

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

FACULTAD DE BELLAS ARTES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

TÍTULO:

**ESTILOS DEL ARTE, POR MEDIO DE LA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA
CON ARTRÓPODOS EN EL DIBUJO Y LA PINTURA.**

POR:

THALIA LILIBETH RODRÍGUEZ ROSAS

AÑO 2024

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

FACULTAD DE BELLAS ARTES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

TÍTULO:

**ESTILOS DEL ARTE, POR MEDIO DE LA REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA
CON ARTRÓPODOS EN EL DIBUJO Y LA PINTURA.**

POR:

THALIA LILIBETH RODRÍGUEZ ROSAS

4-811-1992

PROFESOR ASESOR:

YAIZA ACOSTA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN ARTES VISUALES

AÑO 2024

FIRMAS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR

Tutor

Jurado

Jurado

Agradecimiento

A Dios y a mi familia por ser ese pilar que me motivó e impulsó para el desarrollo de este trabajo, principalmente a mi madre por todo su esfuerzo, amor y comprensión durante mis estudios y la elaboración de este proyecto.

Contenido

Capítulo I.....	12
1.1. Aspectos generales	12
1.2. Planteamiento del problema	12
1.3. Justificación.....	13
1.1. Objetivo general	14
1.2. Objetivos específicos.....	14
1.3. Delimitación	14
1.5. Limitaciones	14
Capítulo II.....	15
2.1. Marco teórico	15
2.2. Línea histórica de obras y estilos de arte, donde son representados los.....	15
artrópodos.	15
2.3. María Sibylla Merian artista y antropóloga.....	19
2.4. El arte y su importancia en la ilustración científica	20
2.5. Términos relevantes para el desarrollo y creación de pinturas.....	21
2.6. Características de los movimientos y estilos artísticos según obras.....	22
Capítulo III	30
3.1 Métodos o técnicas de dibujo usados; para la comprensión de los artrópodos y creación de bocetos.	30
3.1.1. Estudios de dibujo de insectos.....	31
3.1.1.1. Pre-boceto y boceto de arriera:	33

3.1.1.2. Pre boceto y boceto de saltamontes y grillo:	36
3.1.1.3. Pre boceto y boceto de mariposas y polillas:	40
3.1.1.4. Pre boceto y boceto de escarabajos y mariquitas:	43
3.1.2. Estudios de dibujo de Miriápodos	43
3.1.2.1. Pre boceto y boceto de mil pies:	45
3.1.2.2. Pre boceto y boceto de sínfilo:	47
3.1.3. Estudios de dibujo de Arácnidos	48
3.1.3.1. Pre boceto y boceto de araña saltarina:	50
3.1.3.2. Pre-boceto y boceto de araña lobo:	55
3.1.4. Estudios de dibujos de crustáceos	56
3.1.4.2 Pre-boceto y boceto de cochinilla:	58
3.2 Materiales	59
3.3. Preparación de los lienzos	60
3.4. Obras finales procesos y significados.....	60
3.4.1. Arriera toda poderosa.....	60
3.4.2. Volar al progreso.....	65
3.4.3. Metamorfosis en las nubes	68
3.4.4. El jardín de Taty	72
3.4.5. Espiral con milpiés	76
3.4.6. Sínfilo precolombino	80
3.4.7. Yo te a salto	83
3.4.8 Impactante encanto	87

3.4.9. En cualquier lugar y momento	91
3.4.10. Cochinilla	94
Conclusiones.....	100
Anexos	106

Índice de figuras

Figura 1 <i>Código de Metz</i>	16
Figura 2 <i>Naturaleza muerta de Brueghel el viejo</i>	17
Figura 3 <i>Polilla de Vincent Van Gog</i>	17
Figura 4 <i>Los signos del zodiaco de Alfons Mucha</i>	18
Figura 5 <i>Obras de Dalí para el congreso de la seda.</i>	19
Figura 6 <i>Hormiga arriera boceto 1</i>	31
Figura 7 <i>Dibujo de arriera.</i>	32
Figura 8 <i>Arriera luces y sombras.</i>	32
Figura 9 <i>Arriera a color</i>	33
Figura 10 <i>Pre-boceto y boceto de arriera.</i>	33
Figura 11 <i>Boceto lineal y a color</i>	34
Figura 12 <i>Saltamontes y grillos.</i>	34
Figura 13 <i>Dibujo lineal de ambos insectos.</i>	35
Figura 14 <i>Detalles monocromáticos.</i>	35
Figura 15 <i>Saltamontes y grillo a color</i>	36
Figura 16 <i>Proceso lineal y a color de boceto.</i>	37
Figura 17 <i>Mariposas y polillas</i>	38
Figura 18 <i>Alas y troncos de mariposas</i>	38
Figura 19 <i>Detalles en claroscuro</i>	39
Figura 20 <i>Mariposas a lápiz de color</i>	40

Figura 21 <i>Mariposas en el boceto y pre boceto</i>	40
Figura 22 <i>Escarabajos, mariquitas y chinches</i>	41
Figura 23 <i>Escarabajos y otros insectos</i>	41
Figura 24 <i>8 insectos en tonalidad monocromática</i>	42
Figura 25 <i>Insectos y sus diversos colores</i>	42
Figura 26 <i>Organización de color y elementos</i>	43
Figura 27 <i>Boceto 5, mil pies</i>	43
Figura 28 <i>Dibujo de milpiés</i>	44
Figura 29 <i>Milpiés en claroscuro</i>	44
Figura 30 <i>Mil pies a color</i>	45
Figura 31 <i>Boceto y pre boceto surrealista</i>	45
Figura 32 <i>Sínfilos</i>	46
Figura 33 <i>Dibujo de sínfilo</i>	46
Figura 34 <i>Sínfilo luces y sombras</i>	47
Figura 35 <i>Paleta de color de sínfilo</i>	47
Figura 36 <i>Sínfilo dibujos finales</i>	48
Figura 37 <i>Araña saltarina</i>	48
Figura 38 <i>Araña saltarina lineal</i>	49
Figura 39 <i>Araña saltarina en grises</i>	49
Figura 40 <i>Araña saltarina a color</i>	50
Figura 41 <i>Procesos de pre y boceto de araña saltarina</i>	50

Figura 42 <i>Araña látigo.</i>	51
Figura 43 <i>Araña látigo lineal.</i>	51
Figura 44 <i>Araña en tonos grises.</i>	52
Figura 45 <i>Araña látigo a color.</i>	52
Figura 46 <i>Bocetos finales estilo Nouveau.</i>	53
Figura 47 <i>Araña lobo.</i>	53
Figura 48 <i>Dibujo de tarántula.</i>	54
Figura 49 <i>Araña lobo en grises.</i>	54
Figura 50 <i>Tarántula a color.</i>	55
Figura 51 <i>Dibujos finales de boceto de tarántula.</i>	55
Figura 52 <i>Cochinilla.</i>	56
Figura 53 <i>Dibujo de cochinilla.</i>	56
Figura 54 <i>Cochinilla en grises.</i>	57
Figura 55 <i>Colores de la cochinilla.</i>	57
Figura 56 <i>Ideas finales de cochinilla.</i>	58
Figura 57 <i>Pintura inicial.</i>	61
Figura 58 <i>Detalles de cuadros.</i>	61
Figura 59 <i>Avance de obra.</i>	62
Figura 60 <i>Detalles de pintura.</i>	62
Figura 61 <i>Arriera pintada.</i>	63
Figura 62 <i>Arriera todopoderosa.</i>	65

Figura 63 <i>Boceto sobre lienzo.</i>	65
Figura 64 <i>Avance de idea futurista.</i>	66
Figura 65 <i>Elementos de la pintura.</i>	66
Figura 66 <i>Grillos y saltamontes.</i>	67
Figura 67 <i>Volar al progreso.</i>	68
Figura 68 <i>Profundidad de pintura.</i>	69
Figura 69 <i>Detalles del tercer plano.</i>	69
Figura 70 <i>Pintura de plantas.</i>	70
Figura 71 <i>Mariposas pintadas.</i>	70
Figura 72 <i>Metamorfosis en las nubes.</i>	72
Figura 73 <i>Dibujo y pintura base.</i>	72
Figura 74 <i>El pintado de las plantas.</i>	73
Figura 75 <i>Pintura de plantas.</i>	73
Figura 76 <i>Agregado de los insectos.</i>	74
Figura 77 <i>Culminación de la obra.</i>	74
Figura 78 <i>El jardín de Taty.</i>	76
Figura 79 <i>Dibujo y pintura inicial.</i>	77
Figura 80 <i>Pintura de paleta.</i>	77
Figura 81 <i>Pintura de ciempiés.</i>	78
Figura 82 <i>Espiral con milpiés.</i>	79
Figura 83 <i>Fondo de obra precolombina.</i>	80

Figura 84 <i>Pintura de la cerámica.</i>	81
Figura 85 <i>Detalles de la cerámica.</i>	81
Figura 86 <i>Acabado de obra.</i>	82
Figura 87 <i>Sínfilo precolombino.</i>	83
Figura 88 <i>Pintura de ladrillos.</i>	84
Figura 89 <i>Boceto de título.</i>	84
Figura 90 <i>Título de la obra.</i>	85
Figura 91 <i>Pintura de araña.</i>	85
Figura 92 <i>Detalles y retoques.</i>	85
Figura 93 <i>Yo te asalto.</i>	86
Figura 94 <i>Boceto sobre lienzo.</i>	87
Figura 95 <i>Relleno de espacios.</i>	88
Figura 96 <i>Agregado de detalles.</i>	88
Figura 97 <i>Pintura del arácnido.</i>	88
Figura 98 <i>Delineado de partes faltantes.</i>	89
Figura 99 <i>Impactante encanto.</i>	90
Figura 100 <i>Dibujo sobre lienzo.</i>	91
Figura 101 <i>Pintura de fondo.</i>	91
Figura 102 <i>Pintura del rostro.</i>	92
Figura 103 <i>Pintura de araña lobo.</i>	92
Figura 104 <i>Delineado de obra.</i>	93

Figura 105 <i>En cualquier lugar y momento.</i>	94
Figura 106 <i>Boceto con pincel.</i>	95
Figura 107 <i>Pintura de fondo.</i>	95
Figura 108 <i>Agregados de formas.</i>	96
Figura 109 <i>Agregado de cochinilla.</i>	96
Figura 110 <i>Delineado de elementos.</i>	97
Figura 111 <i>Montaje de tela y listones.</i>	106
Figura 112 <i>Procesos de tensado, preparación y secado del lienzo.</i>	106
Figura 113 <i>Evidencia de preparación de lienzo y creación de obras.</i>	106

Resumen

El presente trabajo está basado en el arte y los artrópodos como fuente de inspiración, puesto que han existido diversas representaciones a través de la historia, lo que motivó a la creación de una serie de 10 obras inspiradas en estos estilos históricos y sus representaciones por medio de los artrópodos, también observando que un grupo de recursos definen una secuencia de obras en varios años, lo que crea un estilo. Por eso se realiza un estudio, basado en un conjunto de análisis prácticos de cada una de las especies, por medio de técnicas del dibujo, pasando por pasos como: el dibujo de sus características lineales y detalles; el uso del claro oscuro para conocer sus luces y sombras; el uso del color para conocer la paleta a usar y la elaboración de un boceto a mano alzada, que permita ampliar la idea de la obra, para detallarlo en un boceto con los colores definitivos, todo esto relacionado con la historia. Para su posterior realización sobre lienzos en mayor escala, por medio de técnicas como la pintura acrílica y su posterior redacción que puntualiza el proceso desde su investigación histórica, el método de dibujo usado y simbología hasta su finalización en pintura sobre lienzo.

Palabras claves: Artrópodos en Panamá, técnicas del dibujo, la pintura, la historia del arte.

Summary

The present work is based on art and arthropods as a source of inspiration, since there have been various representations throughout history, which motivated the creation of a series of 10 works inspired by these historical styles and their representations through arthropods, also observing that a group of resources define a sequence of works in several years, which creates a style. That is why a study is carried out, based on a set of practical analyzes of each of the species, through drawing techniques, going through steps such as: drawing its linear characteristics and details; the use of light and dark to know its lights and shadows; the use of color to know the palette to use and the preparation of a freehand sketch, which allows expanding the idea of the work, to detail it in a sketch with the final colors, all of this related to the story. For its subsequent execution on canvas on a larger scale, through techniques such as acrylic painting and its subsequent writing that specifies the process from its historical research, the drawing method used and symbology to its completion in painting on canvas.

Keywords: Arthropods in Panama, drawing techniques, painting, history of art.

Capítulo I

1.1. Aspectos generales

1.2. Planteamiento del problema

El dibujo y pintura de artrópodos es reflejado dentro de una obra, pero comúnmente no son los elementos principales dentro de la composición; estos forman parte de los objetos generales, que juntos brindan de significado a la forma primordial que se busca destacar. Ello no permite que brinden el conocimiento o pierdan prioridad, como ocurren con algunos artrópodos en algunas obras. De aquí la idea de resaltarlos porque son una fuente potencial, creativa y artística.

Aunque exista más información en el área de la entomología, o sea la ciencia que estudia los insectos, considero interesante hacer un estudio artístico; así nuestra investigación se enfocará en el dibujo y pintura, buscando obtener su importancia en el proceso de inspiración artística y conocimiento de la estructura de un artrópodo a través de una visión artística, por medio de técnicas y estudio del arte como del círculo cromático, el dibujo, la pintura, entre otros, las preguntas serían:

¿Cómo se pueden representar de manera artística las características que brindan los artrópodos?

¿Cómo transformar la información obtenida por textos y observación, en una obra que mantenga la esencia del animal estudiado?

¿De qué manera se pueden representar el artrópodo y su relación con la historia del arte, para desarrollar un dibujo artístico y creativo?

1.3. Justificación

Entre las razones que motivaron este trabajo están: El escaso conocimiento de los artrópodos y su enseñanza en el arte; por eso se busca principalmente el estudio de estos por medio de la creación artística.

Pues, pasa desapercibido en las aulas de clase, enfocándose en el estudio de otras cosas que percibimos como la perspectiva, la figura humana, etc. Siendo el tema de los animales, el estudio botánico o el estudio de los insectos, una cuestión necesaria para el artista y su necesidad de comprender o crear algo basándose en un tema, para poder crear hay que conocer aquello que deseamos tomar como referencia o pintar; después, el proceso creativo permite con esa información interpretar el arte final.

El hecho de que ese estudio casi creativo y artístico, visto como estudio entomológico, se establezca solo para la demostración y aprendizaje científico, no es algo negativo para el arte, porque podemos comprenderla por medio de la inclusión artística y ver la investigación de los entomólogos como una fuente inagotable de inspiración e información. En pocas palabras, siempre el arte estará para demostrar o agregar información necesaria, el arte como un medio que favorece mucho a las demás ramas de educación o investigación existentes.

El punto está en tomar estas fuentes previas de otras ramas de estudio, para desarrollar obras que sean fieles al arte y representarlas de una manera creativa sin perder su esencia, permitiendo realizar pinturas basadas en sus características físicas, colores, formas, habitat; también relacionarlas con el dibujo, la pintura y la historia del arte.

1.1. Objetivo general

- Demostrar el potencial de los artrópodos como inspiración en la creación artística, presentando un método de estudio para la comprensión de estos por medio del dibujo y la pintura.

1.2. Objetivos específicos

- Expresar por medio del arte que los artrópodos, pueden ser estudiados de una manera artística.
- Desarrollar un procedimiento por medio del dibujo para comprender los artrópodos.
- Crear obras que muestren el aprendizaje obtenido en su estudio por medio de la pintura.

1.3. Delimitación

Las técnicas usadas para la elaboración de esta investigación fueron las del dibujo y la pintura.

1.4. Área donde se desarrolló la investigación

El trabajo se desarrolló en la República de Panamá, enfocándonos en las especies encontradas en la provincia de Panamá Oeste.

1.5. Limitaciones

Poco desarrollo entomológico descriptivo de los artrópodos en la República de Panamá ya sea escrita, dibujada por medio de la ilustración o su actualización de textos, en caso de su existencia, que facilitarán la investigación y descripción de especies dentro del país.

