

RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN -RAI-

RETÓRICAS VISUALES EN LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

BERNAL Angelica; SIERRA, Katherine

PALABRAS CLAVE

Textura; Color; Composición; Experimentación; Pensamiento visual; Memoria; Relato visual; Contexto.

DESCRIPCIÓN

La investigación tuvo como objetivo la identificación de la ilustración artística contemporánea que se ha señalado como resultado de procesos en sistemas de aplicación editorial, supeditando su expresión y valor estético al mero ejercicio de la representación gráfica. Es cuestionamiento en ello comprender y solventar teóricamente de un lado, los procesos formales que determinan las calidades de expresión artística y del otro, los valores de significación que por pensamiento visual hacen protagonista al autor. Sin embargo, la metodología de estudio es el seguimiento de experimentaciones en donde de manera fáctica y con pensamiento visual se reconoce que la ilustración artística al igual que la obra de arte, hace preponderante un acto de gestualidad, donde el autor incorpora de manera soberana elementos que estructuran un propio lenguaje plástico.

FUENTES

Se consultaron un total de 5 referencias bibliográficas distribuidas así: sobre la biografía de los referentes y textos escritos por ellos para el entendimiento del pensamiento de sus obras.

CONTENIDO

CAPITULO I: El pensamiento visual es el acto esencial para dicho proyecto, ya que se desarrolló desde las experiencias y vivencias de cada uno de los autores, puesto que dicho proceso sirvió como metodología para la creación y exploración de diferentes formas. Considerando además las gestualidades que hacen representativas cada obra de los autores, así, se demostrará el propio lenguaje plástico que se da a partir de todo acto creativo, basado en el imaginario y la experimentación. **CAPITULO II:** La ilustración artística como disciplina requiere la compaginación de referentes y antecedentes culturales, ello y eso que definen al sujeto en un contexto propio y consciente, aquí el dibujo, primer paso de esclarecimiento de un imaginario, denota la observación y la memoria visual, estableciéndose como recurso primordial para la recopilación de caracteres y configuraciones gráficas. Es así que muy aparte de la técnica, los sentidos de una gestualidad son expuestos en la calidad del dibujo mismo, y no es entender el procedimiento de su desarrollo, es el dibujo como acto de pensamiento visual, es la aprensión y operación de un esquema que se traduce en la imaginación y visualización del artista. La ilustración artística comprendida desde esta perspectiva hace tácita la herencia cultural, por ende, visual de una identidad, donde el artista o ilustrador sortea de manera perceptual comparativas y observaciones minuciosas de sus experiencias. La investigación al respecto implicó tomar como punto de partida los referentes como parte del proceso y el desarrollo de la creación de las obras, primero encontraremos principalmente a Kandinsky ya que todo el proceso de pensamiento que lleva acabo detrás de sus obras, sirve de base fundamental para recrear un contexto para cada

obra y entender cómo se da el valor sentimental que existe detrás de cada obra; el segundo referente sin ser menos importante es Wucius Wong que gracias a su referencia bibliográfica “fundamentos del diseño” apoya el proyecto con los conceptos que tiene acerca de la interrelación de formas, a pesar de que en muchas de las obras aparece inconscientemente, son base fundamental para la explicación de cada una de ellas; igualmente incluimos a José Manuel Merello, quien adquirió destreza y experiencia de manera autodidacta, estudiando profundamente a los grandes maestros de todos los tiempos. Se dedicó exclusivamente a la pintura. Su obra se ha mostrado en diferentes países de Europa y América, y es muy reconocido fuera de España, lo que caracteriza a su estilo expresionista es el alcance que logra con los colores y las líneas de sus dibujos. CAPITULO III: se evidencia el valor que cada uno de los cuadros tiene para el autor en donde representa la evolución del trabajo y todas aquellas ideas que surgen a partir de: el color, los sentimientos y la perspectiva, ya que el generar dichas gamas cromáticas se evocan momentos y situaciones representativas, siendo así un pretexto para destinar un diálogo particular para cada obra.

CONCLUSIONES

Se logró el desarrollo de un contexto en cada una de las obras generando un pensamiento visual propio a partir de diferentes referentes visuales que sirven como promotores y en sus bibliografías como base para la creación de distintas obras.

Por otro lado, se observa que la gran riqueza de la ilustración artística se desarrolla a partir del concepto dibujo, que provee al creador o artista las variables de un cuestionamiento que, presentado a modo de idea gráfica, relaciona sentidos de percepción superando al texto lineal, proporcionando peculiaridades en la comprensión o visión de un contexto.

A su vez, se logró fundamentar el proceso de creación y forma de visualización de las distintas obras gracias a los diversos conceptos de dichos referentes.

**“RETÓRICAS VISUALES EN LA ILUSTRACIÓN
ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA”**

**LUZ ANGELICA BERNAL RIOS
ANGIE KATHERINE SIERRA MENDOZA
AUTORAS**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC
ESCUELA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO
BOGOTÁ, D.C., ENERO 2020**

**“RETÓRICAS VISUALES EN LA ILUSTRACIÓN
ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA”**

**MARCELO MELÉNDEZ PEÑARANDA
DIRECTOR**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC
ESCUELA DE ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO
BOGOTÁ, D.C., ENERO 2020**

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	4
CAPITULO I	
1. Planteamiento del problema.....	5
1.1 Objetivos.....	6
1.1.1 General	6
1.1.2 Específicos	6
1.2 Justificación	7
CAPITULO II	
2. El diseño de texturas y su percepción	8
CAPITULO III	
3. Resultados Procesuales y Textuales	19
Conclusiones	34
Bibliografía	35

RESUMEN

La ilustración artística contemporánea se ha señalado como resultado de procesos en sistemas de aplicación editorial, supeditando su expresión y valor estético al mero ejercicio de la representación gráfica. Es cuestionamiento en ello comprender y solventar teóricamente de un lado, los procesos formales que determinan las calidades de expresión artística y del otro, los valores de significación que por pensamiento visual hacen protagonista al autor.

