

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO (ARTES VISUALES)

Subcomunidad Investigación-Creación
y Producción Artística

COLECCIÓN CREACIÓN ARTÍSTICA

Coordinación • IADA
**Investigación
y Posgrado**
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

UACJ | INVESTIGACIÓN

DATOS DE LA OBRA

Autor

Nombre completo del autor

Sandra Ileana Cadena Flores

Título de obra

"Título de la obra"

El costurero de Quica

Año

Año de realización de la pieza

2023

Técnica

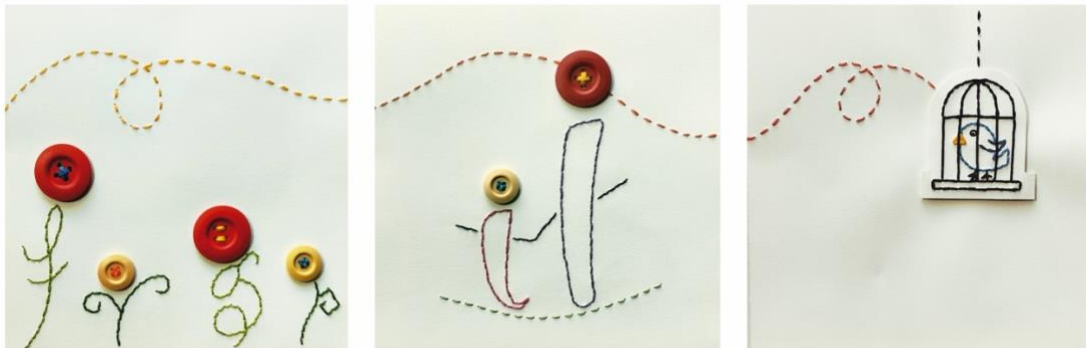
Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc.

Costura en papel.

Dimensiones/Duración/Número de Páginas

Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa.

Serie de tres piezas de 10x10 pulgadas c/u.

DESCRIBA BREVEMENTE

Antecedentes de la obra

(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron esta pieza, etc.) *min. 300 palabras.*

La serie titulada *El costurero de Quica* forma parte de la muestra expositiva *Tipos Infantes* correspondiente a uno de los productos académicos generados del proyecto de investigación *La tipografía como elemento único narrativo a través de la infancia. Dentro de la categoría de Libro-Arte tipográfico*. El cual tiene como objetivo principal exponer el poder comunicativo y conceptual que poseen las estructuras tipográficas o la letra funcionando como elemento único narrativo (no textual) dentro del Libro-Arte tipográfico a través de un ejercicio de memoria. Haciendo imprescindible destacar sus virtudes trabajándose desde la concepción del diseño y las artes gráficas, a partir de composiciones libres creadas a través de un proceso de experimentación, en el cual, la plasticidad de la letra, la disposición y tratamiento de esta dentro del espacio compositivo, permitan expresar conceptos y narrar historias bajo una temática específica.

En este caso particular, se trata de la representación de la infancia a través de la memoria, debido a que es el periodo en el que la actividad principal del infante es jugar, es sumamente activo y ávido de movimiento, acciones que le permiten desarrollar su cuerpo y su mente, dando inicio al desarrollo de habilidades sociales que le permitan una adecuada integración en su entorno. Siendo estas vivencias las que nos marcan de por vida y de adultos generan una diversidad de recuerdos que permanecen en nosotros por siempre. Y considerando como influyen esos recuerdos en la vida adulta, el proyecto lo que pretende también es evidenciar que tipo de experiencias hacen grata la vida de un niño o qué cosas lo asustan, qué juegos recuerda y con quién jugaba.

Con la intención de que los espectadores lo visualicen y cuidar más a los niños en general, esto finalmente sería el ideal de la exposición, que en algunos casos pudiera impactar en lo anteriormente mencionado.

Desarrollo

(cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 imágenes -legibles-) mín. 300 palabras.