Capítulo II

2.1. Marco teórico

2.2. Línea histórica de obras y estilos de arte, donde son representados los artrópodos.

A través del tiempo, los artrópodos han estado presentes en diversas comunidades o civilizaciones, ya sea con una concepción mística como se han visto reflejado en los diversos continentes como Asia, África o América, y esto es gracias a la representación del arte. (Atencio & Collantes, 2023).

La primera ilustración se encuentra en el año de 1928, en una cueva en Trois Francia, que es un fragmento de bisonte grabado, donde se pueden apreciar muchos animales, entre ellos: Una langosta con su cuerpo exterior detallado, en posición previa a un salto. En las pinturas rupestres de la cueva de la araña en Bicorp se observa a un hombre intentando recolectar miel de una colonia de abejas; esto muestra el interés del ser humano en retratar por medio del dibujo, la ilustración y la pintura la fauna que lo rodea; por otro lado, en Egipto la abeja es relacionada con la diosa Neith y el escarabajo con el dios Khepri, cambiando la visión a algo más celestial. Algunos motivos que impulsaron la investigación de artrópodos fueron las molestias que causaban en la salud de las personas, los cultivos entre otros. Fue entonces en el siglo XVIII y principios del XIX que la entomología tomó auge como una actividad relevante socialmente y las ilustraciones de dicha época fueron realizadas por medio de dibujos, grabados, acuarelas, lápices de colores entre otros materiales. (Sistach, 2019).

Se pueden destacar textos como el código de Metz del siglo IX, un texto que relata la astronomía vista desde la época colonial, con características de manuscrito iluminado. En varias de las páginas se puede observar la descripción de las constelaciones, sobre ellas la imagen que las representa y en una de ellas se puede ver un crustáceo un poco deforme, en este caso un cangrejo. Así se pueden encontrar en diversos textos o manuscritos iluminados

entre las páginas y los distintos dibujos que ilustraban mariposas, orugas, crustáceos, entre otros más. (Montes, 2022).

Figura 1

Código de Metz

Nota: Adaptada de *Mundos iluminados la historia global de España en 12 códices extraordinarios*, pág. 62, por Luis Francisco Montes, 2021, https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/PublicacionesOficiales/AF_Mundos_iluminados_WEB.pdf

En el Renacimiento podemos destacar a Leonardo da Vinci y sus estudios en sepia, donde destacan diversos trabajos de libélulas o caballitos del diablo y estudio de cangrejos.

Posteriormente, en el Barroco destacan las naturalezas muertas, obras donde se representaban envases con flores, alimentos, cráneos, etc. Retratados en un tiempo determinado, se pueden observar insectos entre los elementos. Es el caso de la obra de Jans Brueghel el viejo, "ramos de flores en vaso". Se ve que entre los elementos principales están las flores, pero hay que fijarse en los detalles de la obra porque se puede encontrar una gran cantidad de artrópodos como: Libélulas, mariposas, escarabajos, mosquitos y orugas rodeando el florero, lo que lo hace mucho más interesante. (Hurtado, 2019).

Figura 2

Naturaleza muerta de Brueghel el viejo

Nota: *Un florero lleno de elementos naturales o plantas que esconden diversas especies de insectos, tomada de naturaleza muerta, Guillermo Hurtado, 2019, <https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.2019.83.1567>*

Van Gog con el postimpresionismo realiza obras de polillas y lo describe en cartas así:

Ayer dibujé una gran mariposa nocturna, bastante rara, que se llama la cabeza del muerto, de un colorido distinguido y asombroso, negro, gris, blanco matizado de reflejos acarminados o que giran vagamente sobre la verde oliva; es muy grande. Para pintarla hubiera tenido que matarla y esto era una lástima, con lo bello que era el animalito. (Hernández, 2020, p.40).

Figura 3

Polilla de Vincent Van Gog

Nota: Óleo sobre lienzo, donde se puede observar a una gran polilla de la familia de los insectos. Adaptado de Vincent Van Gogh, el alma japonesa de Arlés, por Daniel Martín Hernández, 2020, <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20106>.

El arte Nouveau siglos después integró dentro de sus obras insectos de manera ornamental y basada en la naturaleza. En una litografía de Alfons Mucha, llamada zodiaco se puede observar a una dama ataviada de joyas, detrás en un aro todos los 12 signos del zodiaco, una langosta y un escorpión dibujados como parte del fondo que muestran los 12 signos del zodiaco, además, de mostrarlos de manera lineal tal y como son, relacionado a su simbología dentro de la litografía. (Vergara, 2020).

Figura 4

Los signos del zodiaco de Alfons Mucha

Nota: Adaptado zodiac Alphonse Mucha [Fotografía], por Dahnssmel, 2022, <https://www.wikiart.org/en/alphonse-mucha/zodiac-1896>, dominio público.

En el tiempo de Dalí y el surrealismo se puede observar que sus obras, a pesar de no ser poco comprensivas, reflejan mucho las mariposas. Estas forman parte del grupo de los insectos; se les puede ver como velas para los barcos, representando la maternidad, de una manera natural o deformes, como molinos de viento, como hojas de flores. También se pueden observar saltamontes. Un ejemplo donde se usaron fue en la creación de los carteles del congreso de la seda de 1950 y 1957. (Dorrego, 2020).

Figura 5

Obras de Dalí para el congreso de la seda.

Nota: Adaptada de la relación de Dalí con la Seda [Fotografía], por de Sheila Dorrego, 2020, <https://www.casadelaseda.com/es/blog-relacion-dali-seda/> dominio público.

Luego en el siglo XXI, el arte evoluciona y se puede observar su diversidad al solo indagar sobre los artistas contemporáneos; todo parece ser un tema para la creación artística desde lo más mínimo. De tal manera que se puede observar la influencia de los artrópodos en el arte, como parte de los elementos de una composición, mostrando aspectos simbólicos, místicos o simplemente como parte de un conjunto de elementos.

Lo que demuestra que se han observado en las obras desde la prehistoria, hasta el siglo XXI, realizados en obras de acuarela, óleo, sobre piedras, esculturas y ahora en el arte digital.

2.3. María Sibylla Merian artista y antropóloga

María nace el 2 de abril de 1647; su padre fue Matthaus Merian, que fue un artista, creó textos sobre viajes a través del mundo, topografía e ilustraciones bíblicas. Su madre fue Johanna Catharina, quien tras la muerte de su padre se volvió a casar con Jacob Marrel, el que sería mentor de María, quien desde muy pequeña a sus 10 años le enseñó técnicas como el óleo, el pastel, calcografía, acuarela y el grabado sobre planchas de cobre.

María se casó con un aprendiz de su padrastro a sus 18 años; se mudó a Núremberg donde abrió un taller de pintura para mujeres, algo que no estaba permitido en la época. Creó también un taller de venta de telas pintadas; ahí inicia el interés por la observación de orugas, mariposas y plantas; donde publica *Florum* de 1675 a 1680, dirigido a jóvenes que buscaban dibujar y como inspiración para realizar en telas o bordados. Después comienza a dibujar las fases de los artrópodos que encontraba; se une junto a sus hijas y su madre a una comunidad labadista para poder liberarse de su marido, en ese tiempo la producción de su arte fue mucho menor.

Luego se trasladan a Ámsterdam a sus 43 años, donde realizó muchos más estudios sobre moluscos e insectos; realiza su viaje a Surinam, para esto vendió gran parte de sus colecciones, fue junto a su hija y algunos esclavos quienes le apoyaban en las búsquedas de la selva húmeda o calurosa adentro, así durante años investigó mucho más sobre las diversas especies, un estudio acompañado de la investigación y el cuidado o crecimiento de cada uno de los insectos; los alimentaba y tenía en condiciones necesarias; esto era crítico para otros investigadores, ya que priorizaba en los animales. María vuelve a Ámsterdam llena de información y dibujos; tras recuperarse realizó una gran exposición de su trabajo. Publica su trabajo más importante llamado *Metamorphosis insectorum surinamensium*. Laboró arduamente hasta 1715 cuando sufrió una apoplejía, lo que le limitó la movilidad, pero siguió pintando hasta el 13 de enero de 1717.

Su hija después de eso siguió con el legado de su madre y terminó de publicar varios de sus estudios, los cuales fueron comprados por el Zar de Rusia Pedro el Grande. (Sistach, 2019).

2.4. El arte y su importancia en la ilustración científica

La ilustración crea un puente entre el arte y la ciencia, buscando comunicar mensajes mediante la representación visual de forma clara, concisa u objetiva sobre un tema,

espécimen, situación o proceso, valiéndose de diversos diagramas o esquemas. (Mosquera, 2019).

Dicho esto, podemos mencionar que el arte es visto como una especie de bitácora muy necesaria en el desarrollo de la ilustración; si nos fijamos, el arte se puede ver en los diversos escritos, que muestran el estudio de los artrópodos, elaborados por ilustradores, coleccionistas, entomólogos o aventureros, pues, han recurrido a las técnicas del arte para manifestar sus avances y ejemplificar sus descubrimientos.

Algunas técnicas usadas son:

El grabado, la calcografía, las acuarelas, los lápices de colores, el uso de tintas, el uso del claro oscuro, pasteles de óleo, pintura al óleo entre otras. (Sistach, 2019).

2.5. Términos relevantes para el desarrollo y creación de pinturas

Para el desarrollo investigativo, de los animales o la búsqueda de información, se tomaron términos que permitieron ampliar, conocer las características o subdivisiones necesarias para lograr una mejor organización, entre esos está la rama de la ciencia de la zoología llamada entomología.

Entomología: Esta es una rama de la ciencia que estudia a los grupos de artrópodos, su papel en la salud humana, en el ámbito agrícola y forestal; la misma busca conocer su morfología, taxonomía, procesos de reproducción, hábitad, alimentación, manejo y control (Ortiz, 2019).

Artrópodos: Son pequeños animales que podemos encontrar en todas partes, estos tienen características comunes como un exoesqueleto compuesto por una cutícula externa no celular, la epidermis y la membrana basal. No son como los demás animales más grandes que poseen esqueleto y huesos, al igual que ellos se dividen en terrestres, acuáticos y aéreos. (Ortiz, 2019).

Existen cuatro grupos principales de artrópodos:

Los insectos: Son los más evolucionados, en los que la cabeza está fusionada, por varios segmentos, antenas, piezas bucales, tórax y abdomen, entre ellos están: las hormigas, avispas, cucarachas, etc.

Miriápodos: Son los artrópodos más simples y primitivos, ya que solo cuentan con cabeza y tórax, entre ellos están: los mil pies, los ciempiés, los sínfilos, etc.

Arácnidos: Presentan la cabeza y el tórax fusionados, poseen patas, entre ellos están: las tarántulas, los escorpiones, etc.

Crustáceos: Viven en cuevas en la profundidad del mar, son marinos, entre ellos están: los cangrejos, las langostas y otros más. (Fernández, 2022).

2.6. Características de los movimientos y estilos artísticos según obras

1-Arte bizantino: En el tiempo medieval, predomina el uso del mosaico, una de las más nobles y complejas técnicas de decoración de la antigüedad, llena de color y textura, que exaltaba a personajes políticos, propaganda, verdades de la fe o relatos anagógicos y místicos; esta técnica, también llamada técnica musivaria, proviene desde los tiempos mesopotámicos donde se usaban piezas de cerámica pequeñas horneadas y pintadas, que decoraban el suelo, muros, columnas u otras estructuras; posteriormente, los griegos adoptan esta técnica y poco después los romanos la usan también; así llega a su máximo esplendor. Entre los materiales usados estaban teselas de mármol, vidrio, nácar, cerámicas vitrificadas, etc.

Para su creación existía un grupo completo de artesanos; cada uno era parte del proceso, desde cortar la piedra, dibujar el diseño a realizarlos en las paredes; este arte se caracteriza por el uso del oro, dando así un brillo inigualable, simbolizando la luz y la divinidad; la unión de estas piezas forma obras complejas y detalladas, con ausencia de perspectiva, rigidez de las figuras y otras características como: la frontalidad en los cuerpos, naturalidad o falta de realismo, simetría y aspecto hierático. (Rigueiro, 2020).

2-Futurismo: Movimiento que inicia con los años 1890, fue una época de auge de industrialización, aportes científicos y modernismo, donde el avance era muy notable en poco tiempo; todo inicia con un escrito en el periódico "Le Fígaro" de París por Marinetti, llamado el manifiesto surrealista del 20 de febrero de 1909, y hace una invitación a una nueva forma de vida.

Esto causa que en diferentes ámbitos se vea reflejada la idea futurista de dicho manifiesto en áreas como la literatura, el teatro, la moda, la arquitectura e incluso la invención de un partido político; dicho movimiento tuvo un gran auge durante 10 años.

Se creó un nuevo concepto de belleza; ya no era lo clásico, sino la "belleza mecánica" inventada por Marinetti; el arte debía tener relación con el momento y lo activo, no con el pasado, refiriéndose a las galerías y los museos, exaltando de manera divina a las máquinas. Por mencionar características dentro de la pintura están: la exaltación a la guerra como medio transformador social, la velocidad de los vehículos, el dinamismo del avance en constante crecimiento, el bullicio o ruido que las grandes ciudades reflejaban, el movimiento relacionado con el progreso, la modernidad que estas acciones dejaban a su paso; se pueden observar la simultaneidad o compenetración de planos y colores llamativos o puros. (Romero, 2019).

3-Arte románticista: Movimiento que se desarrolló a principios del siglo XIX en Francia y en Inglaterra, que plasmaba los sentimientos de manera individual, lo que percibía el ser humano ante lo que veía; destacan las pinturas de paisajes, con mensajes políticos, míticos, religiosos o poéticos, relacionados con la muerte y la naturaleza. Entre sus características están: el predominio del color sobre el dibujo, el uso de las composiciones diagonales, las líneas curvas, el dinamismo de la época ante las ideas clásicas, el contraste entre luces y sombras; a veces un protagonista muestra serenidad y a su alrededor se encuentra un caos, buscando conmover, causar nostalgia, incertidumbre y melancolía.

El movimiento de la naturaleza salvaje fue reflejado por medio de obras que mostraban en su fondo un paisaje que complementa la composición, ya sea en caos o en tranquilidad, dependiendo de la situación; la muerte también se ve reflejada en obras, sin importar mostrar lo grotesco, la putrefacción de los cuerpos, el canibalismo, la desesperación, la pequeñez del ser humano, la demencia y su desgaste por la vida. (Taranilla, 2020).

El patriotismo se ve en las distintas obras que describen ciudades o lugares de diferentes naciones; además de mostrarlos de una manera sublime: avalanchas, tormentas, el mar infinito, naufragios, el misterio de la noche, la calma o la intranquilidad de la oscuridad y la muerte. (Robles, 2019).

4- Naturaleza muerta y vanitas: Considerada como género menor, pintura de adorno de la pintura del barroco; dicha denominación viene de Nature morte en francés, que se asemejan más al español:

“La palabra “naturaleza” se origina de la palabra latina natura, que procede de natus, participio del verbo nasci, cuyo equivalente en español es “nacer”. Como lo contrario de nacer es morir, la frase “naturaleza muerta”, sin llegar a ser un oxímoron, desprende un aire de paradoja, incluso de crueldad. Llamar “naturaleza muerta” al cuadro de un inocente frutero nos deja con una inquietud que mueve a la reflexión sobre la vida y la muerte”. (Hurtado, 2019, p.182).

Algunas características generales observadas en la naturaleza muerta pueden ser: la presencia de plantas vivas y muertas se debe a que eran retratadas con el pasar del tiempo; en ellas siempre se incluía la presencia de algún ser vivo, en bodegones con alimentos, frutas y vegetales, otros elementos como monedas, anillos etc. La presencia de cráneos mostrando la fugacidad de la vida, como se explica en el siguiente texto:

Es así como del género de la naturaleza muerta y en particular, de los floreros se desprendió el subgénero de las vanitas. Se retratan cráneos u otros objetos semejantes que significan no sólo la brevedad de la vida, sino la vanidad de las cosas humanas. (Hurtado, 2019, p.183).

