

Universidad de Guanajuato

Campus Guanajuato

División de Arquitectura, Arte y Diseño

Departamento de Artes Visuales

Licenciatura en Artes Plásticas

“Expresiones en la memoria”

Proyecto de trabajo de titulación en la “Modalidad de Portafolio de Trabajo” para obtener el título de

Licenciada en Artes Plásticas

Presentado por:

Denisse María Alicia Mata Tochón

Directora de proyecto:

Mtra. Cecilia Margarita Rodríguez Anguiano

Campus Guanajuato

División de Arquitectura,
Arte y Diseño
Departamento de
Artes Visuales

Marzo 2024

Statement

Corazones, ojos y hoja de oro se recrean en las obras de esta colección que fue creada durante la pandemia, desde el encierro hasta la reincorporación a mis actividades escolares.

El origen esta en la intuición, en lo que percibo desde mi espacio, la convivencia con los míos y la comunicación a distancia con los otros, ojos que vigilan, amores presentes y en la memoria, la necesidad de texturas y de espacios llenos se hace presente en esta colección, impresiones en 3d, miniaturas, artesanías, fotos y colores fuertes que crean un lenguaje, para llevar al espectador a lo mas íntimo, a lo que soy.

Es una presentación de lo que sentí, del dolor y de la angustia que sentimos al aislarnos, al separarnos de los que queremos, un proceso de duelo para sobrevivir a la incertidumbre de depender de algo que no podíamos controlar, me volqué hacia mis recuerdos para no pensar, a usar lo que estaba en la bodega, a recortar y pegar, a imprimir de nuevo, a disfrutar trabajando con las manos, distribuyendo la pintura con pinceles y dedos, a retomar mi vida, sin presiones del trabajo, sin fechas para entregar, sin horarios, poco a poco me fui integrando, regresando a una normalidad que voy superando.

El arte se volvió introspectivo, más íntimo, mientras las autoridades se desentendieron y las galerías se fortalecieron en línea, el arte siguió, hubo meses en blanco y para algunos tal vez años, otros simplemente desaparecieron. Seguí creando a través de mis recuerdos, de lo que tenía en la memoria, superficial o más profundo, lo que no me atrevía a contar, “expresiones en la memoria” está hecha de sueños, de pesadillas, de historias que ya estaban.

Los cursos tomados durante la pandemia “Healing with the arts” de la universidad de Miami o el diplomado de Arte y diseño, moderno y contemporáneo del MoMA, fueron una fuerte inspiración para la creación de este estilo, aunado a lo cotidiano, las calles vacías, los vecinos, la parálisis total y parcial del entorno.

La necesidad de sobrevivir me mantuvo sumida en el dolor y en la desesperación, un acontecimiento traumático que compartí con millones de seres humanos, la resiliencia me va llevando a flote, cerrando círculos y fortaleciendo corazones.

