

CUATRO ELEMENTOS DE CREACIÓN MÍSTICA: EL RENACIMIENTO DEL ARTISTA

ANDRÉS JAVIER DULCE JARAMILLO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO 2013

CUATRO ELEMENTOS DE CREACIÓN MÍSTICA: EL RENACIMIENTO DEL ARTISTA

PRESENTADO POR:
ANDRÉS JAVIER DULCE JARAMILLO

Trabajo de grado, presentado como requisito para optar el título de Maestro en Artes Visuales

Asesor de investigación: Marco Santacruz

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO 2013

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en este trabajo de grado, son de responsabilidad exclusiva de su autor”

Artículo 1° del Acuerdo 324 de Octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Jurado (nombre)

Jurado (nombre)

Jurado (nombre)

San Juan de Pasto, agosto de 2013

AGRADECIMIENTOS

A DIOS,

por darme la oportunidad de caminar por el sendero del arte, y poder expresar la belleza de su creación

A MI FAMILIA,

por ayudarme a cultivar el mundo místico de la fantasía y el ensueño

A MIS MAESTROS,

por compartir sus conocimientos y apoyarme en la realización de este proyecto

A MIS AMIGOS,

Por su aporte incondicional en la materealización de la obra

GRACIAS

RESUMEN

Este trabajo de investigación muestra las etapas del renacimiento de un artista, que se propone a partir de elementos básicos de infinita trascendencia, que desde un inicio han sido pilares de una creación interminable para dar fruto no perecedero, mezclándolos, a la vez, con la misticidad que esconde el dibujo detrás del manga, una forma de expresión que ha sido el lienzo sobre el cual puedo hoy decir que el quinto elemento da cabida a la realidad plasmada en una obra que revela ante los ojos del espectador un trabajo tentador, de ilusión, de luminosidad, de una fuerza interior reconocida como espíritu, en este caso, un espíritu de artista que renace una y otra vez, en cuerpos como el mío, como el tuyo, para vivir en un mundo fugaz.

Palabras clave: Dibujo, agua, fuego, aire, tierra, espíritu, origen, místico, artista

ABSTRACT

This research work shows the stages of the Renaissance of an artist, who intends starting from basic elements of infinite transcendence, which from the start had been pillars of an endless creation to give non-perishable fruit, mixing, at the same time, with the mysticism that hides behind the manga drawing, a form of expression that has been the canvas on which I can say today that the fifth element accommodates the reality embodied in a work that reveals something tempting, illusion, brightness, an inner strength recognized as spirit, in this case, a spirit of artist who is reborn again and again, in bodies like mine, like yours, to live in a world of fleeting in the eyes of the Viewer.

Key words: Picture, water, fire, wind, earth, spirit, origin, mystic, artist.

CONTENIDO

INTRODUCCION	
TRAZOS DE LA TEORIA ELEMENTAL	12
Ensueño del origen	12
Si a la primera vez no lo ves, vuelve a trazar	18
Sensibilidad extrasensorial	18
Una nueva Oportunidad	23
ESCENARIO PERFECTO, LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA NATURALEZA Y LA GEOMETRIA UNIVERSAL	32
SALVANDO EL PLANETA	39
TECNICA Y PRCEDIMIENTOS	52
CONCLUSIONES	54
BIBLIOGRAFIA	55
CIBERGRAFIA	56
ANEXOS	
Creación de personajes	
Bocetos de vestuario	
Bocetos de la historieta	

LISTA DE GRAFICOS

Ilustracion 1. 1994 (4años)	12
Ilustracion 2-3 1994 (4años)	13
Ilustración 4- 5 1994 (4 años)	14
Fotografía 1. 1994 (4años)	15
Imagen 1. 1994 (4 años)	15
Ilustracion 6-7-8 (7años)	17
Ilustración 9-10 (8 años)	19
Ilustración 11-12(10 años)	20
Ilustración 13-14(13 años)	21
Fotografía 2.	22
Ilustración 15 (13 años)	23
Ilustración 16-17 (15 años)	24
Ilustración 18-19 (15 años)	25
Ilustración 20 (15 años)	26
Ilustración 21-22 (15años)	27
Ilustración 23-24-26-26 (17-19 años)	28
Ilustracion 27-28-29 (19 años)	30
Ilustración 30- 31(20 años)	31

INTRODUCCION

El fénix del lienzo, siempre revive

“La imaginación de un artista está ligada a la fantasía y la creatividad”... Es quizás lo que se puede concluir de largas horas de trabajo, investigación, acople, y trazos de lápiz y pincel. Estos atributos se encuentran en mi forma de pensar desde niño, aunque ahora puedo definirlos tras palabras; quizás en aquellos tiempos solo experimenté recrearlos a través de seres fantásticos y sobrenaturales, con poderes mágicos que pueden interceder para el bien o para el mal en la vida de quienes los inventamos. Sin embargo, la imaginación es la forma más fácil para enfrentar de una forma trascendental los problemas de la vida, porque es el reflejo de una fuerza extraordinaria, variable e irresistible, que nos transporta a un mundo maravilloso. *Recrea el espíritu.*

Y al hablar de espíritu, aparece una mezcla perfecta donde la esencia del artista se relata desde un origen que desde siempre ha sido un misterio, pero reconoce la existencia de una teoría creacionista, científica y religiosa que lleva un grado de perfeccionismo que se plasma en la vida de siempre. Cuatro elementos que constituyen la propia esencia de la Naturaleza, lo que incluye además un quinto elemento conocido como el "Éter" o "Quintaescencia." – traducido al espíritu; según algunos filósofos son asociados con los sólidos platónicos.

Es así, como se crea una línea que quizás el destino solo buscaba que descubriera, porque en primer lugar el espíritu es el resultado de cuatro elementos plasmada en la "Teoría de la existencia de un principio permanente, origen de todo", más conocida como la "Teoría de los cuatro elementos". Esta teoría fue formulada por los más famosos filósofos de la Antigua Grecia: Tales, Anaxímenes, Heráclito, y más tarde Empédocles. Para cada uno de ellos los elementos postulados: Agua, Aire, Fuego y Tierra se convirtieron en el principio de todas las cosas existentes.

Después la conexión se da de forma natural, que la puedo relatar de una manera científica como aquellas personas sabias de laboratorio, que después de sus experimentos, confirman teorías y rompen hipótesis. Los cuatro elementos están relacionados con la fantasía de mundos

irreales, no explicables, y a la vez, son la creación de dibujos y pinturas que ahora estoy plasmando, es esa esencia, que refleja como mi espíritu habla para darse a conocer al mundo.

Finalmente, ese mundo imaginario hay que volverlo realidad utilizando el mejor medio de expresión que es el arte. El dibujo y la pintura son una parte muy importante, que permiten desde la niñez expresar los sentimientos y sumergirse en un mundo de ensueño que, posteriormente, se materializa en los trazos logrando concretar este proyecto: El Renacimiento del Artista.

Como todo aprendizaje depende de un proceso, de práctica que se va fortaleciendo para alcanzar un resultado satisfactorio, no acabado por supuesto, ya que el artista siempre está en una búsqueda permanente e innovadora de su obra: Series animadas japonesas y el Manga, son las que determinan el estilo a renacer.

El Manga es un género que engloba diversas temáticas: histórica, fantástica, erótica, etc, en su mayoría inventada o extraída de la cultura japonesa, que ha influenciado sobre la cultura occidental y, a través de su expansión, ha llegado a todos los rincones del planeta. ¿Una conexión añadida a esta casualidad?, no lo sé, pero solo sé que la conexión es real.

Así como diversos artistas, escritores, poetas, músicos, filósofos encontraron un punto de inspiración para realizar sus creaciones, de la misma manera, en mi trabajo el punto fundamental es el manga y los cuatro elementos de la naturaleza, cuya suma conduce a revivir el espíritu de artista del cual muchos estamos en su búsqueda; este es el gran interrogante que se plantea, donde los argumentos se trazan en una conexión entre la fantasía, elementos de historia y figuras geométricas, para dar origen al punto que se busca en las artes visuales, revelar ante la mirada algo más que el simple trazo con un pincel o lápiz.

La metodología empleada es de tipo cualitativo con enfoque mixto, es decir, investigación-creación: enfoques que emplean el método y la historia de vida (en este caso como autobiografía relatada) planteada en la modalidad de manifestaciones bidimensionales.