5-Surrealismo: Un término que Guillaume Apollinaire patenta en 1917, este estilo busca la creatividad desde lo más interno del ser, dando así gran relevancia a los contenidos individuales o lo subjetivo; gracias a esta influencia, Bretón en 1924 publica el manifiesto surrealista, conocido como un texto que sienta las características base y lo describe como:

“Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón ajeno a toda preocupación estética o moral”. (Rocha, 2021, p18 citado por Casado, 2017).

Así establece la conexión que debe tener el sujeto y su inconsciente; el artista se desprende del mundo que lo rodea y se basa en su sentir, su pensar como referencia, pero no es fiel a la realidad, en otras palabras:

“El surrealismo, se convirtió en una corriente artística importante en Francia y una de sus características principales es que busca la representación del contenido imaginario del inconsciente.” (Rocha, 2021, p.16).

6-Arte precolombino panameño: En Panamá uno de los lugares más relevantes de investigación arqueológica es el sitio del caño en la provincia de Coclé, que está lleno de entierros funerarios y también uno de los sitios donde se han encontrado más objetos precolombinos panameños, como cerámicas o joyería, además de restos humanos, el espacio contiene una gran cantidad de osamentas y con ellas una cantidad de objetos enterrados. La

forma en que los antiguos panameños usaron para expresar lo que querían preservar fue a través de petroglifos sobre piedras a lo largo de la nación, muchos con características zoomorfas, antropomorfas, geométricas o espirales.

Este sitio posee una gran cantidad de piezas cerámicas realizadas con barro de los Coclé, un grupo de guerreros que dominaron el valle de Río Grande y sus mediaciones en el 750 D.C hasta el año 1,000. En esta región se usaba el color morado, muy diferente a la abundancia del color rojo, el negro y el marrón. (Novoa, 2016).

7-Arte urbano o Grafiti: Palabra que fue usada para las inscripciones en Roma; así el hombre ha buscado plasmar una forma de expresarse, ya sea en muros, cavernas etc. Considerada como una expresión visible en diferentes superficies o espacios, como una apropiación de áreas no urbanas con arte sobre crítica social, política, etc. (Gándara, 2020).

Algunos ejemplos a modo de demostración del uso del arte en la historia son las inscripciones sobre diversas paredes en Pompeya, a Hernán Cortez le rallaron una pared blanca donde vivía con mensajes de crítica o burla; el arte se vuelve más fuerte cuando contesta a diferentes eventos sociales, en el movimiento estudiantil de mayo 6 en Francia, donde el arte fue clave para publicar los ideales que ellos deseaban mostrar. Pero todo cambia cuando este arte se une al hip hop, el rap y el break dance en los años 70, posteriormente, la aparición de la pintura en aerosol permitía a estos artistas abarcar mucho más. Es relacionado también con las bandas de gansters; surgen los tags que son firmas en distintos lugares escritas por los llamados writers; a medida que tomaban importancia, se desarrollaron, agregando colores o mejorando.

Del grafiti relacionado con el hip hop nacen los masterpieces, grandes logos y textos, donde se crean nuevos estilos de letras; en 1971 se realizó la primera exposición de grafitis, organizada por la UUA o UGA (united graffiti artist/united urban artist). La

comercialización fue aceptada por algunos artistas, pero otros se opusieron; así fue como poco a poco el grafiti fue proliferándose desde el siglo XX al XXI. Aún en la actualidad, existen y aumentan los artistas que, de una manera más elaborada y gracias a los avances en la producción de materiales, han mejorado y elevado al grafiti como un arte relevante. (Gándara, 2020).

8-Art Nouveau: Arte nuevo en español nace en la última década del siglo XIX hasta principios del siglo XX en Reino Unido con el diseñador William Morris, fue llamado de diferentes maneras en distintos países, pero compartiendo las mismas características, llamado también modernismo, surge posterior al agotamiento de movimientos clasistas, que fue adoptado por la sociedad burguesa. Inspirado en artistas prerrafaelistas, estampas japonesas, la naturaleza y su vegetación, basado en la fluidez y los movimientos constantes, el mismo tiene mayor impulso en la exposición universal de París 1900, trayendo a miles de visitantes durante la belle époque y la realización de la estación de tren por Héc tor Guimard, en el arte se pueden descartar a Audrey Beardsley y Mucha. (López, 2021).

De Alphonse Mucha podemos ver las características más comunes del arte como es mencionado:

“La profusión de formas curvas y redondeadas, la asimetría la predilección por el uso de la figura femenina en su actitud sensual”. (Sala, 2024).

Mucha destacaba mucho los detalles y símbolos, dejando en sus obras dibujos o elementos que junto al personaje principal dan sentido a la obra; las mujeres tenían características y poses sensuales para la época, siendo la protagonista en todas sus artes; así lo demuestra en su secuencia de carteles llamada las estaciones. (Sala, 2024).

9-La caricatura: Se encuentra en casi todos los movimientos y estilos artísticos, adaptándose a cada uno de ellos, se ha visto en el modernismo, Art- deco, surrealismo,

Dadaísmo, expresionismo, neo cubismo, realismo, realismo crítico y el cubismo. Esta puede tener distintos temas, ya sea política, social, costumbrista; también posee estilos, que pueden ser deforme, simplificada, amplificativa con la fisonomía comparada con los animales, etc. En España, la prensa ilustrada del siglo XIX inicia con caricaturas sobre la crítica a la invasión napoleónica, empiezan a aparecer firmadas por diversos caricaturistas en las diversas revistas, por mencionar algunas como Cu-Cut (1902-1912), la campana de gracia (1870-1939), Madrid cómico (1880-1912), Buen Humor (1921-1931), Gedeón (1895-1912), entre otras más. (Collado, 2019).

Entre algunas de las características más destacadas están la deformación de los cuerpos, la lejanía o exageración de la realidad, la crítica o la burla a los eventos sociales, estas pueden tener color o no.

10-El arte pop: Aparece en la época de 1950, cuando en las obras de Jasper Johns empiezan a aparecer objetos populares de la cultura; ya en 1960 se desarrolló mucho más, con la constante elaboración de imágenes que favorecía a los artistas, quienes a través de las diversas representaciones figurativas lo muestran en collages, ensamblajes etc. Algunos elementos retratados eran botellas de soda, latas, banderas, símbolos tipográficos, viñetas tipo comic, entre otros más. Algunos de los medios y técnicas de arte usadas para presentar el arte fueron la serigrafía, la pintura, la transmisión por televisión, la creación de carteles, las instalaciones, el video, el diseño gráfico y el collage. (Dixon, 2018).

Basado en el constante consumismo de las clases sociales de Estados Unidos, el arte pop en pocas palabras es una crítica y exaltación. Andy Warhol es uno de los grandes pioneros de este estilo artístico, crea en new york la fábrica en 1964 de la cual salieron muchas de las obras que destacan en el pop art, inicio usando la técnica de la línea seca, que se realizaba al colocar tinta en el papel y lo secaba aun húmedo, lo que le permitió crecer en la industria

del diseño, la gran mayoría de su arte fue realizado por medio de su destreza en la publicidad, diseño, fotografía, grabado, cine y el teatro. (Sadurní, 2023).

Capítulo III

3.1 Métodos o técnicas de dibujo usados; para la comprensión de los artrópodos y creación de bocetos.

Estudio de campo: Basado en los tipos de artrópodos, se tomaron fotografías en la provincia de Panamá Oeste y Panamá Centro, desde un acercamiento natural en diferentes fases del año; de los diversos insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos encontrados; posteriormente se seleccionan para las obras.

Etapas de estudio por medio del dibujo.

Como los artrópodos se dividen en 4 grupos, incluyen algunas de las especies dentro de la gran cantidad que lo componen, siendo 4 estudios por medio del dibujo de los insectos, 2 de miriápodos, 3 los arácnidos y 1 de los crustáceos. Basándose en sus características físicas, color, habitat, texturas, volumen entre otras más, este método de estudio práctico se desarrolló por medio de etapas y técnicas del dibujo.

Etapas y desarrollo de obra:

1. **Dibujo lineal:** Se realiza dibujos a lápiz mostrando las distintas partes del artrópodo y tratar de comprender como están compuestas, etc.
2. **Estudio en grises:** Se busca conocer las zonas con luz y las con sombras más determinantes, así también se observan que partes poseen más volumen que otras.
3. **Estudio a color:** Se analiza si predominan, los grises, los cálidos o fríos, basado en el círculo cromático y su teoría, se realiza un dibujo con los lápices de color.
4. **Pre boceto y boceto de obra:** Se hace un bosquejo a mano alzada para obtener ideas de los datos obtenidos en prácticas anteriores, simultáneamente por medio de una

investigación del estilo o tiempo histórico del arte, se determina uno que pueda compartir características similares o se crea conveniente.

Por último, se establece un boceto que será llevado directo al lienzo, se usan lápices de colores para determinar los colores y su disposición.

3.1.1. Estudios de dibujo de insectos

1-Hormiga arriera: Estos pequeños insectos son conocidos comúnmente como plagas que acaban con las plantas, mejor conocida como arrieras, llamadas también depredadoras, estas cargan diferentes tipos de hojas, las almacenan y de ellas se crean hongos que sirven para su alimentación. Con base a la observación y la información de las arrieras se realizaron bocetos para su análisis visual y práctico. (Valencia & Duque, 2020).

Figura 6

Hormiga arriera boceto 1

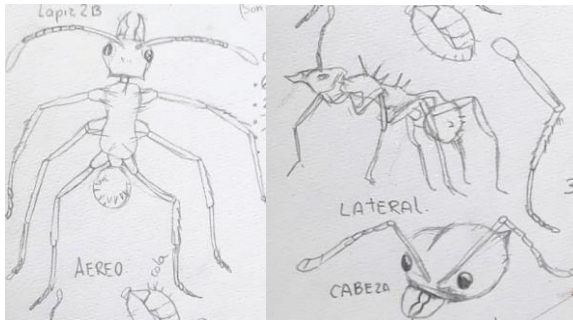
Nota: foto que hice de hormiga llevando una flor de haba, que acaba de cortar.

Etapas y desarrollo de obra

1. **Dibujo lineal:** Estudio del insecto de manera detallada, se dibuja a la arriera con lápiz 2b sobre una página, de manera lineal, destacando las partes más relevantes del insecto. En este proceso se hace un análisis descriptivo y exacto del insecto, para ver todas sus partes, cuáles destacan más que otras, para así determinar su estructura, en este caso vistas aéreas y laterales, detalles de algunas partes como lo son: la cabeza, las patas y la cola, para así conocer más detalles, al igual que aprender a dibujarla.

Figura 7

Dibujo de arriera.

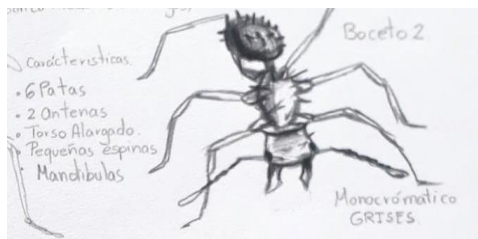

Nota: Dibujo lineal en diferentes posiciones del insecto.

2. **Estudio en grises:** Se procede a realizar un dibujo monocromático para conocer el manejo de las luces y sombras, determinar volumen; en este caso, al tener 3 segmentos con forma circular y púas, destacan las luces en dichas esas áreas dependiendo de la dirección de la luz; esto facilita la compresión, basado en el dibujo lineal, se realizó en otra posición y utilizó lápiz de color negro.

Figura 8

Arriera luces y sombras.

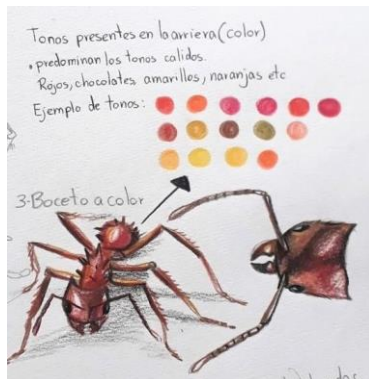
Nota: Imagen con características y claroscuros de arriera.

3. **Estudio a color:** Se realiza un análisis de color en el artrópodo; se establece una paleta de colores; en el caso de la hormiga arriera se observó que predominaban los tonos cálidos, siendo estos los posibles tonos a utilizar.

Se realizó un dibujo tanto de su cuerpo en otra posición y de partes como la cabeza, usando tonos cálidos y se agregaron colores como el negro o chocolates oscuros.

Figura 9

Arriera a color

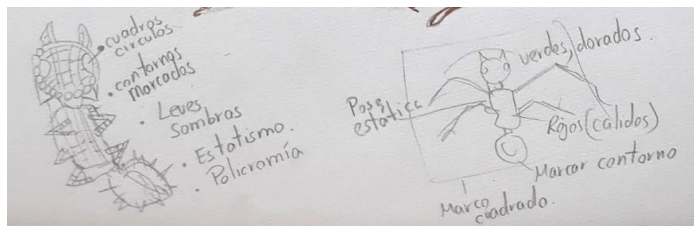
Nota: Colores encontrados en el insecto y dibujo a color.

3.1.1.1. Pre-boceto y boceto de arriera:

Según lo visto durante el análisis se busca relacionar al insecto con un estilo artístico y se procede a realizar un boceto o idea de la composición final, en este caso se busca relacionar a la arriera con el arte bizantino.

Figura 10

Pre-boceto y boceto de arriera.

Nota: Idea del boceto y descripción escrita de la misma.

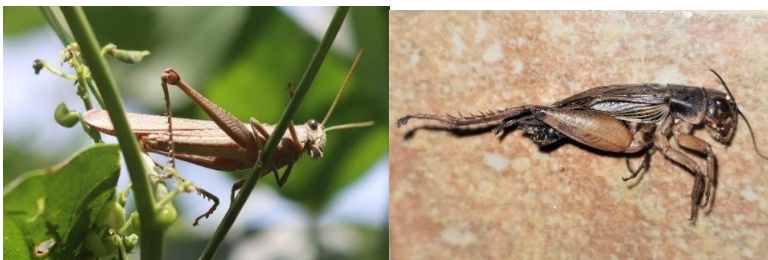
Se procede a realizar el boceto sobre un papel, mostrando algunas características principales, también se colocan los colores a usar esta vez con lápices de colores, para posteriormente realizarla en el lienzo, se busca que sea colorida dejando el centro más claro y los costados con tonos un poco más oscuros, pero no tanto.

Figura 11*Boceto lineal y a color*

Nota: Dibujo por medio de líneas, boceto con cuadrados y color.

2-Saltamontes y grillos: Poseen tamaño mediado o grande, con mandíbulas masticadoras; algunos como los saltamontes o chapulines viven entre las plantas alimentándose de las hojas; por otro lado, los grillos son cavadores, viven bajo tierra alimentándose de raíces o plantas, consideradas plagas en los cultivos comparten características como las antenas; algunos poseen de 1 a 2 pares de alas, 3 pares de patas, siendo las dos primeras cortas y las últimas más largas o grandes.

Su diferencia está en su estructura, siendo los saltamontes más largos, en comparación de los grillos que son más pequeños; su cuerpo más aplanado, con alas más pequeñas o sin ellas. (Jiménez- Martínez, 2020).

Figura 12*Saltamontes y grillos.*

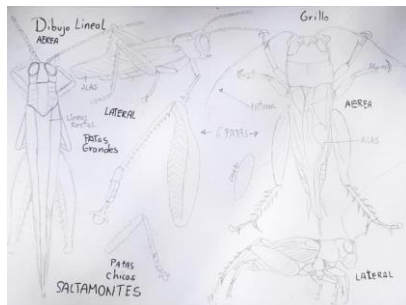
Nota: fotografías tomadas por mí, de saltamontes en una planta de haba y grillo

Etapas y desarrollo de obra:

1. Dibujo lineal: Se realizó con lápiz 2b sobre papel; primero se examinó al saltamontes solo con dos vistas, la aérea y la lateral; se detallaron partes como las patas traseras y las delanteras; a un costado en vista aérea se dibujó el grillo de cuerpo completo y lateral, siendo este más ancho y menos estilizado en forma que el saltamontes. Se notó que uno poseía alas más largas y la otra más cortas, al igual que su diferencia en los tamaños.

