

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE ARTES

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**PRODUCCIÓN Y CONTEXTO EN LAS OBRAS DE SAMIR RAZONABLE, MÓNICA
LOYA Y LUIS SAFA**

POR:

JEHÚ GERARDO ARREDONDO AYALA

**DOCUMENTO VINCULADO A PRODUCCIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA
OBTENER EL GRADO DE**

MAESTRO EN ARTES

CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO

NOVIEMBRE DE 2019

"Producción y contexto en las obras de Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa". Documento vinculado a trabajo de investigación presentada por Jehú Gerardo Arredondo Ayala como requisito parcial para obtener el grado de Maestro en Artes, ha sido aprobado y aceptado por:

M.A.V. Osvaldo Hernández Muro

M.A. Janette María Mendoza Márquez

M.F.A. Roberto Adán Sáenz Díaz

M.D.C.V. Iván Ramiro Quintana Ochoa

Fecha: Septiembre de 2019

Comité: M.A.V. Osvaldo Hernandez Muro

M.A. Janette María Mendoza Marquez

M.F.A. Roberto Adán Sáenz Díaz

M.D.C.V Iván Ramiro Quintana Ochoa

© Derechos Reservados

Jehú Gerardo Arredondo Ayala

Calle 28, 5608, Col. Dale,

Chihuahua, Chih. México

Teléfono: 5547824442

Septiembre de 2019

PRODUCCIÓN Y CONTEXTO EN LAS OBRAS DE SAMIR RAZONABLE,
MÓNICA LOYA Y LUIS SAFA

Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Artes

Producción y contexto en las obras de Samir Razonable,
Mónica Loya y Luis Safa

Documento vinculado a trabajo de producción que para
obtener el grado de

Maestro en Artes

Presenta

L.C.G. Jehú Gerardo Arredondo Ayala

M.A.V. Osvaldo Hernández Muro

Director

[Chihuahua, Chihuahua. Noviembre del 2019]

DEDICATORIA

Agradezco a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al personal administrativo y a los profesores del departamento que dan alcance a la información académica y representante.

Especialmente, me gustaría agradecer a mis asesores de tesis; primero, a la Dra. Ángela Sánchez de Vera; segundo, al Mtro. Osvaldo Hernández Muro, cuyo apoyo y experiencia me han guiado en la realización del presente trabajo.

Gran parte de la labor de investigación ha sido posible gracias a la colaboración de Luis Safa, Mónica Loya y Samir Razonable, en cuanto al planteamiento, investigación y contenido del estudio. Asimismo, mi reconocimiento a ellos por su gran disposición.

A todos mis compañeros de la Maestría en Arte por compartir conmigo las altas y las bajas durante este tiempo. A mis amigos, por orientarme y motivarme en todo momento, incluso antes de la realización de la tesis; sin su ayuda y ánimo este estudio no hubiese podido realizarse.

A mis padres, por ser la base en todo lo que soy, a mi padre por inculcarme el amor hacia el trabajo y la determinación. A mi madre por inculcarme el interés hacia los libros y toda la riqueza que hay en la cultura y el arte; por último, a mis hermanas, por estar siempre y por su apoyo incondicional.

A todos ellos, y a los que me ayudaron y no han sido citados, muchas gracias.

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se propone la elaboración de una página web con la intención difundir y dar a conocer la obra de los siguientes ilustradores: Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa. Con ello se espera favorecer el acceso a sus obras, su difusión, como también ampliar nuestro conocimiento respecto a la producción contemporánea del diseño en el ámbito local y sus posibilidades.

Este vehículo de información, al que se accede a través de www.arteencuu.com, se centra en identificar los procesos e influencia de los trabajos de ilustración mencionados. Me interesan las formas y grados con que estos tres ilustradores realizan su obra, puesto que son originarios de esta región: el norte de México y, específicamente, el estado de Chihuahua, que representa un área peculiar con costumbres y tradiciones únicas en las que se evidencia el choque de las costumbres rancheras con la influencia de la cultura norteamericana. Dichos rasgos provocan un aprendizaje y un desarrollo artístico distinto en los diseñadores y creativos del Estado. Para ello, se estudiará la trayectoria biográfica de cada ilustrador y una serie de constantes compartidas: el color del paisaje, su influencia y la distribución *online*.

ABSTRACT

The present research aims to help access and expand the knowledge regarding the contemporary production of art and design of three illustrators whose career originated in Chihuahua City: Samir Razonable, Mónica Loya and Luis Safa. In order to do so i will create a web page available at www.arteencuu.com, with a focus on identifying the processes and creative influences on the illustration works of these artists.

I am interested in their different creative approaches and the stages of development of their careers. The three illustrators are originally from this region, northern Mexico and, specifically, the state of Chihuahua, which represents a particular area with unique manners and traditions that combine the clash of *ranchero* culture with the United States influence. These unique features in their environment provoke different learning processes, both formal and informal, and shape the development of their design and art work.

The biographical trajectory of each artist and a series of shared constants in their work will be studied, such as the color of the landscape, and its influence and online distribution.

INDICE GENERAL

PROLOGO	01
CAPITULO 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN	02
1.1 Justificación	02
1.2 Delimitación del tema	02
1.3 Estado de la cuestión	03
1.4 ¿Por qué investigar el tema?	03
1.5 Objetivo general	04
1.6 Objetivos particulares	04
1.7 Problemas de investigación e hipótesis	05
1.8 Aportación al campo artístico	07
1.9 Enfoque teórico y estrategia de la investigación	08
a) Hermenéutica como razón Teórica y Metodológica	08
b) Fundamento de las humanidades como una ciencia cualitativa	09
c) Investigación documental y de campo	11
d) Planeación, desarrollo y fundamento de la página web	11
e) Aportación al campo del diseño y su estudio	12
CAPITULO 2: INFORMACIÓN OBTENIDA POR LOS ILUSTRADORES Y SUS PROPUESTAS	14
2.1 Samir Razonable	14
2.2 Mónica Loya	28
2.3 Luis Safa	45
LISTA DE REFERENCIAS	63
INDICE DE IMÁGNES	65

PRÓLOGO

El contenido que expresa el presente documento surge a partir de la búsqueda de información referente a la ilustración en el estado de Chihuahua, enfocado a la generación vigente diseñadores. Con ello advertimos que varios diseñadores tienen reconocimiento en otras partes, sin embargo, la información sobre su trabajo es escasa y esta no impacta en su lugar de origen. Este fenómeno genera varias preguntas sobre la situación y características de los ilustradores, que nacieron entre 1980 y 1990. Con ello advertimos que varios diseñadores tienen reconocimiento en otras partes, a su vez la información es escasa y esta no impacta en su lugar de origen. Esta situación crea varias preguntas sobre la situación y características de los ilustradores nacidos en Chihuahua, a las cuales respondemos en esta tesis.

En el presente estudio inicialmente realizamos entrevistas a Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa, con el objetivo de indagar acerca de su trabajo en lo particular, y del contexto de la ilustración en Chihuahua en lo general, para tener información de base para compartir a través de nuestra página www.arteencuu.com

Al comienzo explicamos las características de este proyecto, delimitación del tema, justificación y objetivos, así como las estrategias y porqués que. En el segundo capítulo abordamos el trabajo de Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa de manera particular.

Como conclusión podemos apreciar que cada uno de estos autores nos muestra aspectos interesantes del desarrollo de la ilustración en Chihuahua. Samir Razonable nos deja ver el panorama local de la ilustración en la ciudad de Chihuahua, Mónica Loya sirve de ejemplo del trabajo de ilustradores que emigran a otra ciudad y muestran su obra en

un ámbito más comercial, mientras que Luis Safa deja ver cuál es la obra de un artista multidisciplinario con inicios en la ilustración

CAPITULO 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN

1.1 Justificación

El presente proyecto de tesis se centra en el trabajo y obra de los ilustradores Chihuahuenses Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa. Esto con la intención de crear una plataforma *online*, en la cual se muestren entrevistas y comentarios sobre sus obras; con ello se espera contribuir a la difusión de su labor artística. Esto va en concordancia con uno de los propósitos de la Maestría en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el cual es fomentar la investigación académica al interior de los procesos de producción artística y cultural. Con esta intención, se realiza entonces una investigación documental mediante vídeo, donde se entrevista a los tres diseñadores locales ya mencionados. Por último, se procede a publicar los resultados de las entrevistas en una página web.

1.2 Delimitación del tema

El análisis se centra en identificar los procesos artísticos y su influencia en los trabajos ilustrativos de los tres creadores. Me interesan los niveles y formas de trabajo que estos ilustradores utilizan porque son originarios de esta región; pues la región norte de México y, específicamente, el estado de Chihuahua representa un área peculiar, con costumbres y tradiciones únicas en las que se combinan el choque de las culturas rancheras con la influencia de Estados Unidos. Estos rasgos únicos provocan un aprendizaje y un desarrollo distinto en los diseñadores y artistas en el estado. Para ello se estudiará la trayectoria biográfica de cada

ilustrador y una serie de constantes compartidas: el color del paisaje, su influencia y la distribución *online*.

1.3 Estado de la cuestión

Uno de los problemas encontrados en la búsqueda preliminar sobre la producción y contexto de la ilustración en Chihuahua es la falta de documentos, así como la dificultad de acceso a las obras de artistas como de diseñadores gráficos. Por tal motivo, se localiza una solución directa al problema a partir de esta investigación, como también se propone crear un medio de difusión y apreciación sobre las ilustraciones de Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa.

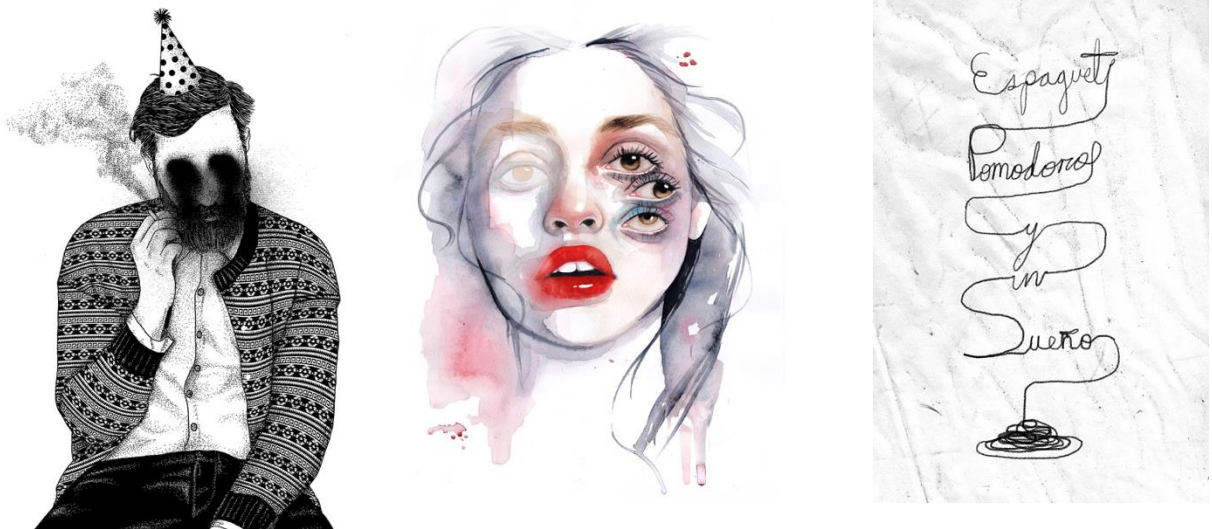

Fig. 1, de derecha a izquierda:

Samir Razonable, *NO ONE*, 2017.

Mónica Loya, sin título, 2014.

Luis Safa, *MINA*, 2013.

1.4 ¿Por qué investigar este tema?

El tema es relevante puesto que los tres ilustradores objeto de este trabajo son buen conjunto para comenzar a reflexionar sobre la producción y el contexto de la ilustración chihuahuense en la actualidad. El proyecto se centra en ellos tres como diseñadores porque poseen trayectorias emergentes que despuntan en el momento presente, como lo muestra este estudio, y son muy cercanos al nivel generacional, pues nacieron entre los años de 1980 -1990.

1.5 Objetivo general

Elaborar una página web para la difusión del trabajo de ilustración de Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa. De tal manera no solo se favorece el acceso a sus obras, sino que además podemos ampliar nuestro conocimiento respecto a la producción contemporánea del diseño en el ámbito local y sus posibilidades.

1.6 Objetivos Particulares

- Generar un archivo de imágenes y entrevistas de forma actual, que estarán disponibles en la página web: www.arteencuu.com
- Identificar cuáles han sido sus influencias.
- Señalar la importancia de su obra y el aporte al diseño gráfico y a la ilustración.
- Desarrollar y clasificar los temas que abarcan sus obras.
- Investigar autores y panoramas con similitud al tema en desarrollo.
- Caracterizar la forma de enseñanza de la ilustración en diferentes instituciones y universidades del estado de Chihuahua.
- Reflexionar sobre las temáticas y su organización como clave para comprender la importancia de difundir sus obras.