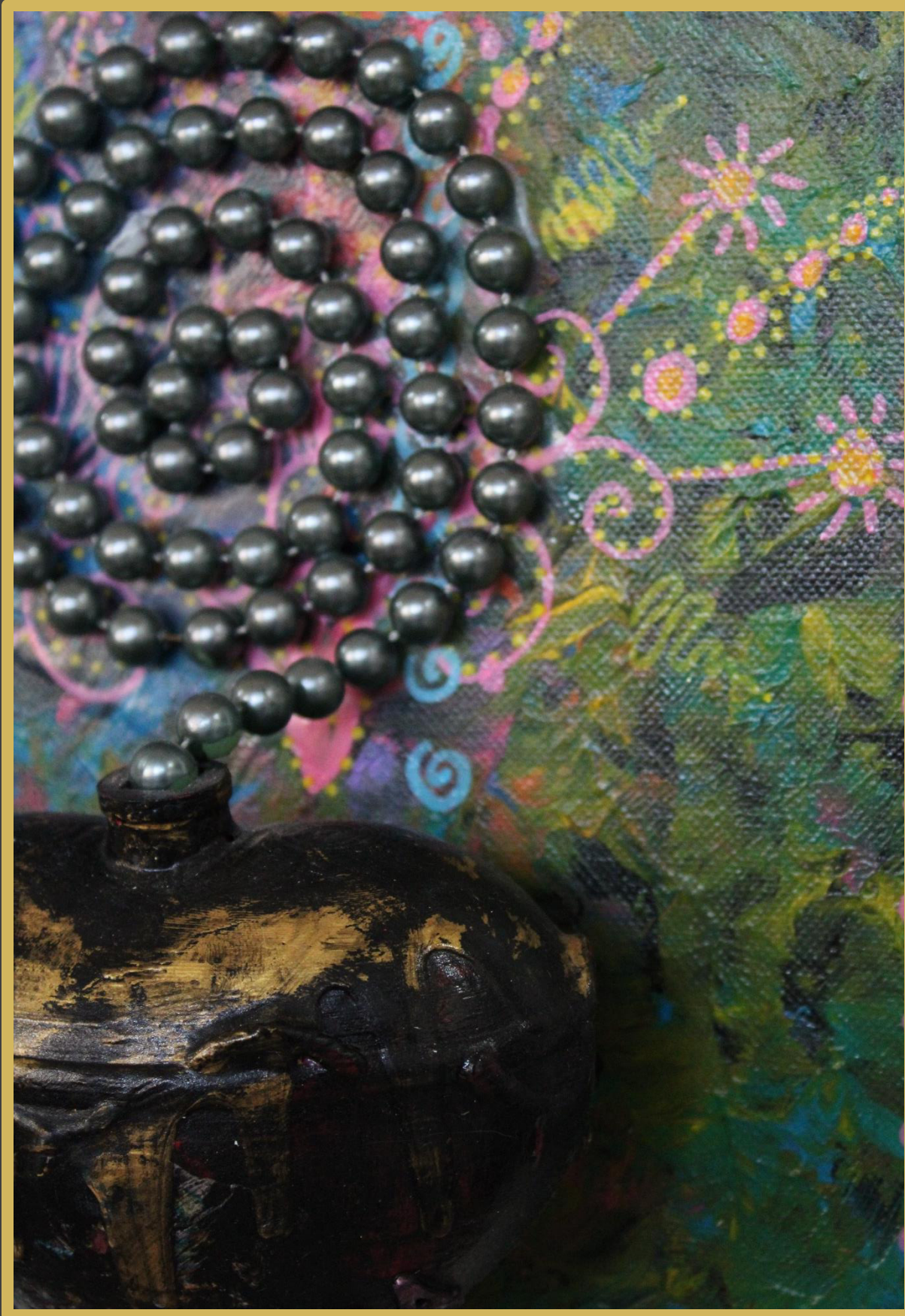
Usé los materiales que tenía a mano, muchos compartidos del taller de manualidades de mi madre, que no había usado durante años y esos días fueron parte de la experimentación: vidrios, papeles, miniaturas, fotos viejas, aretes, collares, piedras, arena. Empecé como una técnica mixta y se convirtió en un ensamble, creando con libertad para crear para un público invisible, esto hizo que el trabajo fuera agradable, sin reglas, pero con compromiso.

La obra fue fluyendo, tejiendo sus propias texturas, creando estructuras a partir de un recuerdo, relieves en pasta, espejos en desorden, algunos saturados para provocar caos, otros suaves para dar tranquilidad, todos presentes en las miradas, latiendo con los corazones que están presentes siempre en mi obra. El color partió del gusto por los azules y se reveló en el uso de colores primarios puros trabajados con las manos, con cartones, arañados en el lienzo para ir creando texturas que acompañaran al tema. Cada pieza es una historia, es la interpretación de un día de mi vida durante ese tiempo aciago y vacío, se fue formando el ensamble con impresiones en 3D, acrílicos, óleos, grabados, tintas. En “Expresiones en la memoria” aparece el uso del chine colé, grabado pegado a una superficie, más hoja de oro, colores que me recuerdan a la selva que ahora me rodea, los formatos van desde los 15 hasta los 120 cm, sacando la luz bastidores olvidados, otros reciclados, materiales que quedaron guardados por años. La influencia de artistas como Marcel Duchamp, *Bicycle wheel* 1951, con sus ideas disruptivas sobre la galería y la academia. Robert Rauschenberg, *Bed* 1955 o El Anatsui Con *Bleeding Takari II*, 2007, crean la posibilidad de incluir objetos de uso cotidiano en la obra, algunos en miniatura, otros destruidos, como el vidrio o reciclados, haciéndolos parte de una composición y del proceso creativo mismo.