Figura 13

Dibujo lineal de ambos insectos.

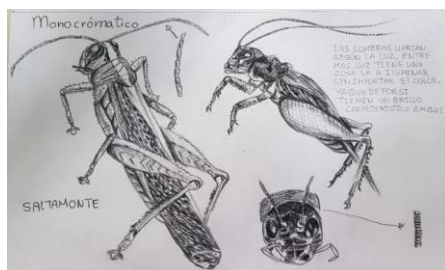

Nota: Grillo, saltamontes lineales, de vista área y lateral.

2. Estudio en grises: Con lápiz de color negro se realizó el dibujo del saltamontes en vista 3/4, en tonos grises, ya que este insecto posee demasiados detalles; la vista se usó para destacar un poco su forma lateral y aérea, igual que muchas otras. Se realizó de forma lateral el grillo y se detallaron sus antenas y estructura frontal de cabeza.

Figura 14

Detalles monocromáticos.

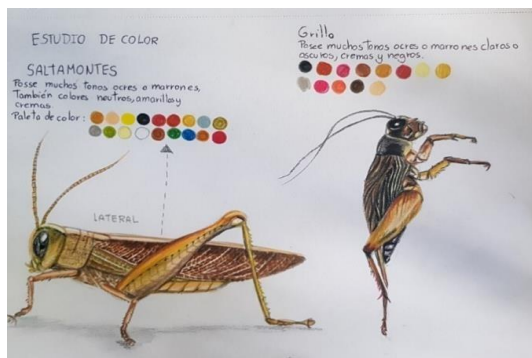
Nota: Dibujo de ambos insectos con luces y sombras.

3.Estudio a color: En el saltamontes se puede observar que predominan los tonos marrones u ocre, ya sean más claros u oscuros, al igual que son visibles los cremas, amarillos, verdes y el uso de colores neutros, esta especie no posee muchos colores en comparación a otras. El grillo se realizó a color de manera lateral; en él predominaban los tonos cremas, marrones, ocre y negros.

En el proceso se pudo observar que uno posee más gama de colores y varía en tonos, mientras que el otro es de tonos más oscuros y tenues.

Figura 15

Saltamontes y grillo a color.

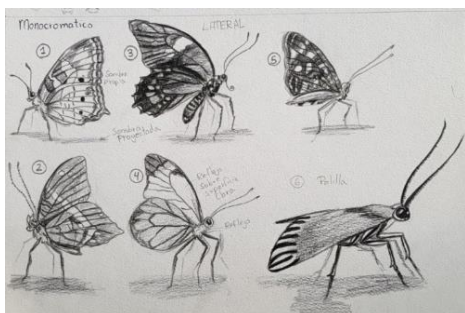
Nota: En el lado izquierdo un saltamontes y su paleta de colores al derecho un grillo y su paleta de colores.

3.1.1.2. Pre boceto y boceto de saltamontes y grillo:

A partir de líneas y basado en la investigación realizada, se relacionó a estos insectos con el movimiento del futurismo y por los colores que se observaron en el estudio con lápices de colores, se realizó a mano alzada con lápiz 2b la idea a realizar, al igual que se usó lápices de colores mezclados con tonos más oscuros, con tonos cálidos y colores fríos, pero con un aspecto un poco sucio a la vista por las combinaciones con el negro.

Figura 19

Detalles en claroscuro.

Nota: Vista lateral de cada mariposa, detalles de su tronco antenas y demás.

3. Estudio a color: Primero con las mariposas, empezando a detallar la paleta de colores de cada una, luego se dibujaron y pintaron según la paleta, se fueron detallando sus colores en vista aérea con las alas extendidas, se notó mucho el uso de colores cálidos en su mayoría y el poco de los colores fríos; el uso de colores neutros, marrones, rojos fue lo que más se vio en el caso de las mariposas estudiadas.

La mariposa número 1 fue una de las más claras de todas y presentó una gama más amplia.

La mariposa número 2 presentó una paleta muy marrón; casi en su totalidad presidían mucho los colores chocolates, ocre, rojos y cremas.

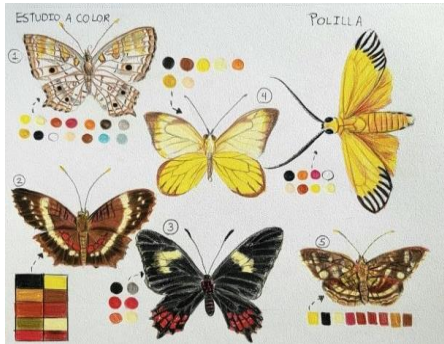
La mariposa número 3 fue una de las más oscuras, ya que en su totalidad tenía color negro que es neutro, tonos cálidos como el rojo, amarillo, amarillo pastel y un rojo anaranjado.

La mariposa número 4 posee en su totalidad colores cálidos, ya que predominan el color crema y amarillo pasteles; igual tiene partes en chocolate donde hay presencia de neutros.

La mariposa número 5 en su totalidad tiene colores oscuros, rojos, marrones y otros más claros en menor cantidad, como amarillo y crema.

Figura 20

Mariposas a lápiz de color.

Nota: Mariposas con su color y paleta de color, de vista aérea.

3.1.1.3. Pre boceto y boceto de mariposas y polillas:

Se colocaron las mariposas de manera aleatoria para probar el espacio y definición donde irían, las más grandes en el fondo y las más pequeñas en planos más cercanos y la polilla en un lugar oscuro, está basado en el movimiento romanticista que destaca la naturaleza y su grandeza ante el hombre.

Figura 21

Mariposas en el boceto y pre boceto

Nota: Dibujo y organización de los elementos a mano alzada y disposición de los elementos en el boceto a color final.

5-Escarabajos y mariquitas: Es conocido como coleóptero, el grupo más amplio dentro de la orden de los insectos, dentro de él se pueden encontrar especies con gran tamaño y pequeñas. Considerados todos como plagas para la agricultura; sus características físicas

varían según la especie; estos constan con 3 pares de patas, algunos son alados; por otra parte, hay otras especies con características distintas como los hemípteros, en este caso se pueden observar las pequeñas chinches. (Jiménez- Martínez, 2020).

Figura 22

Escarabajos, mariquitas y chinches.

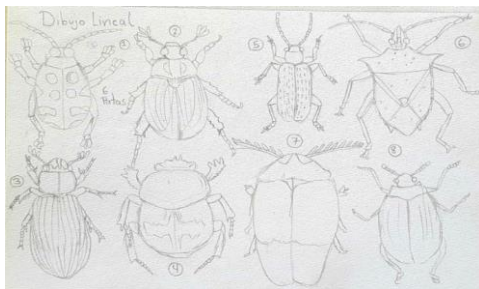
Nota: imágenes que capture de escarabajos y diferentes mariquitas que existen en color y forma.

Etapas y desarrollo de obra:

1. **Dibujo lineal:** Se escogieron ocho insectos de distintas familias, entre ellos: escarabajos, las conocidas mariquitas, chinches, entre otras, en una vista aérea y lineal, se enumeraron para distinguirlas unas de otras.

Figura 23

Escarabajos y otros insectos.

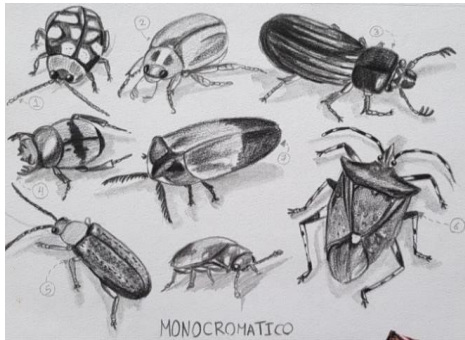

Nota: Ocho insectos enumerados y dibujados de manera horizontal y lineal.

2. **Estudio en grises:** En la misma posición y en vista lateral se definieron los que eran más claros que otros, siendo el 6 y el 3 los más oscuros y los demás más claros, aunque ellos tengan la característica de brillar y que ese brillo cambie según la dirección de la luz.

Figura 24

8 insectos en tonalidad monocromática.

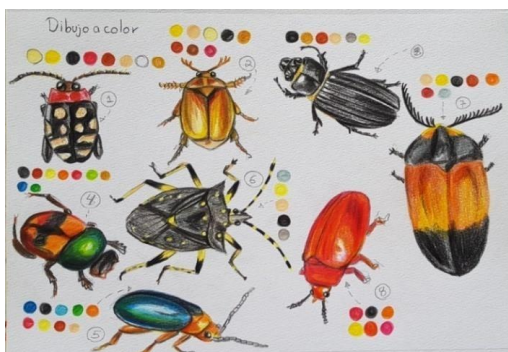

Nota: Insectos en grises de manera lateral y diagonal.

3. **Estudio a color:** Se observan mejor los colores de cada uno de ellos, el conjunto de insectos posee muchos tonos cálidos como el 2, 8 y otros contrastan con colores como el negro. Podemos mencionar el chinche o número 6, 7, 1, 3 y algunos tornasoles combinados con colores cálidos y fríos como los números 4 y 5. Se hizo en cada uno la paleta de colores organizados en el espacio más no dibujados en relación de tamaño entre ellos.

Figura 25

Insectos y sus diversos colores.

Nota: Dibujos a color de cada uno y su paleta, elaborada con lápices de colores.

3.1.1.4. Pre boceto y boceto de escarabajos y mariquitas:

Basado en la naturaleza muerta, los bodegones y las vanitas, a mano alzada se organizó por tamaños y características de color, se colocaron algunas anotaciones consideradas importantes y después esta misma idea se realizó, pero en un dibujo a lápices de colores.

Figura 26

Organización de color y elementos

Nota: Insectos enumerados en el pre-boceto y colocados en el boceto a color final.

3.1.2. Estudios de dibujo de Miriápodos

5-Milpiés: Son herbívoros, comen materia vegetal en proceso de descomposición mas no de las mismas plantas, vive en cortezas de árboles o en piedras en cualquier tipo de ecosistema. (Osorio, 2023).

Figura 27

Boceto 5, mil pies

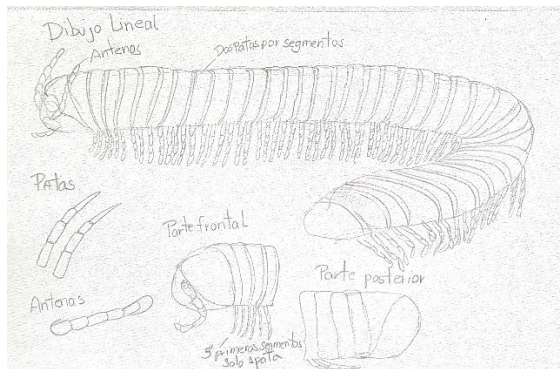
Nota: fotografía propia de un mil pies desplazándose por una hoja.

Etapa y desarrollo de obra:

1. **Dibujo lineal:** Sobre el fondo blanco se realizó de manera lateral después de su observación, donde se realizaron anotaciones como que los segmentos tienen dos patas; se enfatizó en dibujar las antenas, la cabeza, las patas y la cola.

Figura 28

Dibujo de milpiés.

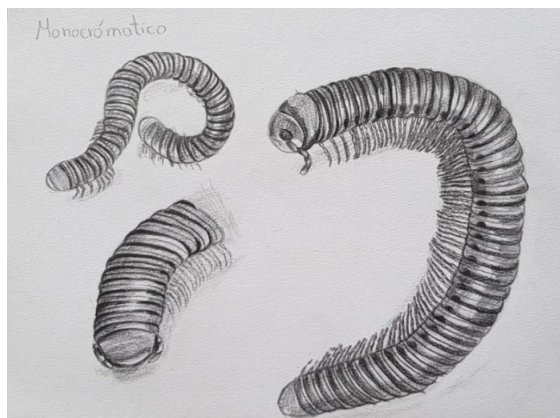

Nota: Mil pies detallados por segmentos y patas de manera lineal.

Estudio en grises: como su movimiento es curvo se dibujó de 3 formas, la cabeza, en lateral y en forma de S, además que del lado donde se observe posee un brillo, que destaca mucho en sus movimientos curvos.

Figura 29

Milpiés en claroscuro

Nota: Milpiés en forma curva con sus luces y sombras.

2. **Estudio a color:** Se muestran sus curvas al moverse, ya que tiene la habilidad de adaptarse a distintas superficies; sus colores más apreciados son los chocolates, que en algunas ocasiones es más claro u oscuro, pero también se pueden notar rojizos.

Figura 30

Mil pies a color

Nota: Mil pies de estructura completa con paleta de color y detalles.

3.1.2.1. Pre boceto y boceto de mil pies:

La idea consta de cambiar la percepción del milpiés y para eso se realizó un pre boceto a mano alzada, donde de distintas maneras se realiza una paleta con sus características de forma vertical frontal.

Figura 31

Boceto y pre boceto surrealista.

Nota: En el lado derecho el dibujo a final a color y al izquierdo en dibujo lineal del pre boceto.

6-Sínfilo: Su nombre es sínfilo un miriápodo, que se alimenta de materia orgánica en descomposición, llega hasta 10 mm y posee 12 pares de patas, es capaz de afectar a los cultivos, ya que los ataca desde las raíces. (Osorio, 2023).

Fue encontrado bajo unas piedras, solo con levantarlas se pueden ver a simple vista son muy delicados y rápidos, se pueden ver en la tierra húmeda junto a otros de su especie.

Figura 32

Sínfilos.

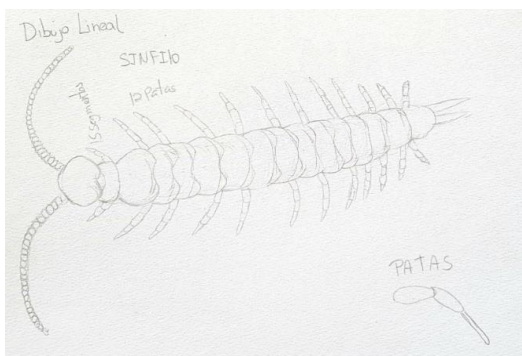
Nota: Fotografía que capture de un sínfilo encontrado bajo una piedra desplazándose en la tierra húmeda.

Etapas y desarrollo de obra:

1. **Dibujo lineal:** En vista aérea y diagonal, linealmente se plasmó el sínfilo con algunos detalles de sus segmentos, antenas y patas.

Figura 33

Dibujo de sínfilo

Nota: Dibujo de cuerpo completo con los detalles del sínfilo.

2. **Estudio en grises:** Con un poco más de movimiento, se observó que al ser blanco carece de sombras marcadas, pero si tiene algunas que son oscuras, se usaron líneas tramadas en diagonal para oscurecer esas áreas.

Figura 34

Sínfilo luces y sombras.

Nota: Sínfilo de cuerpo completo, la demostración de áreas de luz y sombra en su estructura.

3. **Estudio a color:** Se usaron colores de la misma paleta para crear un contorno y diferenciarlo de la página, su paleta no posee colores oscuros en su totalidad, pero sí predominan los claros, aunque sí hay presencia de algunos marrones o grises.

Figura 35

Paleta de color de sínfilo.

Nota: Paleta de color del sínfilo sobre fondo color marrón para su apreciación.

3.1.2.2. Pre boceto y boceto de sínfilo:

Basado en el arte precolombino panameño, se realiza un pre boceto basado en las cerámicas, en este caso un plato, en el boceto se ve a color entre tierra, seca o craquelada y piedra.

Figura 36

Sínfilo dibujos finales.

Nota: A la izquierda el pre boceto del sínfilo y a la derecha el boceto a colores.

3.1.3. Estudios de dibujo de Arácnidos

7-Araña saltarina: Del orden salticidae, llamadas saltarinas muy pequeñas de entre 3 a 10 mm, patas cortas y robustas, poseen 8 ojos en total, son cazadoras activas y se refugian en pequeños nidos de seda. Se alimentan de otros artrópodos y no son consideradas peligrosas para el ser humano. (Ríos & Rubio, 2021).