1.7 Formulación de preguntas de la investigación e hipótesis

Se cuestiona a cada uno de los ilustradores sobre lo siguiente: Formación e influencias; motivaciones como diseñadores; aportaciones al contexto local o comunidad de diseñadores; obras importantes y proyectos. Así como sobre sus procesos de producción y distribución. A continuación, se enlista una serie de preguntas que nos servirán como guía para conocer y entender la obra de cada uno de nuestros diseñadores seleccionados:

- *¿Qué es lo que hace un ilustrador?*
- *¿Por qué quisiste ser ilustrador?*
- *¿Cómo es el proceso de formación en diseño/arte en la ciudad de Chihuahua?*
- *¿Cómo ves la situación de los diseñadores, artistas e ilustradores en la ciudad de Chihuahua?*
- *¿Cuáles son tus ilustradores favoritos?*
- *¿Tienes influencia de ellos?*
- *¿Qué influencias podemos ver en tu obra?*
- *¿Consideras que tu trabajo brinda una aportación a la comunidad de diseñadores en Chihuahua o incluso en otros niveles?*
- *¿Qué es lo que más te interesa mostrar con tu obra?*
- *¿Cómo son las representaciones sociales de las culturas del norte y la frontera en tus obras?*
- *¿El diseñador o comunicador visual debe ampliar su visión social?, ¿por qué?*
- *¿Cómo describes tu estilo?*
- *¿Cuál es tu formato de proyecto?*

Lo que me motivó a realizar esta investigación, es que soy oriundo del Estado de Chihuahua, y estudié arte y diseño gráfico aquí mismo. Durante mis estudios, tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas y diseñadores que se dedican a la creación de ilustraciones como forma de vida, pero que desafortunadamente, su trabajo no es valorado ni

reconocido como tal. Entre estos ilustradores, tres de ellos capturaron mi atención por las siguientes razones:

Conocí a Luis Safa mientras cursaba mis estudios universitarios en la escuela de diseño; él estaba unos semestres más arriba y siempre me interesaba mucho su trabajo en ilustración, pues creaba interesantes contenidos a partir de cualquier tipo de material y superficie: su trabajo con temas y tintes políticos me intrigaban todavía más. Tiempo después supe que partió a Ciudad Juárez, Chihuahua, durante una temporada para después volver. Fue entonces cuando noté que gran parte de su técnica e influencias habían cambiado.

Más adelante, al concluir mis estudios universitarios, Safa comenzó a impartir talleres de ilustración; uno de ellos se llevó a cabo en el Museo Casa Chihuahua, en el cual, por cierto, participé. En dicho taller fui testigo de sus procesos creativos e influencias al momento de ilustrar, y esto me fascinó, ya que puede comprender cómo se desarrolla la visión de un creativo de la ilustración. Luis Safa radica actualmente en la Ciudad de México y es muy activo en el mundo del diseño y las artes visuales, ello explica que el camino ha sido largo en cuanto a sus formas de producción y el ambiente en el que se desarrolla hoy día.

Por otra parte, Luis Safa y yo pertenecemos a una generación que utiliza el internet como medio de trabajo y difusión para la producción en diseño y arte. Medio que suponemos fue clave en el desarrollo creativo y laboral de diseñadores gráficos al permitir el uso de herramientas y recursos para la difusión de sus obras, por medio de blogs y redes sociales.

Otro caso interesante es el de Mónica Loya. Conocí a Mónica a través de internet. Al tenerla como contacto en redes sociales observé su trabajo ilustrativo basado en el uso de acuarelas en un tiempo en el que esta técnica era poco común. Sus trazos y temáticas son muy

peculiares, lo que generó en mí, gran admiración. El acceso a esta era por medio de extensiones a sus blogs personales en los que, en forma de colección, subía constantemente su producción.

A lo largo de los años presencié cómo su trabajo se “viralizó” y llegó a tener gran alcance en varias plataformas en diferentes latitudes y países; de boca en boca, numerosos seguidores compartían sus ilustraciones. De esta manera se logró difundir su obra con rapidez. Actualmente, el proceso creativo de Mónica Loya en la ilustración es constante y abarca un gran mercado que va desde editoriales/comerciales a proyectos artísticos.

Por último, Samir Razonable es un ilustrador que radica en la ciudad de Chihuahua; había revisado su trabajo en exposiciones locales, así como en su cuenta personal de *Behance*, y su labor llamó mi atención al estar centrada en una técnica de monocromo en negro con temática personal. Me fue imposible identificarlo personalmente por el anonimato que guarda con relación a su obra, pero en cierta ocasión en Chihuahua asistí a un evento local en el que había varias personas involucradas en el diseño local. Ahí se presentó la ocasión de pláticas con un chico sobre el panorama del arte y el diseño en la ciudad de Chihuahua y las diferentes formas de distribución de esta. Resultó que él era Samir, e inmediatamente quedé asido a una persona, que a diferencia de Luis Safa y Mónica Loya, trabaja desde la ciudad de Chihuahua actualmente.

1.8 Aportación al campo artístico

Como se ha mencionado, este análisis es el punto de partida para crear una plataforma online en la cual mostrar y difundir la obra de estos ilustradores. De este modo, el objetivo de esta página web es dar mayor alcance al trabajo creativo de los diferentes artistas y diseñadores emergentes en Chihuahua. El análisis y contextualización de su técnica y los diferentes estilos

de la estética de estos creadores pueden tener como resultado una acumulación de información de suma importancia para acrecentar la cultura en nuestra región. Esta divulgación del trabajo tiene como resultado fundamental la posibilidad de llegar a nichos de mercado y lectura de varios lugares por medio de plataformas digitales.

1.9 Enfoque teórico y estrategias de la investigación

El binomio arte/diseño se presenta como un problema a investigar en cuanto a su enseñanza y organización cultural y, por supuesto, en cuanto a su comprensión y funcionalidad teóricas: por ello surgen cada vez más debates académicos en torno a las obras y los ilustradores, en torno a las prácticas de difusión y consumo, así como también respecto a significados actuales. Los resultados logrados son importantes dentro y fuera de las universidades, y nos permiten seguir este camino y fortalecer el valor de nuestra tesis, de sus métodos y conceptos.

El presente estudio tiene en consideración la generación de diversas estrategias que, sin recurrir a un marco específico, nos permite alcanzar el objetivo. El diseño y la comunicación visual abarcan múltiples aspectos, por ello nace una investigación abierta y flexible desde un marco plural, en el cuál, se fortalecen las relaciones en la comunidad académica y de las producciones sobre la ilustración contemporánea.

a) Hermenéutica como razón teórica y metodológica

Johann Gustav Droysen (nace en 1808 y fallece en 1884) fue el primer historiador que teorizó sobre la diferencia entre explicar y comprender, desde entonces, el acto de comprender es un tema de relevancia para las humanidades. Por ejemplo, la historia, según la perspectiva hermenéutica de Droysen, pretende comprender hechos particulares y dinámicos, en contrapo

sición a los métodos usados en las ciencias naturales y las matemáticas, que buscan explicar el mundo físico a través leyes universales estáticas. (consulte: Mardones, J.M. y Ursua, N. 1997. p.23)

Para el historiador alemán el ser humano expresa su identidad mediante manifestaciones sensibles *“La manifestación de lo singular es comprendida <Verstehen> como una manifestación o expresión de lo interior. No captar, por tanto, en una manifestación, conducta, hecho histórico o social esa dimensión interna, equivale a no comprenderlo”* (Mardones, J.M.1997. pp.22-23); en nuestro caso, podríamos ver esas manifestaciones de las que nos habla Droysen en el arte, el diseño y la ilustración. Por tanto, si toda expresión humana sensible refleja una interioridad, al hacer uso de la hermenéutica captamos esa dimensión interna tan necesaria en las artes y las humanidades; de tal modo la comprensión aquí señalada para nuestra investigación se orienta a las motivaciones, intereses, valores y reflexión de nuestros objetos de estudio.

Cabe añadir que empleamos la comprensión como una forma empática; desde esta perspectiva se da una relación sujeto-objeto que permite la comprensión de hechos particulares desde el interior de las prácticas humanas, en el presente caso es desde la sensibilidad y el discurso característicos del diseño gráfico y la ilustración.

Con estas bases hermenéuticas buscamos comprender el contexto y producción de las ilustraciones de Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa, por tanto, nos centramos en la observación y el registro de sus procesos, de sus imágenes, así como de su contenido y difusión, y así lograr dicha comprensión.

b) Fundamento de las humanidades como una ciencia cualitativa

La presente investigación/producción hace que nos percatemos del contenido en las ilustraciones de Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa, al reconocer su expresión y técnicas empleadas; es decir, la investigación inicia en cuanto tratamos de comprender el valor de su producción gráfica para dar razones justificadas acerca de su trabajo.

Aristóteles consideraba que los fenómenos debían ser estudiados atendiendo sus causas, sus génesis y estructuras formales, así como también dar cuenta de sus propósitos o finalidades (consulte: Mardones, J.M.1997. p.17). Este es el inicio del enfoque cualitativo, Aristóteles menciona la importancia de determinar la relación entre la experiencia particular y la manifestación constante del fenómeno, y con ello determinar la relación entre la observación inductiva y el razonamiento deductivo (consulte: Mardones, J.M.1997. p.17). Sobre esta relación causal entre las premisas y el resultado argumental (como unión de sensibilidad y pensamiento). Se basan los procesos de la producción científica moderna, hasta nuestros días la evolución de las ciencias retoma en gran parte los postulados de Aristóteles en su concepción de la realidad como una dinámica de acontecimientos humanos que sucede según ciertas manifestaciones constantes o leyes.

Si seguimos la tradición Aristotélica, y basándonos en nuestras observaciones y en nuestro acercamiento a la ilustración de cada uno de nuestros autores, podemos obtener ciertos elementos explicativos, principios consistentes con el elemento observado por medio de un proceso inductivo; luego, basados en nuestras observaciones establecer relaciones formales, es decir, aspectos deductivos. Por ejemplo, podemos

establecer relaciones de semejanza entre las imágenes y los procesos técnicos, así como también establecer relaciones temporales y geográficas. Es decir, podemos establecer un número limitado de relaciones que generalice nuestras primeras impresiones.

En conclusión, la naturaleza de este proyecto es de corte cualitativo y se apoya en el carácter visual y social de la experiencia que se constituye dentro de la ilustración.

c) Investigación documental y de campo

En línea con lo anterior, el presente estudio tiene en consideración la generación de diversas estrategias que permitan conseguir nuestros objetivos. Sabemos que para generar información nueva respecto a un tema es indispensable considerar datos nuevos ya producidos, o es indispensable tener en cuenta el conocimiento existente o ya producido, es decir, operar con información existente para sintetizarla o incluso transformarla, lo que constituye una labor crítica y periodística.

En nuestro caso de estudio existen textos limitados sobre Samir Razonable, Mónica Loya y Luis Safa. Por otro lado, sus ilustraciones han surgido en años recientes que permiten obtener información actual. En éstas se incluyen proyectos editoriales, exposiciones, reseñas en periódicos y revistas y diversas campañas comerciales.

Entonces, nuestra estrategia principal ya comentada en la hipótesis, se basa tanto en la recopilación de documentos, como también en la generación de entrevistas registradas en vídeo, en un marco de estudio de campo periodístico, limitados a su vez en un marco sincrónico de la producción de sus obras que va del 2007 al 2018.

d) Planeación, desarrollo y fundamento de la página web como producto final

En esta página se brinda un acercamiento a sus obras más representativas por medio de imágenes y video, a su vez se analiza el desarrollo de sus obras en los últimos años a la fecha, aunado a las entrevistas y textos explicativos que se han elaborado para el presente proyecto. Esto genera cimientos en los contenidos del sitio web para la extensión de las obras de los creadores a futuro. Se puede conocer la página en el siguiente enlace:

www.arteencuu.com

e) Aportación al campo del diseño y su estudio

Existe un aspecto amplio en la presente tesis que determina su aporte crítico, académico y de difusión cultural que debe ser señalado. Este estudio manifiesta una búsqueda de conocimiento, orden y clasificación, así como opiniones personales con un resultado claramente dialógico, siendo un aporte interactivo y creativo en la elaboración de la página web producto de nuestro interés y pasión en el tema. El logro de esta página web es dar mayor reconocimiento y alcance a la obra y trabajo de los diseñadores emergentes en Chihuahua, tal como se ha venido recalando.

Fig. 2 Razonable, Samir. *BRUTAL*. 2017.

CAPITULO 2. INFORMACION OBTENIDA POR CADA UNO DE LOS ILUSTRADORES Y SUS PROPUESTAS

2.1 SAMIR RAZONABLE

“No puedo dibujar nada, si no tengo un motivo para hacerlo”
(Comunicación personal. Septiembre. 2018)

Para conocer a fondo el panorama actual de la ilustración en Chihuahua es útil explorar el ámbito de la ciudad capital; tras indagar al respecto, existen pocas fuentes que traten la ilustración de la ciudad de Chihuahua a nivel crítico. Por ello, al iniciar el presente documento con la obra de Samir Razonable resulta muy valioso exponer su desarrollo, alcance y difusión como ilustrador.

Fig. 3 Razonable, Samir. “HERBARIUM”. 2017.