De acuerdo a ello se genera el presente proyecto como parte del proceso de semillero de investigación y en donde la metodología de estudio es el seguimiento de experimentaciones en donde de manera fáctica y con pensamiento visual se reconoce que la ilustración artística al igual que la obra de arte, hace preponderante un acto de gestualidad, donde el autor incorpora de manera soberana elementos que estructuran un propio lenguaje plástico. Los resultados procesuales hacen concluyente que todo acto creativo determinado en una narrativa visual para ilustración, dispone en su concepción y realización contextos de realidad significada en imaginarios que solo el autor establece a partir de emociones.

Capítulo 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El pensamiento visual es el acto esencial para dicho proyecto, ya que se desarrolló desde las experiencias y vivencias de cada uno de los autores, puesto que dicho proceso sirvió como metodología para la creación y exploración de diferentes formas.

Considerando además las gestualidades que hacen representativas cada obra de los autores, así, se demostrará el propio lenguaje plástico que se da a partir de todo acto creativo, basado en el imaginario y la experimentación.

Sin embargo, la búsqueda de elementos plásticos y el proceso inconsciente que se desarrolla al momento de la composición de las formas genera la inquietud de ¿Cuál es el proceso para que el artista represente su imaginario a partir de un lenguaje propio?; Esto, teniendo en cuenta diferentes conceptos como la experimentación, la memoria y la valoración que se da frente a una pieza en relación a la base de referentes tenidos en cuenta para la creación de esta obra.

1.1 Objetivos

1.1.1 GENERAL:

Establecer los valores que consolidan el sentido de la improvisación en una creación de obra artística, estipulando los valores que por pensamiento visual determinan a la imagen como un todo.

1.1.2 ESPECÍFICOS

- Determinar los conceptos de abstracción y materialidad pictórica.
- Dar configuración a composiciones fundamentando antecedentes formales de artistas plásticos.
- Identificar los conceptos de diseño y pensamiento visual.

1.2 Justificación

En el área disciplinar del Diseño Gráfico, la ilustración artística es presentada y argumentada como proceso de información y mensaje de literalidades, sentido fiel y manifiesto de la imagen. Conlleva esto en su solución fáctica una limitación de expresión, pues lo determinado como mensaje de imagen debe concordar o emular los sentidos de realidad en el objeto, omitiendo la razón y estado muchas veces del lenguaje plástico del autor. Es un hecho que los procesos fácticos, si bien estandarizan resultados de aplicación, también hacen inminentes medios o circunstancias irrepetibles de expresión, ello que, en experiencia, hábito y percepción dan camino a la gestualidad del autor.

La manera de cómo estos eventos se apropian y se hacen recurrentes en la realización de una ilustración artística, constituyen en sumo grado la identidad de valores formales y códigos de expresión que caracterizan el estilo de un ilustrador. Es así que comprender y entender estas naturalezas de creación, hacen relevante a la ilustración artística no tanto como resultado de un procedimiento en su orden aplicado o lingüístico, se constituye en el ejercicio profesional del área disciplinar, en el contexto que define el carácter conceptual y manifestación del pensamiento visual del diseño mismo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se establece el presente escrito desde el programa de Diseño Gráfico de la Corporación Universitaria Unitec; en donde las valoraciones y reflexiones realizadas arrojan el objeto de estudio dispuesto, con el objetivo de proveer sentidos teóricos de lo que por pensamiento visual en el Diseño Gráfico representa el acto creativo de tales manifestaciones artísticas.

Capítulo 2

EL DISEÑO DE TEXTURAS Y SU PERCEPCIÓN

La ilustración artística como disciplina requiere la compaginación de referentes y antecedentes culturales, ello y eso que definen al sujeto en un contexto propio y consciente, aquí el dibujo, primer paso de esclarecimiento de un imaginario, denota la observación y la memoria visual, estableciéndose como recurso primordial para la recopilación de caracteres y configuraciones gráficas. Es así que muy aparte de la técnica, los sentidos de una gestualidad son expuestos en la calidad del dibujo mismo, y no es entender el procedimiento de su desarrollo, es el dibujo como acto de pensamiento visual, es la aprensión y operación de un esquema que se traduce en la imaginación y visualización del artista. La ilustración artística comprendida desde esta perspectiva hace tácita la herencia cultural, por ende, visual de una identidad, donde el artista o ilustrador sortea de manera perceptual comparativas y observaciones minuciosas de sus experiencias (Dondis, 1976).

La investigación al respecto implicó tomar como punto de partida los referentes como parte del proceso y el desarrollo de la creación de las obras.

Inicialmente se parte del referente *Vasili Kandinsky*, puesto que la base del pensamiento que tiene frente a la creación de sus obras y la perspectiva con la cual le puede dar respuesta a toda la composición, ritmos, dinámicas y contrastes que aparecen en sus pinturas, favorecen a todo el proceso que se lleva a cabo en las obras realizadas.

