

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

NATURALEZA MUERTA SIN AGRAVIO A LOS VIVOS,
SERIE DE AUTORRETRATOS DOBLES A TRAVÉS DE UN ESCÁNER

ELABORADO POR
HILARY COVER

PANAMÁ, RÉPUBLICA DE PANAMÁ

2024

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

NATURALEZA MUERTA SIN AGRAVIO A LOS VIVOS:
SERIE DE AUTORRETRATOS DOBLES A TRAVÉS DE UN ESCÁNER.

PRESENTA
HILARY COVER
4-799-1351

ASESOR DE TESIS
MGTR. RAFAEL MARTIN

TRABAJO DE GRADO PARA
OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

PANAMÁ, RÉPUBLICA DE PANAMÁ

2024

FIRMA DEL TRIBUNAL EXAMINADOR

Asesor

Jurado

Jurado

Agradecimientos

Agradezco al Universo por las infinitas oportunidades que me brinda cada día, por la salud y la fuerza necesaria para culminar mi trabajo de grado.

A la Señora Sally Coronas, quien sin importar la situación me apoyó durante toda la carrera.

A mi tío Roberto, por su fe y su respaldo en mis estudios.

A mis Amigos David Campos, Eileen Brathwaite, David Caballero, José Brathwaite, Angie Tryhane y a Tirza Emilliani por siempre animarme a superarme.

A mis profesores, Rafael Martin y Dickey Velarde, a quienes agradezco su guía e inspiración durante muchos procesos creativos.

Agradezco también a todos los docentes y personas quienes me brindaron su tiempo, paciencia, amor y apoyo incondicional.

Índice General

Índice de figuras	7
Índice de anexos	9
Resumen.....	10
Introducción.....	11
1.1 Antecedentes.....	16
1.4 Marco Teórico	21
1.4.1 Historia del Escáner	21
1.4.2 Tipos de Escáner	22
1.4.2.1 Escáner plano	22
1.4.2.2 Escáner de Alimentación Automática (ADF).....	22
1.4.2.3 Escáner de Mano	22
1.4.2.4 Escáner de Tambor	23
1.4.2.5 Escáner 3D	23
1.4.2.6 Escáner de Película o Diapositivas.....	23
1.4.2.7 Escáner de Cama Plana con Alimentador de Documento.....	24
1.4.2.8 Escáneres 3D y de Alta Resolución (Siglo XXI).....	24
1.4.2.9 Escáneres Móviles y Aplicaciones (Actualidad).....	24
1.4.3 ¿Qué es la Resolución del Escáner y por qué es importante?.....	25
1.4.3.1 Calidad de la imagen.....	25

1.4.3.2 Tamaño de impresión	25
1.4.3.3 Edición y Recorte	26
1.4.3.4 OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres).....	26
1.4.3.5 Detalles en Escaneos Específicos	26
1.4.3.6 Escaneo 3D.....	27
1.4.3.7 Publicación en Web	27
2.1 Origen del Autorretrato	28
3.1 ¿Por qué Autorretratos dobles?	30
3.1.1 Experimentación Visual.....	30
3.1.2 Colaboración y Colectividad.....	30
3.1.3 Narrativa Visual de Conexiones	30
3.1.4 Complejidad Emocional y Conceptual	31
3.1.5 Reflexión sobre Relaciones Personales	31
3.1.6 Desafío Técnico y Creativo	31
3.2 Proceso de Escaneo	32
3.2.1 Encendido y Configuración del Escáner	32
3.2.2 Preparación del Documento o Imagen	32
3.2.3 Guardado del Archivo	33
3.2.4 Apagado del Escáner.....	33
3.2.5 La Edición Final	34
4.1 Naturaleza Muerta Sin Agravio A Los Vivos.....	35
4.2 Selva Negra.....	36

4.3 ¡Que buen amigo!.....	38
4.4 Limón agrio.....	40
4.5 Admiración.....	42
4.6 El Moro	44
4.7 Doula	46
4.8 Shibari Tales	48
4.9 Cacao Cacaíto.....	50
4.10 Trópico de Libra.....	52
4.11 404	54
4.12 ¡Ayumío!.....	56
Conclusiones	58
Referencias.....	60
ANEXOS.....	62

Índice de figuras

- Figura 1: Beautiful Girl.....	13
- Figura 2: John Heartfield.....	14
- Figura 3: Elementos de Julio.....	16
- Figura 4: Mariposa Morfo Azul.....	17

- Figura 5: Autorretrato con camisa de rayas.....	32
- Figura 6: Autorretrato con pelo cortado.....	32
- Figura 7: Obra “Selva Negra”	40
- Figura 8: Obra “¡Que buen amigo!”	42
- Figura 9: Obra “Limón Agrio”	44
- Figura 10: Obra “Admiración”	46
- Figura 11: Obra “El Moro”	48
- Figura 12: Obra “Doula”	50
- Figura 13: Obra “Shibari Tales”	52
- Figura 14: Obra “Cacao Cacaíto”	54
- Figura 16: Obra “Trópico de Libra”	56
- Figura 17: Obra “404”	58
- Figura 18: Obra “¡Ayumio!”	60

Índice de anexos

- Obra “Déjame Salir”	64
-Obra “Quiero ser una flor”	65
- Obra “Lechuga como una fresca”	66
- Obra “Erase una rosa”	67
- Obra “Los 15 de Miel”	68
- Obra “Collage II”	69
- Obra “2324h”	70
- Obra “ToxiCity”	71
- Obra “4 patas, 4 manos”	72
- Obra “Bitácora.”	73

Resumen

En esta investigación destacamos la fusión entre el arte y la tecnología a través del Scan Art, una técnica que combina el escaneo digital con la expresión artística para desafiar las convenciones visuales y de identidad. La travesía con esta técnica comenzó con fotomontajes simples y evolucionó al incorporar elementos de la naturaleza. El escáner se transformó en un lienzo dinámico donde la tecnología y la creatividad convergen, especialmente en autorretratos que fusionan rostros y naturaleza escaneada. Este trabajo va más allá de la exploración personal, adentrándose en la creación de autorretratos dobles en colaboración para reflejar conexiones compartidas a lo largo de la trayectoria de estudios.