Este informe de investigación creación se compone de cuatro capítulos: primero “Trazos en la teoría elemental “muestra el inicio del dibujo, imitando literalmente las formas que nuestros ojos ven, sin pensar en cómo dibujamos o en la poca semejanza de los dibujos. El proceso de

una obra se aprende y se perfecciona con el tiempo a base de práctica e investigación. Segundo, “Escenario perfecto, los cuatro elementos de la naturaleza y la geometría universal”, un entorno indispensable en la ubicación de los personajes y la relación de formas geométricas con los cuatro elementos de la naturaleza. Tercero, “Salvando el planeta” narración de la historieta, un sueño que todos desearíamos se vuelva realidad. Cuarto, “Técnicas y procedimientos”. Como producto final presento ante ustedes este trabajo fruto del esfuerzo y el gusto por el dibujo que se convirtió en una forma de expresión apto para poder empezar a caminar por el sendero del arte.

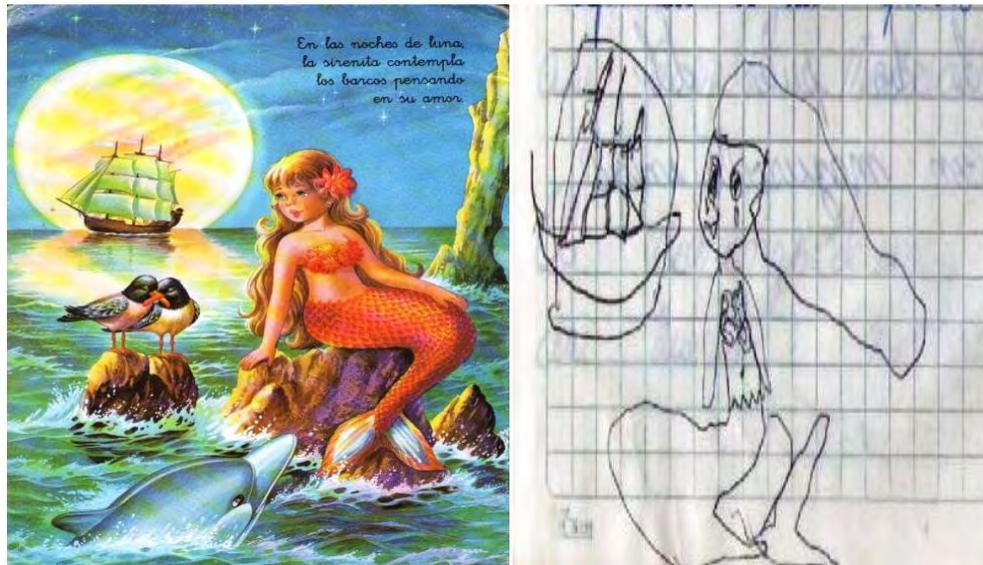
TRAZOS EN LA TEORIA ELEMENTAL

Ensueño del origen

“Es el agua que sumergió mi niñez en el mundo fantástico del dibujo. La mujer con cuerpo de pez, cabellera suelta y larga. La bruja del mar, villana y grotesca, convertida luego en la maldad reencarnada en belleza, en la conmovedora historia de coraje y amor -La Sirenita-.

Esto dio comienzo a mis primeros trazos. Era tanto el gusto por la belleza de estos dibujos, que pasaba horas observando los cuentos que se encontraban en las estanterías de una librería. Con el pasar del tiempo llegaron a mis manos varios cuentos de La Sirenita en diferentes versiones gráficas. Esto me motivó a expresarme mediante el dibujo.

Ilustración 1. 1994 (4 años)

Fuente: esta investigación

Ilustracion 2. 1994 (4años)

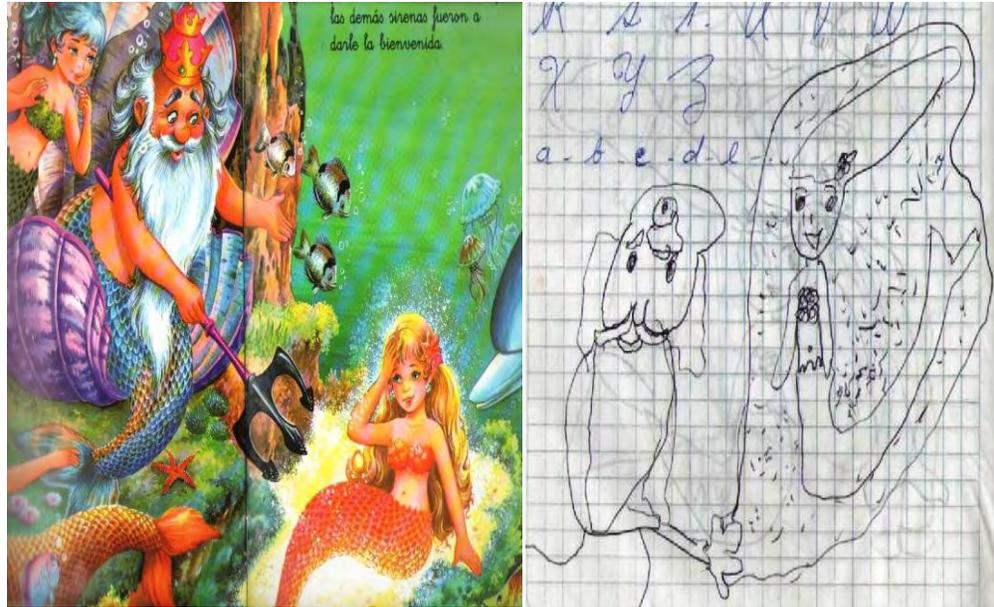
Fuente: esta investigación

Ilustracion 3. 1994 (4años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 4 1994 (4 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 5 1994 (4 años)

Fuente: esta investigación

Fotografía 1. Colección de cuentos “la Sirenita “

Fuente: esta investigación

Junto a los dos personajes de La Sirenita, aparece ante mí, imágenes sagradas del firmamento, de las nubes, del aire y del espacio, la Virgen María con todas sus acepciones, con un rostro hermoso, sencillo, triste, consolador y maternal; los ángeles de cabellos ondulados, rubios y largos, de vestimentas detalladas con alas resplandecientes. Es así como realizaba un sin número de dibujos buscando la forma que mejor represente a la mujer que fue el punto de inspiración del sueño de un niño”. (Autobiografía Andrés Dulce.1994)

Imágenen 1. Algunas estampas de la colección de estampas de la Virgen

“Los seres fantásticos siguieron siendo el centro de la creatividad, “las Hadas con sus mágicos poderes, nobles, delicadas y bellas criaturas en forma de mujer, vivían en el bosque y protegían la tierra, acompañaban a los hombres en todos los actos de su vida. El instrumento del poder sobrenatural, estaba en una varita mágica cuyo extremo refulgía como una estrella” esa luz que brilla simboliza la esencia del fuego. Intentaba recrear los seres de mi mundo dibujando vestimentas en forma de flores, hojas y hasta de los mismos tallos que cubrían los cuerpos de las chicas de mis dibujos. Así continúa un avance del trazo con formas mejor elaboradas.

En la búsqueda constante por definir un estilo que me ayudara a plasmar todo lo que se proyectara en mi mente, me aportó la serie televisiva “Sailor Moon” que cuenta la historia de Serena Tsukino y su grupo de amigas que luchaban por el amor y la justicia, utilizaban artilugios mágicos que formaron parte importante de cada uno de mis creaciones. Las cinco chicas utilizan uniforme marineroy se caracterizan por una serie de rasgos propios, tanto físicos como psicológicos, lo que las hace extremadamente atractivas. Me apasionaba el programa de televisión grababa en video casetera los capítulos y utilizaba sus imágenes en mis dibujos. Esta clase de animación que venía desde Japón, se volvió muy popular en Colombia, la mayoría de niños y jóvenes miraban estas series denominadas anime que había entrado con fuerza a la televisión abierta. No era extraño mirar entre mis dibujos la incorporación de estos accesorios que ayudaron a detallar y enriquecer los personajes que más tarde tomarían la fuerza y la importancia con la ayuda de la serie. Desde aquel día mis dibujos se transformaron y empezaron a verse muy marcados con este estilo. Era costumbre llevar lapicero y hojas reutilizables, que mi padre me regalaba. Al contrario de todo dibujante que inicia sus trazos con lápiz, los míos eran con lapicero, por temor a que se borrarán. No importaba en qué lugar estaba, salón de clase, descanso, paradero de bus, parques. Lo importante para mí era utilizar el tiempo dibujando”