Vasili Kandinsky
Amarillo, rojo y azul
óleo sobre lienzo 128 x201 cm
1925

En 1910, en una carta circular con motivo de la formación de la Nueva Sociedad de Artistas de Munich, Kandinsky escribe:

Partimos de la idea de que el artista, más allá de las impresiones recibidas del mundo exterior, atesora sin cesar experiencias en su mundo interior; y la búsqueda de formas artísticas que expresen la interpenetración de todas esas experiencias, formas que deben estar despojadas de todo lo que es secundario a fin de expresar con intensidad lo necesario. (Kandinsky, 1978).

Dicha idea, aproxima el pensamiento artístico que se lleva a cabo en las obras ya que al momento de generar un cuadro los principales influentes aparecen de la memoria y del entorno ya que la idea previa para la realización de las obras aparece de nuestro contexto y

de las experiencias vividas como lo son los recuerdos , al momento de poder plasmar dicho pensamiento en el lienzo se hace un proceso de asociación y esquematización de formas en donde los elementos principales en nuestra memoria y/o contexto se convierten en figuras simplificadas, de él se obtuvo el proceso de pensamiento que se lleva a cabo como artista, para responder a dicho acto creativo que determina todo modo perceptual.

Sin embargo, podemos observar como la conceptualización de los diversos diseños realizados, se apoyan en su mayoría en el libro Fundamentos del diseño de **Wucius Wong**, donde se explica las diferentes interpretaciones que tiene acerca de la interrelación de formas, tales como el distanciamiento, toque, unión, penetración, superposición, sustracción, intersección, coincidencia y transparencia; ya que a partir de la experimentación se observó como muchas de las texturas generadas se basan en dichos conceptos.

Cabe destacar algunos de los ejemplos donde se denota la aparición de la interrelación de formas con una de las obras:

Sin embargo, no se deja de lado todo el proceso de la experimentación frente al descubrimiento del estilo propio, en donde el color, la dinámica, la posición de las figuras,

los ritmos, las texturas, el contraste y los materiales con los que se realizan las obras son parte fundamental del proceso que se lleva a cabo para poder expresar en la obra la idea principal, sin embargo no se deja de lado el proceso de bocetación en donde se evidencia, la creación de las formas ya que en la mayoría de los casos dichas figuras forman módulos de repetición.

Igualmente incluimos a José Manuel Merello, quien es un pintor español nacido en Madrid en 1960. Pinta y dibuja desde que era un niño, y adquirió destreza y experiencia de manera autodidacta, estudiando profundamente a los grandes maestros de todos los tiempos. Se dedicó exclusivamente a la pintura. Su obra se ha mostrado en diferentes países de Europa y América, y es muy reconocido fuera de España, lo que caracteriza a su estilo expresionista es el alcance que logra con los colores y las líneas de sus dibujos.

En sus pinturas se puede apreciar unos toques muy mediterráneos y españoles con la influencia de los clásicos artistas expresionistas, es notable, a quienes el artista no tiene problemas en reconocer en sus propias pinturas. En realidad, no tiene reparos en admitir que su obra no es una tendencia nueva y que sólo pinta lo que conoce profundamente. Picasso, Matisse o Miró son sus más fuertes influencias, aunque es evidente para todos que tiene un estilo propio y una técnica que lo distingue claramente.

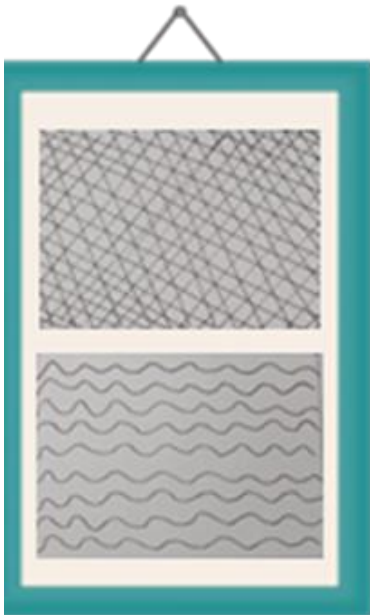
A la vista de sus obras, estas resultan impactantes y sensuales, de pinceladas pastosas y densas donde los toques expresionistas y surrealistas se encuentran en armonía. Verás que su obra está viva y que es en sí un mundo surreal y muy español. Él ha expresado su opinión acerca del arte: "Todo el mundo se pregunta qué es el arte. Creo que el arte es toda creación que es capaz de levantar el espíritu a un plano superior de emoción y asombro."

A continuación, se mostrarán algunas de las obras que realiza José Manuel Merello:

En esta producción, sin ser obra como tal, se elaboraron bocetos, sketching y paletas de pruebas en las cuales el color, su aplicación y sentido de composición determinó procesos y procedimientos de solución. Cada planteamiento denota características propias en recursos de diseño, siendo la composición, los ritmos y dinámicas de formas lo que valida el concepto de perceptual.

Se logran validar los recursos que en su disposición de medios y no en la predecible apreciación de resultado. En su conjunto las series gráficas han permitido vislumbrar características propias de composición, asociación de formas y representación de idea. Se comprende así que los valores de la ilustración artística validan las estructuras de una propuesta plástica, como lo podemos observar (Ver Figuras N° 1; N° 2; N°3; N° 4; N°5; N° 6).

Figura N° 1

Se evidencian las texturas que nacen a partir de experimentos lineales siendo rectilíneos y curvos, que surgen a partir de la experimentación de bocetos de series gráficas buscando en ellas un sentido de percepción propio.

