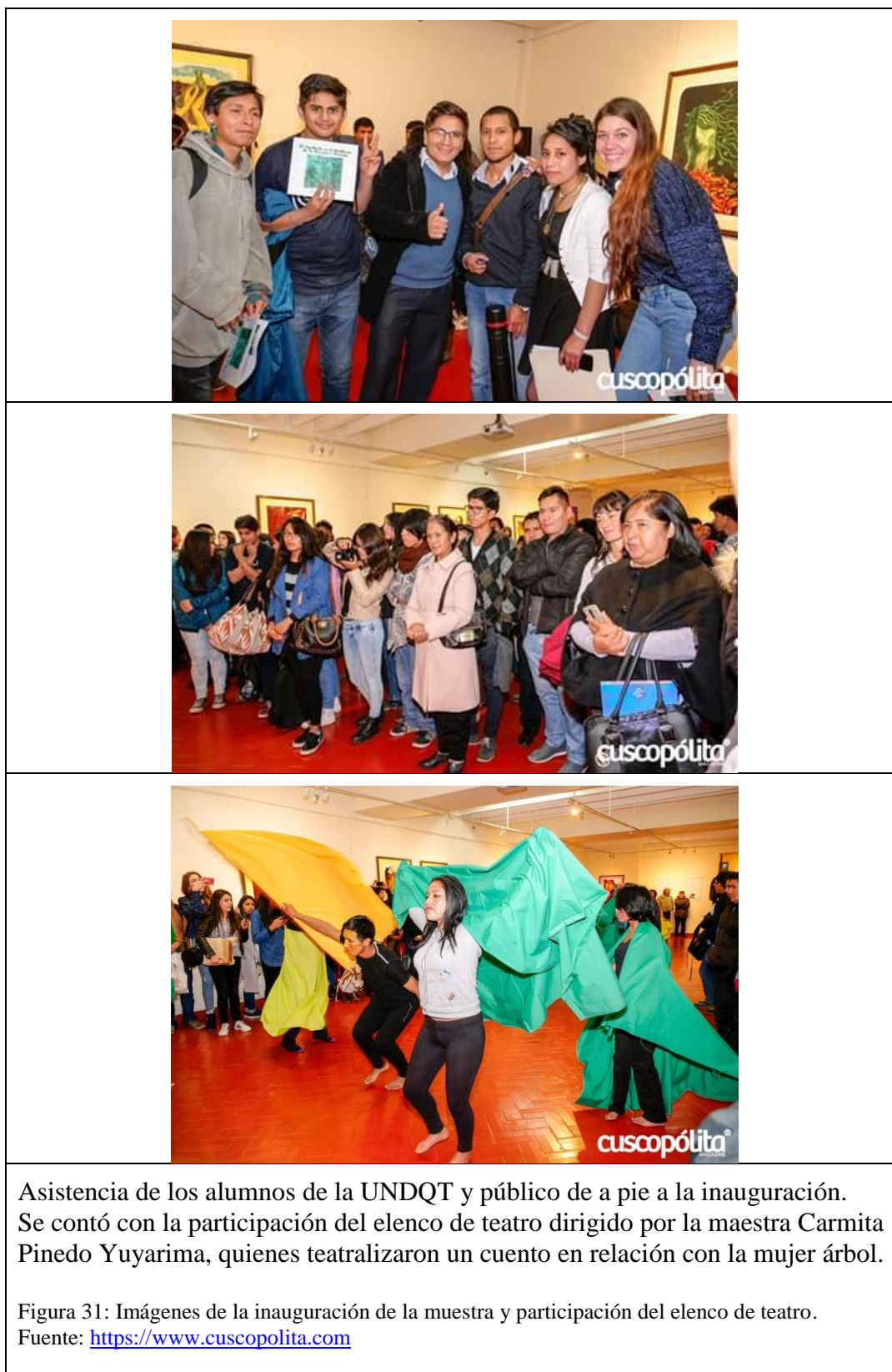

Asistencia del presidente de la Comisión Organizadora y docentes de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco, a la ceremonia de inauguración de la muestra de grado.

Figura 29: Imágenes de la inauguración de la muestra con la asistencia de las autoridades institucionales.