El encierro me llevó a crear desde lo intuitivo, artistas como Jean Michel Basquiat en *Untitled* 1982, donde demuestra que la sociedad y el arte están íntimamente relacionados, al expresar su arte fuera de las galerías, representa a toda una generación que se atrevió a manifestarse con todos los medios que la calle ponía a su alcance.

El uso de imágenes, provenientes de una colección que ha sido creada durante mucho tiempo, recortes de libros y revistas, digitales, servilletas, papeles de descarte, etc. base del collage, afectan la relación del artista con su realidad, generando una herramienta de expresión que permite la manipulación de los medios usados, artistas como Martha Rosler en *Cleaning the Drapes*, 1967, una manifestación sobre la guerra, son fuente de mi inspiración.

Denisse Mata Tochón

Portafolio

Expresiones en la memoria

Denisse María Alicia Mata Tochón

Biografía

Denisse María Alicia Mata Tochón nace en la Ciudad de Chihuahua en 1971, estudió la licenciatura en Artes Plásticas, en la Universidad de Guanajuato, en 1994. Fue seleccionada para participar en Summer Art Camp, en el Ghost Ranch Conference Center en Nuevo México, USA en 1993.

Ha impartido clases de grabado, dibujo y pintura en la Casa de la Cultura “Antonio de Dios Guarda” del Municipio de Cunduacán, durante varios trienios. Su trabajo como docente de arte lo ha realizado en varios colegios particulares de la localidad, atendiendo grupos desde preescolar hasta preparatoria, así como en talleres cortos en escuelas públicas y universidades.

Denisse ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas, en Tabasco y otros estados. En 2021 fue beneficiaria del PECDA/FONCA Tabasco, en desarrollo artístico, con el diplomado “Arte y Diseño, Moderno y Contemporáneo” del MoMA, también ha tomado otros cursos y talleres en línea como: “Art and ideas: Teaching with themes” del MoMA.

“Healing with the Arts” de la University of Florida.

En 2009 funda su Taller “Cielo Azul”, donde imparte clases de Dibujo, grabado y pintura, a niños, jóvenes y adultos. Ha fungido como jurado en diferentes concursos estatales y nacionales, así como el desarrollo de proyectos para la Secretaria de turismo del Estado de Tabasco y del Municipio de Cunduacán, donde reside.

Su interés por el arte nació desde la infancia, mientras veía a su madre hacer copias de obras famosas.

Los temas que caracterizan su obra son la soledad, el dolor, el encierro, la crítica social, temas que han ido madurando, creando escenas de introversión, monstruos, locura y libertad.

En su obra destaca la aplicación de técnicas mixtas sobre tela, como el ensamble, collage y grabado. Se caracteriza por una paleta de colores fuertes, en óleo y acrílico, sin matices.

Su obra está influenciada por el trabajo de artistas como Marc Chagall, Jean Michel Basquiat, Marcel Duchamp, Katsushika Hokusai y Alberto Durero.

La pintora

En Silencio, tu verde mirada observa, mientras dibuja una silueta.

Pintando siempre, viviendo de tus recuerdos, pedazos de historias.

Sudas, sin tiempo, envejeciendo el cuerpo, mezclando sueños y anhelos, llorando, riendo. Tus lágrimas son mi fuego, lienzo salvaje de pieles desnudas y cabellos enredados.

Tu cuerpo de línea suave, corazón ardiente, musa creadora que lleva el arte dentro.

¡Grita, muere!

Sólo estás tú, los colores, el blanco y el negro, vives de lecturas, canciones, poemas y pedazos de cielo.

Bailas sola con la vida, cualquier ritmo te atrapa, creas, destruyes...transformas.

¿huir? ¿volar?

Viajas en tus sueños, abrazando pesadillas, de la mano de la locura, los elefantes, tus corazones y la muerte.

Eres de aquí, de allá, de cualquier parte.

Ojos verdes que aman, consuelan, desde el dolor que sientes, que se va en cada pincelada, arañando el lienzo, gritando siempre... muriendo lento.