Figura N° 2

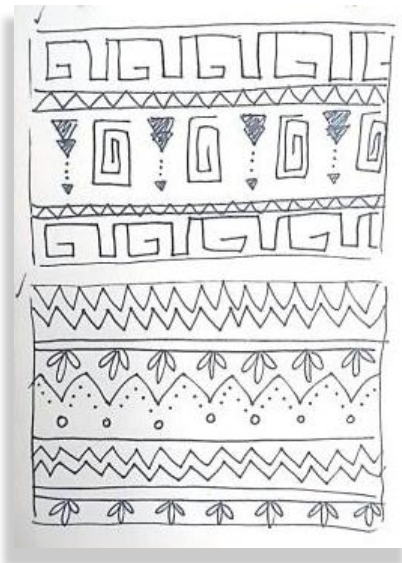
Se observa que las líneas se rompen entre si de una manera uniforme siendo entre ellas muy semiformales, a partir de composiciones dispersas con propios sentidos, expresando así un lenguaje visual que parte de bocetos.

Figura N° 3

Se denota que las líneas empiezan a ser desiguales a partir de la experimentación; siendo verticales y horizontales sin necesidad de ser uniformes siendo estructuradas en forma de zig zag como lazos verticales y en forma de cruces de una manera visual a partir de los sentidos propios de percepción.

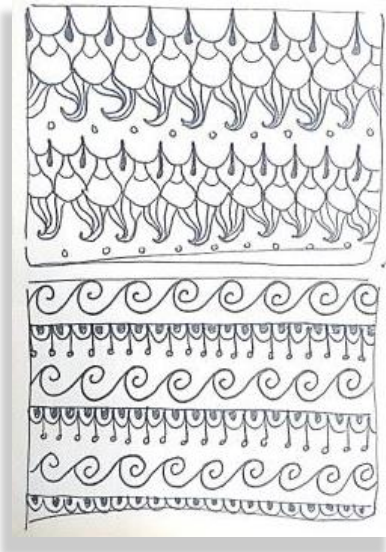

Figura N° 4

En las siguientes imágenes, se observa el manejo de varios conceptos de interrelación de la forma, como: la unión, toque y distanciamiento.

A pesar que son dos obras diferentes se manejan conceptos compartidos; sin embargo, se puede reconocer que en el cuadro de la parte superior existe unión en los triángulos del centro de la obra.

Figura N° 5

En estas dos obras se puede observar presencia de módulos de repetición en dirección apaisada, además de que las líneas que se utilizan en su mayoría son onduladas.

Figura N° 6

En las siguientes imágenes se puede observar dos obras que se manejan con líneas mixtas, en la obra superior se modula líneas diagonales y en la obra inferior líneas verticales, además encontramos que se modula una forma que las une, como lo son las flores.

Los sentidos de percepción como primer paso en la comprensión de un lenguaje visual, afirman de esta manera que las estructuras de una retórica visual si bien afianzan un valor comunicacional, este está determinado en suma manera por las calidades de su construcción formal. En esto, la textura, atmósferas y composiciones muestran una paleta de posibilidades con sentidos propios de información.

Las series gráficas realizadas hasta el momento muestran el esfuerzo, la aproximación usual, la búsqueda de los elementos plásticos, el detalle aparentemente accidental e insignificante en el que el proceso creativo inconsciente de cada obra puede evidenciarse a salvo de la observación consciente. Tal análisis se apartará de la estructura conscientemente compuesta de la pintura y observará los garabatos aparentemente accidentales que se ocultan en las formas inarticuladas del acto artístico.

En esta etapa, las apropiaciones de los procedimientos ayudan a entender el lenguaje plástico y el desarrollo que se lleva a cabo con cada una de las obras. En su conjunto la elaboración de pruebas género contrastes para entender factores y valores del material, ello como primer nivel en su concepto perceptual. Se afianzó antecedentes en la obra del artista español Antoni Tápies y la tendencia del informalismo¹.

Para la investigación se ha centrado en este periodo la improvisación como recurso básico del acto creativo, ello en sus valoraciones de series gráficas emanan del inconsciente, sentidos intuitivos que denotan experimentación y sensibilidad frente a los materiales.

---

¹Informalismo: Tendencia artística, especialmente pictórica, muy próxima a la abstracción, de la que se diferencia por un abandono más categórico de la línea y la forma definida.

Podemos entonces anotar de nuevo, como en ocasiones anteriores, que improvisar en la realización de una obra significa que el autor se plantea el producir un diálogo frente al cuadro, es inventar temas y situaciones destinadas a un diálogo particular, de manera tal que a ese cuadro le sea posible influir en el desarrollo del proceso creativo y no una demostración.

En cada una de las obras se determinan diferentes estados, son diferentes momentos, pasos o actuaciones a realizar que concentran una extensión de pensamiento, nada en ello es planeado o preconcebido, no hacen nada sin estar provocado por lo que hace o no hace la pintura, ya que su resultado depende de ese diálogo entre pensamiento, acto y materia. Se encontró con la práctica y ejercicios de composición informalista una fuerte presencia de la personalidad de cada uno, estos configuran los conceptos plásticos a través de las técnicas y materiales empleados, una exaltación del azar y la improvisación, un rechazo de la construcción premeditada y una base ideológica fuertemente vinculada con el existencialismo².