Introducción

La escanografía, una técnica artística contemporánea que involucra el uso de escáneres para crear imágenes tiene sus raíces en movimientos artísticos y desarrollos tecnológicos a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Desde el Dadaísmo, con su enfoque en el antiarte y la provocación, hasta el fotomontaje, que exploró la combinación de imágenes para crear nuevas composiciones visuales, los primeros experimentos con rayos x y la fotografía experimental que desafiaron las limitaciones perceptuales convencionales, existen antecedentes técnicos y conceptuales que han influido en la escanografía. Con el surgimiento de la informática en las décadas de 1960 y 1970, los artistas comenzaron a explorar la generación de imágenes por computadora, marcando un cambio hacia la creación de arte mediante procesos digitales. A medida que la tecnología del escáner se hizo más accesible y avanzada hacia finales del siglo XX, los artistas comenzaron a experimentar con su uso para crear arte, convirtiéndolo en una herramienta creativa para la captura de objetos tridimensionales y la experimentación con la composición visual. Hoy en día, artistas contemporáneos como Christian Staebler y Jen Bacon han adoptado la técnica de la escanografía, explorando sus posibilidades en términos de autorretratos y composiciones digitales utilizando elementos orgánicos para la experimentación visual. (Paul, C. 2008).

Aunque la escanografía no tiene antecedentes directos en el siglo XIX, comparte conceptos y técnicas afines con movimientos artísticos anteriores, demostrando su arraigo en el desarrollo tecnológico y artístico moderno.

El objetivo general de este trabajo es reflexionar sobre la experiencia personal y las conexiones compartidas a través del arte, brindando una comprensión más profunda de los vínculos entre la tecnología, la creatividad y las relaciones humanas. De manera específica, se busca contribuir al entendimiento de la escanografía como una forma de expresión artística única y significativa, ofreciendo una perspectiva sobre cómo la tecnología, específicamente la escanografía, puede influir en la percepción individual y en la representación visual de las conexiones compartidas.

La historia del escáner se origina en la necesidad de capturar e interpretar imágenes y documentos en formato digital. Desde los primeros intentos de transmitir imágenes a distancia en el siglo XIX hasta los modernos escáneres digitales de alta resolución, la tecnología ha experimentado una evolución significativa. Los primeros escáneres analógicos surgieron en la década de 1940-1950 con experimentos para convertir imágenes en datos digitales. Los escáneres de tambor se descartaron en las décadas de 1980 y 1990, facilitando la digitalización masiva de documentos y fotografías. En el siglo XXI, hemos presenciado avances notables, desde la llegada de escáneres 3D y de alta resolución hasta la integración en dispositivos móviles y aplicaciones. Este progreso refleja

la búsqueda continua de métodos mas eficientes y precisos para convertir el mundo físico en datos digitales en la era actual. (Computer Scanner: Historical Significance).

Existen varios tipos de escáneres, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades específicas de escaneo. Entre los más comunes están el escáner plano, ideal para documentos y fotografías; el escáner de alimentación automática (ADF), útil para digitalizar múltiples páginas rápidamente; el escáner de mano, compacto y portátil; el escáner de tambor, utilizado históricamente para documentos; el escáner 3D y de alta resolución han avanzado considerablemente y la movilidad e integración con dispositivos móviles han llevado a la creación de aplicaciones de escaneo que permiten digitalizar documentos y fotos directamente con el teléfono.

La resolución del escáner, medida en puntos por pulgada (ppp), es crucial para la calidad de la imagen escaneada. Una mayor resolución captura más detalles y produce imágenes más nítidas, lo que es esencial para reproducción precisa de documentos y fotografías, así como para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). La resolución también afecta el tamaño de la impresión, la flexibilidad en la edición y recorte de imágenes y la precisión en el escaneo 3D. En aplicaciones web, se puede utilizar una resolución más baja para reducir el tamaño del archivo sin comprometer la calidad visual. En resumen, la elección de la resolución depende del

propósito del escaneo y del uso previsto de la imagen resultante. (Retrieved 2015-11-08).

El autorretrato ha evolucionado a lo largo de la historia del arte, desde el Renacimiento hasta la era digital, reflejando tanto las habilidades técnicas de los artistas como sus identidades y las tendencias artísticas de su época. En las vanguardias del siglo XX, el autorretrato alcanzó nuevas alturas expresivas, experimentando con la distorsión de la forma y la fusión de la realidad y la fantasía. En la actualidad, el autorretrato sigue siendo una forma vital de expresión artística, con artistas contemporáneos desafiando las convenciones para explorar cuestiones de identidad, género y representación en un mundo mediático en constante cambio. (Hall, J. 2014).

La técnica de autorretratos dobles en la escanografía permite una experimentación visual única, incorporando un elemento de la colaboración y colectividad en la obra. La inclusión de amigos y personas significativas crea una narrativa visual de conexiones compartidas, agregando complejidad emocional y conceptual. El proceso de escaneo implica varias etapas, desde la preparación del documento hasta la edición final de la imagen, utilizando herramientas como Photoshop para limpiar la imagen, ajustar niveles, brillo y saturación.

En el tejido de la creatividad y la tecnología, las imágenes de escanografía presentadas en este trabajo capturan momentos compartidos y experiencias colectivas. Cada imagen, creada en colaboración con amigos

y personas significativas, se convierte en un lienzo dinámico que refleja tanto la evolución artística del autor como las conexiones humanas que se desarrollan a lo largo del tiempo. La exploración de la escanografía se convierte así en una ventana a la identidad individual y a las conexiones humanas, contribuyendo al entendimiento de esta técnica como una forma única y significativa de expresión artística.

CAPITULO I

LA HISTORIA DETRÁS Y CON LA ESCANOGRAFÍA

1.1 Antecedentes

La escanografía, una técnica artística contemporánea que involucra el uso de escáneres para crear imágenes tiene sus raíces en una serie de movimientos artísticos y desarrollos tecnológicos a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Desde el dadaísmo, con su enfoque en el antiarte y la provocación, hasta el fotomontaje, que exploró la combinación de imágenes para crear nuevas composiciones de imágenes para crear nuevas composiciones visuales, los primeros experimentos con rayos X y fotografía experimental que desafiaron las limitaciones perceptuales convencionales, hay antecedentes técnicos y conceptuales que han influido en la escanografía.

Además, con el surgimiento de la informática en las décadas de 1960 y 1970, los artistas comenzaron a explorar la generación de imágenes por computadora, marcando un cambio hacia la creación de arte mediante procesos digitales. A medida que la tecnología del escáner se hizo más accesible y avanzada hacia finales del siglo XX, los artistas comenzaron a experimentar con su uso para crear arte, convirtiéndolo en una herramienta creativa para la captura de objetos tridimensionales y la experimentación con la composición visual. Hoy en día, artistas contemporáneos como Christian Staebler y Jen Bacon han adoptado la técnica de la escanografía, explorando sus posibilidades en términos de autorretratos y composiciones digitales utilizando elementos orgánicos para experimentación visual.