Devine

Galería

“Desde el centro del alma”

Denisse Mata Tochón

2021

Técnica mixta (hoja de oro, plástico, metal, acrílico sobre tela)

50 x 60 cm

“Luces en el encierro”

Denisse Mata Tochón

2021

Técnica mixta (hoja de oro, acrílico sobre tela)

50 x 60 cm

“Te veo en mi alma”

Denisse Mata Tochón

2023

Técnica mixta (metal, plástico, acrílico
sobre tela)

50 x 60 cm

“De fiesta”

Denisse Mata Tochón

2021

Técnica mixta (pasta, chine
colle, acrílico, hoja de oro,
tinta sobre tela)

45 x 65 cm

"Healing"

Denisse Mata Tochón

2021

Tecnica mixta

(chine colle sobre acrílico)

40x50 cm

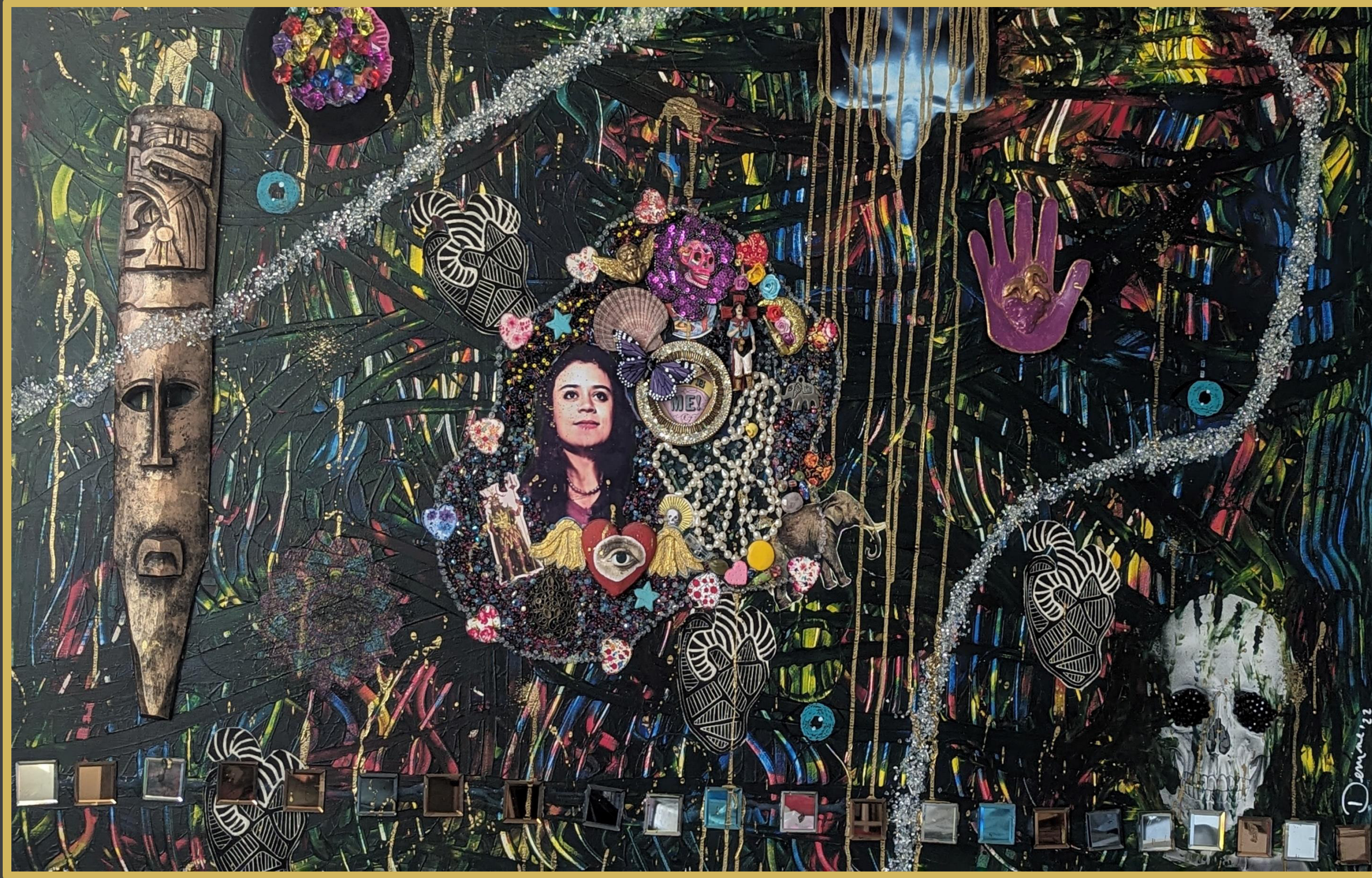
“La pintora”