Las series gráficas han permitido establecer que los lenguajes comunicativos de los objetos es un primer esquema que relaciona e identifica al entorno, tal permite la percepción del objeto mismo en su esencia y formalidad, ello en su conjunto denota al mundo sensible de las cosas, en esto autor, obra y espectador deciden al esquema como determinante de creación. A lo anterior las propuestas y objetos, que son resultado de un

---

²Existencialismo: Paul Sartre propone la idea de que «*Todos los existencialistas tienen en común la doctrina fundamental de que la existencia precede a la esencia*» lo que significa que la consideración más importante para la persona es el hecho de ser un ser consciente que actúa de forma independiente y responsable: «la existencia», en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos, definiciones u otras categorías preconcebidas que se ajustan al individuo: «la esencia».

proceso físico, definen por si mismos una retórica que desde su orden visual connota equivalencias perceptibles y estéticas. Aquí los esquemas estudiados plantean sentidos de abstracción, pues en lo operativo los sentidos intuitivos se hacen vitales para el aprendizaje y comprensión de las imágenes, ello como herramienta de conocimiento objetual.

Capítulo 3

RESULTADOS PROCESUALES Y FINALES

A continuación, se evidencia el valor que cada uno de los cuadros tiene para el autor en donde representa la evolución del trabajo y todas aquellas ideas que surgen a partir de: el color, los sentimientos y la perspectiva, ya que el generar dichas gamas cromáticas se evocan momentos y situaciones representativas, siendo así un pretexto para destinar un diálogo particular para cada obra.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 14 x 10,5 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas. Se muestra la modulación de una forma en dos sentidos, en su interior son divididos por una línea en zigzag, la cual también dividen los colores amarillo y rojo.

En dicha obra se refleja la pasión y el amor que se tiene hacia la pintura, ya que se muestra el movimiento del óleo sobre el lienzo y se evidencia como la unión y la combinación de los colores crean un espacio lleno de armonía que unifica todas las formas; además, podemos ver como se manifiestan en la obra todos aquellos conceptos que provienen de los referentes mencionados, sin embargo aparecen conceptos como:

distanciamiento en los círculos del centro, superposición en los tres planos, en el fondo café, el fondo azul y las gotas en degrade; así mismo, denotamos como los colores y las formas que tiene dicha obra revela un estado emocional.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 14 x 10,5 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas. Se muestra la modulación de una forma en dos sentidos, en su interior son divididos por una línea en zigzag, la cual también divide los colores amarillo y rojo.

En este cuadro se representó cada navidad vivida; ya que se ha convertido en una fecha conmemorativa, donde se comparte con todas las personas cercanas, además de que los colores cálidos que se utilizan son el reflejo de las luces de navidad, la figura denota las conocidas bolas o esferas navideñas. Allí podemos encontrar como al modular una figura nos genera dinamismo y una composición armónica en el cuadro, a su vez se observa como la utilización de colores hace representativos momentos gratos para el autor.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 14 x 10,5 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas. Se muestra la modulación de un rombo, con el contorno de un semicírculo a cada uno de sus lados; en la primera fila encontraremos rombos rojos con gradación amarillo y en la segunda fila gradación de verde y amarillo en la tercera se repetirá el color de la primera y así sucesivamente.

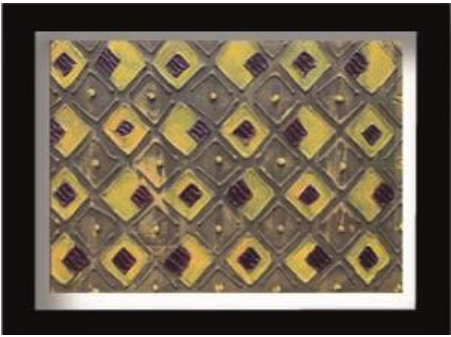
En esta obra, se hace la exploración de figuras en contraste y gradación de color, se utiliza el rombo como figura principal para modular en filas debidamente ordenadas, encontraremos también como en cada una de las figuras existe el distanciamiento y ninguna de ellas se toca, además de la armonía que generan los colores utilizados en la misma.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 14 x 10,5 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas. Podemos observar que la parte inferior es el reflejo de la parte superior, se utilizan líneas en zigzag, en la división superior e inferior lo encontramos de color amarillo, el rectángulo con líneas en zigzag que divide la obra la encontramos en dos colores cálidos, amarillo y rojo.

Este cuadro, evoca la vista de las montañas que se representan con las líneas en zigzag, el amarillo que utilizamos es el color del cielo al atardecer, en el momento que empieza a oscurecer y asoman las estrellas encima de los picos de las montañas; la parte café representa las montañas y el color que se utiliza es para connotar la sombra que se produce en el momento justo que cae el sol, es un cuadro pensado para que al girarlo 180° se vea el mismo paisaje.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 21,5 x 14 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas rectilíneas sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas. en la composición de la obra encontramos el rombo como módulo de repetición, aparece en positivo y negativo como se puede diferenciar en cada fila, además aparece un pequeño rombo de color morado que cambian de posición en cada uno de ellos.

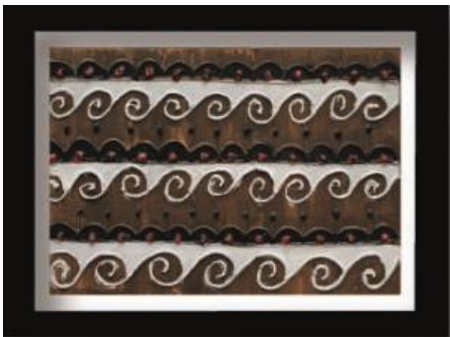
En esta obra se hace una exploración de los colores amarillo y morado sobre el lienzo café, como experimentación y para generar contraste, además se manifiestan unas figuras internas que muestran la superposición en otra figura mayor, se genera movimiento gracias a la posición que tienen cada uno de los rombos interiores.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 21,5 x 14 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas rectilíneas sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas, se muestran diferentes manchas de colores esparcidas por toda el área; se realiza la modulación de una línea en dos direcciones, horizontal y vertical como experimentación con los colores utilizados.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 21,5 x 14 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas. Se encuentran figuras en positivo y negativo utilizando el color de fondo, figuras en repetición negro con un punto en el centro, todas presentadas en sentido horizontal.