Aunque la escanografía no tiene antecedentes directos en el siglo XIX, comparte conceptos y técnicas afines con movimientos artísticos anteriores, demostrando su arraigo en el desarrollo tecnológico y artístico moderno. ¹

Figura 1. Collage con recortes de revista, fotos personales y públicas por Hannah Hoch: Beautiful Girl, 1920

¹ Paul, C. (2008). Digital Art. Thames & Hudson.

Figura 2. Cartel realizado por John Heartfield en su faceta de diseñador gráfico 1927.

Figura 3. Escanografía por Christian Staebler: Elementos de Julio, Jardín digital 2008.

Figura 4. Escanografía por Jen Bacon: Mariposa Morfo Azul 2023.

1.4 Marco Teórico

1.4.1 Historia del Escáner

La historia del escáner se origina en la necesidad de capturar e interpretar imágenes y documentos en formato digital. Desde sus primeros intentos de transmitir imágenes a distancia en el siglo XIX hasta los modernos escáneres digitales de alta resolución, la tecnología ha experimentado una evolución significativa. Los primeros escáneres analógicos surgieron en la década de 1940-1950 con experimentos para convertir imágenes en datos digitales. Los escáneres de tambor se destacaron en las décadas de 1980 y 1990, facilitando la digitalización masiva de documentos y fotografías. En el siglo XXI, hemos presenciado avances notables, desde la llegada de escáneres 3D y de alta resolución hasta la integración en dispositivos móviles y aplicaciones. Este progreso refleja la búsqueda continua de métodos más eficientes y precisos para convertir el mundo físico en datos digitales en la era actual. ²

² History-Computer. (n.d.). Computer Scanner: Historical Significance. Retrieved from History-Computer

<https://history-computer.com/technology/computer-scanner/>

1.4.2 Tipos de Escáner

Existen varios tipos de escáneres, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas de escaneo. Aquí hay algunos de los tipos de escáneres más comunes:

1.4.2.1 Escáner plano

- Este tipo de escáner tiene una superficie plana en la que colocas el documento o la imagen para escanear. Es ideal para escanear documentos, fotografías y páginas de libros.

1.4.2.2 Escáner de Alimentación Automática (ADF)

- Los escáneres ADF están diseñados para escanear múltiples páginas de manera automática sin necesidad de intervención manual entre cada página. Son útiles para la digitalización rápida de documentos extensos.

1.4.2.3 Escáner de Mano

- Compactos y portátiles, los escáneres de mano son ideales para escanear documentos y fotografías sobre la marcha. Se desplazan manualmente sobre la superficie del documento.

1.4.2.4 Escáner de Tambor

- Este tipo de escáner utiliza un tambor fotosensible para capturar la imagen. Aunque menos comunes en la actualidad, han sido históricamente utilizados para escanear documentos.

1.4.2.5 Escáner 3D

- Estos escáneres capturan información tridimensional de objetos, creando modelos tridimensionales digitales. Son útiles en aplicaciones como diseño industrial, impresión 3D y escaneo de objetos para realidad virtual.

1.4.2.6 Escáner de Película o Diapositivas

- Diseñados específicamente para escanear negativos de películas o diapositivas fotográficas. Proporcionan alta resolución para preservar detalles finos de las imágenes.

1.4.2.7 Escáner de Cama Plana con Alimentador de Documento

- Combina las características de un escáner plano y uno con alimentador automático. Permite escanear documentos sueltos en el alimentador y objetos más grandes en la cama plana.

1.4.2.8 Escáneres 3D y de Alta Resolución (Siglo XXI)

- En el siglo XXI, la tecnología de escaneo ha avanzado aún más con la introducción de escáneres 3D que capturan información tridimensional y escáneres de alta resolución que reproducen colores y detalles con mayor precisión.

1.4.2.9 Escáneres Móviles y Aplicaciones (Actualidad)

- En la actualidad, la movilidad y la integración con dispositivos móviles son tendencias clave. Existen aplicaciones de escaneo que permiten a los usuarios utilizar las cámaras de sus teléfonos para digitalizar documentos, fotos y otros elementos visuales.

Estos son algunos ejemplos, la tecnología de escáneres sigue evolucionando para adaptarse a diversas necesidades y usos. La elección del tipo escáner dependerá del propósito específico para el que se necesite.

1.4.3 ¿Qué es la Resolución del Escáner y por qué es importante?

La resolución del escáner se refiere a la cantidad de detalle que puede capturar en una imagen y se mide en puntos por pulgada (ppp)³. Cuanto mayor sea la resolución, más detalles se pueden capturar en la imagen escaneada.

La importancia de la resolución del escáner radica en varios aspectos:

1.4.3.1 Calidad de la imagen

Una resolución más alta permite capturar más detalles y produce imágenes más nítidas. Esto es crucial para la reproducción precisa de documentos, fotografías y otros elementos visuales.

1.4.3.2 Tamaño de impresión

La resolución también afecta al tamaño de impresión. Cuanto mayor sea la resolución, más grande se puede imprimir una imagen sin perder calidad. Si la resolución es demasiado baja, la imagen puede parecer borrosa o pixelada cuando se imprime en un tamaño grande.

³ Ppp: Los puntos por pulgadas del inglés dots per inch (dpi) es una unidad de medida para resoluciones de impresión. Es el número de puntos individuales de tinta que una impresora o tóner puede producir en un espacio lineal de una pulgada.

1.4.3.3 Edición y Recorte

Una resolución más alta brinda flexibilidad al editar o recortar una imagen sin comprometer la calidad. Esto es especialmente importante al trabajar con fotografías o documentos que puedas requerir ajustes.

1.4.3.4 OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)

Para la digitalización de documentos con texto, una resolución adecuada es esencial para permitir que los programas de OCR reconozcan y conviertan con precisión el texto impreso en caracteres legibles por la computadora.

1.4.3.5 Detalles en Escaneos Específicos

En aplicaciones especializadas, como el escaneo de películas o diapositivas, una alta resolución es esencial para capturar detalles finos, colores precisos y mantener la calidad original de la imagen.

1.4.3.6 Escaneo 3D

En escáneres 3D, la resolución afecta directamente la precisión de la reproducción tridimensional. Una resolución más alta permite capturar detalles más pequeños en objetos escaneados.

1.4.3.7 Publicación en Web

Para imágenes destinadas a la web, se puede utilizar una resolución más baja para reducir el tamaño del archivo y facilitar la carga. Sin embargo, aún se requiere un equilibrio para mantener la calidad visual.

En general, la elección de la resolución depende del propósito del escaneo y del uso previsto de la imagen resultante. En aplicaciones profesionales y creativas, una resolución más alta suele ser preferible, mientras que para usos más simples o en entornos web, una resolución más baja puede ser adecuada para reducir el tamaño de los archivos.⁴

⁴ Imagen y Tipos de Escáner
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_scanner

Sachs, J. (2001-02-01). "Scanners and how to use them" (PDF).