Figura 37

Araña saltarina.

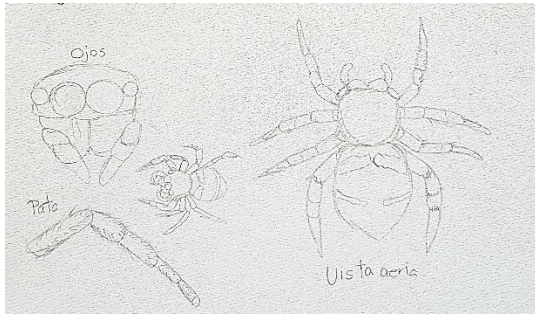
Nota: fotografía tomada por mí de una araña saltarina, que se desplazaba entre la tierra, bajo las piedras.

Etapa y desarrollo de obra:

1. **Dibujo lineal:** Esta araña no es de gran tamaño, y entre algunas características que se buscó destacar por medio del dibujo lineal fueron sus ojos, la forma de sus patas, ella en una posición más pequeña y la misma en vista aérea.

Figura 38

Araña saltarina lineal.

Nota: Araña saltarina en distintas vistas, dibujada con lápiz sobre papel.

2. **Estudio en grises:** De forma lateral se dibuja con lápiz color negro a la araña; siento casi en su totalidad colores negros o tonos oscuros, dejando así las áreas más claras con tonos grises.

Figura 39

Araña saltarina en grises.

Nota: Araña saltarina en claroscuro en vista aérea.

3. **Estudio a color:** Coloreada en manera aérea, se pueden notar en su abdomen y cabeza colores como amarillos o cremas, negro y grises en sus patas; por otro lado, se ven tonos chocolates y rojizos.

Figura 40

Araña saltarina a color.

Nota: Paleta de la araña saltarina y sus características en un dibujo a color.

3.1.3.1. Pre boceto y boceto de araña saltarina:

"Yo te a salto" fue la frase que se eligió para colocar en el pre boceto de la araña saltarina basado en el arte urbano o mejor conocido como el grafiti; la frase toma gran mayoría de la composición y sobre ella se decidió mostrar a la araña que sale de la parte posterior. Con sus ojos tiernos sobre un muro de ladrillos, en el boceto se procedió a detallar más las ideas y colocar el color.

Figura 41

Procesos de pre y boceto de araña saltarina.

Nota: Boceto y pre-boceto; en el boceto se ve la idea inicial y la idea culminada a color.

8-Arañas látigo: Llamados amblipigios, su actividad es nocturna, su tamaño es de 4 a 35 mm, con un abdomen de 12 segmentos, las 2 primeras patas tienen forma de antenas, las demás patas son largas, su pieza bucal es venenosa, de ellas salen dos largas antenas, de día se ocultan en piedras, tierra o árboles, en la noche salen a cazar su alimento, que son artrópodos, anfibios o reptiles. (Ríos & Kowald, 2021).

Figura 42

Araña látigo.

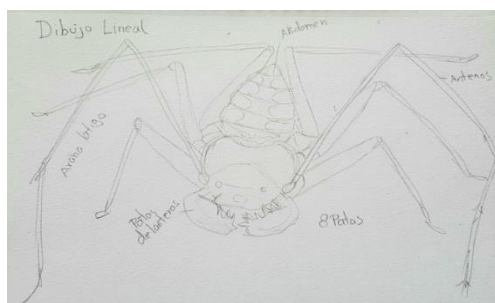
Nota: fotografía tomada de una araña látigo encontrada en la entrada de un hormiguero, en la oscuridad.

Etapas y desarrollo de obra:

1. **Dibujo lineal:** Este es uno de los arácnidos que a mi parecer es más extraño, con patas superlargas, las últimas como tenazas y dos largas antenas se dibujó de una sola perspectiva, ya que era el área que se busca destacar más.

Figura 43

Araña látigo lineal.

Nota: Dibujo de la araña látigo con descripciones necesarias para su comprensión.

2. **Estudio en grises:** En vista aérea, con áreas iluminadas unas más que otras, ya que al vivir bajo tierra siempre se encuentran un poco llenos de tierra y polvo, este arácnido muestra tonos oscuros y en algunas partes específicas otros más claros por su color.

Figura 44

Araña en tonos grises.

Nota: Dibujo de manera frontal de la araña látigo y sus características.

3. **Estudio a color:** Se pueden encontrar con una gran gama de colores. En este caso, este tiene tonos negros, marrones o amarillos en su cabeza y su abdomen.

Figura 45

Araña látigo a color.

Nota: Araña con paleta de color y su uso en las diversas partes de su cuerpo.

4. **Pre-boceto de obra y boceto de obra:** Basado en el art Nouveau, se colocó en ambos bocetos en el centro. Se busca obtener simetría y también con detalles de naturaleza

y gran cantidad de líneas curvas. Simetría y también con detalles de naturaleza y gran cantidad de líneas curvas.

Figura 46

Bocetos finales estilo Nouveau.

Nota: Idea inicial del arácnido, dibujo con los colores a utilizar y disposición de elementos.

9- **Araña lobo:** También llamada comúnmente como tarántula, esta fue encontrada dentro de la casa que se encuentra cerca de áreas forestadas, como se menciona en el siguiente texto:

Existen más de 2000 especies del género *Lycosa* distribuidas en zonas tropicales y templadas en todos los continentes. El tamaño de su cuerpo se encuentra entre 3 y 35 mm. Son de hábitos nocturnos y de espacios abiertos, ya que se pueden encontrar en pastizales y, además, se refugian bajo piedras. Estas no tejen tela y son acechadoras. (Londoño, Escobar, Gutiérrez, & Pardo, 2020).

Figura 47

Araña lobo.

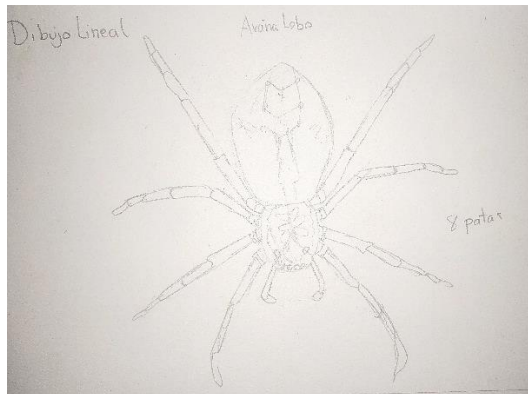
Nota: fotografía propia de araña encontrada dentro de mi hogar.

Etapas y desarrollo de obra:

1. Dibujo lineal: Se muestra destacando sus patas, solo con lápiz, una de las conocidas, ya vistas en casi todos los hogares, solo como se ha realizado anteriormente se delineó.

Figura 48

Dibujo de tarántula.

Nota: Dibujo de la forma de la araña lobo de manera aérea.

2. **Estudio en grises:** Este arácnido posee una gama de tonos que definen su volumen. En este caso no hay mucho brillo, ya que en su cuerpo tiene una capa de pelusa que las hace ver con texturas esponjosas a mi parecer, pero tiene diseños muy interesantes.

Figura 49

Araña lobo en grises.

Nota: De vista lateral se muestra los detalles de forma monocromática o grises.

3. **Estudio a color:** Los colores más destacados son los amarillos, los cremas y los chocolates, en el abdomen y cabeza diseños propios de la especie con tonos marrones oscuros.

Figura 50

Tarántula a color.

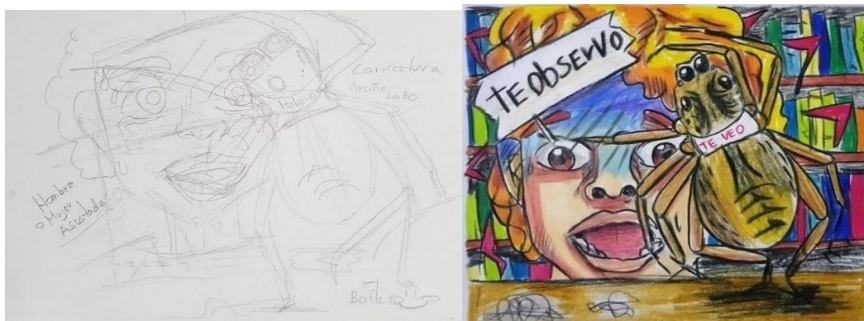
Nota: araña lobo con su paleta de colores, que destacan su aspecto original.

3.1.3.2. Pre-boceto y boceto de araña lobo:

Como la araña se encuentra comúnmente en los lugares más escondidos de la casa, primero el pre-boceto mostraba un basurero y después cambio a un rostro asustado con características de la caricatura, y la araña con un cartel danzando al frente.

Figura 51

Dibujos finales de boceto de tarántula.

Nota: Boceto final de la araña a mano alzada y a color.

3.1.4. Estudios de dibujos de crustáceos

10-Cochinilla: Conocida también como la cochinilla de humedad, es considerada un crustáceo; no transmiten enfermedades peligrosas para los humanos, conocidos como los únicos crustáceos que se han adaptado a la vida terrestre. Poseen 14 patas y su cuerpo está fragmentado; un dato extra es que se enrollan cuando se sienten atacadas. (Alcalde, 2022).

Figura 52

Cochinilla.

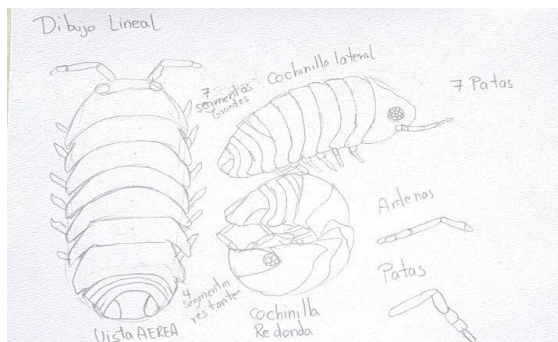
Nota: imagen que capture de una cochinilla encontrada bajo una piedra, con hongos a su alrededor.

Etapas y desarrollo de obra:

1. **Dibujo lineal:** Se realizó un estudio en tres posiciones distintas para tratar de entender cómo es cuando está en lateral, en vista aérea y cómo su estructura se adapta cuando se envuelve para rodar, al igual que detalles de las antenas y patas.

Figura 53

Dibujo de cochinilla.

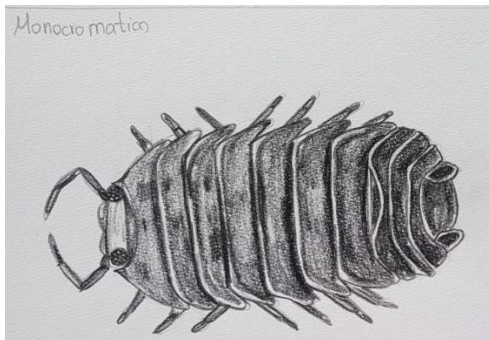

Nota: Cochinilla dibujada con sus diversos detalles y segmentos.

2. **Estudio en grises:** Su color por naturaleza es gris; posee un brillo que dependiendo de la dirección de la luz cambia. Se trató de destacar los distintos segmentos que posee, los ojos, las antenas y las patas, siendo así las más claras los grises y las más oscuras las menos grises.

Figura 54

Cochinilla en grises.

Nota: Cochinilla y sus detalles en tonalidad monocromática.

3. **Estudio a color:** Esta especie de cochinilla posee en casi su totalidad tonos grises, pero también marcas de tonos amarillos, rojizos y cremas; depende de cómo se observe y la luz.

Figura 55

Colores de la cochinilla.

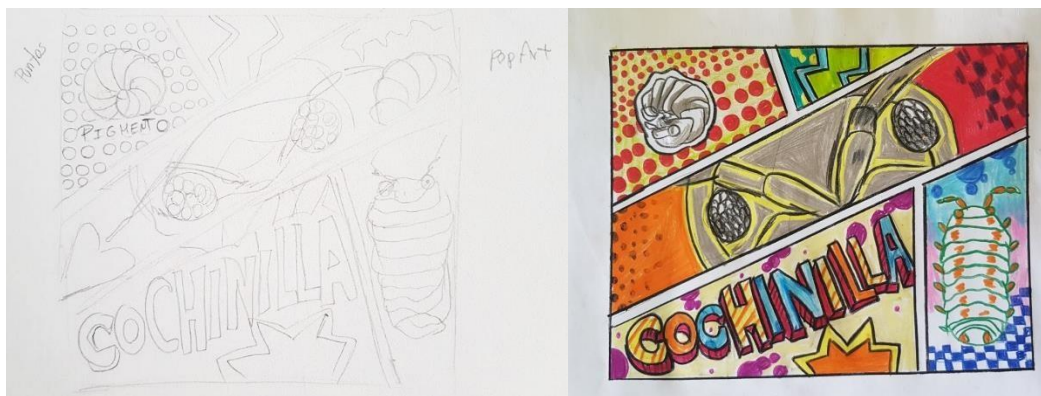
Nota: Cochinilla y su paleta de color, y la distribución de estos es su estructura de manera lateral.

3.1.4.2 Pre-boceto y boceto de cochinilla:

Basado en el pop art, aunque en una cochinilla no se vea el consumismo, se buscó demostrar su personalidad como una persona famosa o más bien un artrópodo influyente.

Figura 56

Ideas finales de cochinilla.

Nota: Pre-boceto y boceto, de manera lineal; solo dibujo e idea final con lápices de colores.

3.2 Materiales

En el estudio práctico y creación de bocetos se usaron los siguientes materiales:

1. Lápiz.
2. Borrador.
3. Zaca puntas.
4. Lápices de colores marca collen.
5. Libreta de dibujo para lápiz de dibujo, lápiz de carbón y carboncillo.
6. Libreta corsario de páginas lisas.

En la preparación de lienzos, se usaron los siguientes:

1. Tela para lienzo, bull denim natural de algodón.
2. Amoniaco.
3. Pintura sur fastyl color blanco.
4. Goma resistol.
5. Goma de madera.
6. Engrapadora industrial.
7. Grapas para engrapadora industrial.
8. Brochas de 2 pulgadas de ancho.
9. Listones de Madera.

Materiales usados en la elaboración de las obras:

1. Pinceles de cerda suave de distintos tamaños y formas.
2. Pinturas acrílicas de distintos colores.
3. Espátulas de diversos tamaños paleta.
4. Envase para el agua.

3.3. Preparación de los lienzos

En el proceso de la elaboración de cada lienzo se compraron listones ya elaborados de tamaño 24 "x 28", dando así la forma rectangular.

Lo primero que se realizó fue unir los listones de 24 x 28 pulgadas, colocando entre las uniones goma de madera para reforzar y esta no pierda su forma cuanto la tela se tense.

Lo segundo fue cortar la tela de bull denim natural de 28 x 31 pulgadas para colocar sobre el lienzo; se humedece la tela para que pierda la capa protectora que trae y que al momento de ser tensada no pierda la cualidad de tambor.

El tercer proceso es tensar la tela, una vez humedecida, sobre los listones que ya debieron haber pegado con la goma de madera. Después de eso se comienza a tensar la tela, colocándola en el centro de cada extremo y con la engrapadora industrial clips ando poco a poco y tensándola.

Una vez, está lista se termina con las esquinas. Lo siguiente sería realizar la preparación de la tela; en un envase se coloca un 65 % de pintura sur fastyl blanco, 20 % de agua, 8% de amoniaco y 12% goma resistol. Se mezcla todo y se coloca sobre el lienzo con la brocha de 2 pulgadas de ancho, se pone en el sol para que seque y se vuelven a pasar dos capas, tomando en cuenta siempre los bordes.

3.4. Obras finales procesos y significados

3.4.1. Arriera toda poderosa

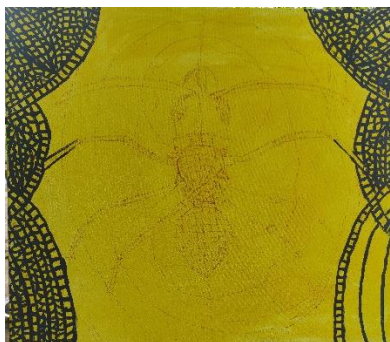
Descripción de proceso.