Al analizar la ilustración local resulta de gran interés para nuestro estudio la obra de Samir Razonable, ya que es un ilustrador chihuahuense que gusta por reflejar el lado afligido de las cosas, tal como él mismo lo dice. Su trabajo puede ser visto en exposiciones locales de la ciudad de Chihuahua o a través de internet.

La presencia de la obra de Samir Razonable es notable en los medios de comunicación, especialmente en internet. Se convierte entonces en un elemento mediático de interés en otros lugares, es decir, se vuelve “viral”. Su técnica es sencilla, pero atrayente en contenido. Prueba de ello es la inclusión del mismo en los circuitos de exposiciones locales y colectivas, así como la mercantilización de su trabajo en impresiones.

Algo importante, es que adopta un pseudónimo, ya sea para sustituir el nombre o el apellido; así como muchos lo hacen comparte de la cultura territorial, y como identidad social, con el pseudónimo “azonable”, Samir trata de ironizar su postura ante los demás, quienes desde muy chico le consideraban “loco” e “irracional”.

Samir Razonable presenta una relación con los artistas callejeros o *street art* en el sentido de tener similitud en su forma de operar. Se niega a mostrar su rostro para que la fuerza en la obra radique en el mensaje y no en el artista en sí; esto es algo que también podemos visualizar en el artista británico Banksy, la figura influyente del arte urbano que surgió en el año 2000 como máximo exponente de este movimiento, y como el causante del auge y la socialización del *street art*.

Es muy interesante analizar el trabajo de un ilustrador como Samir Razonable debido a que fue influenciado por el cómic, así como por el *street art*; siendo muy difícil encontrar una visión local con este tipo de influencias marcadas en las corrientes artísticas de este periodo.

Formación

Las primeras influencias de Samir Razonable son comunes a las de cualquier niño nacido en Chihuahua, pero en diferente localidad. La primera influencia visual de Samir Razonable fue la barra de programación de dibujos animados que aparecía en la televisión local. Samir menciona que las animaciones que observó en los años noventa fueron de gran inspiración para su obra. No gustaba de las caricaturas que tenían una línea muy común, sino que prefería las animaciones subidas de tono o que caían en lo grotesco porque le desafiaban en cuanto a temática y estilos en sus primeros trazos.

Cabe destacar que el peso del entorno en el que creció es importante para su obra. Vivió en Creel, poblado del municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua. Es llamativo pensar en el ambiente de un niño común con intereses artísticos, pues creció en una de las zonas más aisladas en cuanto al arte, ya que la ubicación geográfica y el contexto son completamente distintos a los vistos en otros lugares del estado. Debo mencionar que tenía más interés por el deporte y la escritura, aficiones que todavía práctica.

El padre de Samir Razonable poseía algunas nociones de dibujo debido a la arquitectura y gustaba de dibujar como pasatiempo, por lo que transmitió a Samir sus aficiones y destrezas, siendo la relación con su padre una primera e importante influencia. También en su infancia era fanático de los cómics y las caricaturas del canal de televisión Nickelodeon. El ilustrador nos menciona que su primer interés en dibujar fue cuando intento llevar a la práctica todo lo que veía en la televisión. La serie animada “Invasor Zim” fue determinante para su gusto por el dibujo; el creador de dicha serie, Jhonen Vasquez, (quien es conocido bajo el pseudónimo de “Chancre Scolex”) dejó una impronta en su subjetividad, y esto lo hizo indagar en sus trabajos previos a la animación y encontró entonces el cómic llamado

“Johnny the Homicidal Maniac”, contrastante por su estética en blanco y negro.

Samir usa el lenguaje del cómic como referencia para dar significado a la ilustración. Menciona que las imágenes ilustran una historia, y a su vez, la historia es contada a través de imágenes. Usar un medio lúdico, como dibujar, puede brindar mayor expresividad a un tema, algo que fue decisivo en Samir al momento de optar por hacer ilustración.

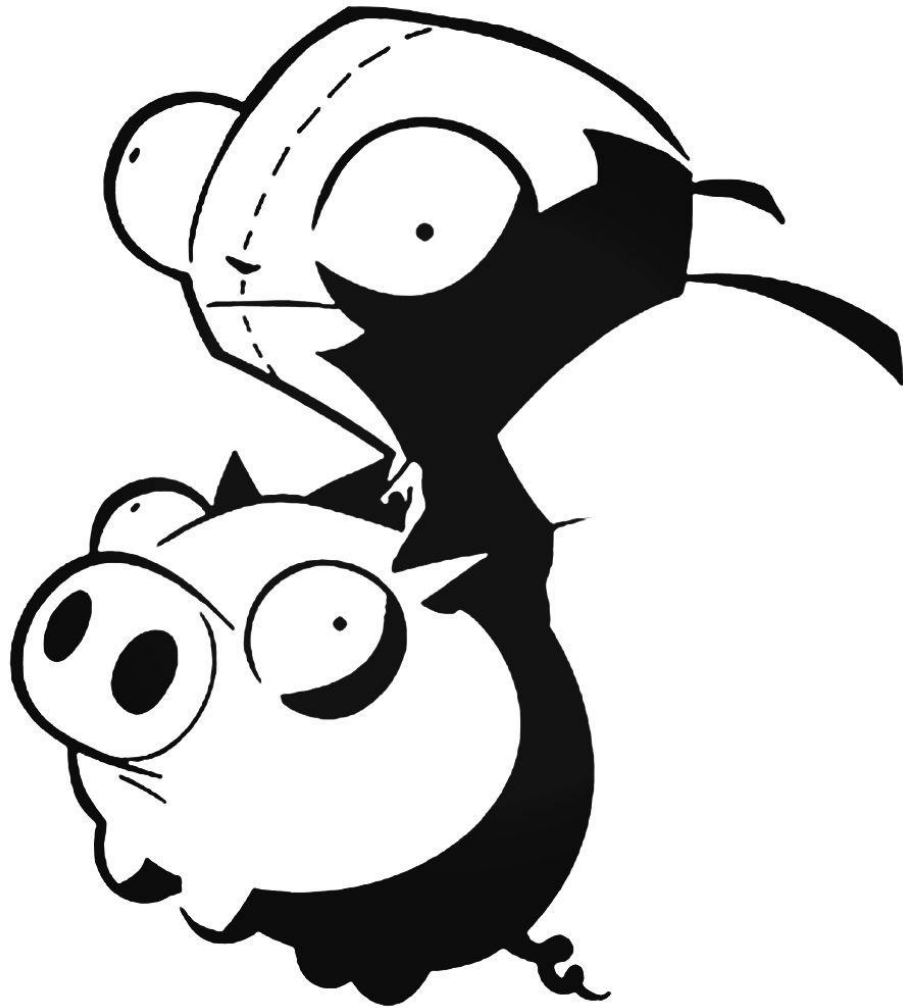

Fig.4 Vazquez, Jhonen. *Invader Zim*. 2001

Influencias

Johnny the Homicidal Maniac es un cómic en el que el personaje ficticio *Johnny C* es un sujeto que asesina personas para poder pintar de rojo su cuarto con la sangre de las víctimas. El monocromo del cómic hace resaltar las páginas en las que el único acento de color a resaltar es el rojo. Samir Razonable describe que este trabajo le impresionó mucho y marcó su obra. Y dado el interés por la escritura y el dibujo, la influencia de este cómic es fundamental para su trabajo.

Samir menciona también como fuerte influencia en su obra el trabajo del ilustrador Frances que vive en Londres, McBess, quien utiliza formas y símbolos inspirados en las caricaturas antiguas para crear escenarios surrealistas.

Fig.5 McBess. – Sin Título- 2016

Fig.6 McBees. *El capitán*. 2016

Otro creador destacado como influencia en la obra de Samir Razonable es James Jirat, nacido en Tailandia en 1985, quien relata temas sombríos anudados a la cultura pop y con tendencia al grafiti.

Fig.7 Jirart, James. “*Destroy*” 2017.

Fig.8 Jirart, James. “*Blue Dealer; Weigh Of Desire*” 2007.

Como podemos apreciar, las principales influencias en el trabajo de Samir tienden en cuanto a técnica al uso de monocromos en blanco y negro; por la obra de McBess y James Jirat podemos observar similitudes en composición y contrastes entre blanco y negro, y a su vez se refleja otra técnica basada en el grafiti, mostrada en el uso de las líneas y la estilización de las formas. Estas imágenes nos ilustran relatos al estilo *street art* en donde la representación de lo peculiar y lo contemporáneo saltan a la vista.

Samir emplea muchas de estas influencias en cuanto a técnica y estilo; se puede observar que estas tendencias son muy actuales, puesto que muchos ilustradores comparten lenguajes e imágenes dentro de su generación y estilo de vida urbano. Otros autores que influyen en su ilustración son Mau Lencinas, James Jean Art, James Brown y Citlali Haro, que mostramos a continuación. El trabajo de Raul Urias también es parte de su influencia en cuanto al contexto local.

Fig.9 de izquierda a derecha:

Jaime Brown, *Animals*, 2017

Mau Lencinas, -sin título-, 2013

Citlali Haro, -sin título-, 2012

Mike Giant, *Skeleton*, -no hay año de referencia-.

Al mismo tiempo el grafiti, o *street art*, es un referente en su obra. Este movimiento tiene popularidad durante la década de los ochenta y proviene de las calles. En ese entonces surgió un nuevo panorama artístico en el que coexistían, y siguen haciéndolo en la actualidad, dos vertientes de arte callejero claramente diferenciadas por las técnicas empleadas en cada una de ellas.

Este fenómeno artístico, callejero y social, tiene como controversia la propiedad y el espacio público. Además, con el *street art* aparece una nueva herramienta de queja e

inconformidad ciudadanas. Los artistas que realizan este tipo de arte suelen transmitir mensajes perturbadores que cuestionan lo establecido por el sistema político o social. A través de la sátira inducen a la lucha social, a la crítica política y en ocasiones simplemente a la reflexión. Creo que es evidente que la denuncia y la reflexión van ligadas a la obra de Samir Razonable.

Por último, la poesía es una fuerte influencia en su obra; menciona a Fernando Pessoa, Constantino Cavafis, y también a otros poetas latinoamericanos como Oliverio Girondo, Mario Benedetti y Jorge Luis Borges. Por el lado de la ciencia ficción a Adolfo Bioy Casares. Pero se destacan en influencia literaria Honoré de Balzac y Nikolái Gógol, porque son una especie de relatos depresivos que Samir intenta evocar en sus ilustraciones.

Técnica y Dibujo

Sus primeros dibujos se inspiraron en las caricaturas que veía en los medios impresos, como periódicos y anuncios de publicidad. Empezó a interesarse por el trabajo de otros ilustradores, e imitó técnicas de cómic que le interesaban o situaciones que veía. A su vez, experimentó con carbón, acuarela y óleo, que le sirvió como forma de auto-enseñanza y perfeccionamiento de la técnica. Samir expresa su interés en la ilustración por su necesidad de contar historias.

A los veinte años de edad el sentido perfeccionista de su técnica comenzó a frustrarlo, pues al final sentía que una buena técnica no era algo útil en relación al contenido, ni para promover la experimentación que él quería realizar. Como él mismo nos dice: “la técnica no sirve de nada si no tiene contenido” (Comunicación personal, agosto. 2018)

Samir no está en contra del color, pero para su trabajo inicial opta por usar solo el blanco y negro, ya que no quería verse como un inexperto que no sabía qué colores utilizar, y

al seguir esta técnica tuvo que desarrollarla más. Recientemente está trabajando en ampliar su paleta de color.

Contenido de su obra

El ilustrador chihuahuense siempre reflexiona antes de dibujar, como cuando dice: “no puedo dibujar nada si no tengo un motivo para hacerlo” (Comunicación personal, agosto. 2018).

Es decir, para él las ideas concretas o las historias son las que le brindan el aliciente perfecto para emprender algo; las canciones, las pláticas ajenas o algunas conversaciones casuales le sirven de inspiración.

Samir menciona que le gusta transgredir barreras ideológicas a través de la ilustración. Recuerda una escena de la película *Donnie Darko*¹ en la que el miedo y el amor siempre se encuentran en una contradicción constante en la mente del sujeto, pero es algo complejo y para la gran mayoría es difícil de comprender. Él busca expresar este tipo de ideas por medio de su obra dado que todos pueden sentirse identificados de alguna manera.

Sostiene que también se inspira en letras de canciones, experiencias de amigos melancólicos y en la tristeza de la cotidianidad; escribe e ilustra a partir de estos fragmentos y fuentes de inspiración.

Sus objetivos iniciales han evolucionado, pero lo que prevalece en su obra es la melancolía y los relatos cortos a través de imágenes y texto. Lo atraen los personajes

¹ Kelly R. (director). (2001) *Donnie Darko* [cinta cinematográfica]. EU: Flower Films.

abandonados o rechazados, los parias de la sociedad. Los pequeños detalles de sus relatos son el “combustible” de su obra.

Contexto y difusión

La difusión de las ilustraciones de Samir solo se hace por medio de Behance e Instagram, al trabajar le gusta enfocarse y subir sus obras recientes a las redes sociales. Hace un dibujo por día y tiene la intención de crear de manera continua e ininterrumpida.