Digital Light & Color. Retrieved 2015-11-08.

<https://www.dl-c.com/Temp/downloads/Whitepapers/Scan.pdf>

CAPÍTULO II: EL AUTORRETRATO

2.1 Origen del Autorretrato

El autorretrato ha evolucionado a lo largo de la historia del arte como una forma de expresión artística que refleja tanto las habilidades técnicas de los artistas como sus identidades y las tendencias artísticas de su época.

Durante el Renacimiento, los artistas comenzaron a retratarse como individuos únicos, marcando un cambio hacia la idea del artista como creador individual. En el Barroco, los autorretratos se volvieron más emotivos y expresivos, mientras que el Romanticismo y Realismo se utilizaron para explorar estados de ánimo y aspectos más oscuros de la psique. En las vanguardias del siglo XX, como el Cubismo y el Surrealismo, el autorretrato alcanzó nuevas alturas expresivas, experimentando con la distorsión de la forma y la fusión de la realidad y la fantasía.

Con el Expresionismo y la Abstracción, los artistas exploraron emociones de manera más libre y abstracta. En la actualidad, el autorretrato continúa siendo una forma vital de expresión artística, con la era digital introduciendo nuevas formas de autorrepresentación a través de la fotografía y las redes sociales. Artistas contemporáneos desafían las convenciones del autorretrato para explorar cuestiones de identidad, género y representación en un mundo mediático en constante cambio. ⁵

⁵ Hall, J. (2014). *The Self-Portrait: A Cultural History*. Thames & Hudson.

Figura 5. Autorretrato con camisa rayada por Egon Schiele: Grafito, acuarela sobre papel, 1910.

Figura 6. Autorretrato con pelo cortado por Frida Kahlo: Óleo sobre lienzo, 1940.

CAPÍTULO III: AUTORRETRATOS DOBLES

3.1 ¿Por qué Autorretratos dobles?

3.1.1 Experimentación Visual

- La técnica de autorretratos dobles en el contexto de la escanografía permite una experimentación visual única. Se puede jugar con la posición de ambos rostros, la fusión de identidades y la creación de composiciones visuales intrigantes que desafían las convenciones tradicionales.

3.1.2 Colaboración y Colectividad

- Al involucrar a otros en la creación de autorretratos dobles, se incorpora un elemento de colaboración y colectividad en la obra. Este enfoque no solo es personal, sino que también se convierte en una experiencia compartida con aquellos que participan en la colaboración.

3.1.3 Narrativa Visual de Conexiones

- La inclusión de amigos y personas significativas en mis años de estudio crea una narrativa visual única. Estas imágenes pueden representar conexiones compartidas a lo largo del tiempo y capturar relaciones en un formato artístico y simbólico.

3.1.4 Complejidad Emocional y Conceptual

- La inclusión de dos personas dentro del mismo cuadro puede agregar complejidad emocional y conceptual a la obra. Puede explorar temas como la dualidad, la evolución personal y las interacciones sociales en un nivel más profundo.

3.1.5 Reflexión sobre Relaciones Personales

- La creación de autorretratos dobles con amigos y personas importantes puede servir como un medio para reflexionar sobre la naturaleza de esas relaciones a lo largo del tiempo.

3.1.6 Desafío Técnico y Creativo

- La creación de autorretratos dobles en el escenario de la escanografía presenta desafíos técnicos y creativos emocionales. Puede explorar cómo la técnica de escaneo interactúa con la representación de dos identidades en un mismo espacio visual.

3.2 Proceso de Escaneo

El proceso de escaneo implica varias etapas desde la preparación de la imagen hasta la obtención del archivo digital.

3.2.1 Encendido y Configuración del Escáner

- Encendemos el escáner y nos aseguramos de que esté conectado a la computadora.
- Abrimos el software de escaneo, en este caso usaremos Paint⁶. Configuramos las opciones del escáner según nuestras preferencias, como la resolución, el tipo de archivo de salida y el formato del color.

Algunos escáneres tienen botones físicos en el dispositivo, mientras que otros requieren que inicies el escaneo desde el software en la computadora.

3.2.2 Preparación del Documento o Imagen

- Posicionamos el rostro del colaborador junto con los objetos que hayamos seleccionado en el escáner.

⁶Paint: Programa editor de imágenes desarrollado por Microsoft. Ha acompañado al sistema operativo Microsoft Windows desde la versión 1.0. Siendo un programa básico, se incluye en todas las nuevas versiones de este sistema.

- Iniciamos el proceso de escaneo, saltamos rápidamente a ubicar el segundo rostro en el espacio que dejamos para que forme parte de la composición y lograr un autorretrato doble.
- Después del escaneo, revisamos la imagen resultante para asegurarnos de que cumple con nuestras expectativas.

Si no nos gusta, seguimos haciendo mas pruebas hasta obtener una imagen que nos guste a ambos.

3.2.3 Guardado del Archivo

- Finalmente, guardamos las imágenes escaneadas en la ubicación deseada en el computador para luego editarlas.

3.2.4 Apagado del Escáner

- Apagamos el escáner al terminar de usarlo para ahorrar energía y mantener el dispositivo en buen estado.

Es importante seguir las instrucciones específicas del escáner y software, ya que las características pueden variar entre diferentes modelos y marcas.

3.2.5 La Edición Final

- Una vez que se hayamos escaneado las imágenes, se pueden editar cuantas veces se desee. Para nuestra edición usaremos Photoshop⁷ que tiene la herramienta llamada curita o pincel corrector puntual⁸, la herramienta Tapón de clonar⁹ para eliminar marcas de polvo e impresiones en el fondo. Ajustamos los niveles, el brillo, la saturación y filtro de foto según lo que se quiera obtener en el momento.

⁷ Photoshop: Editor de fotografías desarrollado por Adobe Systems Incorporated. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos.

⁸ Pincel corrector puntual: Herramienta del Photoshop, se usa para eliminar taras y otras imperfecciones de las fotografías rápidamente.

⁹ Tapón de clonar: Herramienta del Photoshop, es usada para copiar píxeles de una parte de una imagen a otra.

CAPITULO IV: NATURALEZA MUERTA SIN AGRAVIO A LOS VIVOS

4.1 Naturaleza Muerta Sin Agravio A Los Vivos

En el tejido de la creatividad y la tecnología, estas 11 imágenes de escanografía son testigos de una exploración única que fusiona la identidad, las conexiones humanas y objetos significativos. A través de la colaboración con 11 individuos, cada imagen se convierte en un lienzo dinámico que captura momentos compartidos y experiencias colectivas.