Con la pintura de color amarillo diluida en un poco de agua, se pintó el lienzo en blanco; con lápiz de color marrón se marcó la forma de la hormiga y detalles de manera lineal; basados en el boceto previo, se usó pintura de color marrón oscuro para realizar con un

pincel cuadrado la forma y el tamaño de los mosaicos que cubrirán todo el lienzo; después se colocó el color dentro de cada uno; entre los colores usados estaban los azules, grises, blancos, etc.

Figura 57

Pintura inicial.

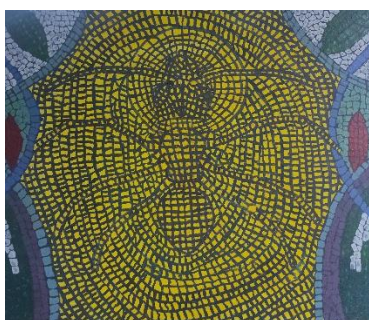

Nota: Detalles de proceso inicial con fondo amarillo.

Después se repite el proceso de colocar las formas cuadradas en todo el restante del cuadro para posteriormente rellenar con color, desde las esquinas hacia el centro.

Figura 58

Detalles de cuadros.

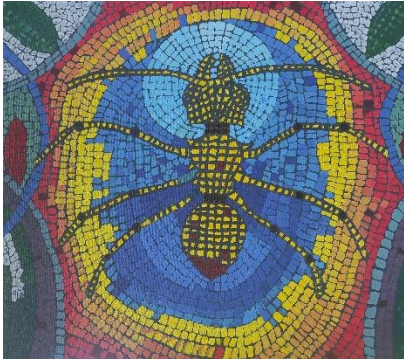
Nota: Pinturas llenas de formas cuadradas, que definen la forma.

Algunos de los cambios que se realizaron de color, si se compara con el boceto, fueron el cambio de tono naranja por un rojo y rojo anaranjado; el propósito era aclarar el color a medida se acercaba al color azul; lo mismo se repite una vez se llega al tono azul que no

aparece dentro del boceto, ya que predominaba el color celeste. Se agrega también un aura de color celeste debajo de la cabeza de la hormiga y no es de color amarillo o dorado como se muestra en los mosaicos bizantinos sino color celeste.

Figura 59

Avance de obra.

Nota: Fondo y alrededor de la arriera pintada con los colores seleccionados.

La hormiga se realiza con diversas variaciones de color marrón, una vez que cada uno de los cuadros estuvo pintado, se comenzó a detallar diversas áreas creando variación entre más claros y más oscuros de los diversos tonos presentes en la obra.

Figura 60

Detalles de pintura.

Nota: Imagen y acercamiento para observar los detalles del proceso.

Se marcó con color marrón oscuro diversas partes de la pintura, como los bordes de los cuadros y con el color gris en algunas áreas, ya que en aquel tiempo el mortero usado, que era blanco o grisáceo, con el pasar del tiempo se oscurece.

Figura 61

Arriera pintada

Nota: Arriera pintada según la descripción dada anteriormente.

Descripción de la obra:

El nombre de hormiga toda poderosa hace referencia al término pantocrátor, que es todopoderoso; este insecto muestra colores marrones y rojizos, al no tener una paleta amplia de colores se agregaron los tonos cálidos y los tonos fríos. La obra está basada en el arte bizantino, que fue elaborado por medio de mosaicos, cerámicas y pegados sobre muros en diversas iglesias o palacios; en las esquinas está representada la flora con hojas de color verde, pétalos de color rojo y ramas de color morado; en tonos blancos o grises en esta se puede ver el hongo que realizan a base de las hojas para su propia alimentación.

En el centro surgen varios cambios, ya que el color era amarillo y naranja, acá se agregó rojo para quitar esa aura amarilla que tenía; después pasamos al color azul, sus diversas tonalidades y para la cabeza se le coloca un aura celeste.

El significado del aura celeste es una contraposición a la idea de las arrieras, ya que son vistas como plagas que acaban con los cultivos y las plantas ornamentales. Es alabar su capacidad de trabajo, al momento de eliminar las hojas de una sola planta en una noche. Son

todas poderosas, capaces de lograr grandes objetivos, claro gracias al apoyo que se dan unas a otras.

Algunas de las formas de ver la pintura pueden ser basándonos en la posición, en la cual se encuentra la hormiga, ya sea cenital, una hormiga en el agua, rodeada de diversos elementos o desde lo interno del nido de arrieras y el cielo que se observa celeste, de estas dos me dejo llevar más por la segunda opción, ya que tenemos a una arriera dentro de su nido rodeada de lo necesario para subsistir.

Se buscó una composición con simetría y balance al colocar los mismos elementos en ambos costados de la obra horizontal, para lograr el equilibrio. Destaca la hormiga como elemento principal de la obra, no posee una dirección de la luz exacta, sino que es difusa que se dispersa entre los elementos; los colores fueron tanto cálidos como fríos, las formas son geométricas, pero se conectan dentro de un espacio determinado; para degradar la tonalidad del color no se difumino, sino que se usaron colores planos en cada uno de los cuadrantes y que visualmente se vea en distintas tonalidades; como temática podría decir que es una obra basada en la naturaleza y su fauna con referencias al arte religioso de la época bizantina.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Arriera todopoderosa

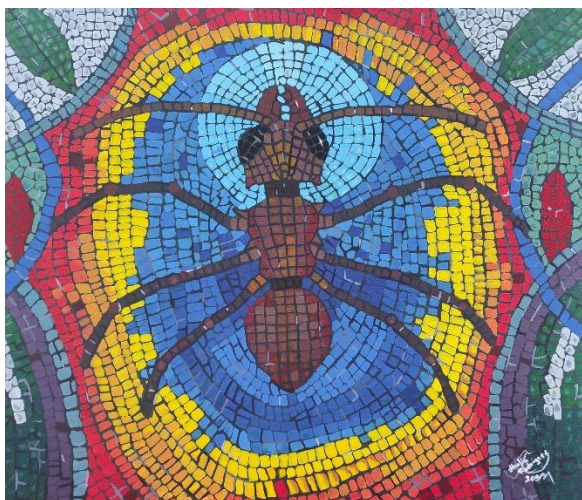
Tamaño: 24 "x 28" pulgadas

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2023

Figura 62

Arriera todopoderosa.

Nota: Vista de la obra finalizada, después del proceso de creación y sus detalles.

3.4.2. Volar al progreso

Descripción del proceso:

Se pintó el lienzo en blanco con pintura color marrón diluida con agua, una leve capa; con el pincel y pintura color negro se realizó el boceto a mano alzada de la pintura para tener la idea de la disposición de los elementos.

Figura 63

Boceto sobre lienzo.

Nota: Boceto sobre una capa de aguada de acrílico marrón.

Después se empezó a pintar la parte superior de la obra con gran variedad de colores, además, del área inferior con solo tonos cálidos y líneas un poco geométricas y en diferentes direcciones.

Figura 64

Avance de idea futurista.

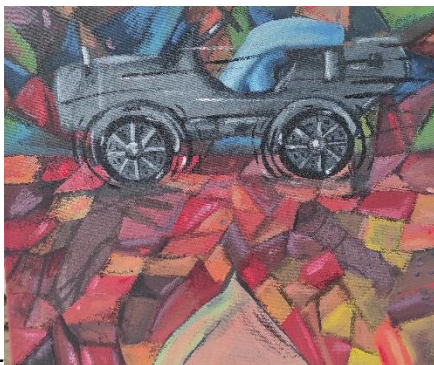
Nota: Detalles de los colores superiores más fríos y los inferiores más cálidos.

Se realizan los detalles del auto basado en la época en la cual se desarrolló la idea del movimiento y se marcó tenuemente los bordes de los cuadrantes con color marrón.

Colocando en algunos lugares variación de tonos degradados o combinados con un color similar.

Figura 65

Elementos de la pintura.

Nota: Auto pintado con la idea de demostrar el movimiento y la velocidad.

Se pinta el periódico y se termina de detallar absolutamente todos los detalles, marcas de movimiento, líneas del periódico y escritos.

El primer insecto al ser pintado es el grillo que posee colores más oscuros y el segundo es el saltamontes con colores más claros. Basándonos en la especie, se le agregaron los detalles del movimiento, colocando sus alas en diferentes direcciones, como las líneas de las llantas del carro.

Figura 66

Grillos y saltamontes.

Nota: Detalles del grillo y el saltamontes, destacando el movimiento.

Descripción de la obra:

El saltamontes y el grillo, al ser animales demasiado rápidos y con habilidad de saltar grandes distancias, fueron relacionados con el futurismo. En la pintura, el suelo deforme y el fondo fueron tomados como referencia de algunas cuantas obras, donde los elementos por la velocidad se vuelven deformes. Traté de destacar el auto metalizado, ya que se idealizó el movimiento, la guerra y el rechazó a las artes clásicas; los insectos, por otra parte, parecen danzar; la propuesta está en alabar o demostrar el fervor de los futuristas de la época.

Debajo de un periódico que lleva como título guerra en inglés y que muestra el año de 1909 cuando se publicó el manifiesto futurista que sentó las bases del arte, el saltamontes y el grillo; se dibujaron similares, de eliminarse algún detalle fueron muy pocos.

La composición es triangular o piramidal y predominan los colores cálidos; la dirección de la luz está distribuida en distintas direcciones, puede considerarse simétrica, ya que el peso visual se desarrolla más en el centro de la pintura.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Volar al progreso.

Tamaño: 24 "x 28" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2023.

Figura 67

Volar al progreso.

3.4.3. Metamorfosis en las nubes

Descripción del proceso:

El lienzo fue pintado con dos colores, el superior celeste y la inferior de color verde oscuro; se comienza a definir la lejanía en último plano con colores verdes; se inicia con color gris creando un horizonte de nubes, agregando también blanco, con un pincel de punta redonda que busca mostrar una separación entre el cielo y la tierra.

Figura 68

Profundidad de pintura.

Nota: Detalles de la pintura, fondo de la obra, donde se ve el horizonte.

Se detalla el fondo y se pinta desde la profundidad al primer plano; con azul, amarillo y un poco de negro se realiza un color verde oscuro; para realizar ramas y hojas que quedaran en el fondo, después vienen las siguientes plantas, como el papo y la hierba que están en planos más cercanos.

Figura 69

Detalles del tercer plano.

Nota: Pintura del cielo y algunas plantas del fondo.

Las siguientes plantas se realizan con mucho más detalle; cada una es diferente; a un costado se agregó un pedazo de bloc de cemento que será el lugar donde estará la polilla.

Figura 70

Pintura de plantas.

Nota: Detalles de las plantas pintadas en los planos más cercanos.

Con lápiz 2b se marca el espacio donde irá cada una de las especies de mariposas y polillas.

Las que se van pintando una a una desde el plano más cercano al más lejano, ya que el tamaño de cada especie no es igual y se debía marcar la proporción entre cada una.

Por último, se detallan las partes que no se apreciaban bien o que necesitan ser retocadas y se firmó la obra.

Figura 71

Mariposas pintadas.

Nota: Se pueden ver todas las mariposas pintadas sobre el fondo realizado previamente.

Descripción de la obra:

La obra está basada en el Romanticismo; fue una experiencia muy importante desde el proceso de búsqueda, ya que pude observar cada una de las mariposas y su habitat. Entre

eso debo destacar el cuidado, desde que fue un gusano, a pupa y de ahí la mariposa; la mariposa que descrita es la de color negro que se encuentra en el lado superior central de la obra. Los artistas de la época buscaban alejarse del modelo neoclásico y la ilustración en aquella época del conocimiento y de la enciclopedia, buscando la belleza de la naturaleza, lo efímero de la vida, la belleza del mundo, su grandeza ante el humano, así que la experiencia me marca de forma sentimental.

Se puede observar un paisaje de interpretación propia y pintado en vivo, en el fondo una nube de tormentas que debajo y arriba muestran luz, que oscurece la montaña más cercana; en el primer plano plantas como hierva común, hojas de papo o jamaica, ramas con hojas de mastranto, la planta desbaratadora y hojas de limón; todas las especies de mariposas y polilla son panameñas; las plantas son aquellos lugares donde fueron vistas o encontradas las especies de la obra. En total hay cinco mariposas y una polilla, además de una oruga.

La obra tiene una luz natural, sin dirección precisa; la pintura usada no es empastada, es plana sobre el lienzo, tiene un horizonte ligeramente elevado sobre la mitad del cuadro; las mariposas buscan compensar el peso, pero sí se logra ver un poco de asimetría, se puede considerar una composición llena lineal en direcciones diagonales.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Metamorfosis en las nubes.

Tamaño: 24 "x 28" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2023.

Figura 72

Metamorfosis en las nubes.

3.4.4. El jardín de Taty

Descripción de la obra:

Con el pincel se definen las formas y líneas base; el fondo blanco fue pintado con colores oscuros como el marrón oscuro y rojizo; en el lado inferior se pintó la mesa donde estarán las demás formas, dejando también el espacio de algunos elementos sin pintar.

Figura 73

Dibujo y pintura base.

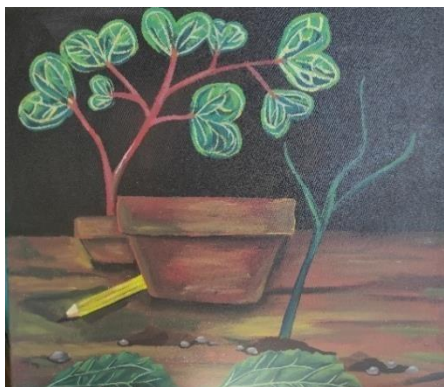

Nota: Se puede ver el fondo pintado y la mesa de los elementos.

Se detallan los elementos de la profundidad y aquellos que sostienen algunos otros, como las macetas, el lápiz, las ramas, etc.

Figura 74

El pintado de las plantas.

Nota: En el cuadro se ven las plantas y troncos pintados en este proceso.

Las plantas empiezan a ser detalladas; estas son pintadas desde el fondo a lo más cercano, iniciando con las hojas con forma de corazón, la planta de flor roja, hojas marrones con verde y rojo, y algunas hojas de papo en el frente.

Figura 75

Pintura de plantas.

Nota: Se pueden observar las plantas faltantes en la obra.

Las últimas hojas son pintadas y se empiezan a arreglar los insectos de las ramas, desde los de mayor tamaño a los de menor tamaño. Algunas posiciones son cambiadas, también la dirección para agruparlo mejor y organizarlo en el espacio.

Figura 76

Agregado de los insectos.

Nota: Se pintan los primeros insectos en la pintura.

Lo último fue detallar las partes faltantes y pintar los insectos; antes eran trazados con pintura color negro en capas muy delgadas solo para demostrar el área y espacio a usar.

Figura 77

Culminación de la obra.

Nota: Aparecen pintados los últimos insectos o los faltantes en la obra.

Descripción de la obra:

Basado en obras de naturaleza muerta o vanitas, se desarrolló la idea de esta pintura, donde se colocaron elementos como las plantas, ya sean en potes o arrancadas de la tierra, además

de la aparición de pequeños insectos, y al observar su tamaño se ordenaron de forma que resaltaran todos; las plantas que se tomaron para pintar fueron la mollejita, la cual tiene esa forma de corazón, pose color fucsia, amarillo y verde, otra es la epicsia de color marrón rojizo con tonos verdes en sus hojas y flor color rojo, la planta llamada paleta de pintor de color blanco que aparece al frente que las demás, la cual tiene un tronco verde, hojas verdes con manchas color blanco y, por último, la hoja de papo.

Un lápiz se asoma para que los elementos no sean totalmente naturales; la idea es mostrar la esencia y el momento donde fueron plasmados dichos elementos, todas vivas y frescas, ninguna marchitas; los insectos fueron escogidos por medio de un estudio y de diversas fotografías; algunos como el escarabajo del fondo son más oscuros y el chinche que se encuentra en el tronco de la paleta del pintor; los demás tienen colores mucho más diversos y vibrantes con efectos tornasol una vez el sol se proyecte sobre él.