Ilustración 6. 1997 (7 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 7. 1997(7años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 8. 1997(7años)

Fuente: esta investigación

Si a la primera vez no lo ves, vuelve a trazar

Sensibilidad extrasensorial

“Desde los siete años en adelante me convertí en un coleccionista de todo lo relacionado con Sailor Moon: revistas, cartas, álbumes, videos, prendedores y cristales con variedad de formas geométricas. Mientras los demás niños utilizaban canicas para jugar, para mí, fueron la fuente de colección, claro está, que no eran las normales, si no aquellas que el brillo y el color me sirvieran para introducirlas en la selección de detalles para los dibujos. Estos cristales en la serie representan una joya milenaria ficticia, la cual posee un magnífico poder y propiedades tanto curativas como destructivas. Con el transcurso del tiempo a los trece años, casualmente encontré un lugar donde se reunían niños y jóvenes apasionados por el anime y juegos de roll que compartían afinidades y gustos. Fue en este sitio donde por encargo grababan series de anime en VHS. Mi interés por esta serie me llevó a consultar el origen y los creadores que dieron vida a estos personajes animados, descubrí que pertenecía a una clase de arte japonés llamado MANGA

Término que empezó a utilizarse en el siglo XIX, cuando el famoso artista Hokusai quien recurrió a los kanji, ideogramas de origen chino “MAN” que significa involuntario y “GA” imagen o dibujo, para designar las pinturas sobre madera que creaba; por lo tanto Sailor Moon pertenecía a este género, su creadora NaokoTakeushi, plasmó en sus personajes una especie de encanto que atrae no solamente a las adolescentes sino también a jóvenes adultos de más de 20 años. El tipo de dibujo de Naoko de entintado suave, de trazos muy finos consiguió dar el efecto que necesitaba en mis dibujos. Las chicas con sus cuerpos delgados y estilizados, en distintas posturas, con variedad de expresiones y vestuario; son transformadas por magia, en guerreras o deidades que luchan contra el mal. Son parte de un género derivado del Manga, “ Mahō shōjo conocido como magical girl, que tiene como personaje principal niñas o chicas con algún objeto mágico o un poder especial”.

Ilustración 9. 1998 (8años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 10. 1998 (8años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 11. 2000 (10 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 12. 2000 (10 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 13. 2003 (13 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 14 *Broches elaborados en cartulina*

Fuente: esta investigación

Otras autoras del manga, que despertó mi interés para construir las ilustraciones fueron las CLAMP, Es un cuarteto femenino de dibujantes japonesas de manga, se han ganado el título de las reinas del shojo (categoría del manga y anime dirigida especialmente a la audiencia femenina adolescente). Tienen un estilo un tanto sádico en cuanto a guion que podría interpretarse como manga para adultos, aunque otras historias están dedicadas para un público infantil; es decir, jugaron con una gran variedad de género, sus personajes tanto femeninos como masculinos son atractivos y tiernos. La serie de manga escrita e ilustrada que me llamó la atención de estas autoras son Sakura card captors por el estilo que manejaban de dibujo y la utilización de unas cartas mágicas que hacían alusión a los elementos. Los más importantes de esta serie fueron las expresiones y posiciones de acción que tenían cada uno de sus personajes. Otra de las obras del Manga de Clamp se denomina Rayearth (en Latinoamérica Las Guerreras Mágicas), se trata de tres chicas que son invocadas por una princesa de otro mundo para que la salven de un terrible villano que la mantenía encerrada. Pasaron por muchas pruebas y con la magia emprenden este viaje. Los dibujos son muy estilizados y el contexto que las rodea son llenos de detalles. “De esta serie empecé a utilizar la parte de accesorios principalmente espadas, brazaletes y gemas en cartulina”. Animaban apresio

Fotografía 2 (manoplas, arcos y espadas dibujadas en cartulina)

Fuente: esta investigación

Ilustración 15 (2003 (13 años) espadas y cetros dibujados)

Fuente: esta investigación

Una nueva oportunidad

El sin números de bosquejos que iban y venían entre las cosas de mi cuarto, admiradas por familiares, compañeros de colegio, algún día tenían que someterse a la vista de otras personas. Aprovechando la oportunidad de un evento de dibujo manga convocado por la Alcaldía de Pasto, decidí participar. El concurso consistía en utilizar solamente lápiz y una hoja de block, recuerdo que estaba nervioso porque era mi primera experiencia, además habían varios concursantes. El dibujo podía ser de libre creación o una copia. La marinera de la luna o Sailor Moon fue el dibujo que con algunas modificaciones presenté ante la calificación del jurado que elegiría los mejores trabajos. Los participantes teníamos la oportunidad de mostrar nuestra creatividad y exhibir los dibujos. Grata sorpresa que ocupe el primer lugar en el año 2005. De esta ocasión en adelante seguí participando en cada concurso que convocaran a dibujantes de manga, ocupando entre el primero, segundo y tercer puesto.

Ilustración 16 Dibujo Ganador 2005 (15 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 17. 2005 (15 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 18. 2005(15 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 19. 2005 (15 años)

Fuente: esta investigación

Ilustración 20 . 2005 (15 años)

Fuente: esta investigación

ilustracion 21. 2005(15 años)

Ilustración 22. 2005 (15 años)

Fuente: esta investigación

A pesar de la gran acogida que tiene en el mundo la animación japonesa y el Manga, Colombia le había negado la oportunidad de que se expanda en el país, cerrándole la puerta a las series y a sus fans. El verdadero problema era una mentalidad limitada y poco abierta a culturas nuevas y una opinión equivocada del sexo y la violencia en televisión. Actualmente se permiten la difusión de este género con más flexibilidad.

En Pasto, el Manga tiene muchos seguidores, especialmente en este tiempo, cuando se realizan diversos eventos relacionados con el género, como concursos de dibujo, cosplayers y juegos de roll. Es una forma de interrelacionarse con personas que les apasiona el tema, formando grupos que se dedican a difundir este tipo de expresión.

Luego llega el día crucial a mis diez y seis años o estudiaría música como quería mi familia o esta era la ocasión perfecta para seguir dibujando con la ayuda de profesionales que jamás los había tenido. Luego vendría el dilema, si mis profesores apoyarían esta clase de estilo. En fin me presenté a la Universidad y aquí estoy intentando terminar mi tesis de grado con lo que más me gusta.

“La perseverancia es lo que marca la diferencia, entre el largo tiempo utilizado en un trabajo por cumplir o en uno que sea de su agrado”

A partir de entonces, mi carrera ha discurrido entre los dibujos y el camino hacia el mejoramiento de cada uno de ellos. Con la ayuda de mis maestros aprendí nuevas técnicas relacionadas con la pintura y el dibujo. Empecé a crear mis personajes, que venía modificando desde niño. Al contrario de muchos dibujantes., utilizaba lapicero en vez de lápiz, coloreaba de forma muy suave. Luego La utilización del lápiz fue esencial y el medio más útil para la elaboración de los bocetos, desde los más sencillos hasta los más complicados; entendí que es eficaz en la realización de una obra. Me desprendí del formato que utilizaba anteriormente, conociendo nuevos soportes, como lienzo, xilografía y distintas clases de papeles.No era un trabajo sencillo, eran largas horas de mi tiempo intentando una y otra vez definir los personajes que tuvieran un sello personal

Ilustración 23.