En este capítulo estaremos hablando de estas obras que están cargadas en emociones y trabajo, les mencionaremos el orden de las obras para que puedan observar los títulos:

- Selva Negra
- ¡Que buen amigo!
- Limón agrio
- Admiración
- El Moro
- Doula
- Shibari Tales
- Cacao Cacaíto
- Trópico de Libra
- 404
- Ayumío

4.2 Selva Negra

Figura 8.

Título: Selva Negra.

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Fecha: 2022

Esta primera composición fue el primer autorretrato doble que realice en colaboración. Presenta a David Campos, un amigo de 14 años cuya presencia ha sido constante en mi vida, desde la muerte de mi abuela paterna David ha hecho mi pastel de cumpleaños. Utilizamos velas recicladas que hicimos la noche que cumplí 27 años, la imagen revela capas de significado arraigadas en la amistad y la tradición.

4.3 *¡Que buen amigo!*

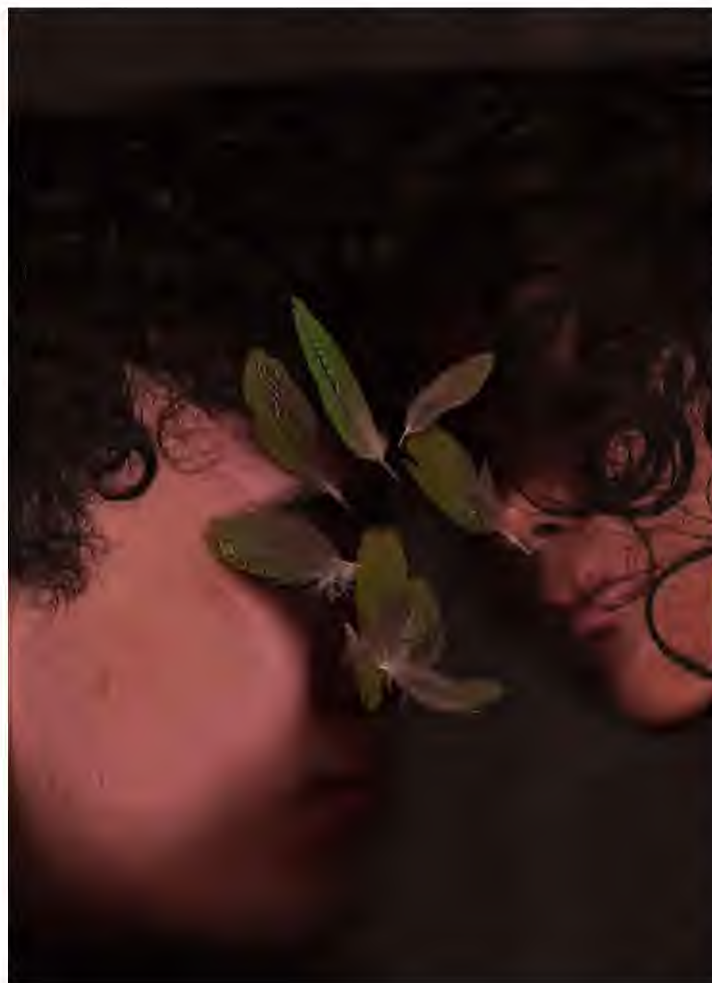

Figura 9.

Título: *¡Que buen amigo!*

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

La segunda composición destaca la conexión con David Knight, compañero desde la secundaria. El plumaje de perico, evocador del entorno en Chiriquí, lugar donde crecimos y compartimos mucho, se convierte en un elemento simbólico en esta obra que celebra la amistad duradera.

4.4 *Limón agrio*

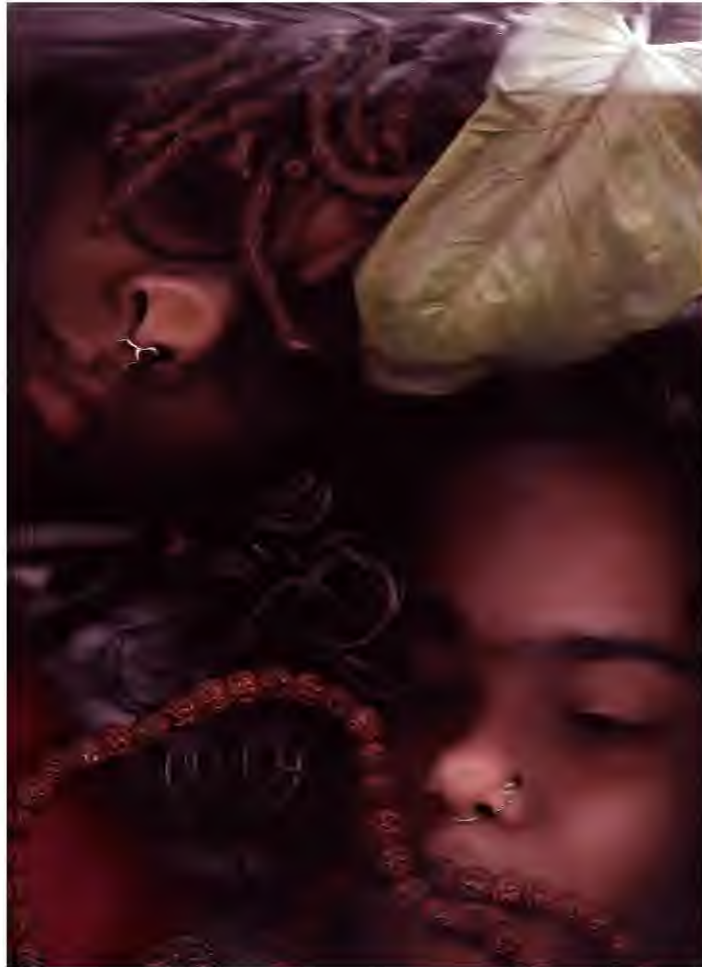

Figura 10.

Título: *Limón agrio*

Técnica: Escanografía

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

La tercera composición, junto con Eileen Brathwaite, retrata la relación forjada durante cuatro años de apoyo mutuo. Una hoja verde monstera, los cabellos y un collar de rudraksha¹⁰ se entrelazan para expresar la complicidad y la colaboración.

¹⁰ Rudraksha: Es una planta cuyas semillas se utilizan tradicionalmente como cuentas para orar en el hinduismo y el budismo.

4.5 *Admiración*

Figura 11.

Título: Admiración.