En este cuadro se busca representar los elementos ocultos que hay bajo el agua haciendo semejanza con las texturas a las algas y/o cuevas que se encuentran allí, se muestran las olas y el cielo gracias al contraste de color del café y el blanco.

Vitraplom y óleo sobre cartón - 21,5 x 14 cm

Obra de formato rectangular. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas.

Se encuentran figuras reflejadas en la parte superior y en la inferior, como lo son flores verdes con puntos a su alrededor, aparece en el centro líneas verticales con una gradación horizontal en tres colores, verde, amarillo y rojo.

En esta obra se muestran los recuerdos en el campo, el ver cuando nacen las flores, la gradación de color muestra el nacimiento de la planta desde la tierra, utilizando el rojo como el punto culminante, el centro con puntos blancos son las semillas, donde inicia el crecimiento de cada una de ellas.

Vitraplom y vinilo artístico sobre cartón - 1,20 x 1,20 cm

Obra de formato cuadrado. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas, en la parte superior y media encontramos

líneas en diagonal azul y negras, seguido formas en ondas y óvalos amarillos que se superponen en el ovalo blanco siguiendo el curso de las líneas onduladas, además encontraremos óvalos de mayor tamaño intercalados con triángulos imperfectos, flores

blancas con un centro amarillo; en esta obra podemos encontrar varios conceptos de interrelación de obras como lo indica Wucius Wong como lo son: distanciamiento, unión, toque, superposición.

Las formas que en ella aparecen aluden al mar y a la tierra, el cómo pueden contener tanta belleza en su interior y mostrar solo un espejo en la superficie, las flores blancas se relacionan con las flores caídas de los árboles en donde muchas de ellas por naturaleza tienen que recorrer el río sin tener un destino previo, las franjas diagonales azules y negras evocan las olas del mar, lo azul lo que podemos percibir y lo negro lo que no conocemos de su interior, las gotas de agua que caen van relacionadas a lo valiosas que son cada una de ellas, así mismo el color café de fondo alude a la tierra que le da consistencia y sostenibilidad a las corrientes de agua, todo este proceso de pensamiento basado en la memoria se forma gracias a los recuerdos de la infancia cuando se realizaban viajes a la finca siendo algo muy perceptible y generando sensaciones únicas.

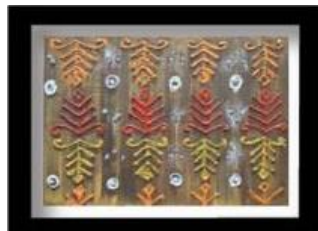

*Vitraplom y vinilo artístico sobre cartón -
1,20 x 1,20 cm*

Obra de formato cuadrado. Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas; se encuentran diferentes módulos de repetición en el cuadro, en la parte superior encontramos rombos rojos con una superposición de un color naranja, además de estos una línea horizontal negra; seguido una

serie de semicírculos blancos; consecutivo encontraremos hojas verdes con gradación en tonalidades verdes, continuo líneas negras y círculos imperfectos con tonalidades cálidas, gradación de naranja y amarillo con un detalle en la parte superior blanca.

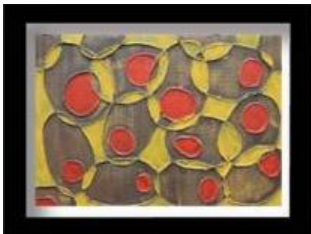
Este cuadro alude a la época estacional en donde los árboles cambian sus hojas y empieza el verano; como lo dicho anteriormente en algunas de las obras, es representativo de los viajes que se han realizado a la finca, en donde los paisajes que se ven han podido representar en figuras y colores vivos las vivencias y agradables experiencias, ya que, es grato poder recrear cada momento vivido en este cuadro.

*Vitraplom y óleo sobre cartón -
21,5 x 14 cm*

Obra de formato rectangular.

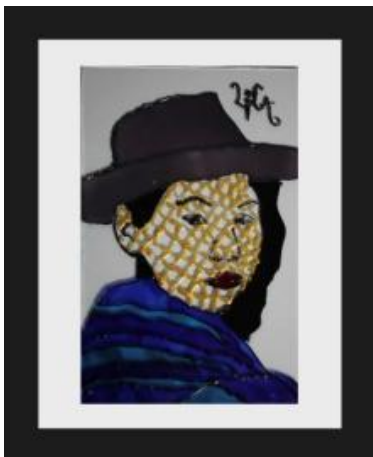
Composición a base de formas irregulares sobre un fondo café y ocre, la textura táctil y visual la da el Vitraplom en cada una de las líneas.

Encontraremos en cada una de sus obras diferentes tonalidades que se contrastan entre sí, como el amarillo, rojo, naranja, morado y azul. En alguna de las obras se muestran líneas Irregulares y en las demás encontraremos un módulo de repetición, cada una de ellas se realizó a base de explorar cómo se comportan cada una de las figuras y los colores sobre el lienzo seguido, se realiza una observación a partir del contraste de los colores y las gamas que se utilizan en cada una de ellas.