2007 (17 años)

ilustración 24 acuarela

(2009)

ilustracion 25 Grabado en metal

Ilustracion 26. 2009 (19 años) *Técnica Ecolin*

Ilustración 27.2009(19 años) Técnica al óleo

Ilustración 28.2009 (19 años)Tecnica mixta

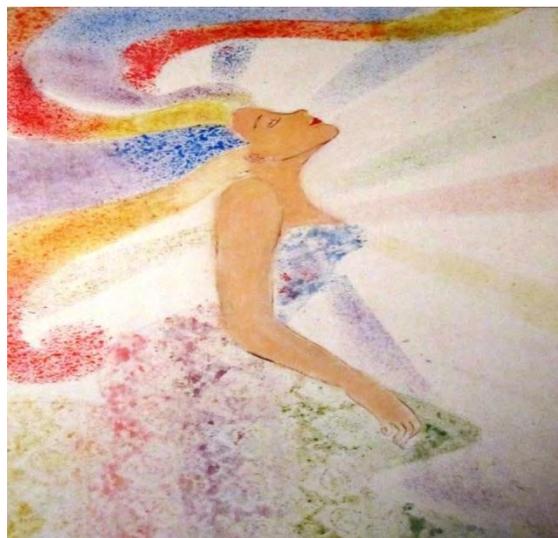
Ilustración 29. 2009 (19 años) Xilografía

Ilustracion 30 2010 (20 años) XILOGRAFIA

Ilustración 31. 2010 (20 años) Técnica vinilo, estampados de encajes

ESCENARIO PERFECTO, LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA NATURALEZA Y LA GEOMETRIA UNIVERSAL

“Tenía en mi mente pequeñas historietas que las representaba únicamente en ilustraciones, no escribía argumento dejaba que el observador interpretara cada uno de los dibujos. Los personajes se fueron definiendo poco a poco y necesariamente debían estar en un contexto. La búsqueda fue incesante, experimenté diversos ambientes pero ninguno llenaba mis expectativas. Entonces volví a mis inicios, buscando entre dibujos y gustos, y ahí estaba la respuesta, nuevamente apareció ante mis ojos mi infancia: La sirenita en el agua, la Virgen y los ángeles en el firmamento, las guerreras luchando con la energía del fuego para salvar la tierra. Aquí estaba el contexto. Por fin comprendí que los cuatro elementos de la naturaleza serian el escenario perfecto para desarrollar una historieta ilustrada.”

Muchos han sido los interrogantes sobre las diversas teorías que nos han llevado a comprender el origen del universo y del hombre. Se han narrado hechos sobrenaturales que han pasado de generación en generación para darle una respuesta lógica a los acontecimientos de la naturaleza, es así como empieza este proyecto, entre lápices, colores, lapiceros, trazos, e imaginación, que refleja el vínculo de Dios y la ciencia.

¿Dios y ciencia?, una combinación extraña dirían muchos, pero una relación que muestra una vez la conexión que solo descubrimos quienes realmente encontramos la esencia de la existencia, esta analogía se enmarca en la teoría de los cuatro elementos de la faz, los elementos clásicos de la civilización griega, Fuego, Tierra, Aire y Agua, en la filosofía, ciencia y medicina griega, la comprensión del cosmos donde todo lo existente convive.

Platón los menciona como el origen del pensamiento presocrático

“El Fuego es a la vez caliente y seco.
 La Tierra es a la vez fría y seca.
 El Aire es a la vez caliente y húmedo.
 El Agua es a la vez fría y húmeda.” filósofo Empédocles (cerca del 450 AC).

De acuerdo a Galeno, estos elementos fueron usados por Hipócrates cuando describía el cuerpo humano con asociación a los cuatro humores: “la bilis amarilla (Fuego), bilis negra o melancolía (Tierra), sangre (Aire), y la flema o pituita (Agua)”.

Más adelante, Algunos oculistas asociaban los estados de la materia con elementos clásicos: sólido (Tierra), líquido (Agua), gaseoso (Aire) y plasma (Fuego). Por extensión, las más exóticas fases de la materia son algunas veces vistas como formas representativas del quinto elemento (Éter). Relatos científicos que quizás muchas culturas hoy los retoman para curar el cuerpo y el alma.

¿y Dios, que nos dice?

María Sagrado Villanueva, argumenta “La leyenda de los cuatro elementos: Antes del principio, el Creador de todas las cosas, el Dios de la Vida, decidió expandirse más allá de sí mismo para hacerse más sabio y más bello; fue entonces cuando emprendió la tarea de crear todo lo conocido y todo lo que aún no conocemos. Y así fue que estiró su mano hacia el SUR, y de allí tomó AGUA y dijo: -"elemento del que surge la vida, que lava y refresca, que hace crecer y da vitalidad; es el elemento que contiene las formas bellas, la emociones y los sentimientos..." (1990 ,p 13) Y asoció el Agua con lo femenino.

Luego estiró su mano hacia el NORTE, tomó AIRE y dijo: en el texto se dice que: "este es el elemento del aliento, de la palabra y de la música, de la luz, el color y el perfume; es el elemento que contiene los pensamientos, las ideas y la creatividad; en él está la fuerza de la razón..." (1990 ,p 13) Y asoció el Aire con lo masculino. Más tarde tendió su mano hacia el ESTE, tomó FUEGO y dijo en el texto "este es el elemento de la iluminación y el esclarecimiento, de la purificación y de la fuerza de la vida, de la salud; él es el que contiene el poder de la fuerza espiritual, es la energía, la pasión y la acción..." (1990 ,p 13) Y vio que el Fuego también era masculino.

Por último, Dios llevó su mano hacia el OESTE, tomó TIERRA y dijo:- "este es el elemento de lo interior, de lo misterioso y lo secreto, de lo que muere para nacer; en ella las formas se han hecho materia, y contiene en sí la belleza del cambio y de lo dinámico como parte de la vida..." (1990 ,p 13) Y vio que esto también era femenino.

De las cuatro direcciones de donde Dios extrajo los elementos primordiales, de los cuatro puntos cardinales, de esa unión, surgió la más sublime y hermosa de las combinaciones: El Espíritu Humano.

Los elementos desde siempre, han constituido como un misterio esencial y fantástico, desde los cuales el hombre ha logrado grandes descubrimientos, que los alimenta, y que los colocan en duda nuevamente, interrogantes cíclicos de la vida.

Sin embargo, hoy en día, podemos enmarcar a los elementos, en definiciones que nos permiten afianzar conocimientos y realidades, es así como los cultos celtas y sofistas, los definen de la siguiente manera:

EL AGUA. Gaston Bachelard (2005) en su obra *“El agua y los sueños”* dice: “es el elemento transitorio, el agua corre siempre, el agua cae siempre” (15). Es serenidad, se cuela por las grietas de nuestras defensas. Fluye con nuestro humor, no se puede agarrar ya que se resbala por las manos. Es la rápida corriente de una tormenta. Puede corroer y ahogar. Pero también es la apacibilidad, limpia, cura y alivia. El elemento agua representa lo femenino y el orden. El color que lo representa el azul claro y pasivo.

EL FUEGO “es íntimo y universal. Vive en nuestro corazón”. Gaston Bachelard (1966) en su obra *“El psicoanálisis del fuego”* dice textualmente “Es el pulso de nuestro ser, es deseo, entusiasta, calentador y la chispa de la vida. Apasionado, emocional, indomable, dinámico, movible, atrevido, activo, Es una llama que palpita, o una llama que destruye, une la materia y el espíritu, el vicio y la virtud. El fuego es representado por el color rojo. (17)

EL AIRE retomando a Bachelard (1994) en su ensayo *“El aire y los sueños ensayo sobre la imaginación del movimiento”* afirma que: “El aire natural es el aire libre, perfecciona la conciencia de nuestra libertad” (18) Es pensamiento, movimiento, comunicación, impulsos de la mente. Es la flexibilidad, rápido, flotante, cede ante el estado de ánimo, y sin embargo es fuerte y persistente. El aire es la fe en uno mismo, la movilidad de la imagen, la respiración del ser vivo Luego el Gran Hacedor, con los cuatro elementos en las manos, comenzó a combinarlos creando así todo lo que existe y en orden de importancia, la puso en movimiento y comenzó a evolucionar, a crecer... y cosas nuevas surgieron de la creación, porque esta tenía vida, y Dios fue feliz porque con cada movimiento nuevo de la creación él mismo se renovaba, puesto que él es la creación. Fue entonces que decidió hacer una especie consciente de sí misma y con la capacidad de colaborar con la Gran Obra Creativa del Universo. Se trataba del

Ser Humano. Así probó hacerlo con dos de los elementos, tierra y agua, amasando el barro con el que les diera forma; estos primeros seres eran torpes, sin vitalidad, inertes. Por ello es que decidió incorporar un tercer elemento que les diera el espíritu de la vida, el fuego. Pero estos seres también estaban incompletos, no podían crecer ni reconocer en ellos al Creador, por lo que no comprendían para qué habían sido creados, carecían de alma. Así es que incorporó un cuarto elemento a la creación, el aire

Por otro lado y siguiendo con los elementos se encuentra, LA TIERRA, en donde Scott Cunningham, (1993) en su obra, *“La magia de los cuatro elemento”* dice que “Es nuestra madre. Es tan fértil y nutritiva” (p.16). Es estabilidad, es el terreno bajo nuestros pies, el fundamento sobre el que construimos nuestra vida. Es el centro de nuestro sentido común. La tierra es la fuerza de la justicia y de la ley, es la base del mundo físico y el habitáculo del espíritu en manifestación. El color que la representa es el Verde.