Puede que los insectos no se alimenten de las plantas donde se encuentran, pero en algunas obras existentes de naturaleza muerta se ven mariposas aleteando, gusanos, entre otros, aunque no convivan en esas plantas; es una referencia a dichas obras y se aprovecha la posibilidad de colocar insectos sin la necesidad de que sean o habiten cerca de la misma. También se pueden ver dos en pots y dos sin pots, directas a marchitarse, algunas piedras y rastros de tierra, lo que busca dar a entender que es un proceso de trasplante de macetas.

La posición de todos los insectos es de manera ascendente, que significa el progreso y que existe un futuro que determinará el estado, al cual pasarán los diversos elementos de la composición en forma ovalada.

La dirección de la luz es difusa, aunque puede ser cenital y diagonal; si se buscó que la gran mayoría de los elementos estén en el centro de la obra, tiene un fondo oscuro con la idea de crear contraste, donde predominan colores marrones, verdes y otros en menor cantidad.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: *El jardín de Taty..*

Tamaño: 24 "x 28" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2024.

Figura 78

El jardín de Taty.

Nota: Obra descrita finalizada, con los detalles y elementos.

3.4.5. Espiral con milpiés

Descripción del proceso:

Sobre el lienzo en blanco se trazan las líneas guías para determinar el espacio de las formas a pintar, una vez dibujada la paleta. Se pinta su alrededor con color celeste y con blanco se empiezan a realizar las formas de las nubes.

Figura 79

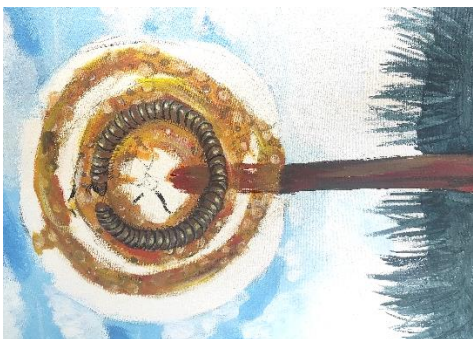
Dibujo y pintura inicial.

Nota: Se puede ver el fondo pintado y el boceto lineal de la paleta en espiral. Con colores amarillos y ocre se representa el caramelo o la azúcar morena derretida; en aquellos espacios correspondientes, se pinta el tronco que sostiene la espiral y las plantas o hierva.

Figura 80

Pintura de paleta.

Nota: Avances de la pintura en la paleta y el pasto.

El primer espacio de la espiral interna es el mil pies de color marrón con las características principales o más reales; después se pinta el segundo que son de colores azules y el siguiente es amarillo y ocre.

Se termina con los últimos dos elementos de colores más vibrantes como el rosa con formas de pétalos y el verde con forma de hojas; al igual que se definen las formas de las hojas del pasto, con color gris se recrea la idea de paquete de plástico que recubre frecuentemente los

dulces y con blanco se pinta la flor de color amarillo, la cual rodean estos seres un tanto extraños. Se detallan las demás formas.

Figura 81

Pintura de ciempiés.

Nota: Pintura con los detalles como el pasto, el cielo y la paleta de ciempiés.

Descripción de la obra:

El artrópodo elegido en este caso es del grupo de los miriápodos; un milpiés se enrosca en espiral cuando se siente nervioso, lo que recuerda mucho a los caramelos o paletas de colores; la idea es crear una paleta en un ambiente un poco común, como lo es el jardín y el pasto.

Además, no es una paleta común; en el centro tiene una flor de buenas tardes, llamada así porque florece cerca de las 5 o 6 pm y durante todo el día está con el capullo cerrado; además de desprender un aroma muy agradable, al mismo tiempo está el milpiés que contrapone el olor agradable, ya que estos sueltan un olor muy potente una vez son pisados o incluso tocados.

No solo la forma curva en cómo se envuelve me llamó la atención, sino también en cómo se desplaza; seguido se buscó mostrar dos versiones distintas del milpiés inicial, la primera de tonos azules sin perder la forma del anterior; la segunda con tonos cálidos, liberando un poco la imaginación y se agregan más motivos en la elaboración de la misma como espirales rojas en cada uno de los segmentos que la dividen; de ahí la forma se deforma mucho más y pasa a ser hojas verdes, donde no se aprecia la forma, pero se comprende un poco y por último el tono rosa con el milpiés de pétalos.

Las representaciones y cambios de los ciempiés, una vez se alejan del eje central, son la muestra de conexión o la habilidad de ser encontrados en diversos lugares; el cartucho es solamente un empaqué que hace más creíble la idea de una paleta, amarrada con una cinta de color rojo; el fondo celeste es una muestra de cómo comúnmente las personas al tener una paleta o un caramelo lo levantan hacia el cielo, la composición en este se puede considerar en forma de T o circular.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Espiral con milpiés.

Tamaño: 24 "x 30" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2024.

Figura 82

Espiral con milpiés.

3.4.6. Sífilo precolombino

Descripción del proceso:

Se pintó el fondo con colores chocolates y se dejó en el centro un eje de color blanco; después con el color crema se hacen las formas de la tierra craquelada.

Figura 83

Fondo de obra precolombina.

Nota: La pintura muestra el fondo de la obra pintada con color marrón y otros detalles.

Se agregan piedras y variaciones de tonos de la tierra craquelada.

La cerámica se empieza a pintar en el centro con un color crema amarillento, en el borde se realizó el degradado de color oscuro, se realizan grietas de la pieza y demás detalles.

Figura 84

Pintura de la cerámica.

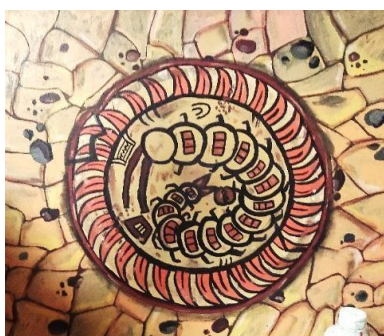

Nota: Se ve la tierra craquelada y el proceso para la pintura de la cerámica.

Después de eso se detalla la forma interior de la cerámica, primero de manera lineal y con colores planos, colocando los colores dentro de los espacios determinados, lo demás fue agregar luces y sombras.

Figura 85

Detalles de la cerámica.

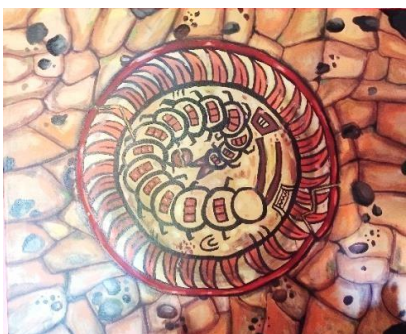

Nota: Se agregan algunos detalles como lo interno de la cerámica, y sus alrededores.

Como el fondo era más claro que la cerámica, se oscureció o se cambió el tono de crema con una veladura y definió la profundidad de las grietas; se colocó un naranja y un tono color café en los bordes de cada parte, más el color verde en algunas partes y brillos de la cerámica.

Figura 86

Acabado de obra.

Nota: Se pueden ver cada uno de los detalles escritos en el texto.

Descripción de obra:

La obra es una representación alusiva a las cerámicas panameñas precolombinas, basados en el sitio arqueológico del caño en Panamá, se muestran grietas, ya que durante la excavación en Panamá en una época del año esta se inunda, lo que hace que el proceso sea más lento y elaborado.

Como las piezas se deben sacar con detalle y calma, la tierra no se observa movida o agrupada, como si de abrir un hueco en la tierra se tratara, sino que está seca, lo que significa que ha estado expuesta un largo tiempo al aire, ya que las capas de tierra antes de llegar a la pieza determinan su estado y su conservación; tanto es el tiempo pasado que se muestran el crecimiento de plantas a su alrededor.

Explicando un poco el diseño de la pieza, se trata de un sínfilo, un animal diminuto que vive debajo de la tierra o la humedad, lo que pareció conveniente relacionar con el arte precolombino panameño y las piezas encontradas en las excavaciones, el mismo se observa en espiral, con pocas características reales al miriápodo. Se agregaron detalles de cerámicas reales existentes y como se muestran formas zoomorfas y antropomorfas, el mismo es

geométrico con bordes muy marcados y con otros detalles. En algunas partes está roto, ya que muchas veces se encuentran en ese estado, en otras solo posee grietas.

La composición de esta pintura es circular, inspirada en las piezas precolombinas ya existentes.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Sífilo precolombino.

Tamaño: 24 "x 30" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2024.

Figura 87

Sífilo precolombino.

3.4.7. Yo te a salto

Descripción del proceso:

El lienzo fue pintado con un marrón oscuro y sobre este la forma de ladrillos, que previamente se marcaron sobre el fondo pintado; para los ladrillos se usaron distintas tonalidades de un color.

Figura 88

Pintura de ladrillos.

Nota: Avance de la pintura de ladrillos sobre el fondo oscuro.

Después se elaboraron las luces y sombras, además de realizar todos los detalles necesarios para que la pared de ladrillos sea más reconocible o real, y para proceder a pintar sobre ella, con color y un pincel amarillo se marcó el espacio o dibujo de los elementos.

Figura 89

Boceto de título.

Nota: Se puede ver en amarillo el boceto de las letras.

Se inicia con cada una de las letras con un degradado de amarillo a naranja, después el fondo tiene un degradado de verde, pasa de azul a celeste y termina con los tonos rojos, que cambian mucho en comparación al boceto.

Figura 90

Título de la obra.

Nota: *Sobre el fondo de los ladrillos, se ve el título del grafiti.*

Lo siguiente sería la araña saltarina, sus detalles, con color negro y tonos marrones, se pintan las patas, la cabeza menos los ojos.

Figura 91

Pintura de araña.

Nota: *En la parte superior del título se ve la araña en proceso.*

El último paso fue marcar todos los bordes con color negro, colocar las luces, las líneas, el musgo de las paredes y la firma, se dejó la marca de algunas partes de boceto amarillo, ya que en los grafitis se ven líneas de bocetos previos.

Figura 92

Detalles y retoques.

***Nota:** Se ven delineados los bordes de las letras, la araña y demás elementos.*

Descripción de la obra:

Como los grafitis son realizados en áreas urbanas, el fondo o lugar escogido fue una pared de ladrillos; la araña saltarina es una especie que se encuentra en muchos espacios, ya sea abiertos o dentro de nuestras propias casas, en las cuales tiene la capacidad de saltar, lo que llega a asustar a muchas personas, esta especie en específico no es venenosa, solo habita en distintos espacios. La araña se coloca en un tamaño muy aumentado al que tiene en realidad; a pesar de su mirada tierna y poca amenaza.

La pintura es una crítica un tanto graciosa, que relata el miedo que pueden causar estos arácnidos; la tipografía es una de las más comunes, y los colores usados son para crear un contraste que esconde al arácnido detrás del letrero, los colores vivos dentro de este tipo de arte es algo que se buscó reflejar, usando una gran cantidad de gama del círculo cromático.

La composición vista en esta obra es ovalada.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Yo te asalto.

Tamaño: 24 "x 30" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2024.

Figura 93

Yo te asalto.

3.4.8 Impactante encanto

Descripción del proceso:

Con lápiz 2b se realizó el dibujo sobre el lienzo en blanco, tuvo varios cambios, ya que se tuvo que adaptar el boceto al espacio, en el centro se dibujó el arácnido y a su alrededor los demás detalles.

Figura 94

Boceto sobre lienzo.

Nota: Dibujo sobre el lienzo blanco con lápiz 2b.

Después de iniciar pintando todos los espacios que determinan el fondo de la obra, con amarillo claro, ya después se le agregaron los colores más claros como el color crema.

Figura 95

Relleno de espacios.

Nota: Se muestran los espacios marcados pintados con tonos claros.

Se pintaron los bordes celestes y las plantas de la obra, se inició con el pintado de los bordes de cada elemento con un tono similar al color del objeto o elemento pintado.

Figura 96

Agregado de detalles.

Nota: Se ven delineados algunas partes y agregado de plantas.

Se inicia a pintar el arácnido que en este caso es una araña látigo con colores grisáceos y aquellas áreas donde se podía ver un poco de amarillo, primero el tronco, cabeza y abdomen, después las patas.

Figura 97

Pintura del arácnido.

Nota: Se ve el arácnido pintado con colores oscuros sobre el fondo más claro.

Por último, se marcaron las áreas faltantes por pintar y los elementos por delinear, se colocaron los detalles finales luces, sombras, antenas, plantas, entre otros más.

Figura 98

Delineado de partes faltantes.

Nota: Se pueden ver las formas definidas y los detalles finales.

Descripción de la obra:

Está basada en el arte Nouveau, un arte con características muy ornamentales, simétricas en algunos casos, bello por su uso constante de las formas curvas y la naturaleza, la araña látigo posee características por las cuales fue realizada esta obra, por nombrar algunas, sus largas antenas curvas, su aspecto poco común o único, sus largas patas. y su planitud corporal, ya que parece que fue aplastada.

Enmarcada de formas, naturaleza y flores, se encuentra la araña que posee largas patas en posición central, siendo el elemento principal de la obra; algunos tenían letras, frases y eran

retratos de grandes celebridades como actrices o cantantes, los colores usados son en su mayoría tonos pasteles y claros, al contrario de la araña que tiene los colores más oscuros que contrastan con todos los demás.

La obra es muy ornamental, haciendo alusión a la época, ya que el arte era con el fin de ser vistoso y ostentoso, el cual inició como encargos de retratos.

La geometría es algo en lo que se intentó demostrar la simetría en los elementos y compensar el peso visual de la obra, colocando los mismos elementos y sus colores en ambos lados, si se divide la obra de manera horizontal, el tipo de composición es circular simétrica.

Las formas no son reales, las hojas y plantas son creación propia.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Impactante encanto.

Tamaño: 24 "x 30" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2024.

Figura 99

Impactante encanto.

3.4.9. En cualquier lugar y momento

Descripción del proceso:

Se hizo el boceto sobre el lienzo en blanco con color chocolate oscuro y pincel.

Después se pintó todo el fondo dejando áreas sin pintar, ya que estas tendrían otro color.

Figura 100

Dibujo sobre lienzo.

***Nota:** Dibujo a base de pinceles de los elementos a pintar en el cuadro.*

Se pintó el fondo con color marrón oscuro, después la mesa, los cuadrantes de los libros de diversos colores y por último la repisa, dejando siempre el espacio de los elementos principales en blanco.

Figura 101

Pintura de fondo.

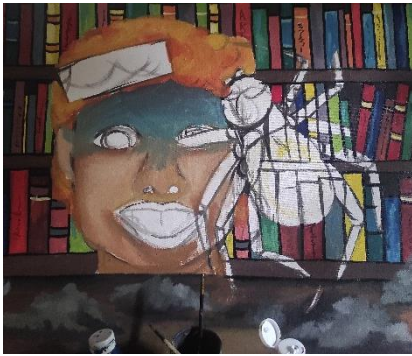

***Nota:** Se ve el fondo de la pintura con distintos colores de los libros.*

El rostro del chico debía mostrar temor, sorpresa y nerviosismo, para eso se trató de que la parte superior tuviese color celeste y la inferior los colores típicos de la piel. Además de marcar las líneas de cada libro con color negro y las bases del polvo o pelusa que va a los pies de la araña.

Figura 102

Pintura del rostro.

Nota: Se ve le rostro del personaje pintado y otros detalles más.

Se empieza a pintar con leves capas de color hasta obtener la base deseada con los detalles como los ojos, nariz, boca y el pelo del personaje. Al igual se pintó a la araña, algunos de sus detalles, las pelusas y otros elementos como el letrero que toma la araña.

Figura 103

Pintura de araña lobo.

Nota: Se ve a la araña lobo pintada como otros elementos más.

Por último, se colocaron las frases en el letrero y la araña, se remarcó toda la obra con color negro, se agregaron las formas rojas de sorpresa, las luces, las sombras y pequeños detalles en los elementos.

Figura 104

Delineado de obra.

Nota: *Se ve el arte marcado en todos los bordes restantes de los elementos.*

Descripción de la obra:

Está basada en la caricatura o un fragmento de una pequeña secuencia de situaciones dentro de un cómic. Se muestra a una araña lobo, típica de nuestro país, muy joven, sorprendiendo de una manera un poco burlesca a este chico, quien busca en los libros de una biblioteca.