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

En esta cuarta composición, junto a Petruva Bauhaus, la imagen se enriquece con la textura de unos papos secos y la conexión a Colón, lugar donde ella creció. La obra es un testimonio visual de la exploración de la identidad y la nostalgia.

4.6 *El Moro*

Figura 12.

Título: El Moro

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

En esta quinta composición con José Brathwaite, compañero de cuatro años en el mundo del arte, utilizamos elementos como un collar de semillas y una rama de eucalipto para capturar la esencia de nuestra colaboración.

4.7 Doula

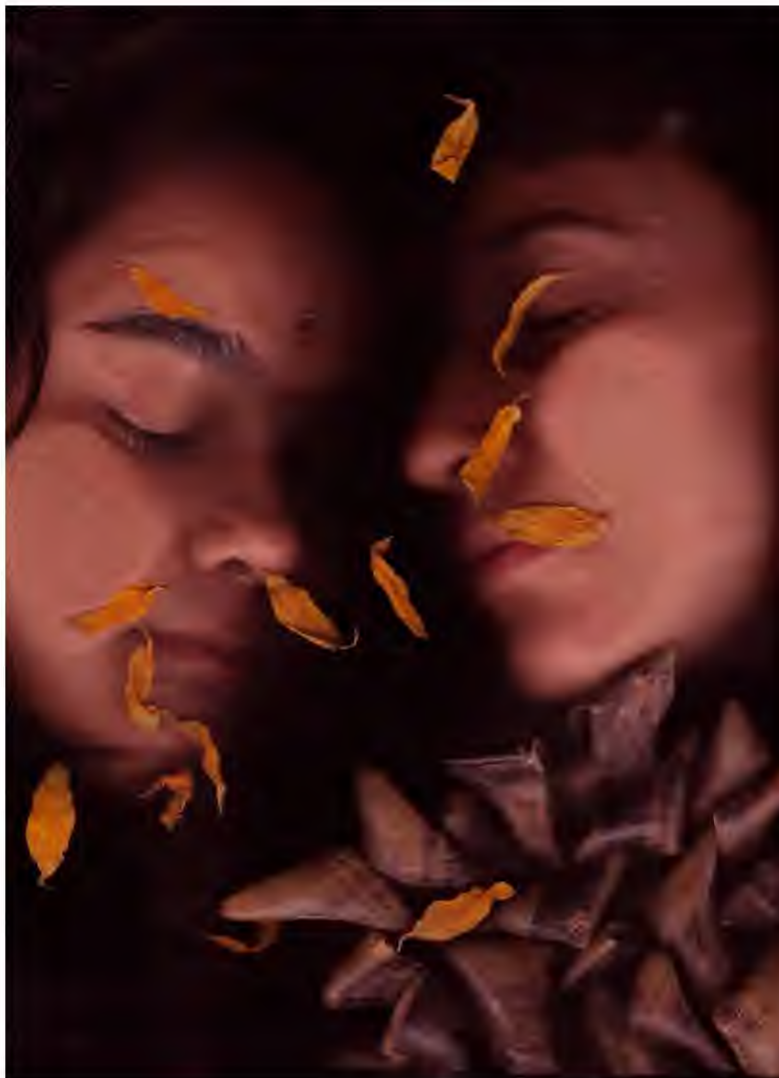

Figura 13.

Título: Doula

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

La sexta composición presenta a Valentina Alcalde, amiga desde hace 3 años, con quien compartimos admiración mutua. Usamos su chajcha¹¹ y unos pétalos de girasol, la imagen refleja la complicidad y la belleza en la amistad.

¹¹ Chajcha: Las chajchas, chachas o chaschas son un instrumento de percusión andino muy utilizado en el folklore andino y presente en ritos y ceremonias andinas.

4.8 Shibari Tales

Figura 14.

Título: Shibari Tales

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

La séptima composición con Lex González, amigo desde hace 6 años, explora la conexión a través del arte del shibari¹² y la soga como terapia. Una obra que destaca la importancia de encontrar formas únicas de compartir y cuidar las amistades.

¹² Shibari: El shibari es el arte de atar con cuerdas, de comunicar sensaciones y emociones con sus formas.

4.9 Cacao Cacaíto

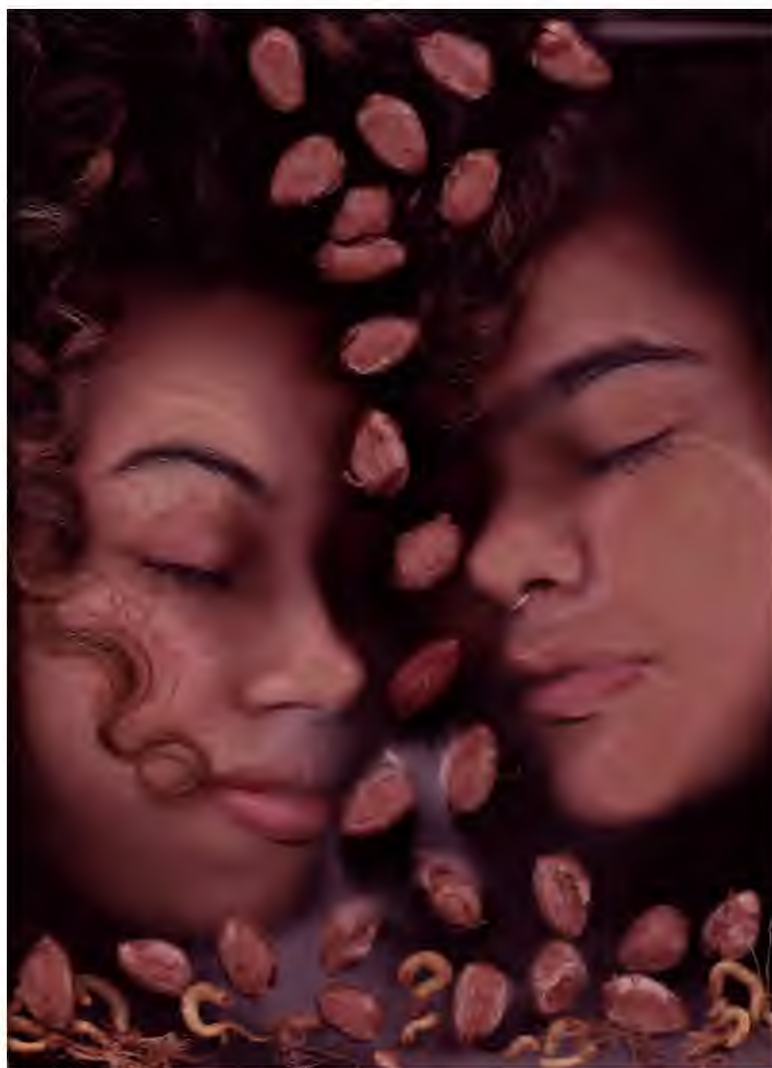

Figura 15.