A partir del proceso de pensamiento de cada pieza gráfica se obtiene de la composición de formas abstractas que aparecen accidentalmente a partir de la experimentación y recuerdos a partir de figuras, líneas y composiciones. De tal manera cada vitral consiste de una lámina de vidrio de 21 cm * 14 cm con 4 milímetros de grosor, algunas obras se realizaron sobre hojas de acetato con el mismo formato que las de vidrio, todos pintados con Vitraplom (Vena para vitrales) y con vitraseta (Pintura para vidrios).

A continuación, se mostrará cada vitral con su respectiva descripción:

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, viste una roana en gradación de color azul, y lleva un sombrero de color gris que deja ver su cabello y labios rojos. Podemos observar que en el rostro presenta líneas superpuestas de color amarillo, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

Esta obra representa el retrato de una mujer campesina, quien es allegada a la familia ya que vivió en el pueblo de Suaita- Santander, aquí se quiere denotar primordialmente sus rasgos físicos más la textura que se le añade como parte de su esencia; al incluir dichas formas en su rostro estamos hablando de la abstracción lírica o cromática, ya que, con dichas formas se demuestra la primera impresión que se tuvo al tener comunicación con aquella persona, así mismo el color amarillo, muestra una persona cálida y llena de alegría así sus gestos no lo demuestran.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato masculino en primer plano, viste una chaqueta de color café y beige, deja ver su cabello corto de color negro. Podemos observar que en el rostro presenta líneas en retícula cuadriculada de color azul, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En esta obra, evoca a un joven del pueblo quien es conocido por su forma de ser frío y serio, en dicho cuadro podemos observar cómo se utilizan retículas básicas con colores fríos, para mostrar y generar en el espectador la esencia de esta persona.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, viste una camisa de color azul, y lleva un sombrero de alas anchas de color marrón. Podemos observar que en el rostro presenta líneas orgánicas, en diferentes tamaños que se muestran en toda el área del rostro y el cuello de color rojo, todo el contorno de

dicha obra se encuentra en relieve.

En este retrato encontramos a una mujer que con su mirada muestra a alguien fuerte y con autoridad, sin embargo, para poder reflejar su estado de ánimo se utilizó figuras

orgánicas en todo su rostro para denotar que a pesar de su fortaleza también es delicada por el hecho de ser mujer, el color rojo representa toda la fuerza de su personalidad.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, viste una roana de color vino tinto, y lleva un sombrero tipo clochet de color naranja con una flor rosada al lado derecho que deja ver su cabello y labios rojos. Podemos observar que en el rostro presenta líneas semicurvas con un leve punto de fuga que aparece en el centro de la frente, también podemos observar que se divide en dos secciones y hay distanciamiento entre las dos áreas, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En este cuadro, se observó el retrato de una mujer mayor que vive en Suaita - Santander. Para representar su esencia se utilizaron líneas centradas a la frente, connotando toda la sabiduría y el conocimiento que ella tiene, sin embargo, se utiliza el color amarillo como muestra de su alegría y amabilidad que tiene con su alrededor.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, viste un velo que le cubre la parte superior de la cabeza y una camisa de color negro con borde naranja. Podemos observar que en el rostro presenta una retícula básica con deslizamiento de color amarillo, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

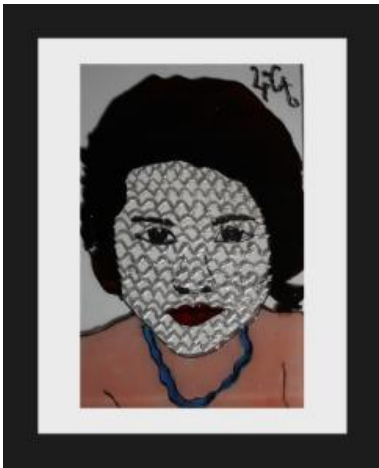
En esta obra, se evoca a una joven que por enseñanzas de su familia siempre ha cubierto su cabello con diferentes tipos de velos, aquí se observa que para mostrar su esencia y la lealtad a sus raíces se utilizaron retículas rígidas que denotan la formación que tuvo desde su infancia, se utiliza además el color amarillo para mostrar a una mujer alegre y con mucha belleza.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, viste una camisa de color magenta, lleva un collar de perlas con un diamante azul, tiene los labios rojos y el cabello a la altura de los hombros. Podemos observar que en el rostro presenta líneas de color azul con cambios de dirección que generan movimientos, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En este retrato, se observa la posición de su rostro inclinado y en los ojos se ve la timidez; para manifestar la esencia de la persona se utiliza líneas de color azul cielo casi transparentes evocando la pureza de su infancia, se representan sus labios de color rojo exponiendo la parte femenina.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, lleva puesto un collar de color azul cielo, mostrando su cabello recogido hacia un lado. Podemos observar que en el rostro presenta una estructura con líneas curvas de color plateado que se presentan en todo el rostro, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En esta obra aparece una mujer madre cabeza de familia. La utilización de figuras onduladas en su rostro representa todos los altibajos que tuvo que pasar para sacar a sus hijos adelante, el color plateado connota la fuerza que tiene el hierro, para exponer las difíciles situaciones que vive.