Las arañas se encuentran en aquellos lugares donde no hay mucho movimiento y comúnmente no salen hasta que las personas mueven el lugar donde se encuentran. La historia de la pintura sería que en una librería en un espacio poco concurrido el chico saca un libro y es sorprendido por una araña látigo que es familia de las tarántula, la cual danza con dos letreros: te observo y te veo, ya que a veces aunque no lo creamos ellas están por casi todos lados; por otro lado, la obra fue dibujada con colores planos y no se intentó colocar tantos detalles como: luces y sombras, entre otros como ser fieles a los elementos, ya que está basado en el dibujo de caricatura o la animación 2 d , la cual sienta las bases del cine y de los libros que cuentan historias para los niños, se marcaron todos los bordes por el mismo

motivo y se colocaron colores como el azul del rostro para hacer una referencia a como sé dibujar algunas expresiones en este caso ojos saltones, orificios nasales grandes, boca abierta y algunas formas geométricas, alrededor rojas para marcar la sorpresa; los colores son muy vivos y fuertes, pero pintados planos. Los elementos se encuentran en la parte central de la obra, creando simetría visual con respecto a la compensación de las formas si se logra dividir los elementos principales están dentro de la ley de los tercios y diagonales.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: En cualquier lugar y momento.

Tamaño: 24 "x 30" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2024.

Figura 105

En cualquier lugar y momento.

3.4.10. Cochinilla

Descripción del proceso:

Con el pincel se realizó el boceto sobre el lienzo, el cual mejoraría una vez se iniciará a pintar la obra, solo fue lineal y sin seguir mucho la geometría.

Figura 106

Boceto con pincel.

Nota: Cuadro con líneas y dibujo realizado con pincel negro.

Se pintó el fondo de cada uno de los cuadrantes donde irán los elementos con su respectivo color, algunas formas y colores.

Figura 107

Pintura de fondo.

Nota: Se ve en el cuadro los fondos de cada cuadrante de las partes en la obra.

Se dibujan las demás formas; una vez la pintura haya secado, se empieza con todas las formas geométricas de la obra, como los círculos, etc. Por partes o cuadrantes, al igual que se

aprovecha el uso y la combinación de colores para pintar todas las partes donde será utilizado.

Se deja el espacio en cada cuadrante, donde irá cada representación de la cochinilla, se empieza a pintar cada una.

Figura 108

Agregados de formas.

Nota: Se pueden ver la gran mayoría de formas geométricas agregadas en la pintura.

Se pintan de blanco los espacios de las dos cochinillas, la superior izquierda y el inferior derecho, además de pintar la cochinilla del centro y el título.

Figura 109

Agregado de cochinilla.

Nota: Se puede ver la cochinilla en diferentes posiciones.

Por último, se colocan los bordes de cada parte con color negro y otros más en los diversos espacios de la obra; se retocan algunos espacios restantes.

Figura 110

Delineado de elementos.

Nota: Se ven todas las formas y elementos delineados dentro de la obra.

Descripción de la obra:

La obra está basada en el arte pop que exaltaba lo popular o famoso de la época con una gran cantidad de colores y formas; el consumo, la fama o popularidad en objetos y personas son algunos de los elementos que se pueden destacar en ese arte; en la obra el famoso o personaje del cual se hacen diversas representaciones es la cochinilla. El estilo es más a la imprenta del arte pop, donde los colores eran planos sin luces ni sombras en las formas, pero la posición, en la cual los colores se encontraban creaba un efecto visual que diera la impresión de cambios tonales, por medio de formas como puntos, cuadrados, píxeles, textos, formas triangulares, rectangulares puestas de formas aleatorias, todas estas características se pueden ver en la obra creada.

En el centro en composición diagonal ascendente la cabeza de la cochinilla de color gris sobre un fondo rojo que a un costado tiene círculos que disminuyen su tamaño y del otro lado cuadrados para el color rojo no opacara el color gris se le colocó un borde amarillo

alrededor de las líneas negras, en lo superior derecho colores como el verde y el color rojo, que son complementarios y dentro de ellos en un espacio una cochinilla demostrando su fragilidad al estar enrollada, rodeada de puntos rojos, en el cuadrante superior izquierdo colores fríos como el verde, amarillo celeste y verde, en formas compuestas de líneas quebradas, en la parte inferior derecha en un fondo de tonos celestes y roja la cochinilla de cuerpo completo de color blanco con bordes color verde azulado, un relleno de contraste color naranja en la parte superior del cuadrante círculos unidos azules y en la parte inferior cuadrantes color azul oscuro, por último el cuadrante del color sobre un fondo verde pastel, rodeado de círculos color violeta, y una pequeña explosión de color naranja y amarillo, cada letra con una forma en el interior unas con rallas con contornos de círculos y otras con círculos rellenos.

Ficha técnica de la obra:

Autora: Thalía Rodríguez.

Título: Cochinilla.

Tamaño: 24 "x 30" pulgadas.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Año:2024.

Figura 111

Cochinilla.

Conclusiones

Este trabajo inicia con la realización de una investigación, sobre temas relevantes en el ámbito entomológico, desde los términos, la presencia de los artrópodos, lo largo de la historia del arte, cómo los representaban y ejemplos de artistas que los agregaron a sus composiciones; destacando también en este caso a María Sybilla Merian, artista y entomóloga, una mujer que en su época unió ambos estudios. Igualmente se va desarrollando la idea de comprender a los artrópodos por medio del dibujo, tomado de la mano con sus diversos estilos.

Durante la creación de las obras realizadas, se vieron varias técnicas del dibujo y la pintura, de las cuales se pudo describir el uso de algunas como: el uso de los lápices de colores, el grafito, el claroscuro y el análisis por medio del dibujo de los artrópodos escogidos, por parte de la pintura se usó la pintura acrílica sobre la superficie que en este caso fue el lienzo.

El proceso fue muy largo; la investigación y creación de las obras, dejaron una nueva forma de conocer los diversos estilos artísticos que han existido a lo largo de la historia, y mucho más cuando se relacionaron con los artrópodos, dejando claro su importancia, belleza en la vida, la naturaleza misma y permitió conocer más la cantidad de especies que existen en la República de Panamá.

Durante la observación y búsqueda de cada una de las especies, pasaron una gran cantidad de animales que fueron descartados por diversos motivos, como lo son el color, el tamaño, la poca relación que tenían con el estilo artístico, con el que se le querían relacionar. Entre los tipos de insectos vistos estaban: varios tipos de gusanos, mariposas, polillas, escarabajos, entre otros. Hubo un momento, en el cual estos no se encontraban fácilmente porque no era temporada de que nacieran, el proceso de búsqueda fue muy complicado, ya que no había

insectos o todos los que se encontraban eran de color marrón; a medida que la época de lluvia regresó, se volvieron a observar una gran cantidad de especies.

Cada una de las obras fue analizada y representada con las características del arte que se escogió para su realización; algo que me gustaría destacar es que los tipos de arte fueron escogidos como referencias para la creación de la idea artística que se deseaba reflejar.

La escogencia de estas fue gracias al trabajo realizado por medio del dibujo; desde el análisis y la observación de la estructura, la forma y el color de cada especie retratada, permitió e hizo mucho más fácil este proceso, ya que, al conocer esa información y la investigación del estilo o arte, se logró armar un boceto que fuese aceptable.

El proceso de pintura fue uno de los más extensos, ya que cada obra era muy distinta una a otra; se debía adaptar a cada cambio; en algunas ocasiones las obras más fáciles se convirtieron en las fáciles y las difíciles en las más fáciles, pero se lograron pintar de una manera grata y amena; aproximadamente cada una tomó de 5 a 7 días, cada obra era pintada según un boceto previo, las 10 obras eran diferentes.

En conclusión, se puede decir que se logró el objetivo de destacar a los artrópodos como los principales, elementos en cada una de las obras realizadas.

Recomendaciones

- 1- Durante el proceso de observación de las especies, es necesario no tocarlas, ni acercarse demasiado a ellas, ya que a veces no sabemos qué tipo de artrópodo estamos analizando; muchas de las especies pueden causar daños severos o graves.
- 2- Para obtener más especies y lograr variedad de obras, se recomienda hacer el proceso de investigación, durante fechas donde exista gran mayoría de especies.
- 3- Seguir los pasos usados de dibujo para la compresión del artrópodo, ya que se conocen más las características y se facilita la interpretación de un boceto.
- 4- Se recomienda tomar las fotografías en vez de buscar las imágenes, puesto que, al conocer el lugar y condiciones, no es lo mismo la observación en vivo que por medio de imágenes.
- 5- Al momento de realizar los bocetos, tomar en cuenta el tamaño del lienzo a pintar, para no tener el problema de adaptar los elementos al espacio.

Referencias bibliográficas

- Londoño, C. L., Escobar, J. V., Gutiérrez, D. M., & Pardo, G. D. (2020). En *Arañas de Colombia: biología, envenenamiento y potenciales usos terapéuticos de su veneno* (pág. 34). Universidad de Antioquia. Obtenido de <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/19232>
- Ríos, A. T., & Kowald, W. S. (septiembre de 2021). Arácnidos comunes de Chile. *Revista Parasitología Latinoamericana*, 2, 10-11. Obtenido de https://sociedadchilenaparasitologia.cl/wp-content/uploads/2019/10/RPLA_Ara%C3%B1as_DEFINITIVA_vf-1.pdf
- Ríos, A. T., & Rubio, G. D. (2021). *Revista Parasitología Latinoamericana, Arácnidos comunes de Chile*, 70(2), 227. Obtenido de https://sociedadchilenaparasitologia.cl/wp-content/uploads/2019/10/RPLA_Ara%C3%B1as_DEFINITIVA_vf-1.pdf
- Alcalde, S. (27 de noviembre de 2022). ¿Qué son las cochinillas de la humedad? Obtenido de Nathional geographic: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/que-soncochinillas-humedad_19132
- Atencio, R., & Collantes, R. (2023). *Enfoque aplicado de la entomología durante los últimos cuarenta años en Panamá*. Recuperado el 11 de enero de 2023, de [redalyc.org: https://doi.org/10.15517/am.v34i1.50756](https://doi.org/10.15517/am.v34i1.50756)
- Biomuseo. (2019). *Mariposas del biomuseo*. Obtenido de Biomuseo Panamá / mariposas de octubre 2019
- Collado, A. L. (2019). *Historia de la caricatura en el primer tercio del siglo XX*. Obtenido de Umer universidad de mayores experiencias recíprocas: <https://umer.es/wpcontent/uploads/2019/09/Cuaderno-113.pdf>
- Dahnssmel. (2022). *Zodiac Alphonse Mucha*. Obtenido de Wikiart: <https://www.wikiart.org/en/alphonse-mucha/zodiac-1896>, dominio público.
- Dixon, A. G. (2018). *Arte la historia visual y definitiva* (reimpresion 2023 ed.). DK penguin randon house. Obtenido de www.dkespañol.com
- Dorrego, S. (2020). *la relación de Dalí con la Seda*. Obtenido de La casa de la seda: <https://www.casadelaseda.com/es/blog-relacion-dali-seda/>
- Fernández, L. (13 de mayo de 2022). ¿Qué son los artrópodos: características, clasificación y ejemplos? Obtenido de Ecología verde: <https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-artropodos-caracteristicasclasificacion-y-ejemplos-2663.html>
- Gándara, L. (2020). *Enciclopedia semiológica, el graffiti*. Eudeba. Obtenido de https://books.google.com.pa/books?id=YBv8DwAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=enciclopedia+semiolo%C3%B3gica+de+graffiti+Lelia+Gandara++edicion+2020&source=bl&ots=8Zh1oNnj3C&sig=ACfU3U3FRwqaRrtr4P__GqgOKM30I87sEA&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwik2_mPk-aGAxWhSTABHdTIB104C

- Hernández, D. M. (2020). *Vincent Van Gogh El alma japonesa de Arlés*. Obtenido de RIULL repositorio institucional: <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20106>
- Hurtado, G. (2019). Naturaleza muerta. *Revista de Filosofía Diánoia*, 64(83), 183. Obtenido de <https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.2019.83.1567>
- Jiménez- Martínez, E. (2020). *Familias de insectos de Nicaragua*. Obtenido de <https://repositorio.una.edu.ni/4172/1/nh10j61ed.pdf>
- López, L. (2021). *Estas son las diferencias entre el art nouveau y el art deco*. Obtenido de Revista ad.es: <https://www.revistaad.es/arte/articulos/diferencias-art-nouveau-artdeco/20568>
- Montes, L. F. (2022). *Mundos iluminados la historia global de España en 12 códices extraordinarios*. Obtenido de: https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/PublicacionesOficiales/AF_Mundos_iluminados_WEB.pdf
- Mosquera, J. A. (12 de marzo de 2019). *Polillas ilustradas*. Obtenido de Repositorio Universidad Tecnológica de Pereira: <https://hdl.handle.net/11059/10842> Novoa, J. M. (Dirección). (2016). *Eldorado de panamá* [Película].
- Ortiz, W. H. (2019). *Entomología General*. Obtenido de Is huando: <https://ishuando.edu.pe/archivos/entomologia.pdf>
- Osorio, U. R. (8 de marzo de 2023). *Miriápodos: que son características y ejemplos*. Obtenido de Ecología verde.: <https://www.ecologiaverde.com/miriapodos-que-soncaracteristicas-y-ejemplos-4298.html>
- Rigueiro, J. (2020). La mujer en los mosaicos bizantinos raveneses (siglos V-VII). *Anales de Filología Clásica*, 88. doi: doi: 10.34096/afc. i33.10018
- Robles, L. G. (2019). *EL paisaje sublime, La naturaleza trágica en la pintura del Romanticismo*. Obtenido de RIULL repositorio Institucional: <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/17604>
- Rocha, E. d. (2021). *Surrealistas en México, breve acercamiento psicológico de su vida y obra*. Redipe, Red Iberoamericana de Pedagogía. Obtenido de <https://redipe.org/editorial/surrealistas-en-mexico-breve-acercamiento-psicologicodesde-su-vida-y-obra/>
- Romero, A. C. (2019). La ruptura con la tradición artística a través del futurismo. *Pájaro de Benín*, 92-121. Obtenido de El pajar de Benín: https://doi.org/10.12795/pajaro_benin.2019.i5.05
- Sadurní, J. (20 de febrero de 2023). *Andy Warhol el artista más icónico del pop art*. Obtenido de National geographic: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/andy-warhol-el-artista-mas-iconicodel-pop-art_17703

- Sala, A. (10 de junio de 2024). *Alphonse mucha, el gran cartelista del modernismo*.
Obtenido de National geographic:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alphonse-mucha-gran-cartelistamodernismo_19689
- Sistach, X. (2019). *Pasión por los insectos ilustradoras aventureras y entomólogas*. Turner Noema.
- Taranilla, C. J. (2020). *Breve historia del romanticismo, realismo, impresionismo y modernismo* (Vol. 12). Nowtilus.
- Valencia, C., & Duque, J. (2020). *Insectos de antioquia*. Editorial CES. Obtenido de Universidad CES: https://editorial.ces.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/Insectos-Antioquia-DZB_compressed.pdf
- Vergara, F. (14 de octubre de 2020). *Descubre estas 5 pinturas que muestran la relación entre el zodiaco y el mundo artístico*. Obtenido de ad-magazine México: <https://www.admagazine.com/cultura/pinturas-que-muestran-el-lado-artistico-delzodiaco-20201014-7567-articulos>

Anexos

Preparación de lienzos

Figura 111

Montaje de tela y listones.

Nota: Se puede ver la goma colocada en la madera, después la base del lienzo realizado y el recorte de la tela para tensar.

Figura 112

Procesos de tensado, preparación y secado del lienzo.

Nota: Se ve tensada la tela después la culminación de los bordes con engrapadora industrial la preparación del lienzo y por último el secado del lienzo.

Figura 113

Evidencia de preparación de lienzo y creación de obras.