Fuente: <https://www.cuscopolita.com>

Desmontaje

Desmontaje de las obras de arte

Figura 32: Imágenes del proceso de desmontaje de las obras.
(Foto: Juan Gómez Huacso)

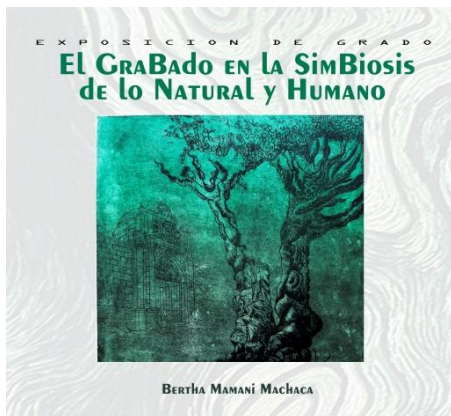
En la muestra se contó con la grata visita del reconocido artista Alberto Quintanilla del Mar.

Figura 33: Registro fotográfico con el artista Alberto Quintanilla del Mar.
(Foto: Juan Gómez Huasco)

APENDICE E

CATÁLOGO, AFICHE Y TARJETA DE INVITACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE GRADO

Catálogo

BERTHA MAMANI MACHACA

Árbol madre, cargada de longevidad, nutramos a través de sus raíces fangos, transmites y compartes tu experiencia y nutrientes, para ayudar a la simbiosis del humano con la naturaleza.

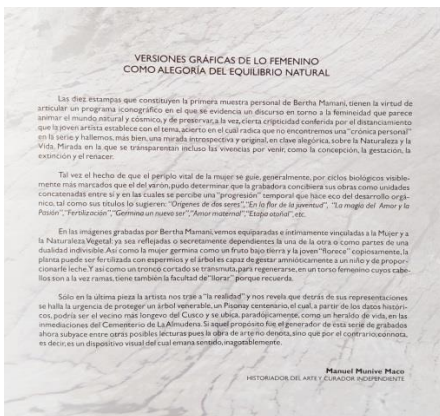
En nuestra ciudad tenemos un Pisway (Erythrina Falcata), la última en sobrevivir en la Plaza de la Almudena, árbol madre, cuyos texturas fueron talladas por el pasar de los siglos, escogí modo del postrero adios a un ser amado y último cenital de la ciudad del Cusco.

Este árbol encurvado con aproximadamente 300 años de antigüedad según el biólogo José Cavañales, buscando no perder brazos fuertemente sus raíces, derivándose a la Parhamita, brotando de ella espinerosas hojas verdes y flores bellas que coronan su pecho y cingido, inspirando emociones que nos incitan a soñar despiertos.

Esta exposición, entre ensayos gráficos, yuxtaposición de texturas y colores análogos, incita a un juego lúdico que expresa nuestra sensibilidad de mujer como musa inspiradora que se declara mediante formas antropomorfas y fisomorfas a través de la incisión, acilación e impresión de la imagen del Pisway y expresando el desarrollo biopsicosocial de la mujer en todas sus etapas, desde su nacimiento hasta la vejez, vinculados a la sensibilización reflexiva de la condición del hombre como parte de la naturaleza.

"Origen de dos seres"
Gravado (Máquina litográfica)
10x15 cm

VERSIONES GRÁFICAS DE LO FEMENINO COMO ALEGORÍA DEL EQUILIBRIO NATURAL

Las diez estampas que constituyen la primera muestra personal de Bertha Mamani, tienen la virtud de articular un programa iconográfico en el que se evidencia un discurso en torno a la femineidad que parece que la joven artista establece con el tema, acerto en el cual radica que no encontramos una "crónica personal" en la serie y hablemos, más bien, una mirada retrospectiva y angustia en clave alegórica, sobre la Naturaleza y la Vida. Mirada en la que se transparentan incluso las vivencias por venir, como la concepción, la gestación, la exaltación y el reclamo.

Tal vez el hecho de que el período vital de la mujer se guie, generalmente, por ritmos biológicos visiblemente más marcados que el del varón, pudo determinar que la grabadora concibiera sus obras como unidades contempladas entre sí y en las cuales se percibe una "progresión" temporal que hace eco del desarrollo orgánico, tal como sus títulos lo sugieren: "Origen de dos seres", "En lo flor de la juventud", "La magia del Amor y la Pasión", "Fertilización", "Germen un nuevo ser", "Amor maternal", "Etapas sexuales", etc.