Tomando en cuenta la temática establecida que es la representación de la infancia a través de la tipografía, hice un ejercicio de remembranza y puse a trabajar la memoria para identificar qué recuerdos tenía de aquella etapa de mi vida y que han perdurado hasta mi vida adulta. Lo más significativo de mi infancia y lo que siempre recuerdo con muchísimo cariño es a mi abuela materna y todo lo que hacía el tiempo que pasaba con ella, lo que me enseñó, las cosas que ella hacía y lo que hacíamos juntas, considerando esto, tomé la decisión de hacerle en esta obra un homenaje donde expusiera los momentos más significativos que pasé a su lado. Posteriormente hice una lista de los recuerdos que tenía de ello y elegí los más significativos, fue ahí que decidí hacer una serie ya que lo solicitado eran tres piezas de manera libre, por lo tanto, decidí unirlos con el trazo ondulado que lleva en la parte superior cada uno de los cuadros enlazándolos por medio del color que va de amarillo, naranja y rojo. Ya que decidí esta parte, y teniendo en cuenta que los momentos más significativos para mi fueron el tiempo que jugaba en su jardín que era muy grande y siempre estaba lleno de flores, y yo jugaba entre las flores, luego una vez que me encontró cuando yo salía de la escuela y me llevó de la mano a la casa y finalmente el tiempo que pasábamos juntas limpiando las jaulas de sus pájaros. Todo fueron bonitos recuerdos, por lo tanto, elegí colores vivos para representarlos, ya habiendo llegado a este punto, siempre he tenido presente que mi abuelita me enseñó a bordar, motivo por el cual elegí la costura como técnica de representación para que realmente tuviera su esencia. Finalmente, el objetivo principal del ejercicio creativo era emplear la letra como elemento comunicativo de manera gráfica y no textual, es por eso por lo que en la primera parte representé el jardín con varios estilos de letra asemejando los tallos de las flores que eran simuladas por diferentes botones cocidos con formas de signos matemáticos. En la segunda pieza somos ella y yo representadas por una «I» mayúscula y una «i» minúscula caminando y tomadas de la mano. En tercera parte, tracé una jaula con un pájaro azul en su interior simulando lo periquitos de amor que en su mayoría eran azules y con los que pasábamos tiempo juntas, hasta ahí se hacen presentes aquellos recuerdos, sin embargo la composición invita a que el espectador en cada una de las piezas identifique cuantas letras se encuentran ocultas en las flores, en mi abuelita y yo y finalmente en la jaula y el pájaro azul, generando esta interacción del espectador con la obra y principalmente, representando todo ello únicamente con letras, las cuales pudieron representar recuerdos tan solo por su forma y no por su función textual como lo solicitaba el proyecto.

Conclusión

(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) *min. 300 palabras.*

La serie realmente cumple con el objetivo del proyecto al representar por medio de la letra un recuerdo, en este caso fueron tres diferentes que por su construcción conforman una serie, cada uno muy diferente al otro, pero unidos por un mismo trazo que por las tonalidades representa los diferentes tiempos. Esas diferencias se hacen evidentes recurriendo a diferentes estilos de letra inmersos en los tallos de las flores, en ese caso letras cursivas principalmente por la propia naturaleza y libertad de sus formas al igual que se desarrolla una flor, en la segunda letras más formales con una estructura densa que representan a una niña y una adulta, letras de fantasía con un cuerpo denso que connota amabilidad y movimiento sobre todo, finalmente el pájaro dentro de la jaula construido con letra de palo seco, esa composición específica se conforma por una variedad significativa de letras que hay que buscar detenidamente, todo con un aspecto lineal pero no rígido para mantener la armonía en todas las piezas y lograr un resultado integral, que comunica el mensaje, representa los aspectos más significativos que motivaron la temática y sobre todo deja claro el potencial comunicativo que la letra posee en sí misma.

ANEXE

Muestra expositiva

Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza.
Indicar fecha y lugar de la muestra.

Galería Pórtico del 7 de septiembre al 20 de octubre en Morelia, Michoacán. Obra generada como parte del proyecto de investigación titulado: *La tipografía como elemento único narrativo a través de la infancia. Dentro de la categoría de Libro-Arte tipográfico.* Registrado en el IADA-UACJ.

Medios de difusión

Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, trípticos, entrevista, etc.

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=671989384949503&set=pcb.671994041615704>

<https://www.elsoldemorelia.com.mx/cultura/artistas-y-disenadores-presentan-la-exposicion-tipos-infantes-en-galeria-portico-10673501.html>

Tipos infantiles.

—exposición—

07 | 09 | 2023

— 17:00 H | Charla

“La tipografía como elemento único narrativo a través de la infancia”

DRA. SANDRA CADENA FLORES

— 19:00 H | Inauguración

GALERÍA PÓRTICO

Aquiles Serdán #744, Centro. Morelia, Michoacán

Galería Pórtico

@galeria_portico_morelia

IADA

(gc)

Otros documentos (opcionales)

Constancia de la institución u organismo que solicitó o promovió la creación de la obra, cartas de invitación, informe de cierre de proyectos de investigación-creación, etc.

Nota: Los trabajos que hayan recibido alguna remuneración económica pueden subirse a CATHI pero no contarán para el Programa de Estímulos al Desempeño Docente