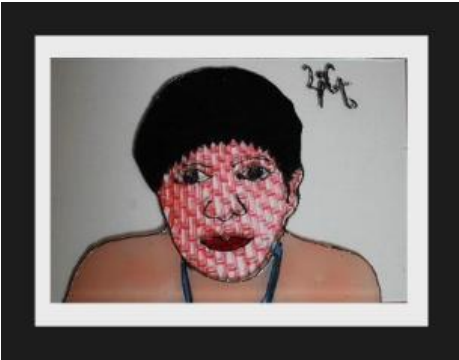
Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, viste una camisa cuello tortuga de color naranja con un collar de color amarillo, lleva un fleco hacia ambos lados del rostro. Podemos observar que en el rostro presenta una estructura con cambio de dirección de color, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En este cuadro se representa a una mujer recatada y seria, sin embargo, la utilización de las líneas en su rostro se hace a modo de experimentación manejándolas en diferentes direcciones siguiendo las facciones del rostro, como se observa en los pómulos y el mentón.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato femenino en primer plano, lleva el cabello recogido, además lleva unos aretes con aros y un labial color naranja. Podemos observar que en el rostro presenta líneas en zigzag con mayor concentración en la frente, dichas líneas son de color azul, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En este cuadro aparece la representación de una mujer con su rostro ligeramente girado, se puede ver la expresión de una persona agradable y colaboradora; la textura que se genera en su rostro aparece con una leve transformación pasando de líneas en zigzag en su frente hasta llegar a líneas onduladas en su mentón, estas formas de color azul connotan la fluidez y la tranquilidad que tiene para comunicarse con los demás.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato masculino en primer plano, lleva consigo un collar de color azul, su cabello es corto de color negro. Podemos observar que en el rostro presenta una retícula básica con deslizamiento de color rojo, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En esta obra se experimenta a partir de la abstracción geométrica, ya que se hace una simplificación de los colores y formas que se apoyan en la geometría, señalando además la expresividad que genera en su rostro.

Obra de formato rectangular. Composición en base a retrato masculino en primer plano, lleva consigo una camisa de color verde, su cabello es corto de color negro. Podemos observar que en el rostro presenta líneas irregulares de color amarillo, todo el contorno de dicha obra se encuentra en relieve.

En esta obra aparece un niño que vive en el pueblo de Suaita- Santander, sin embargo, las texturas que se realizaron en su rostro se dan a partir de experimentar nuevas formas de retículas teniendo como base las estructuras y figuras básicas, además de mostrarlas solamente en el rostro y no intervenir ni en el oído ni en el cuello.

CONCLUSIONES

Se logró el desarrollo de un contexto en cada una de las obras generando un pensamiento visual propio a partir de diferentes referentes visuales que sirven como promotores y en sus bibliografías como base para la creación de distintas obras.

Por otro lado, se observa que la gran riqueza de la ilustración artística se desarrolla a partir del concepto dibujo, que provee al creador o artista las variables de un cuestionamiento que, presentado a modo de idea gráfica, relaciona sentidos de percepción superando al texto lineal, proporcionando peculiaridades en la comprensión o visión de un contexto.

A su vez, se logró fundamentar el proceso de creación y forma de visualización de las distintas obras gracias a los diversos conceptos de dichos referentes.

BIBLIOGRAFIA

- Düchting Hajo, 2016, *Kandinsky*, España, Editorial Liberdúrduplex.
- D. A. Dondis, 1987, *La sintaxis de la imagen*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Kandinsky Vasili, 1996, *Punto y línea sobre el plano*, España, Editorial Paidós Ibérica S.A.
- Kandinsky Vasili, 5º edición - 1989, *De lo espiritual en el arte*, México, D.F, Editorial Premio editora de libros, S.A.
- Wucius Wong, 1995, *Fundamentos del diseño*, España, Editorial Gustavo Gili, S.L.

Por intermedio del presente documento en mi calidad de autor o titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra que adjunto, titulada **Retóricas visuales en la ilustración artística contemporánea**, autorizo a la Corporación universitaria Unitec para que utilice en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador o titular de la obra objeto del presente documento.

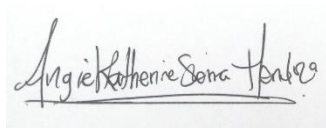
La presente autorización se da sin restricción de tiempo, ni territorio y de manera gratuita. Entiendo que puedo solicitar a la Corporación universitaria Unitec retirar mi obra en cualquier momento tanto de los repositorios como del catálogo si así lo decido.

La presente autorización se otorga de manera no exclusiva, y la misma no implica transferencia de mis derechos patrimoniales en favor de la Corporación universitaria Unitec, por lo que podré utilizar y explotar la obra de la manera que mejor considere. La presente autorización no implica la cesión de los derechos morales y la Corporación universitaria Unitec los reconocerá y velará por el respeto a los mismos.

La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato electrónico, y en general para cualquier formato conocido o por conocer. Manifiesto que la obra objeto de la presente autorización es original y la realicé sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autoría o tengo la titularidad sobre la misma. En caso de presentarse cualquier reclamación o por acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados para todos los efectos la Corporación universitaria Unitec actúa como un tercero de buena fe. La sesión otorgada se ajusta a lo que establece la ley 23 de 1982.

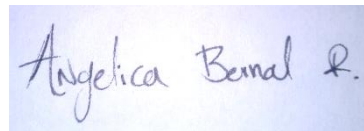
Para constancia de lo expresado anteriormente firmo, como aparece a continuación.

Firma

Nombre: Angie Katherine Sierra Mendoza
CC. 1.024.567.464

Firma

Nombre: Luz Angelica Bernal Rios
CC. 1.022.419.827