Denisse Mata Tochón

2023

Técnica Mixta (ensamble, chine colle, collage y
óleo sobre tela)

80 x 90 cm

“Memorias”

Denisse Mata Tochón

2022

Técnica mixta (vidrio, plástico,
collage, ensamble sobre tela)

100 x 149 cm

“Desde mi ventana”

Denisse Mata Tochón

2020

Técnica mixta (chine colle, acrílico y hoja
de oro sobre tela reciclada)

80 x 120 cm

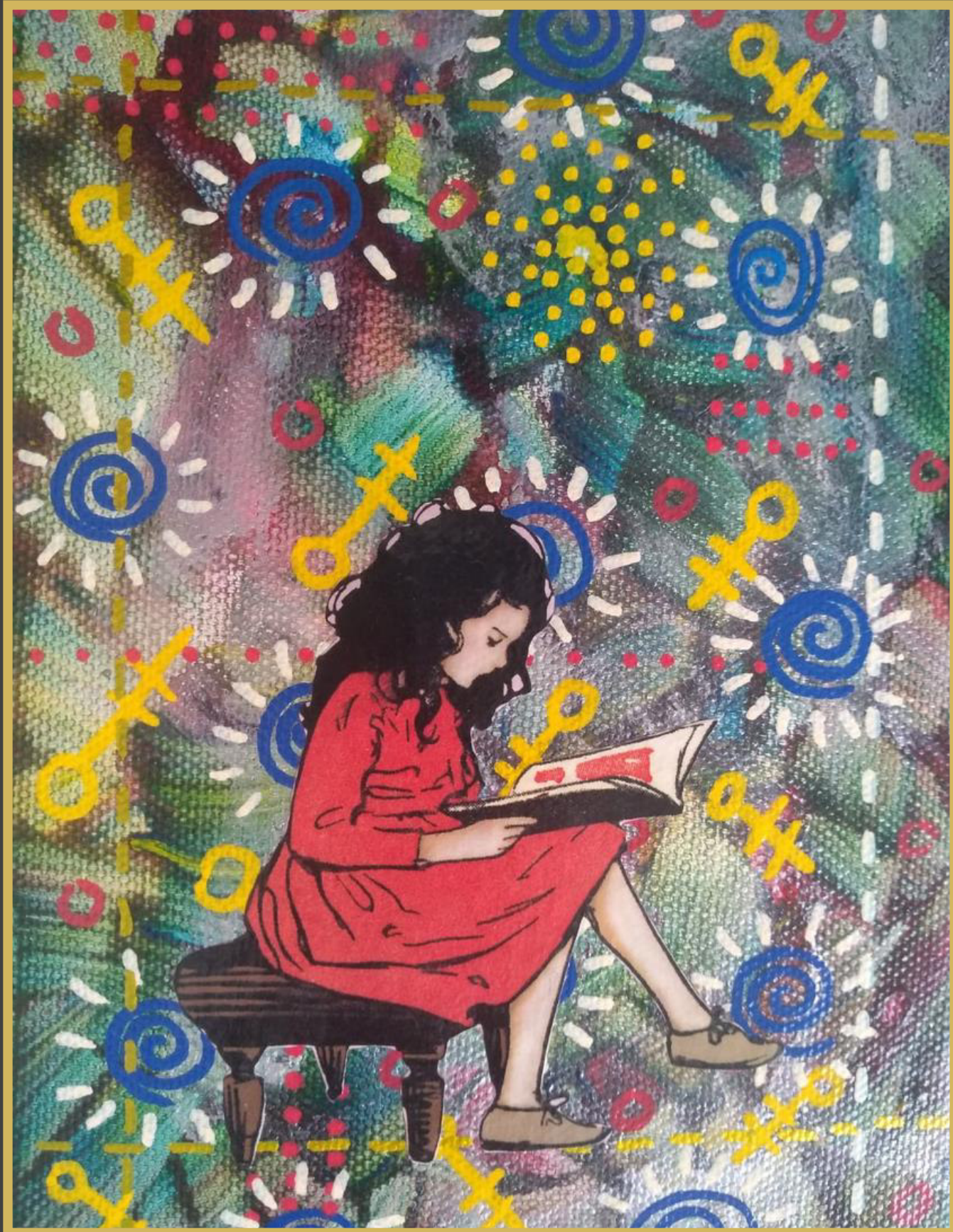
"Sobreviviente"