Sus escritos son en inglés, por lo que menciona que la gente siempre piensa que es extranjero, y por la temática de su trabajo, lo acercan más a la cultura norteamericana. La mayoría de sus pedidos provienen de ese país. En resumen, tiene una marcada influencia de la frontera, emplea textos en inglés y su obra trata un panorama desértico, así como personajes con problemas existenciales; es decir, seres solitarios confrontando sus atormentadas situaciones consigo mismos, algo que considero sintomático del individualismo que prevalece en las sociedades occidentales actualmente.

Como hemos visto, es a partir de un texto o una idea que Samir comienza a ilustrar, sin embargo, él menciona un trabajo muy destacado de veinticuatro ilustraciones para la marca de guitarras Fender. Estas ilustraciones consistían en promociones de artistas famosos con *copyright*, su labor fue investigar las guitarras más icónicas.

Otro de sus trabajos fue una serie de sátiras dirigidas a Donald Trump, donde el presidente de los E.UA aparece vestido como dinosaurio. Al parecer, muchos de sus trabajos son por encargo, pero no ubica bien los lugares exactos de donde provienen, dado que con el avance del internet los creadores de esta generación pueden divulgar y expandir sus creaciones

y, así, tener alcance en varias partes del mundo. Sin embargo, Samir Razonable no solo genera obras por encargo; también realiza ilustraciones por decisión e inspiración propias, que después son difundidas y vendidas a través de las redes sociales ya mencionadas al inicio.

Al preguntarle sobre su opinión sobre el panorama actual del arte en Chihuahua, Samir manifiesta su gusto por vivir en esta ciudad; afirma que aquí a ha encontrado parte de su fuente de inspiración, la considera interesante, puesto que aún hay mucho por explorar. No obstante, considera que el trabajo de artistas y diseñadores se desenvuelve en un medio bastante hermético, y cuenta que en el ambiente artístico de la ciudad existen muchas rivalidades entre grupos o colectivos cerrados.

En cuanto al diseño, dice que la comunidad de Chihuahua es muy reñida. Aquí hay mucho talento, pero también, muchas limitantes. Aunque esto puede ser un problema, también es un reto. Sabemos cómo sobrellevar las trabas y sacar adelante el diseño y el arte.

Al ser una comunidad pequeña la ilustración tiene temas muy diferentes pero muy particulares y esto la hace única. Él es consciente de que su obra toma muchos aspectos de la localidad, así como la influencia de la cultura y la frontera.

Samir Razonable expone localmente ilustraciones con el título de *Herbarium*, en donde nos muestra su visión acerca de los sentimientos y emociones humanas plasmadas en rostros de chicas, en analogía con algún tipo de planta, ya sea como cura o como remedio al desasosiego. Esto asociado a su infancia, cuando su abuela tenía un remedio para cualquier mal que provenía de las emociones. En estas piezas se puede apreciar el uso del monocromo y el detalle en rostros, así como el uso de frases para dar apoyo a la ilustración.

Fig. 10 Razonable, Samir. *HERBARIUM*. 2017

Conclusiones

Las motivaciones son diferentes en cada ilustrador, y al describir las de Razonable, puede resultar difícil clasificarlo como voz de las minorías, debido a que su obra ha cobrado cierto sentido comercial. Sin embargo, refleja esa técnica que nos recuerda a las calles de muchas ciudades.

Su trabajo hace pensar a través de sus mensajes, pero otros sólo quieren sorprender y provocar sensaciones más cercanas a un medio artístico. En Samir Razonable se ve una continua evolución estética, pero la forma de transmitir sus mensajes es la misma en monocromo a blanco y negro y en relación con los sentimientos humanos.

Su temática tiene que ver mucho con la tristeza y apatía de la adolescencia, es la edad que se plantea, y creo que lo propone como problemática social. “me gusta que las personas que ven mi obra no se sientan solas”. (Comunicación personal. Agosto. 2018)

La labor artística de Samir Razonable se relaciona indirectamente con el trabajo de Mónica Loya y de Luis Safa, porque considero que tocan distintas “aristas” de la problemática social, con sus dimensiones políticas, en contacto con sus vivencias y sus perspectivas personales. Existen similitudes en los temas de la melancolía y los rostros tristes, como en la obra de Mónica Loya, y con el uso de blanco y negro con un tono más lúgubre, como en la obra de Luis Safa.

Fig.11 Loya Mónica, -sin nombre- 2018

2.2 MÓNICA LOYA

“Tenemos otra forma de ver la estética, creo que las mujeres tenemos una sensibilidad diferente” (Comunicación personal. Septiembre. 2018)

Mónica Loya nació en 1990, en Chihuahua, Chihuahua. Diseñadora gráfica e ilustradora. Es egresada de la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Regional de Estudios Superiores Palmore, en la misma ciudad. Actualmente radica en la Ciudad de México, donde trabaja de forma independiente en pintura, ilustración, mural y diseño gráfico. Su obra se basa en retratos y figuras femeninas pintadas en acuarela, con temas de índole surreal y sensación de delicadeza. Se enfoca principalmente en la pintura, ilustración y mural.

Al hablar con Mónica sobre de su trabajo, es importante abordar sus inicios, su formación y sus primeros trabajos en la ilustración; pero ¿cómo llegué a conocer el trabajo de Mónica Loya? Pues bien, durante el año dos mil, las redes sociales y el constante avance en tecnología móvil incrementaban el uso de medios, como blogs, para la difusión de trabajos artísticos, diseño e ilustración. Fue así como se inició un *boom* de la ilustración, en el cual podíamos encontrar el trabajo de personas de todas partes del mundo. Y fue por este medio que descubrí la obra de Mónica Loya. En sus cuentas de *Tumblr* es muy fácil ver trabajos que son del agrado de muchas personas y marcan tendencia por medio de *likes* o *reblogs* por parte de los usuarios: fue así como llegué a conocer su obra.

Su trabajo consiste en retratos y figuras humanas con expresiones melancólicas, que poseen un tono surrealista y pop representativo del tipo de ilustración que realiza desde hace unos años. Fue así como captó mi interés y comencé a dar seguimiento a sus ilustraciones antes de realizar esta investigación. Lo que más me atrajo, es que la ilustradora es originaria de Chihuahua, por lo que de inmediato indagué sobre su persona y su obra. Resultó que ya había un contacto previo, por medio de las redes sociales, pero no era explícito hasta ahora, y ello pude observar su carácter discreto, timidez y una especie de anonimato social.

Al retomar contacto con Mónica me di cuenta del avance gradual y del alcance de su obra en internet. Ella expone su trabajo a través de blogs, y participa en convocatorias abiertas de ilustración, muestras de trabajos emergentes, revistas digitales e impresas en diferentes partes del país. De lo que podemos inferir que la ilustradora tiene muy claros sus objetivos y el público al que va dirigido lo que hace, haciendo a un lado el casi nulo ambiente artístico en Chihuahua.

Mónica menciona que al percatarse de ello se interesó en difundir su obra en otras partes del país. Entonces, surge una pregunta: ¿cómo era el panorama artístico diez años atrás? Pues, al parecer, según los relatos de los últimos dos ilustradores, para los talentos emergentes en el ámbito de la ilustración la única manera de dar a conocer su trabajo era, como vimos, a través de internet.

Inicios y formación

Al entrevistar a Mónica Loya noté la seriedad e inquietud en su persona, muy parecida a lo que ella retrata en su obra: chicas distraídas con miradas perdidas y un cierto aire de misterio. Ella se sienta y nunca voltea a la cámara, y antes de comenzar me pregunta por el tipo de cuestiones a abordar, pues quiere estar segura de lo que va a decir.

La formación artística de Mónica Loya comienza desde su infancia, al tomar clases de dibujo y pintura. Ella recuerda estas clases como algo muy básico y sin mucho significado, pues cree que sólo fue una introducción. Mónica señala un largo periodo en el que se separó del arte, pero al entrar a la adolescencia retoma las clases de pintura, específicamente en óleo y acrílico.

Más adelante en el tiempo, Mónica cae en el dilema de qué carrera universitaria elegir. Al principio es persuadida por familiares y amigos para estudiar una carrera afín a las artes, lo cual le parece muy extraño, por el hecho de que una carrera en artes o diseño en la cultura de Chihuahua no es muy apoyada por los diferentes sectores de la sociedad, pues no se ajusta a los estándares o necesidades de la región, por lo que muchos creadores optan por migrar a los lugares en los que la demanda o la aceptación es más amplia, como el centro o sur del país o en nuestro caso el país vecino. Mónica toma la decisión de estudiar otras carreras no afines a su labor, como contabilidad o arquitectura, pero es aquí cuando tiene un acercamiento a la acuarela.

Fig.12 Loya, Mónica. *Ghost*.2018

Mónica Loya toma clases de acuarela en un taller impartido en la licenciatura de arquitectura. Nos dice que como revisión del taller su maestro insta a los alumnos a abrir cuentas en formato de blog para subir su trabajo y, así, obtener revisiones. Mónica nos menciona que su cuenta era pública, por lo que automáticamente su trabajo fue compartido por otras personas, y entre ellas había cuentas importantes en cuanto a la difusión de trabajo artístico y de ilustración. Esto generó confianza en Mónica y decidió experimentar.

Al notar el alcance que su obra podía tener, y la aceptación de la acuarela como técnica novedosa para la época, Mónica desarrolla y perfecciona su técnica, por lo que decide abandonar sus estudios en arquitectura y elige una carrera más afín a sus nuevos intereses. Mónica Loya se gradúa de la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Regional de Estudios Superiores Palmore en 2014. Incluso todavía como estudiante, su trabajo tuvo gran difusión y aceptación por parte de los medios locales y nacionales.

Después de graduarse se muda a la ciudad de México. Ya establecida en la capital del país, Mónica expande su obra y experimenta más con su técnica, lo cual favorece el alcance y el contacto con otras regiones del país. La ilustradora afirma que al principio sus trabajos no eran pagados, pero estuvo de acuerdo con ello. Poco tiempo después, las propuestas y colaboraciones ya pagadas comenzaron a llegar, porque los pedidos de ilustraciones para revistas, portadas de libros y carteles empezaron a tener auge, debido al alcance de su obra en el rubro del diseño y la ilustración.

Para el año 2012 Mónica Loya participa en el concurso de portada “Ilustracional” de la revista *Picnic*, revista especializada en diseño, arte y cultura visual, ganando el primer lugar según la votación abierta al público. Resultar ganadora de este concurso fue algo positivo para su desarrollo profesional.

Ella tuvo que aprender por su cuenta. Se percató que en Chihuahua no existe mucho interés en la ilustración, pues sus comisiones eran en gran parte de la Ciudad de México, razón por la que decidió mudarse y, así, consiguió contactos y medios de difusión de su obra.

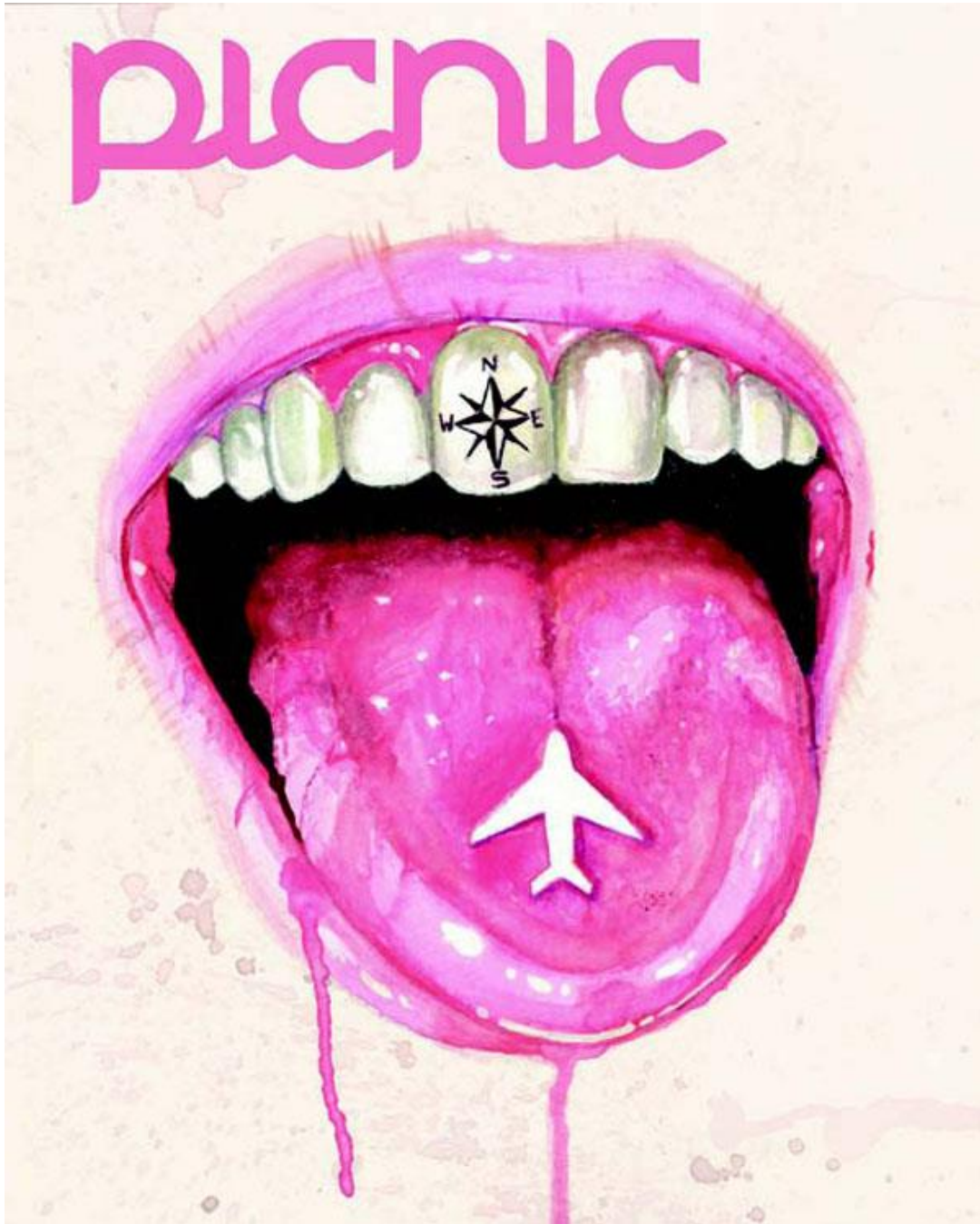

Fig.13 Loya, Mónica. Portada premio al público. 2012

Técnica y experimentación

La técnica de Mónica consiste en hacer rostros, partes del cuerpo y objetos sencillos, pero con un toque realista. Ella emplea la técnica de la acuarela y tiene un tipo de enfoque minimalista que le resulta más sencillo y contundente, pero el toque realista es el verdadero reto, según nos dice.