En las imágenes grabadas por Bertha Mamani, vemos equiparadas e íntimamente vinculadas a la Mujer y a la Naturaleza Vegetal ya sea reflejadas o secretamente dependientes de una de la otra o como partes de una dualidad indivisible. Así como la mujer germina como un fruto bajo tierra y la mujer "florace" copiosamente, la planta puede ser fertilizada con espermas y el árbol es capaz de gestar armoniosamente a un niño y da proporcionalmente leche. Y así como un tronco cortado se regenera, para regenerarse, en un torso femenino cuyos cables son a la vez ramas, tiene también la facultad de "llorar", porque recuerda.

Solo en la última pieza la artista nos trae a "la realidad" y nos revela que detrás de sus representaciones se halla la urgencia de proteger un árbol venerable, un Pisway centenario, el cual a partir de los datos históricos, podría ser el último más longevo del Cusco y es ahora paradójicamente, como un heredero de vida en las inmediaciones del Cementerio de La Almudena. Si aquel propósito fue el generador de esta serie de grabados ahora subyace entre otras posibles lecturas que la obra de arte no desista, sino que por el coffee nacionalista, es decir, es un dispositivo visual del cual emana sentido, irragiblemente.

Manuel Munive Plazo
HISTORIADOR DEL ARTE Y CURADOR RESPONSABLE

"Desección por gemerme tras los pánes rojos"
Gravado (Máquina litográfica)
10x15 cm

EXPOSICIÓN DE GRADO

Del 24 de abril al 8 de mayo del 2018

Sala Nacional de Cultura "Mariano Fuentes Lora"
Universidad Nacional Diego Quiroga Tito

Electro Sur Este
más que energía...

Afiche y banner

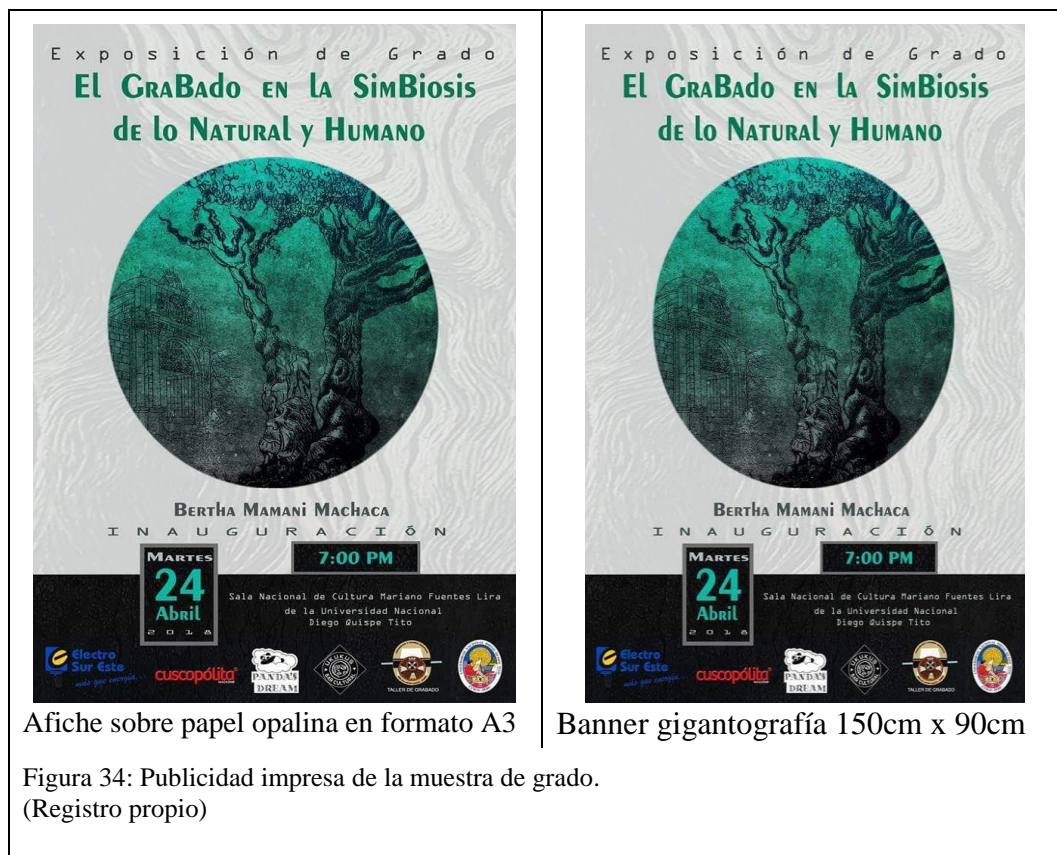

Figura 34: Publicidad impresa de la muestra de grado.
(Registro propio)