Denisse Mata Tochón

2022

Técnica mixta (collage acrílico sobre cartón)

18 x 25 cm

"La lectora"

Denisse Mata Tochón

2022

Técnica mixta (collage y acrílico
sobre cartón)

18 x 20 cm

"La mirada"

Denisse Mata Tochón

2022

Técnica mixta (collage, vidrio y
acrílico sobre cartón)

30 x 40 cm

"El beso"

Denisse Mata Tochón

2022

Técnica mixta (collage, vidrio y
acrílico sobre cartón)

30 x 40 cm

“El encierro”

Denisse Mata Tochón

2020

Técnica mixta (óleo y ensamble
sobre tela)

100 x 100 cm

"¿Qué será?"

Denisse Mata Tochón

2023

Técnica mixta (impresión 3D, pasta y collar
reciclado , acrílico sobre tela)

30 x 40 cm

Reflexiones

“Expresiones en la memoria” me deja una experiencia de vida, explorar con materiales y temas más íntimos, me abre las puertas a la experimentación dentro de las técnicas mixtas. El uso deliberado del color, texturizado con los dedos la mayoría de las veces, o sobre estructuras de pasta modeladora fue muy satisfactorio, unir lo que sentía con las propiedades de los materiales, desde seleccionarlos, acomodarlos y pegarlos fue un trabajo difícil y divertido. En el momento de la pandemia no había acceso a otros materiales más que los que quedaban en la bodega, lo que no se había usado en años, había que reciclar hasta los bastidores, el miedo al contagio me tuvo aislada un años como a la mayoría, sin contacto físico con los otros, sin exposiciones, sin viajes. Esto me permitió estudiar diplomados, talleres y clases en línea, estos dejaron que mi conocimiento se expandiera, y la posibilidad de explorar en otras áreas ya sólo era cuestión de autodisciplina, y así avanzamos, logrando esta colección de 14 obras, de formatos muy diversos, llena de movimiento y color, que logró unir mis conocimientos académicos con lo que sentía, creando un lenguaje que entienden muchos, y que desde su exhibición me ha llenado de satisfacción.