Mejorar la calidad en su obra, y hacer que la calidad tanto digital como en físico tenga el mismo valor, es su desafío personal. La creadora sostiene que personalmente no le gusta mucho la palabra “estilo”, pues su obra está en constante cambio y ella se encuentra en diferentes procesos de experimentación de forma constante. Lo que sí reconoce es el mejoramiento de la técnica a través de los años.

La mejor habilidad de Mónica en cuanto a técnica es la acuarela en las diferentes ramas de la ilustración. Ella siente que ya la domina muy bien, por lo cual puede impartir talleres, y cree que cuando se perfecciona una técnica es más fácil empezar a experimentar, por ejemplo, ella utiliza el acrílico, basado en la técnica de la acuarela como técnica mixta. El tema en su trabajo siempre han sido las emociones, pero trata de utilizar más elementos en cuanto a temática y la composición con diferentes significados. Últimamente ha experimentado más con objetos o figura humana.

Cabe añadir que Mónica también trabaja el muralismo motivada por hacer cosas más complicadas; al ver que varios amigos o compañeros en el área comenzaron a adentrarse en esto, ella empezó a practicar de manera constante el trabajo en muro y poco a poco sus creaciones en murales fueron creciendo. Actualmente, sus murales han sido solicitados en Baja California, Querétaro, Culiacán, Monterrey y Berlín, en Alemania

Fig.14 Loya, Mónica *Morning*. 2017

Influencias

A Mónica Loya le interesa la relación entre la mujer y la cultura, lo que es una gran inspiración para sus acuarelas. Ella menciona que: “tenemos otra forma de ver la estética, creo que las mujeres tenemos una sensibilidad diferente” (Comunicación personal. Septiembre. 2018). Como referencias menciona a Georgia O’keeffe, pintora estadounidense, Viviane Sassen y sus retratos fotográficos, Remedios Varo y Cy Twombly en el arte abstracto.

Georgia O’keeffe puede ser una alusión al color en la obra de Mónica Loya, pues las tonalidades son similares en cuanto a combinación. Georgia O’Keeffe comenzó a crear

imágenes simples de cosas naturales, como hojas, flores y rocas. Según la interpretación de algunos críticos de arte, en el trabajo de Georgia O'Keeffe podemos visualizar una representación oculta de los genitales femeninos entre estas siluetas y figuras.

Fig. 15. O'Keeffe, Georgia.
Hawaii Voluptuous hibiscos. 1939

Fig. 16. O'Keeffe, Georgia.
The Blue Flower. 1939

Fig. 17. Loya, Mónica.
Anomalía. 2017

Fig. 18. Loya, Mónica.
Ghost-1. 2017

El color es algo muy importante en la obra de Mónica, ya que afirma que se convierte en un estilo, pues el color utilizado representa también parte del contenido. Porque utilizar colores vivos en específico muestra el contenido o la emoción que quiere transmitir al espectador.

Viviane Sassen es una artista de los Países Bajos, que trabaja en el mundo de las bellas artes. Reconocida por usar formas geométricas, utiliza las abstracciones de cuerpos, y así obtiene un gran alcance en distintas publicaciones. Su obra está relacionada con la moda, pero desde un ámbito personal; Mónica se ve reflejada en ella, al realizar una obra personal desde una perspectiva conceptual, dado que

utilizan el mismo enfoque. Pues bien, aunque la técnica es la misma, el encauzamiento y la profundidad toman rumbo diferente.

Fig. 19. Loya, Mónica.
-sin título-. 2018

Fig. 20. Sassen, Viviane.
-sin título-. –sin fecha-

Sus primeras influencias fueron Mark Ryden y Michael Hussar, en cuanto al dibujo del rostro se refiere, al uso de detalle en las expresiones, así como el uso de tonos pastel y degradados en la piel. A partir de ellos podemos ubicar la influencia que estos artistas mantienen en su obra, y observar la tonalidad en difuminados claros con acentos de color en ojos y bocas. Mark Ryden da un tratamiento pop surrealista a su trabajo, en el que lo kitsch sobresale al utilizar rostros de niños con situaciones grotescas o fantásticas; la obra de Michael Hussar apunta más hacia lo macabro y fantástico.

Estas referencias se consideran de las más representativas pues Mónica Loya la menciona como el primer grupo de imágenes que marcó su obra, al igual que otros artistas e ilustradores, sin embargo, distintivamente estos autores forman parte de sus inicios.

Mónica expresa que los trabajos de los primeros artistas e ilustradores le sirvieron para evaluar sus propias capacidades en técnica y preguntarse si ella podía hacer algo similar. El trabajo de Mark Ryden muestra siluetas parecidas en cuanto a rostros y temática, pero Mónica le da otro giro; ella en un contexto distinto dibuja mujeres de rostros ya maduros, pero a la vez con miradas introspectivas que generan el deseo de saber cuáles son estas narrativas.

Asimismo, se puede encontrar una relación en la obra de Mark Ryden y Michael Hussar con el terror (véase figuras 21 a 24). Mónica Loya menciona que siente una fuerte atracción al cine de suspenso y terror, y cree que esta influencia es evidente en su obra. En la ilustración,

ella enuncia la atracción a las imágenes gráficas, carteles y posters, derivados del cine de

suspenso.

Fig 21. Hussar, Michael.
Morphine. -sin fecha-

Fig 22. Hussar, Michael.
-sin título-. -sin fecha-

Fig 23. Rayden, Mark.
Fur Girl. 2008

Fig 24. Rayden, Mark.
-Christina-.1998

Mónica

menciona que se encuentra muy motivada por la poesía feminista, de la que recuerda a Jessica Salgado. En la literatura y la historia retoma autores que poseen prestigio y renombre en varios lugares y en épocas distintas, y tiene mayor inclinación por los hombres, pero en la actualidad nos es más fácil encontrar literatura vinculada con el feminismo.

Mónica Loya menciona que, al venir del norte del país, se enfrentó a muchos temores y problemas, puesto que Chihuahua es una zona donde sentía que las mujeres no eran representadas al estar excluidas en muchas áreas, es por ello por lo que se siente atraída en cualquier medio de expresión relacionado al movimiento feminista, pues la temática de su obra está fuertemente relacionada al ser y al sentir femeninos.

Exposiciones

El hilo conductor de la mayoría de las obras de Mónica se encuentra en las emociones y sentimientos vividos o de su experiencia personal como mujer. Asegura que le es fácil hablar del tema, ya que mucho de lo que hace la refleja a ella y a lo que pasa en ciertas etapas de su vida.

Por Mónica Loya realiza una exposición individual en la que trata un tema que aprecia como una obra. El tema es ¿Qué es el *slang* urbano, el alejamiento de una pareja romántica la cual vuelve ausente en

segunda ocasión, realiza una exposición individual en la que también es constante en sus obras. El tema es el *ghosting*. Pero ¿qué es el *ghosting*? Según Mónica puede significar el alejamiento repentino de una pareja sin previo aviso, simplemente se vuelve ausente en la relación.²

Sólo desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación, tema muy recurrente en las nuevas generaciones. La palabra “*ghosting*” proviene del inglés “*ghost*”, o sea, fantasma; la

² Según [urbandictionary.com](https://www.urbandictionary.com): The act of suddenly ceasing all communication with someone the subject is dating, but no longer wishes to date. This is done in hopes that the ghostee will just "get the hint" and leave the subject alone, as opposed to the subject simply telling them he/she is no longer interested. Ghosting is not specific to a certain gender and is closely related to the subject's maturity and communication skills. Many attempt to justify ghosting as a way to cease dating the ghostee without hurting their feelings, but it in fact proves the subject is thinking more of themselves, as ghosting often creates more confusion for the ghostee than if the subject kindly stated how he/she feels.

<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Ghosting>. Consultado en noviembre del 2018.

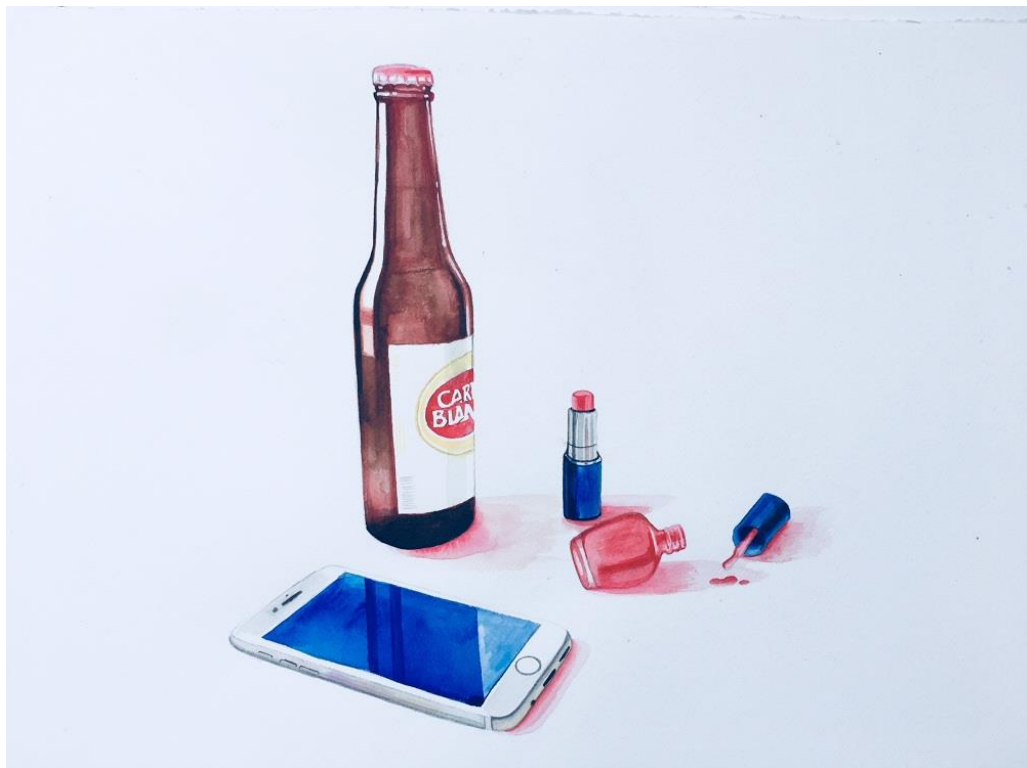
persona se vuelve algo parecido a un fantasma desde que interrumpe todo tipo de comunicación.

Fig.25 Loya, Mónica. *Ghost-2*. 2018

La ilustradora plasma este tema en sus pinturas para dicha exposición, ella menciona “*ghosting*” como un fenómeno muy común en esta generación, pues a su experiencia ha sido vivido y comentado con muchas de sus amigas y demás círculos sociales.

En este tema tuvieron gran impacto sus experiencias personales, por ello, la temática de su trabajo cuenta esta historia que la representa a ella, o cualquier otra chica del norte del país, con escenas y objetos que son muy representativos para una mujer joven. Por ejemplo, Mónica resalta la ansiedad que genera si sumamos el uso de las nuevas tecnologías, esmalte de uñas, objetos cotidianos y el consumo de bebidas alcohólicas que nos invitan a hacer introspección sobre nuestras relaciones sentimentales.

Fig.26

Loya

Mónica. *Fav-Things*. 2018

Conclusiones

Lo que a Mónica Loya le interesa mostrar en su obra es sentirse identificado de cierta manera con una situación o dotar de diferente significado una emoción, y así transmitir empatía en alguna etapa o sentimiento por medio de imágenes, conmoviendo al espectador.