Siguiendo la argumentación de Bachelard (2005) en cuanto al análisis de los elementos, el escritor dice al respecto “Creemos que es posible fijar, en el reino de la imaginación, una ley de los cuatro elementos que clasifique las diversas imaginaciones materiales según se vinculen al fuego, al aire, al agua o a la tierra” (p.12), y por qué no hacerlo, si en la historia de nuestro mundo, tanto la religión como la ciencia, grandes maestras de la sabiduría de estos siglos, han compartido este milagro de la realidad, no es posible, ni concebible, que solo sea una simple casualidad. En este orden de ideas, es razonable, que la realidad tiene mucha más conexión con la vida de lo que nosotros creemos. Cada día nos calentamos con fuego, nos bañamos con agua, sentimos el viento en nuestros cabellos, caminamos sobre la tierra. Estamos hechos por las mismas leyes y estos elementos no sólo se sienten alrededor de nosotros, sino que se pueden expresar a sí mismos en muchas formas dentro de nuestra naturaleza. -renacimiento constante, y conexión absoluta...

Aprovechando una de las materias de mi carrera, presenté en la facultad de artes una exposición de dibujo sobre la creación de los personajes relacionados con los cuatro elementos. Esto se convirtió en la base de posteriores exposiciones.

El gusto por el dibujo que tenía desde mi niñez y la perseverancia por alcanzar algo se estaban haciendo realidad. Seguí desarrollando técnicas de dibujo y pintura, pero me di cuenta que le faltaba fuerza al color, seguían siendo suaves y planas. Sentía el temor de fallar en el intento por cambiar el estilo de pintura. Al exponer los nuevos cuadros observé que los demás

resaltaban por el color y los mós tendían a perderse; sin embargo los dibujos y los detalles los volvían interesantes al observador. Esta experiencia fue un reto para dejar el temor al cambio. Retomé algunos pasos de la pintura experimental, Fue una larga búsqueda de la técnica que encajara con mis dibujos, y con la ayuda del asesor y algunas personas conocedoras del dibujo y la pintura, encontré un mezcla perfecta, adecuada para la realización de la obra final.”

Al retomar mi texto, nos dirige nuevamente a la era antigua, Grecia y los sofistas: los sólidos platónicos. Son la relación de la conexión absoluta y el argumento para reencarnar el espíritu que hoy se mueve entre las moléculas y células que conforman un cuerpo que se traza sobre un lienzo, como una forma existencial de conocer misiones del destino y labores por un mundo real.

El fuego está formado por tetraedros; el aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de cubos; y como aún es posible una quinta forma, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo”7.

Esta investigación me ayudo a relacionar las formas geométricas de los cuatro elementos con las piedras preciosas, que utilizaba desde mi niñez, como accesorios en la estructura del vestuario de los dibujos...(p 5)

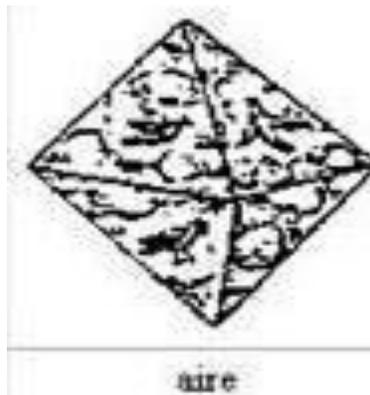
El Tetraedro: es un triángulo que representa la conciencia del fuego. Tiene 6 aristas, 4 caras triangulares, 4 vértices. Es un símbolo de SABIDURIA por representar al FUEGO sagrado, El fuego destruye y recrea sin parar, se trata también de “La Luz de la Vanidad” que revela e impulsa a nuevos horizontes y proyectos, suscitando una nueva dimensión en el ansia creativa.

El Cubo: con 12 aristas, 6 caras cuadradas, 8 vértices representando el secreto del mundo natural. Es la conciencia de la TIERRA y la experiencia de lo que ha nacido de la naturaleza. Es también la casa y la madriguera, es el símbolo de protección y refugio contra las amenazas que nos vienen del exterior.

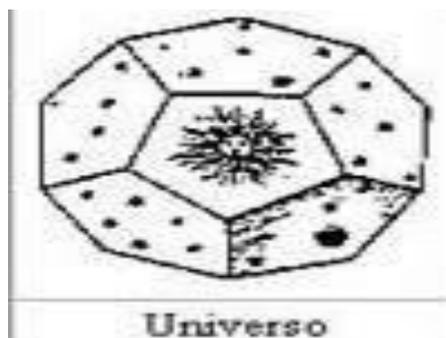
El Octaedro: de 12 aristas, 8 caras, 6 vértices. Es la conciencia del AIRE, representado por 2 pirámides invertidas, unidas en sus bases, simboliza la perfección de la materia por el espíritu. Elemento encargado del pensamiento y la palabra, nos aconseja e inspira y agudiza nuestra mente (es el elemento de los inventos). Nos ayuda a encontrar nuevas realidades.

El Icosaedro: Con 30 aristas. 20 caras triangulares, 12 vértices, es la conciencia del AGUA. Representa la semilla de la vida, la forma del universo. Elemento de los sentimientos, las emociones, el amor, los sueños, el inconsciente, la feminidad y el poder de la intuición.

El Dodecaedro: Con 30 aristas, 12 caras pentagonales, 20 vértices, representa el quinto elemento denominado Eter. Considerado el poder femenino de la creación y la forma Madre.

Posteriormente estas figuras geométricas son las que encierran la magia que transforman a los personajes de chicas normales en heroínas con poderes sobrenaturales...

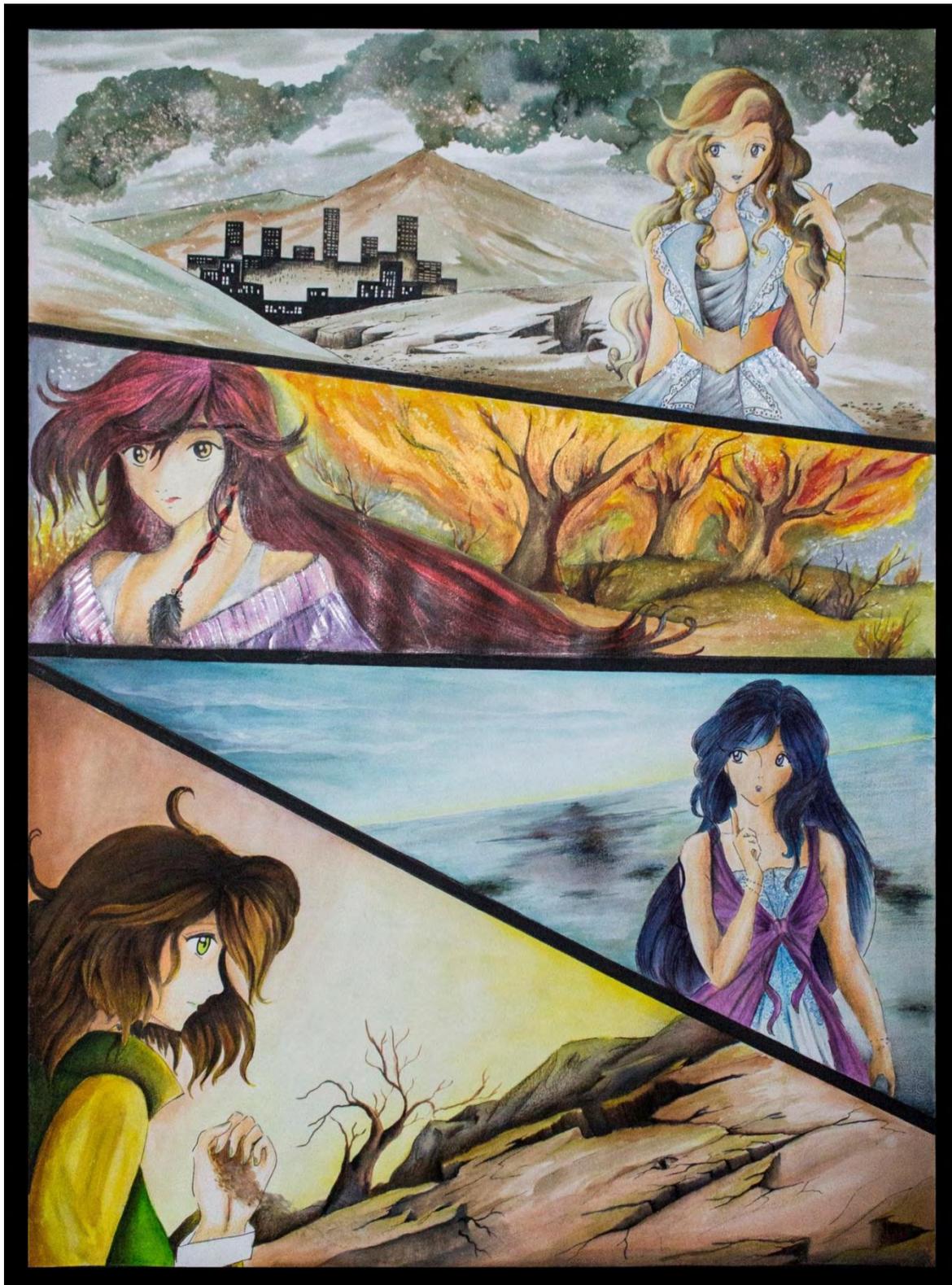
Entre tanto, se puede inferir, que las relaciones están establecidas y que solo es momento de descubrirlas a través del medio más cercano que el camino de la humanidad nos traza. Con esto, se puede lanzar una mirada analítica, que confluye en el acople que muestran las figuras geométricas citadas, de una manera perfecta con los elementos de la primera generación de vida, con los elementos que son un misterio para las personas por su concepción indeterminista, que a la vez, se conjugan en actitudes y aptitudes para crear al hombre, para recrear tras la historia al ARTISTA.