Título: Cacao Cacaíto

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

Esta octava composición, junto a Julissa Alfaro, celebra una amistad de dos años nacida en el arte del tatuaje. Semillas de cacao y la simbología de compartir un fruto encapsulan nuestra conexión.

4.10 *Trópico de Libra*

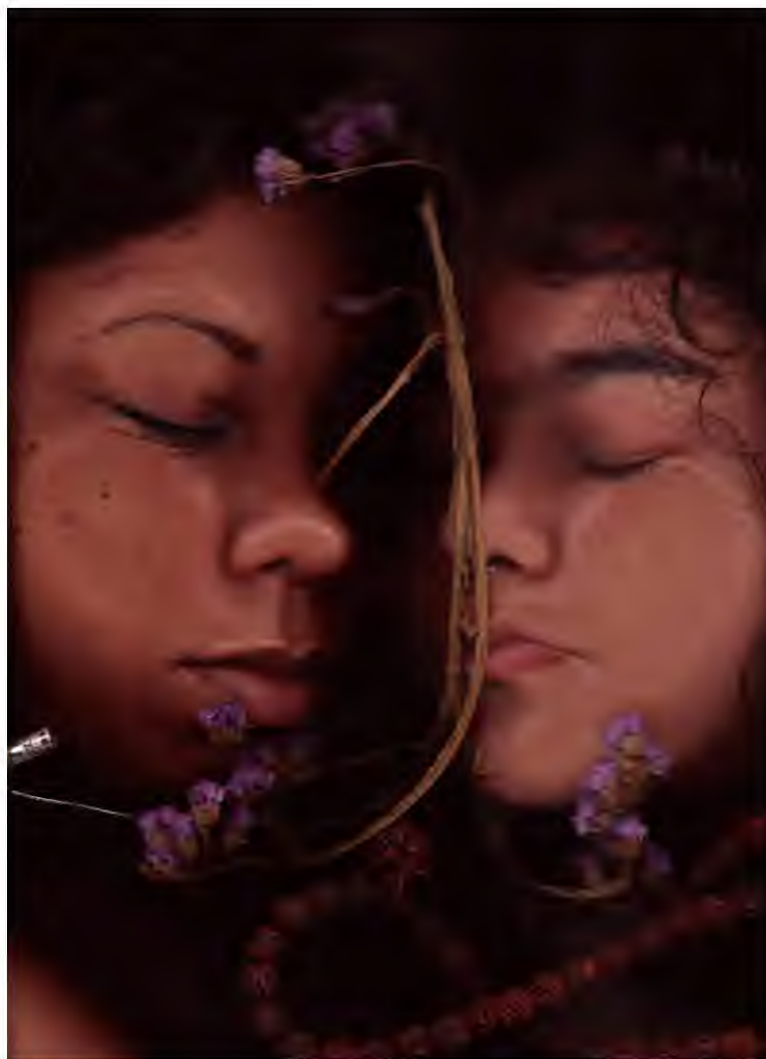

Figura 16.

Título: *Trópico de Libra*.

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año: 2023

Esta novena composición, con Jenn Alessa, refleja dos años de intercambio y momentos compartidos. Flores moradas silvestres y mi collar de rudraksha dan forma a una imagen de complicidad y amistad.

4.11 404

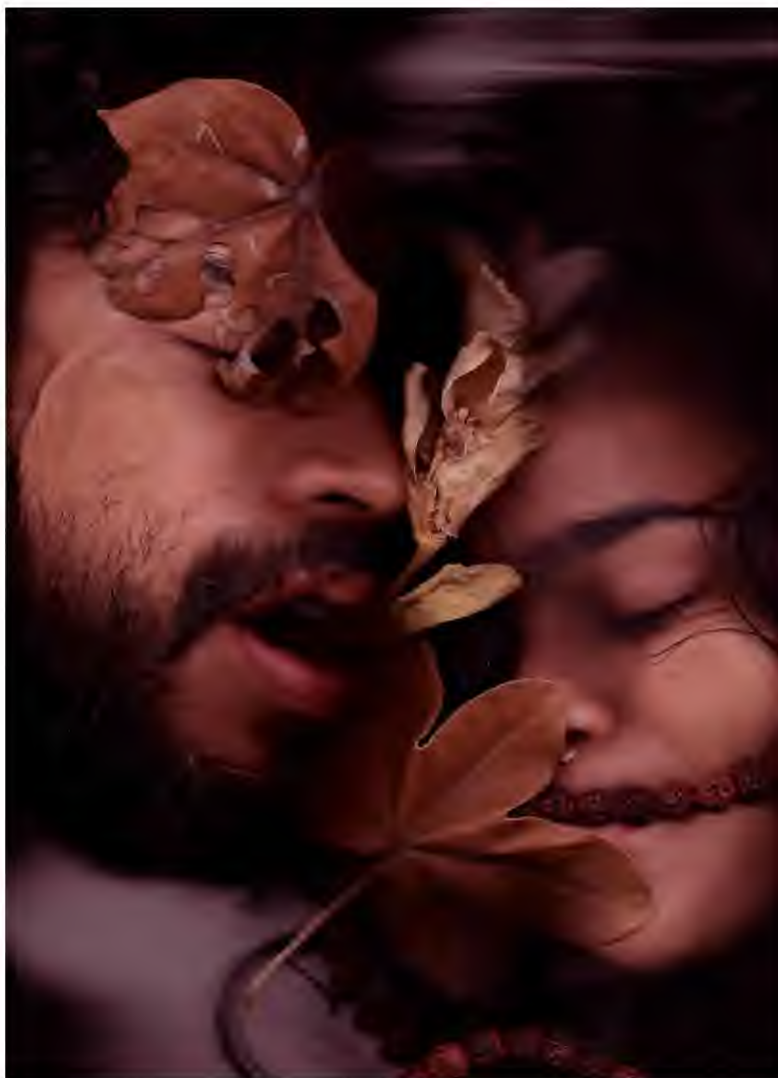

Figura 17.

Título: 404

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11”

Año 2023

La décima imagen, junto a Linero Ledezma, revela meses de colaboración creativa y amistad. Elementos de la naturaleza, como una flor seca y las hojas del árbol nacional de Panamá, capturan la esencia de nuestra conexión artística.

4.12 ¡Ayumío!

Figura 18.

Título: ¡Ayumío!

Técnica: Escanografía.