Los canales de distribución del trabajo de Mónica Loya son importantes. En un comienzo no sabía cómo expandir sus horizontes, pero entrar en contacto con gente del medio, como artistas fotógrafos y otros ilustradores, le sirvió para colocar su obra por medio de *blogs*, revistas impresas o páginas web.

Esto se dio de manera casi “natural”, pues ella menciona que su obra no era común, pero empezaba a gustar a muchas personas, lo cual la alentaba a seguir esta técnica. Pero las tendencias artísticas en internet cambian de manera constante y muy rápido, es por lo que debe actualizar su trabajo y tratar de innovar utilizando contextos o técnicas diferentes.

Su trabajo se conoce y se distribuye a través de plataformas digitales. Pero también realiza obras por encargo por parte de agencias publicitarias o proyectos artísticos del gobierno.

Por otro lado, el panorama en Chihuahua en cuanto al arte y la vida diaria le parecía muy tranquilo. Ella dice que dibujaba a manera de terapia, pues hacía muchas cosas que la reflejaban, así que realizó muchos autorretratos o ilustraciones sobre situaciones que le sucedieron. Sin embargo, el ambiente artístico de Chihuahua le parece algo ajeno y desconoce qué es lo que sucede actualmente. Aunque reconoce la influencia de ser oriunda de Chihuahua y su cultura norteña: “es otra forma de ver la vida, puedes ser irónica en lo que haces” (Comunicación personal. Septiembre. 2018). Menciona que la gente del norte no se toma las cosas tan personales, pero el estilo de vida de la capital y sus dinámicas son muy diferentes, cree que el estar adaptada le hace más fácil todo. Es orgullosamente norteña y, al parecer, es lo que le brinda seguridad.

Haber crecido como mujer en el norte la hace sentir más valiente, así como otras chicas que se fueron solas de Chihuahua con el deseo de hacer cosas por sí mismas, al igual que Mónica en sus inicios. Vivir en un sitio conocido por sus alarmantes casos de violencia de género motiva todavía más a muchas chicas a mudarse de residencia.

A partir de sus experiencias fronterizas Mónica establece relaciones con otros ilustradores y artistas que pertenecen a su contexto cultural. Ella afirma que la educación artística en Chihuahua es muy básica. Mientras cursó la licenciatura en Artes visuales tomó consciencia de que la educación en dicha ciudad se basa más en los fundamentos del diseño o la mercadotecnia que en temas relacionados a la creatividad genuina.

Se podría decir que fue autodidacta, ya que en Chihuahua no existe mucho interés por la ilustración, pues recordemos que sus primeros trabajos por encargo provenían en gran parte de la Ciudad de México, razón por la que decidió mudarse. A Mónica Loya le agrada convivir e intercambiar ideas con artistas e ilustradores con intereses afines a los suyos, pero también encontrarse con personas con propuestas distintas que le motiven a seguir innovando.

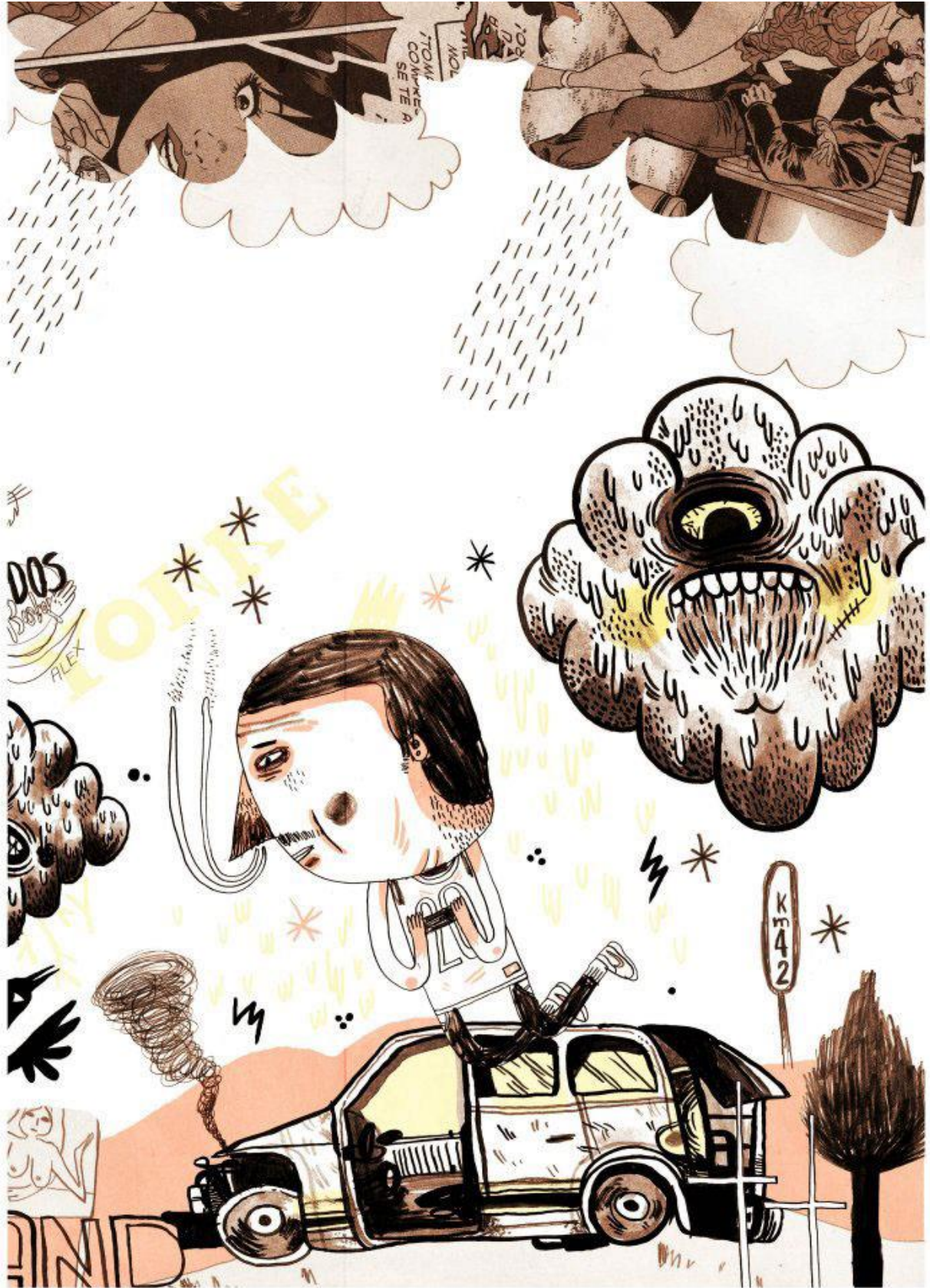

Fig. 27 Safa, Luis. *El Desastre*. 2012.

2.3. Luis Safa

“Regreso al collage, destruyo, recreo, tacho, cancelo y después vuelvo a la hoja en blanco “ (Comunicación personal. Marzo. 2018)

Luis Safa artista mexicano contemporáneo experto en ilustración, gráfica y mural. Nace en Chihuahua, Chihuahua, en 1986. Egresado de la Escuela Superior de Comunicación Gráfica. Sus temas a tratar en la ilustración retratan la cultura popular mexicana, orientado a temas de política; pero a su vez van ligados a sus propias experiencias o temas de interés.

El trabajo del artista visual Luis Safa puede ser encontrado con facilidad en internet. Se muestran imágenes de su obra en forma colectiva a modo de notas informativas y entrevistas cortas, por parte de revistas con acento en el diseño, como *Picnic*, *Marvin*, o *Fusión Magazine*. En formato de imagen sus ilustraciones aparecen como apoyo visual en libros infantiles o artículos periodísticos como el diario español *El país*. Es posible reconocer que es un creador ya establecido en la ilustración, y que llegar hasta donde está es fruto de su propio esfuerzo ³.

Toda persona con amplia trayectoria en la ilustración nos es útil para conocer qué influencias posee un artista cultivado en Chihuahua. Y es por ello por lo que tratamos sobre Luis Safa. Podemos decir que su producción de hoy en día es diferente a la que era un principio;

³ En los sitios de internet se menciona a forma de nota corta un poco de su biografía sus intereses en proyectar y reactivar la gráfica popular mexicana su interés en temas políticos y la vida en la frontera. Peculiarmente los temas expuestos por Luis Safa son más fáciles de encontrar en internet en cuanto a temas de índole ilustrativo.
Revistas picnic: <http://revistapicnic.com/luis-safa/>
Revista Fusión: <http://thefusionmag.com/luissafa/>

su técnica y sus intereses han cambiado, y ahora se desempeña más como artista visual que experimenta en técnicas y temas personales.

Fig 28. Safa, Luis.
-sin título. -sin fecha-

Fig 29. Safa, Luis.
-Ilustración caracrimen. -sin fecha-

Inicios

Los intereses e influencias de las primeras obras de Luis Safa son casualidades, porque al cuestionar sus inicios para él no queda muy claro en qué momento decidió ser ilustrador. Su primer pago por dibujar le ayudó a sentirse seguro de lo que hacía. Los primeros trabajos de la infancia se traducen en dinosaurios, felinos y hombres cromañón. Otros experimentos plásticos fueron el uso de maquetas a partir de plastilina y máscaras. Parte de su desarrollo cognitivo en la infancia transcurrió durante las décadas de los años ochenta y noventa. Su acervo visual se desarrolló al observar el ambiente, por la televisión abierta, y particularmente por medio de los libros, que lo sorprendían con sus portadas, especialmente los cuentos infantiles y aquellos que tenían ilustraciones de otra época.

Menciona que no contó con videojuegos, parabólica o internet, “todo lo hacíamos nosotros” (Comunicación personal. Marzo. 2018); cuando dice “nosotros” quiere resaltar a su entorno social; sus vecinos y amigos de la infancia fueron importantes para desarrollar su aprendizaje y creatividad, y de este modo encontrar su estilo propio.

Fig. 30 Safa, Luis. *Ilustración caracrimen*. –sin fecha–.

El interés del artista por la ilustración se relaciona con los libros de texto y las revistas políticas. Safa menciona que en su infancia se interesó por conocer y aprender en casa, y para esto menciona las ediciones de *Alas y Raíces*, publicadas de forma gratuita en los años ochenta por CONACULTA. Su atención se enfocaba en las ilustraciones históricas de temas clásicos como *La Iliada* y *La Odisea* o *Las mil y una noches*, la estética de los trazos llamó su atención.

Otra publicación que Luis Safa recuerda es el libro de *Lilus Kikus*, de Elena Poniatowska y los libros de texto y las ilustraciones de Trino Camacho. Esto creó en él un interés en la relación de las tipografías con la estética visual.

También recuerda el gran impacto que las ilustraciones de Trino causaron en él, tanto las de los libros de texto como las revistas de tono político como *El chamuco* (revista humorística y de sátira política) causaron en él. Ser un infante y evaluar cognitivamente la estética y sobre todo la temática de un creador a partir de diferentes publicaciones resulta interesante, pues las imágenes son tan sugerentes que llevan todo el peso narrativo de la historia; las ilustraciones y los textos se complementan.

Por ello la afición de Luis Safa por las imágenes y fotografías de los libros, fue creando en él un lenguaje visual fundamental que conectó con su propia visión de la estética en el dibujo. Observar sus primeros trabajos y obras publicadas manifiesta su interés en la ilustración con precedente político y narrativo.

Para el artista chihuahuense, la rutina académica resultó compleja en su formación, pero lo alentó a buscar otros medios de expansión en su camino hacia la ilustración. Es así que partió de su casa a los quince años de edad. Sus primeros trabajos fueron en un estudio fotográfico donde retocaba imágenes. Aquí adquirió un gusto interés por la fotografía. Le gustaba coleccionar imágenes abandonadas por la gente, o duplicarlas, para luego hacer un collage. Ellas le mostraban apariencias, sentimientos y emociones que no tenían nada que ver con su propia personalidad. Pero resultan especialmente importantes por el alto grado de influencia cognitiva para el pensamiento visual.

Después de este trabajo empezó a trabajar en el área de imprentas, pero él no lo menciona como si fuera un área de interés, más bien como si hubiese sido algo intuitivo, ya que ni siquiera tenía noción de los conceptos del diseño gráfico. La labor de la imprenta le genera conocimiento en la serigrafía, lo que le impulsa a buscar alternativas de conocimiento más especializado.

Luis Safa pretende perfeccionar sus habilidades en las artes gráficas, lo que lo lleva a presentar el examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero al ser aceptado, desiste. El artista, algo desanimado, decide radicarse en la ciudad de Chihuahua, dejando pasar la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México, a lo que agrega: “Sentía que abandonaba algo si me iba de aquí” (comunicación personal. Marzo. 2018). Esto resulta interesante al analizar cómo la mayoría de los estudiantes que buscan formación en las artes se mudan a lugares con mayor prestigio y nivel académico como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Permanecer en la misma ciudad en que nació es un hito para el desarrollo profesional de Luis Safa.

Más adelante decide entrar a la Escuela Superior de Comunicación Gráfica, en la licenciatura en diseño gráfico. Dicha universidad fue fundada en la década de los ochenta. Esta escuela fue la primera y única que impartía estudios de diseño gráfico en Chihuahua. Precisamente, la generación de Luis Safa se enfrenta a la ausencia de una oferta educativa en el diseño, pero el sentido de pertenencia colectiva de esta generación los hace aguardar por la búsqueda de experiencias creativas.