SALVANDO AL PLANETA

El género Maho Shoji derivado del Manga, se refiere a chicas mágicas que deben por obligación proteger algo mágico, salvar el planeta, combatir o capturar criaturas malignas que surge otra dimensión y al mismo tiempo afrontar problemas de su edad. Comienza esta historieta donde sobrevivir es casi una odisea, en este mundo donde la indiferencia es el diario vivir, la tierra suplica por su fertilidad; el agua por su fluidez y transparencia; el aire por su flexibilidad y pureza, y el fuego por su energía vitalizadora.

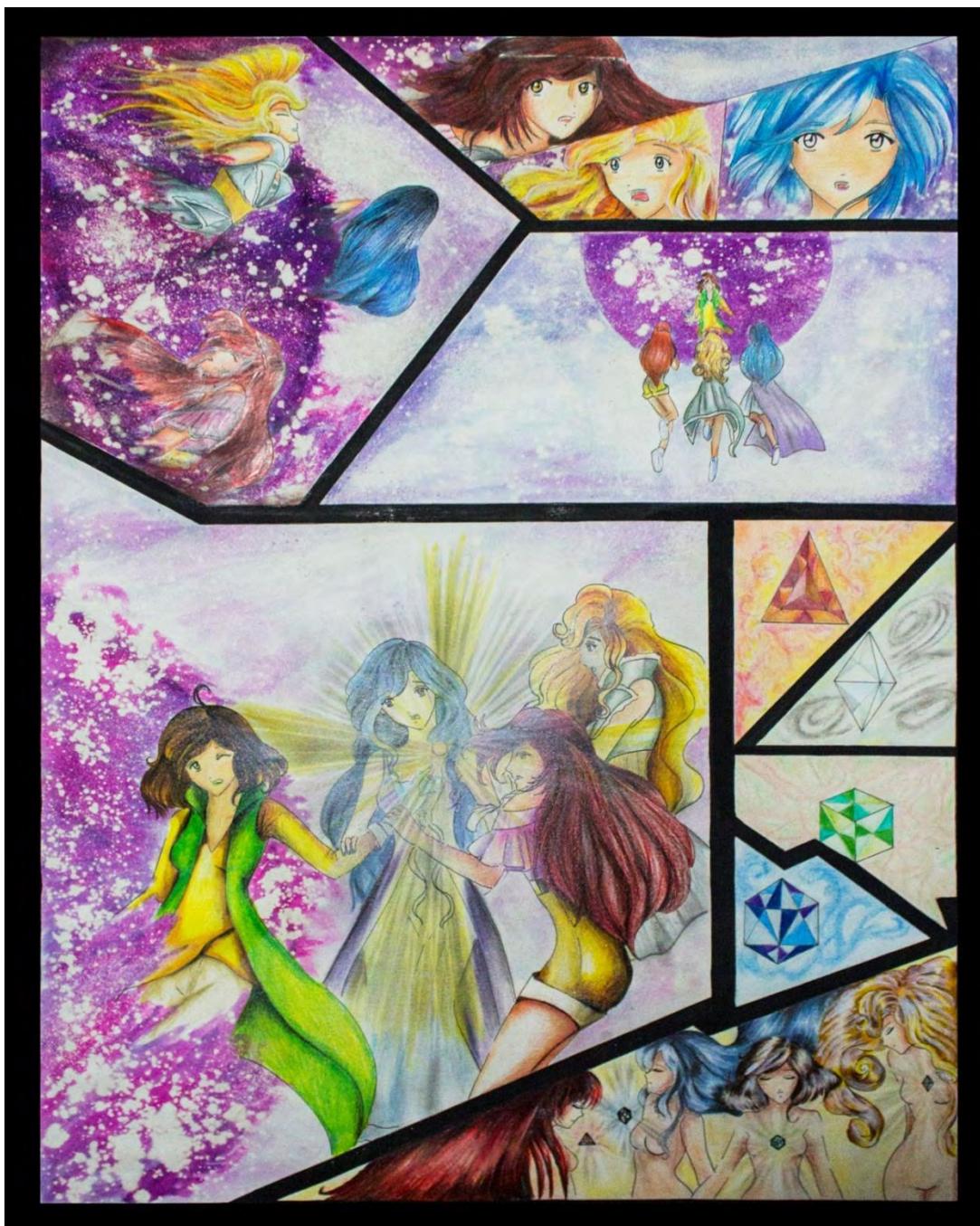
Cuatro chicas que observan la contaminación del planeta, se ven inmersas y absorbidas por los cuatro elementos de la naturaleza. Es aquí donde comienza una aventura por la conservación y protección del medio ambiente. La magia y la transformación son esenciales en la trama, que revelan el camino de rescate y protección de los elementos que son la vida y el corazón del mundo.

Aria, Amelia, Violeta y Victoria, observan la contaminación del Aire, Fuego, Agua y Tierra

En un instante se ven inmersas y absorbidas por los cuatro elementos. Aria por el aire, Victoria por la tierra. Violeta por el agua y Amelia por el fuego.