Medidas: 8.5x11"

Año: 2023

En esta undécima composición, un autorretrato doble con Foxy, la obra se sumerge en propia esencia. Esta imagen simboliza una conexión vital con este fiel compañero de tres años, regalo preciado durante los difíciles días de encierro por el COVID¹³. En aquel momento, viviendo sola en un apartamento en la ciudad, este perro se convirtió en un salvador, aportando luz y compañía.

Este autorretrato no solo refleja una conexión humana, sino también la profunda relación entre el ser humano y su leal amigo canino.

¹³ COVID: Enfermedad respiratoria muy infecciosa causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (o SARS-CoV-2), que produce síntomas semejantes a los de la gripe en los casos más leves y semejantes a los de la neumonía en los casos más graves.

Conclusiones

En esta mezcla entre el arte y la tecnología, el scan art emerge como un medio expresivo que trasciende los límites convencionales. Esta travesía de cinco años en este universo ha evolucionado desde experimentar con fotomontajes digitales hasta la creación de autorretratos dobles en colaboración con amigos y personas significativas en esta trayectoria artística y personal.

Este trabajo no solo representa una exploración individual, sino un intento de desentrañar las capas de significado que surgen de la fusión entre arte y tecnología en la escanografía.

A través de 11 imágenes, cada una creada en colaboración, la investigación se convierte en una narrativa visual que va más allá de lo estético. Desde la conexión arraigada con amigos de larga data hasta la exploración de la identidad a través de elementos naturales y objetos simbólicos, cada composición cuenta una historia.

La pregunta central que guía esta investigación, ¿Cómo impacta la exploración de la escanografía, en particular la creación de autorretratos dobles con la colaboración de otros, en la percepción individual y las conexiones compartidas a lo largo de la trayectoria de estudios?, se aborda a través de un enfoque metodológico mixto. El análisis visual y conceptual de obras anteriores de escanografía, la revisión de la literatura artística, entrevistas con colaboradores y

el registro detallado del proceso creativo permiten una comprensión profunda de las capas de significado presentes en cada composición.

La exploración de la escanografía no solo se limita a la técnica visual, sino que se convierte en una ventana a la identidad individual y a las conexiones humanas. La fusión de lo digital y lo humano en cada imagen refleja no solo mi evolución artística sino también las conexiones compartidas a lo largo del tiempo. Este viaje de investigación contribuye al entendimiento de la escanografía como una forma única y significativa de expresión artística, ofreciendo una perspectiva sobre cómo la tecnología puede influir en la percepción individual y en la representación visual de las conexiones compartidas.

En última instancia, esta investigación busca no solo capturar la esencia de la técnica, sino también contribuir a la comprensión más amplia de cómo la tecnología puede ser un medio creativo poderoso y transformador en el arte contemporáneo. A través de la síntesis de la técnica, la creatividad y las conexiones humanas, la escanografía se revela como un puente entre lo tangible y lo intangible, entre lo digital y lo emocional, ofreciendo un espacio para explorar la complejidad de la identidad y las relaciones en el mundo contemporáneo del arte.

Referencias

Paul, C. (2008). Digital Art. Thames & Hudson.

History-Computer. (n.d.). Computer Scanner: Historical Significance. Retrieved from History-Computer

<https://history-computer.com/technology/computer-scanner/>

"Density Range, Maximum Density, Image Quality Criterion Scanner Explanation, Signification Object Contrast Aperture Stop". *filmsscanner.info*.

<https://web.archive.org/web/20151120202325/http://www.dl-c.com/basics.pdf>

INDES. (s.f.). Obtenido de INDES

<https://www.revistaindex.net/index.php/cav/article/view/201>

Rotorelieves 6 obras de arte en movimiento

<https://historia-arte.com/obras/rotorelieves>

Scannography The Art of Scanning

<https://www.scannography.org/artists/staebler.html>

Cameraless & alternative process photography

<https://www.instagram.com/jenrbacon/>

brother. (s.f.). Obtenido de brother:

<https://www.brother.es/blog/gestion-documental/2015/escanear-con-arte>

Image & Types of Scanners

https://en.wikipedia.org/wiki/Image_scanner

Sachs, J. (2001-02-01). "Scanners and how to use them" (PDF). Digital Light & Color. Retrieved 2015-11-08.

<https://www.dl-c.com/Temp/downloads/Whitepapers/Scan.pdf>

Weitz, A. (2015-11-06). "Film Scanners: A Buying Guide". Explora - B&H Photo Video. Retrieved 2015-11-19.

<https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/buying-guide/scanning-film-a-buying-guide>

[Hall, J. \(2014\). The Self-Portrait: A Cultural History. Thames & Hudson.](#)

ANEXOS

En la sección de anexos de este trabajo, se han incluido 10 imágenes que ilustran ejemplos representativos de las prácticas de scan art realizadas en años anteriores. Estas composiciones abarcan una variedad de enfoques y temáticas, demostrando la evolución y la versatilidad de esta técnica artística.

Las imágenes incluyen composiciones hechas con plantas y vegetales recolectados en diferentes sitios de Panamá, destacando la riqueza natural y la conexión con el entorno local. También se presentan autorretratos que exploran la identidad personal a través del escaneo. Entre las obras, se encuentran fotomontajes que combinan fotografías con plantas escaneadas, creando una fusión entre lo orgánico y lo digital. Además, hay collages que integran varias imágenes, ofreciendo una perspectiva visual compleja y dinámica.

Por último, la colección se cierra con un collage que reúne todos los autorretratos dobles realizados en colaboración para esta investigación. Este collage final simboliza la culminación de un proceso creativo y colaborativo, encapsulando la esencia de las conexiones personales y la exploración artística en un solo marco visual.

Obra 1

Título: ¡Déjame Salir!

Técnica: Escanografía.

Año: 2020

Primer autorretrato.

Obra 2

Título: Quiero ser una flor.

Técnica: Escanografía y fotomontaje.

Año: 2020

Obra 3

Título: Lechuga como una fresca.

Técnica: Escanografía y fotomontaje.

Año: 2020

Obra 4

Título: Era una rosa.

Técnica: Escanografía.

Año: 2020

Obra 5

Título: Los 15 de Miel.

Técnica: Escanografía.

Año: 2019.

Obra 6

Título: Collage II

Técnica: Escanografía.

Año: 2021.

Obra 7

Título: 2324h

Técnica: Escanografía.

Año: 2021.

Obra 8

Título: ToxiCity.

Técnica: Escanografía.

Año: 2023.

Obra 9

Título: Con 4 patas y 2 manos.

Técnica: Escanografía.

Año: 2023.

Obra 10

Título: Bitácora de Naturaleza Muerta Sin Agravio A Los Vivos.

Técnica: Escanografía.

Año: 2023.