Luis Safa habla del sentido de pertenencia a una ciudad o comunidad. Por el sentido de pertenencia podemos deducir aquello que remite a la ciudad de Chihuahua. Sentirse parte de

un colectivo lo hizo desistir, en aquel momento, de buscar nuevas oportunidades educativas en otro lugar. El fuerte arraigo al contexto cultural y grupo de pertenencia crea en él un fuerte apego a la región con la que se identifica. Los estudiantes en Chihuahua pueden llegar a considerar la siguiente pregunta: *¿Estudiar para migrar o estudiar para transformar el lugar de residencia?* En el caso de Luis Safa, la ciudad de Chihuahua aumentaba las posibilidades que el entorno ofrecía para su formación como diseñador gráfico y artista visual.

Las perspectivas en técnica y tendencias de otras regiones del país generan en el estudiante foráneo un rico brebaje cultural y de conocimientos, lo cual lo hace situarse y radicar en las zonas de mayor expansión y apertura en las áreas de su interés. Por otra parte, existe otro tipo de individuos como Safa, los cuales creen que la vida correcta como creadores es en Chihuahua.

El estado de Chihuahua cuenta con instituciones, escuelas y organizaciones que dan seguimiento a la cultura y difusión de la misma. Por este motivo, muchos egresados y creadores deciden quedarse, pues ven como ventaja ser precursores de movimientos artísticos y de diseño en la región. Esto propicia un ambiente de pertenencia y unión entre los creadores. Luis Safa decide entonces realizar sus estudios académicos en el estado de Chihuahua; de manera especial, Ciudad Juárez se convierte en un sitio clave para su formación como diseñador y artista.

Estudios del diseño en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua evidencia una fuerte presencia de las artes y el diseño. ¿En qué se sostiene esto? Bien, debido a su ubicación geográfica, pues es frontera entre México y El Paso, Texas (Estados Unidos). Es la mayor ciudad del estado de Chihuahua y la octava zona metropolitana más grande de México. Es importante mencionar que Ciudad Juárez, en comparación con la capital de Chihuahua, tiene menor número de centros culturales, pero cuenta con más organizaciones y sociedades privadas que no requieren del apoyo de gobierno para la difusión del diseño y el arte. Esclarecido esto se puede deducir fácilmente por qué Luis Safa decide terminar su licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Entonces, se considera que Ciudad Juárez cuenta con mayor expansión cultural en cuanto a difusión en el diseño, en comparación a la capital de Chihuahua; sus centros culturales son el Instituto de la Cultura del Municipio de Juárez, Centro Cultural Universitario de la UACJ, Alianza Francesa de Ciudad Juárez o el Centro Cultural Paso del Norte. Pero en la parte académica el Instituto de Arquitectura y Diseño y Arte de la UACJ cuenta con más amplitud en estudios de diseño, que incluyen de diseño, publicidad y diseño digital de medios interactivos, maestrías en estudio de diseño y procesos creativos en el arte, producto y doctorado en diseño. Esto hace considerar que existen estudios previos en cuanto al diseño y el arte en Chihuahua.⁴

⁴ Carles Mendez Llopis en su texto “*la interdisciplinariedad en el arte y el diseño, prácticas y aproximaciones teóricas*” (2015) publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, analiza como el arte y el diseño se ubican en lo contemporáneo en un carácter fronterizo, que va desde la creación a la cultura visual. Se habla del valor del arte, dependiendo de la disponibilidad de la región; en el área o de las instituciones, se considera más de valor antropológico y de objetividad. Pero menciona cómo las instituciones son las encargadas de promover el arte y crear la atmósfera que da interacción al público con el arte. Lo que hace comprender la complejidad y dimensión que causa evaluar el arte y su contexto según la ubicación y como se aborda en las artes plásticas, visuales y el diseño.

Las investigaciones previas de Carles Méndez Llopis (2015), y de Araiza Ampudia Verónica (2012) describen los problemas que en este caso, recaen en la región norte de México y la conciencia que llevan los procesos de términos actuales. Este tipo de publicaciones enriquecen el saber del diseño y el arte en el estado de Chihuahua y se convierten en una de las fuentes principales de consulta. Sobre el panorama actual del arte y el diseño aplicado a la ilustración se puede conocer la comprensión de la interacción con el medio, las necesidades e inquietudes. Los estímulos para el aprendizaje y lo que se obtiene de ello, así como los conceptos de conocimiento progresivo surgen en la interacción social de los creadores, y los diferentes tipos de dificultades que ellos o las mismas instituciones experimentan.

Las universidades que imparten las licenciaturas y grados en diseño son de origen privado. La facultad de artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua no posee programas relacionados al diseño gráfico, dicha facultad imparte la materia de pintura digital de forma muy somera durante dos semestres en la carrera; este currículo de materia cambia según las reformas educativas y las necesidades de la región, sin embargo, esto evidencia que la interacción del estudiante en artes como usuario de la tecnología es muy escasa. Si analizamos la generación nacida en la década de los ochenta y los noventa, podemos percatarnos de que son parte de una transición al mundo digital. Esto abre la siguiente cuestión: ¿cómo hace una generación nacida en Chihuahua, con interés en el diseño y las artes, para percibir esa transformación del mundo análogo al digital?

Bien, la ilustración artística tiene como propósito la percepción del creador, por su parte, la ilustración comercial tiene el claro objetivo de venta. Las personas que enuncio en el análisis de la ilustración, junto con Luis Safa, comparten un claro gusto por ambos procesos ilustrativos. Al plantear la cuestión sobre sus procesos de aprendizaje en la región de Chihuahua

y su forma de desenvolver su trabajo, podemos observar cómo perciben el panorama educativo y laboral en la ciudad. Luis Safa al terminar su formación cuestionó el sentido de pertenencia y estabilidad que le ocasiona permanecer en la región. En Luis Safa se revela que el concepto de arte y diseño va más allá de la percepción, por lo que decide partir de la ciudad para buscar expandir su aprendizaje.

Procesos técnicos

La metodología del trabajo de Luis Safa consiste en la experimentación y la motivación. La manera de trabajar del artista depende de si es un encargo por comisión o algo personal. La experimentación en el uso de *collage* y técnicas al carbón, tinta china, óleo y acrílico son sus principales herramientas de trazo y pigmentación; la base o papel predilecto es el lino o los papeles de algodón. En los formatos no tiene gran inconveniente, pues menciona que su producción va de formatos de diez por diez centímetros hasta ilustración extendida en murales.

Refiere que sus trazos en la técnica son un reflejo de la personalidad y los valores estéticos que lo representan. Sus trazos siempre están en constante transformación, el trabajo posee cosas diametralmente opuestas en cuanto a destreza. La técnica va desde trazos al óleo que rayan en la caricatura a trazos finos en tinta china. Agrega: “*regreso al collage, destruyo, recreo, tacho, cancelo y después vuelvo a la hoja en blanco*” (Comunicación personal. Marzo. 2018). Nos muestra así su personalidad, y de la misma forma, esto abre la perspectiva del proceso de trabajo en su obra. El proceso de técnico en la elaboración de una ilustración varía desde las comisiones a los trabajos independientes. Una pregunta importante es saber cómo fue el primer trabajo que inspiró su técnica y temática.

El color va y viene, y depende de la idea, el material, los soportes y la intención. Mucho

del trabajo de Luis Safa al ser empleado en la gráfica es en blanco y negro. Para el óleo y el acrílico es más utilizado el contraste de color y las veladuras. El color desde un enfoque ligado a la pintura como un proceso, y por otro a la construcción de una identidad propia en la obra de Luis Safa va de constante retroalimentación, él menciona:

Creo que hay un poco de muchas cosas que son importantes para mí, es casi ser un exhibicionista, el tema político y la situación de control, raza, poder, economía siempre me ha llamado la atención porque creo que son temas que nos van a explotar en la cara de alguna manera u otra, pero creo que a veces me voy a lo erótico y lo floral y me olvido por completo de otros temas y a veces a algo es más explícito y agresivo. Hay rabia y furia, pero también control y delicadeza, voy y vengo, me cuesta verme a mí mismo en el reflejo de las cosas, es una especie de “dismorfia”, sin embargo, el contexto de donde vengo ha sido siempre una parte de lo que constituye mi obra. (Comunicación personal. Marzo.2018).

En resumen, se nota la experimentación, pues los formatos y las técnicas son muy diferentes. El taller cambia según los materiales que tenga a la mano. Algo importante en su técnica es el uso de *scanner* y programas de edición para corregir errores y digitalizar la obra según sea la comisión. En entrevista Luis Safa elude la inspiración como algo trascendente a la hora de trabajar, más bien da importancia a la motivación, pues esto le hace conectar con ideas y con personas que hacen y crean.

Influencias

Actualmente, Luis Safa no se mantiene al pendiente del mundo de la ilustración, y en sus inicios mostró más interés en artistas visuales que en ilustradores. Pues para él enarbolar los sentimientos en la creación le resulta presuntuoso, pero le gusta notar el trabajo psicológico de

otras personas. El expresionismo es una inspiración en su trabajo. El tipo de creadores que influyeron en su formación son divididos en color, técnica y discurso. Un ejemplo, es el artista visual Willem de Kooning y su expresionismo abstracto ligado al *action painting*, donde el movimiento, la velocidad y la energía salpican con pintura los lienzos de forma espontánea sin una composición predefinida. A continuación, dejo un ejemplo de su trabajo.

Fig 31. De Kooning, Willem.
Composition. 1955

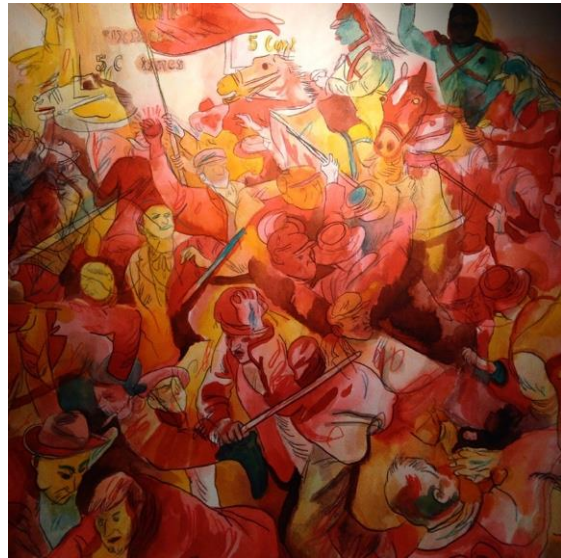

Fig 32. Safa, Luis.
-sin título. -sin fecha-

Fig 33. Jorn, Asger.
Green Ballet. 1960.

Fig 34. Safa, Luis.
-sin título. -sin fecha-

En la primera imagen, el cuadro "Composition" (1995) de Willem de Kooning (Fig.31) podemos observar el uso de trazos dispersos en el color. De igual forma en la obra "El imperio de la civilización" Luis Safa utiliza una gama compuesta por tonos esparcidos y el uso de cálidos como el rojo y el amarillo con acentos en azul.

Luis Safa menciona a Asger Jorn y cree que su trabajo es una "verborrea de colores" y su gusto por el trabajo de Raymon Pettibon en las tonalidades de monocromo o David Shrigley en los trazos simples; la pluralidad en las obras de Luis Safa varía en cuanto procesos, técnica y temática. Pero a partir de estos tres autores se puede definir que Luis Safa utiliza el mismo patrón de técnica en su discurso según su influencia a la hora de aplicarla a sus obras.

La prosa surrealista de Asger Jorn (Fig.33) deja ver cromatismos potentes. La huella de Asger es evidente en el trabajo de Luis Safa (derecha) al interponer figuras flotantes sobre espacios neutros y el uso excesivo del color.

Fig 35. Pettibone, Raymond.
-Arts Bombast. –sin fecha-

Fig 36. Safa, Luis.
-sin título. –sin fecha-

Por otra parte, el trabajo de Raymond Pettibone con sus dibujos en tinta sobre papel, manifiesta la influencia en Luis Safa en la gráfica en blanco y negro; compare por ejemplo las figuras 35 y 36 de Pettibone y Luis Safa respectivamente.

David Shirgley y su composición de líneas simples para ilustrar historias, cuenta relatos en *sketch* o caricatura con mensajes sarcásticos. Este tipo de mensajes y trabajo influyen en las caricaturas de Luis Safa con un sentido político porque en su mayoría toma temas de situación de control.

Fig 37. Shirgley, David.
-Lies, from *fully coherent Plan*.
-sin fecha-

Fig 38. Safa, Luis.
-sin título. -sin fecha-

Luis Safa Menciona como influencia artística el trabajo de León Golub (Fig. 39) y Philip Gustón (Fig. 40). El trabajo de León Golub de forma figurativa aborda temas de protesta como la guerra de Vietnam, mientras que Philip Gustón demuestra un estilo relacionado a los

símbolos y objetos personales de la vida cotidiana. La relación directa con esta obra y el trabajo de Luis Safa puede significar un reflejo de la ola de violencia que vive la ciudad de Chihuahua a causa de la guerra contra narcotraficantes, y el aumento de las amenazas, extorsiones y secuestros durante el año 2008. Este año coincide con el periodo de formación de Luis Safa; en este periodo cierran cinco mil negocios y huyen tres mil familias del territorio. Esto puede interpretarse como una influencia en las obras de los creadores y un indudable peso en las obras de creación de esta generación.