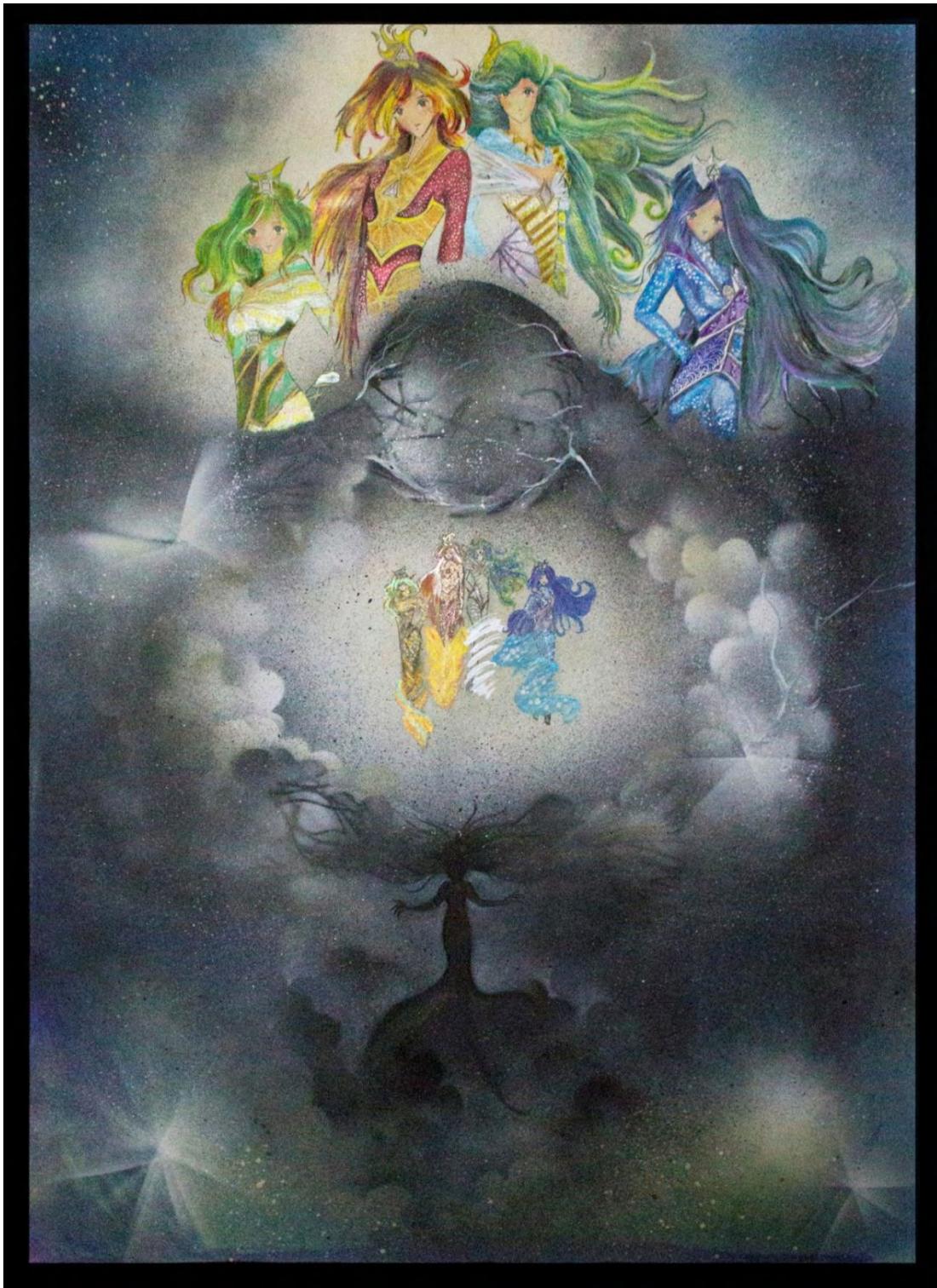
Son transportadas a una dimensión desconocida. Intentan escapar de una fuerza extraña que las atrapa. Con gran esfuerzo Aria, Amelia y Violeta se liberan. Sin embargo Victoria queda atrapada. Unen sus energías para salvarla. En ese momento una luz intensa aparece. Cuatro piedras preciosas con formas geométricas emergen frente a ellas, representando a los elementos: Agua Zafiro, Aire Diamante, Fuego Rubí, Tierra Esmeralda: otorgándoles una fuerza sobrenatural y permitiéndoles liberar a su compañera.

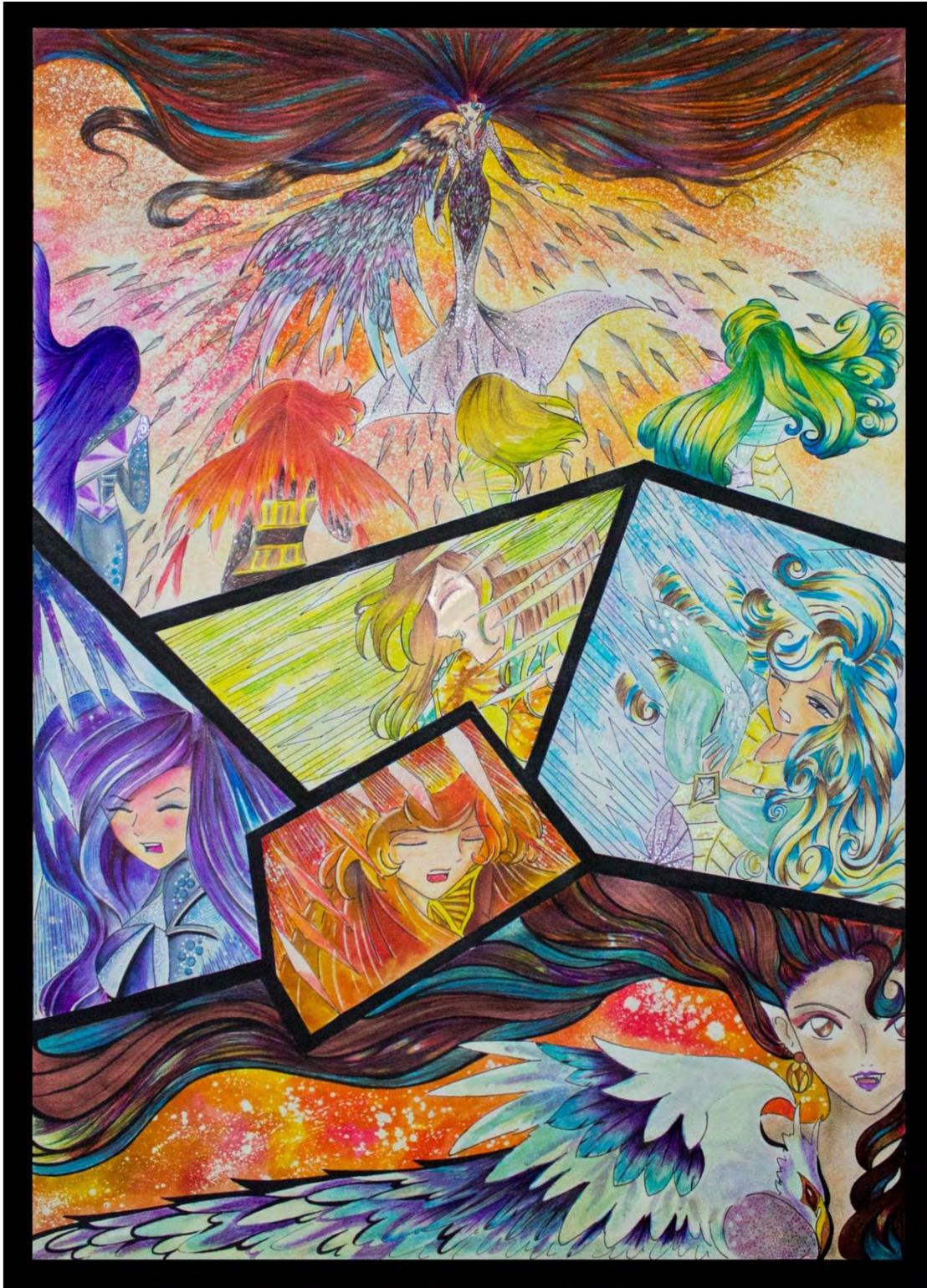
Inician una transformación por el poder que les da cada una de las piedras. Una fusión de humano y elemento.

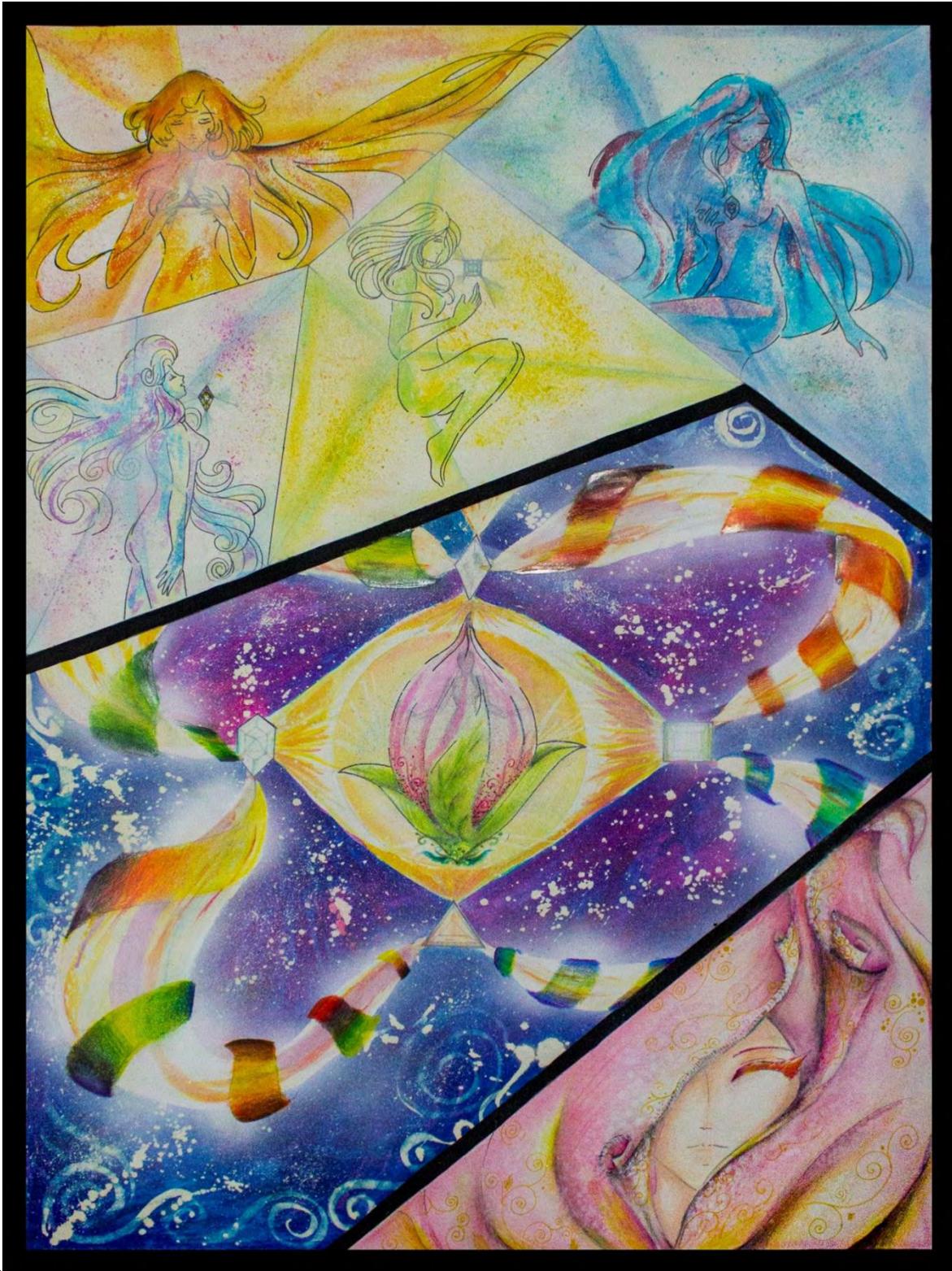
Transformándolas en deidades del Agua, Aire, Fuego y tierra.