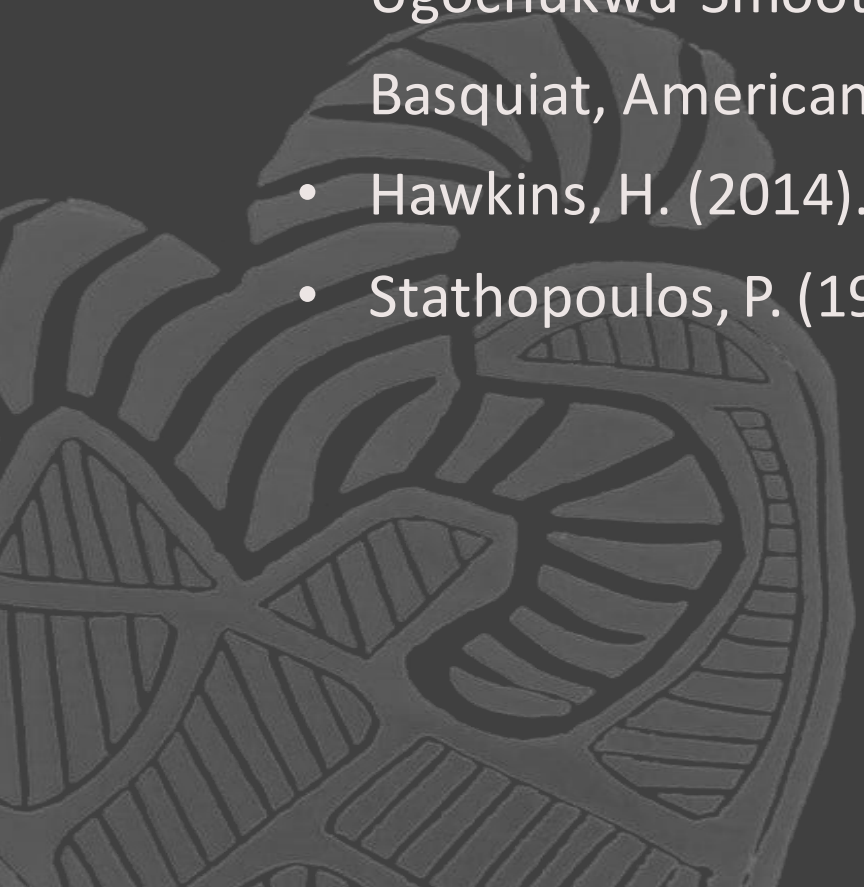

Bibliografía

- Alfonso, M., & Aguirre Lora, M. E. (2022). Arte y subjetividad. Los días en que hemos sido pandemia. *Mitologías hoy*, 25, 0006-20.
- Denisse Healing with the arts, play list pandemia, recuperado el 15 de octubre de 2023, https://open.spotify.com/playlist/1jnv3BVRlh48XdgStpI5jS?si=a6W_iN_gRduZIGuHvRUdLQ
- Doty, C., Greenwood, H., Moody, M., & Scott, M. (2019). *101 More Mixed Media Techniques: An exploration of the versatile world of mixed media art*. Walter Foster Publishing.
- Google arts and culture, como el autorretrato evolucionó hasta convertirse en selfie, recuperado el 6 de noviembre de 2023, <https://artsandculture.google.com/story/how-the-self-portrait-evolved-into-the-selfie/8gLCWiSlgsdBLg>
- Jung, C. G. (2020). *El libro rojo*. Argentina: El Hilo de Ariadna.
- Estudio de la Pandemia del SARS-CoV-2 en México. Análisis, Métodos y Técnicas con RStudio. (2022). (n.p.): Lucas López Segovia.

- Marchán Fiz, S. (2012). Del arte objetual al arte de concepto. Italy: Ediciones Akal.
- Priego, C. C. (1985). Algunas reflexiones sobre el autorretrato. Liño.
- Real academia española, 2023, Recuperado el 18 de octubre de 2023, <https://dle.rae.es/autorretrato>
- Smith, T. E. (2009). What is contemporary art. University of Chicago Press.
- The Museum of Modern Art, 2021, Marcel Duchamp. Rueda de bicicleta. 1913, recuperado el 18 de junio de 2022 <https://www.coursera.org/learn/modern-art-ideas/lecture/hBadt/marcel-duchamp-bicycle-wheel-1913>
- The Museum of Modern Art, 2021, What is contemporary art? recuperado el 21 de marzo de 2021 , <https://www.coursera.org/learn/contemporary-art/lecture/jGGRp/what-is-contemporary-art>
- Tomkins, C., & Berdagué, M. M. (1999). Duchamp. Barcelona: Anagrama.
- Ugochukwu-Smooth C.N., Tonanbaum S. y Tonanbaum L. Departament of Painting and Sculpture (2021) Jean Miquel Basquiat, American, 1960-1988, recuperado el 12 de marzo de 2021 <https://www.moma.org/artists/370>
- Hawkins, H. (2014). Montage/collage: art-making, place-making. You Are Here: Journal of Creative Geographies, 17, 53-60.
- Stathopoulos, P. (1970). Chine Colle a printing process for etched intaglio plates. American University.

Agradecimientos

La vida nos comparte con seres humanos extraordinarios, seres que nos acompañan durante momentos memorables en nuestro camino. Agradezco a mis padres y hermanos, por su amor y paciencia, a Iván y Pamela, porque son mi fortaleza y razón para seguir adelante, a Laura por existir, a mis amigos, los de hoy, los de antes, los de siempre, por ser y estar, a Lucas por ubicarme en la realidad.

Agradezco a la Escuela de Artes Visuales, a Cecilia por toda su inmensa ayuda, a Barbara que nunca me abandona y Alejandra que siempre está, mi admiración y cariño.

9934459834

www.denissematatochón.com

@denissematatochón