Tarjeta de invitación

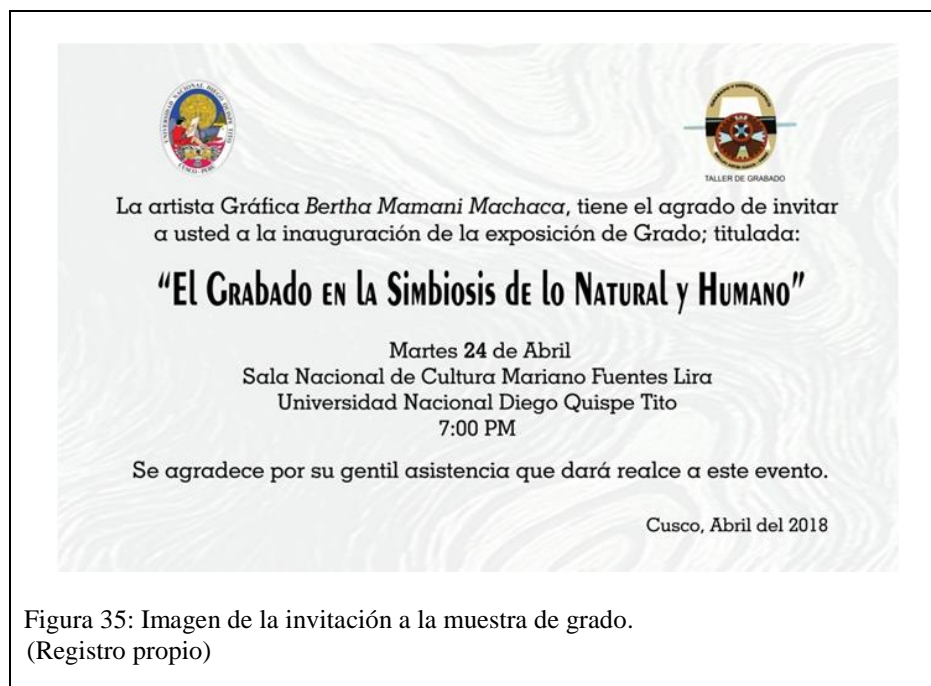

Figura 35: Imagen de la invitación a la muestra de grado.
(Registro propio)

APENDICE F

IMÁGENES DE DIFUSIÓN EN MEDIOS PUBLICITARIOS

Forma / Arte y Cultura de Cusco
@formaculturayartecusco · Interés

30 de abril de 2018 · 🌐

EXPOSICIONES
EL GRABADO DE BERTHA MAMANI

Hay pocos que deciden seguir esta especialización en las Escuelas de Artes Visuales, porque el campo de acción en esta materia de arte es inapreciable, el mercado de las obras ejecutadas en las técnicas del grabado es todavía una condición incierta que se va abriendo poco a poco en las galerías. Así, Bertha Mamani está realizando su primera muestra individual denominada "El Grabado en la simbiosis de lo natural y humano", donde, interpretando las formas de su trabajo, muestra una unidad secuencial en sus propósitos planteados. Bertha indica que el tema es el desarrollo biopsicosocial de la mujer, que está personificado como un árbol, precisamente inspirado en el añejo Pisonae de la Plaza de la Almudena, que le sugirió tratar estas formas, que han sido abstraídas e impresas en las técnicas de grabado como la xilografía, el intaglio, la colografía y la serigrafía. La muestra está expuesta en la Sala MFL de la Universidad de Bellas Artes, ubicada en la esquina de Marqués y Mesón de la Estrella.

E x p o s i c i ó n d e G r a d o
**EL GRABADO EN LA SIMBIOSIS
de lo NATURAL y HUMANO**

BERTHA MAMANI MACHACA

Figura 36: Difusión en la página de Facebook de Forma / Arte y Cultura de Cusco.
Fuente: <https://www.facebook.com/formaculturayartecusco/>

Figura 37: Difusión en el Diario del Cusco en la Sección Forma.
Fuente: <https://diariodelcusco.pe/>

Figura 38: Difusión en la revista cusqueña Cuscopólita Magazine.
(Registro Propio)