La Fuerza exterminadora se convierte en una sombra que amenaza con destruirlas

Tomando forma de una mujer hermosa, con un espíritu destructivo y maligno. Extiende sus poderes para lastimarlas lanzando pedazos de espejos que las confunden y las hieren.

Al parecer no hay esperanza para nuestras heroínas. Las cuatro piedras que representan a los elementos brillan creando un poder de unión, y las deidades se funden en una flor.

Brota una divinidad resplandeciente, radiante y luminosa.

Con un cetro majestuoso impone y neutraliza la oscuridad, formando una gran explosión.

Aria, Amelia, Violeta y Victoria escapan de aquella dimensión. Ha llegado el momento de despertar, de encontrar una realidad que todos quisiéramos observar con asombro

Aquella contaminación ha desaparecido del planeta. “realidad o tan solo un sueño”.

TECNICA Y PROCEDIMIENTOS

Después de realizar una gran variedad de dibujos que vienen desde mi niñez, utilizando el lapicero como punto de iniciación. Se hicieron diversos trazos, para definir los personajes que siempre estuvieron en constante cambio.

Después de una gran experimentación con variedad de soportes como, cartulina, cartón paja, opalina, y lienzo, el material más indicado fue la cartulina dúrex que se amoldó a mi trabajo, por la textura y calidad.

Poco a poco nació la necesidad de utilizar el lápiz, instrumento muy útil para la realización de bocetos rápidos, dando más flexibilidad a los personajes, creando gran variedad de líneas entre suaves y definidas. Los lápices de colores fueron la base que proporcionó vida a los personajes de la historia y los lapiceros de colores con el rapidógrafo me ayudaron en los detalles, sobre todo en la elaboración de cabellos y algunas siluetas.

Las tizas pastel son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma o resina para aglutinarlos formando una pasta seca y compacta. Son de colores fuertes y opacos cuya mayor dificultad es la adhesión del pigmento a la superficie a pintar, por ello se usaron al finalizar el dibujo, indispensable en la realización de algunos fondos y matices de la piel de los personajes.

Los vinilos básicos, perlados y metalizados, ayudaron a conseguir acabados exclusivos y texturizados necesarios para las pinceladas minuciosas de los accesorios y vestuarios.

El ecolín o acuarela líquida. Pintura absorbente y de secado rápido, imprescindible para la creación de los escenarios de la historieta.

El aerosol de colores o pintura en spray fue un medio eficaz para el refuerzo de los escenarios o fondos en las partes de luz y sombra de algunas de las pinturas.

Esta técnica mixta le dio múltiples y variadas posibilidades a la realización de la obra.

Algo que siempre me llamó la atención es la magia y la transformación de los personajes, quienes han pasado por un proceso en sus facciones, inicialmente tiernas e infantiles, luego jóvenes y maduras. Sobre todo cuando se convierten en deidades, ya que sufren un cambio radical desde su apariencia, vestuario con amalgama de detalles y accesorios.

Son ilustraciones en secuencia que representan una historieta relacionada con los cuatro elementos, resalta la preservación y el cuidado que debemos tener para que no se destruya el mundo en el que habitamos

CONCLUSIONES

Después de redescubrir lo que la vida tiene escrito en mi camino, de encontrar un punto de luz, éter, o como muchos otros lo quieran llamar, el espíritu que refleja la sensibilidad plasmada como un juego entre mis dedos, se pinta sobre el lienzo y me da la posibilidad de caminar por el sendero del artista, es por ello, que descubrir es magnífico pero redescubrir es magia indescriptible, una energía comfortable, que recorre las venas, que se trasmite a otros, y que deja los mensajes escritos en el viento para que se transmitan de generación en generación.

La expresión se convierte en el lenguaje traducido desde cualquier mirada, donde las ilustraciones se transforman en un medio de comunicación e interacción constante entre el pensamiento más profundo, el sentido más lógico, el grito más silencioso, el arte del artista y la comunidad ciega o de visión cautivante que recrea mundos a través de sus sentidos y mis trazos. En realidad ya no importa su condición, sus creencias, o posiciones; simplemente tener el gusto en el alma, la destreza, la obra artística resultante de la inspiración, la sensibilidad, la imaginación y por supuesto la crítica, de acuerdo a la objetividad de cada individuo. Esto nos hace valorar a ese artista que ha querido desde siglos, encontrar un alma que pueda dejar ver lo que es, dejar ver su corazón para lograr una conjugación, que revela los misterios que este mundo aun encierra.

BIBLIOGRAFÍA

BACHELARD, Gaston. "*EL agua y los sueños ensayo sobre la imaginacion de la materia*".

Trad. de Ida Vitale. Mexico, 2005, pp 248.

BACHELARD, Gaston. "*El psicoanálisis del fuego*". Trad. Ramón G. Redondo. Alianza

Editorial, S. A., Madrid, 1966, pp 221.

BACHELARD, Gaston. "El aire y los sueños ensayo sobre la imaginación del movimiento" Trad. Ernestina de champourcin. Segunda reimpresión Colombia, 1994, pp

227

CUNNINGHAM, Scott. "*La magia de los cuatro elementos*" Ed. Martínez Roca, 1993 ,pp188

HAYASHI Hikaru. "*Como dibujar manga*" Ed Norma, Barcelona, 2002. volumen: 5,6,12

REY Pastor, "*Enciclopedia la Cumbre*". Mexico: Hachette Latinoamericana. 1979

VILLANUEVA SAGRADO, María. "*Manual de técnicas somatotipológicas*" Segunda edición, Mexico D.F, 1990 ,pp182

MOLINE Alfonso . "*El gran libro del Manga*". Edición Glenat, España 2002, 279 pp

QUESADA, Carlos. "*Los sólidos platónicos*". Historia propiedades y Arte, 2006.

CIBERGRAFIA

- FATIMA. Nombres con Historia. La leyenda de los 4 elementos. (2009). Publicado en: Blogspot el 3 de julio de 2009 en la dirección URL: <http://nombresconhistoria.blogspot.com/2009/06/la-leyenda-de-los-4-elementos.html>
- ORDEN DE LEON BLANCO. (s.f) Cuatro Elemntos. Publicado en: Scrib URL: <http://es.scribd.com/doc/2265962/Los->
- ¿QUE ES MANGA? Anonimo (s.f) Disponible en URL: <http://www.misrespuestas.com/que-es-manga.html>

ANEXOS

Anexo 1. Creacion de personajes

Anexo 2 Bocetos evolución del vestuario

Anexo 3. Bocetos de la historieta