Fig 39. Golub, León.
-Sin título-. 1992.

Fig 40. Gustón, Philip.
-Monument. 1976.

Obra y trayectoria

Los primeros trabajos de Luis Safa fueron en Gobierno del Estado y en el Instituto Estatal Electoral. El tipo de vida monótono y de hastío que describe Luis Safa lo llevó a tomar la decisión de moverse de ciudad. Fue cuando migró a la Ciudad de México con un empleo ya establecido. Obtener retribución por ilustrar fue algo que lo animó a seguir dedicándose a esto, pues en la ciudad de Chihuahua era algo muy difícil de efectuar. Su labor como ilustrador empezó en trabajos con editoriales independientes y adentrándose más en las artes visuales, a su vez mejorando su estilo y su técnica.

Aunque Luis Safa demuestra un gran progreso en su trabajo en la ciudad de Chihuahua, forma colectivos con otros diseñadores y artistas locales, como “Calamar en su tinta y subterra” pero la falta de expansión en sus obras, aunado a los problemas sociales y evolución lo hacen emigrar a la ciudad de México. Menciona que la vida en la ciudad de Chihuahua lo hace buscar alternativas de trabajo. Llega a la Ciudad de México por contactos de Laura Carmona, diseñadora y animadora de grupo Televisa, en la que crea animaciones para *Imaginantes*, cuentos a partir de eventos y relatos históricos de México. Por contactos de otros Ilustradores como Diego Huacuja, ilustrador referente a la gráfica popular mexicana, Luis Safa empieza a establecer y dar a conocer su obra. En todo este tiempo el tema de “la sociedad marginal” está muy relacionado en su trabajo ilustrativo, pues se observa un lenguaje que revela aspectos constitutivos de la vida en la frontera

El trabajo del creador en la Ciudad de México se vuelve más conceptual y abarca discursos más amplios. Luis Safa empieza a trabajar para compañías comerciales como Adidas, línea de diseño ilustrado que luego abandona, pues su sentido de enfoque toma un rumbo más artístico. Sin mencionar su enfado al no estar de acuerdo con los procesos de mercado del capitalismo actual. Se enlaza con el Fondo de Cultura Económica y trabaja en cuentos ilustrados para *Alas y raíces*. De forma más independiente crea colectivos como Cara Crimen o creaciones de libros como proyectos independientes. Su actual proyecto es la creación de libros en conjunto con artistas y escritores independientes sobre temas de política y denuncia.

Luis Safa obtiene una beca del FONCA que le permite vivir por un periodo de tres meses en ejidos, con cercanías a las carreteras de Chihuahua y empieza a trabajar escultura a partir de alambres y basura, para después ser expuestas en el *Subway Southwest* en Austin, Texas. En este proyecto empieza a analizar la forma de vida de la región descubriendo los

negocios ilícitos, así como los extraños cambios climáticos; este tipo de propuestas lo hacen volver a sus raíces y entrar a temas relacionados con la frontera.

Al ser un artista visual que poco a poco tiene una posición en México menciona que ya no trabaja en la ilustración en la creación de murales directamente, más bien tiene un equipo de trabajo de arte conceptual. Por ahora está interesado en la parte escultórica con espejos, alambres, vehículos y material reciclado. Le gusta viajar para tener más conocimiento, contactos e inspiración de trabajo para sus obras.

Fig 41. Safa, Luis.
-sin título. -sin fecha-

Conclusiones

¿Cuáles son algunas de las dificultades que enfrenta un ilustrador en la ciudad de Chihuahua?

Una dificultad que atravesó Luis Safa fue el hecho de tener que pagar el mismo sus estudios,

por lo que estaba a punto de posponer la academia. En la década de los dos mil, el desarrollo de internet, específicamente el desarrollo de redes sociales, cada vez más en potencia, crea nuevas formas de exposición y alcance de obras artísticas y de diseño en el mundo. Un ejemplo de esto son *Myspace*, *Blogger*, *Blogspot* y *Fotolog* entre otros, que como servicio de red social crea en esta generación un medio adaptado de difusión para su propia obra. Por medio de *Blogspot* Luis Safa es contactado por el periódico español *El país*, lo cual le genera un ingreso para poder hacer retribución a las deudas y pendientes económicos, esto es el principal motor para entender que sus creaciones tenían un valor potencial y alcance en una zona alejada de su región, en donde otras personas podían pagar por su trabajo.

Luis Safa se define a sí mismo como exhibicionista; el tema político, raza, poder, economía y situación de control son temas que siempre han llamado su atención, pues él menciona: “son temas que nos van a explotar en la cara de alguna manera u otra” El menciona que el contexto de donde viene siempre ha sido parte de su obra. El escenario político en México es el de un país subdesarrollado en el que la corrupción y la injusticia imperan. En el territorio mexicano, según la localización, el contexto es diferente. En el norte de México los temas de violencia y narcotráfico son comunes. Al crecer en un ambiente así, es evidente que esto afecte la sensibilidad de los creadores. El trabajo de Luis Safa es más franco y evidente en estos temas.

Tras sus constantes regresos al estado de Chihuahua le pregunté qué pensaba del panorama actual y la producción del diseño y arte en la localidad, a lo que respondió que no lo ve tan difícil ni familiar como antes él lo veía; mencionó también que respetaba mucho a los creadores que vivían en la ciudad y consideraba que había un gran número de imágenes que podrían ser interesantes ante los ojos del mundo, debido a sus elementos climáticos, políticos,

naturales y humanos en un sentido contemporáneo, así como la migración, el desierto, la memoria y el tiempo.

“Para mí es muy fácil despreciar y ser romántico. Chihuahua siempre con su pensamiento cristiano. Sus vas y vienes con sus claros oscuros y matices. Me siento muy orgulloso de Chihuahua, al ser parte del clima, la gente y lo que hay” (Comunicación personal. Marzo. 2018).

Epilogo

A Luis Safa le gusta mucho pensar en la frontera como algo que no es ni México ni Estados Unidos, pero los dos lugares tienden a complementar discursos de lo que solo pasa ahí. Viajar le puso las cosas en perspectiva y en ellos descubre cuál es su identidad, y puede dimensionar que tienen el mismo para contar acerca de su región.

“Muchas creaciones juegan con el límite de las cosas, la frontera es eso un límite que se expande o contrae según las ideas del artista, fronteras como estas son muy pocas” (Comunicación personal. Marzo. 2018).

LISTA DE REFERENCIAS

Bibliográficas

Ariza Ampudia, V. (2012) *La investigación en diseño: Una visión desde los posgrados en México*. Primera edición. Ciudad Juárez Chihuahua. UACJ.

Mardones J.M. y Ursua N. (1997) *Filosofía de la ciencias humanas y sociales materiales para una fundamentación científica*. (Primera edición 1982) México Fontamara colección logos.

Méndez Llopis, C. (2015) *Interdisciplinidad en el arte y diseño Practicas y aproximaciones teóricas*. Primera edición. Ciudad Juárez Chihuahua. UACJ.

Montemayor Hernández, M.V. (2006) *Guía para la investigación documental*. México. Editorial Trillas.

Medios Electrónicos⁵

Loya, M. (2012) Tumblr. Consultado agosto 2018
<http://monicaloya.tumblr.com>

Loya, Mónica. (2012) Behance. Consultado agosto 2018.
<https://www.behance.net/monicaloya>

Loya, M. (2018) Sitio web oficial. Consultado agosto 2018 <https://monicaloya.com>

Razonable, S. (2013) Behance. Consultado agosto 2018.
<https://www.behance.net/samir-razonable>.

⁵ Otros medios electrónicos fueron consultados como apoyo visual y referencia de imágenes, estas fuentes se indican en el índice de imágenes en relación con la imagen empleada.

Razonable, S. (2017) Instagram. Consultado agosto 2018.

<https://www.instagram.com/samirrazonable/?hl=es-la>

Redacción. 18 de enero 2013. “*Mónica Loya ganadora del concurso ilustracional 2012*” Obtenido diciembre 2018 del Periódico electrónico, Sin Embargo.

Safa, L. (2011) Behance. Consultado agosto 2018.

<https://www.behance.net/caracrimen>

Safa, L. (2011) Tumblr. Consultado agosto 2018.

<http://luissafa.tumblr.com>

INDICE DE IMAGENES

- Figura 1.** Razonable, Samir. (2017). N O O N E [Tipo]. Recuperado <https://www.behance.net/gallery/53431271/N-O-O-N-E>
- Loya, Mónica. (2018). [Tipo]. Recuperado <http://monicaloya.tumblr.com/post/160351371872>
- Safa, Luis. (2013). MINA [Tipo]. Recuperado <https://www.behance.net/gallery/11027601/MINA>
- Figura 2** Razonable, Samir. (2017). BRUTAL[Tipo]. Recuperado <https://www.behance.net/gallery/53482383/B-R-U-T-A-L->
- Figura 3** Razonable, Samir. (2017). HERBARIUM [Tipo]. Recuperado <https://www.behance.net/gallery/54174045/H-E-R-B-A-R-I-U-M->
- Figura 4** Vasquez, Johnnen. (2001). InvaderZim [Tipo]. Recuperado <https://ballzbeatz.com/product/invader-zim-gir-riding-pig-decal-sticker/>
- Figura 5** Mc Bess. (...). Gallery [Tipo]. Recuperado. <http://mcbess.com>
- Figura 6** Mc Bess. (2016). El Capitan. Gallery [Tipo]. Recuperado. <http://mcbess.com>
- Figura 7** Jirat, James. (2017). Destroy[Tipo]. Recuperado <https://baronmag.ca/2017/08/james-jirat-patradoon-art-and-freelance-illustrator/>
- Figura 8** Jirat, James. (2017). [Tipo]. Recuperado <https://supersonicart.com/post/153576898302/james-jirat-patradoon>
- Figura 9** Brown, Jaime. (2017). Animals[Tipo]. Recuperado <https://www.pinterest.com.mx/pin/537054324291781272/?lp=true>
- Lencinas, Mau. (2013). 199hates[Tipo]. Recuperado <https://www.tumblr.com/tagged/xmau>
- Haro, Citlai. (2012). Table for two [Tipo]. Recuperado <https://sanatlibiblog.com/gorsel-sanatlar/illustrasyon/huzunlu-olmanin-anlamini-cizdigi-illustrasyonlar-ile-anlatan-sanatci-citlali-haro/>
- Giant, Mike. (...). Skeleton[Tipo]. Recuperado <https://www.widewalls.ch/artist/mike-giant/>

- Figura 10** Razonable, Samir. (2017). HERBARIUM [Tipo]. Recuperado <https://www.behance.net/gallery/54174045/H-E-R-B-A-R-I-U-M->
- Figura 11** Loya, Mónica. (2018). [Tipo]. Recuperado <http://monicaloya.tumblr.com/post/155776164622>
- Figura 12** Loya, Mónica. (2018). [Tipo]. Recuperado <http://monicaloya.tumblr.com/post/155776164622>
- Figura 13** Loya, Mónica. (2012) Portada premio público de Mónica Loya [Tipo]. Recuperado <http://nfgraphics.com/ilustracional-2012/>
- Figura 14** Loya, Mónica. (2017) Morning [Tipo]. Recuperado <https://monicaloya.com/Morning>
- Figura 15** O'Keeffe, Georgia. (1939) Hawaii Voluptuous hibiscus [Tipo]. Recuperado [<http://www.anothermag.com/art-photography/10880/georgia-okeeffes-hawaii-flower-paintings>]
- Figura 16** O'Keeffe, Georgia. (1939) The Blue Flower [Tipo]. Recuperado <https://popuppainting.com/event/paint-like-georgia-okeefe-urban-meadow-friday-12-june/>
- Figura 17** Loya, Mónica. (2017) Anomalía [Tipo]. Recuperado <https://monicaloya.com/Anomalía>
- Figura 18** Loya, Mónica. (2018) Ghost-1 [Tipo]. Recuperado <https://monicaloya.com/A Ghost-1>
- Figura 19** Loya, Mónica. (2018). [Tipo]. Recuperado <http://monicaloya.tumblr.com/post/157175745267>
- Figura 20** Sassen, Viviane. (...). [Tipo]. Recuperado <http://lampoon.it/en/people/she-interview-with-viviane-sassen/>
- Figura 21** Hussar, Michael. (...). Morphine [Tipo]. Recuperado <https://michaelhussar.bigcartel.com/product/morphine>
- Figura 22** Hussar, Michael. (...). [Tipo]. Recuperado <http://gabriellegarden.blogspot.com/2013/11/michael-hussar.html>

- Figura 23** Rayden, Mark. (2008). Fur Girl [Tipo]. Recuperado <https://www.markryden.com/paintings/snowyak/index.html>
- Figura 24** Rayden, Mark. (1998). Christina [Tipo]. Recuperado <https://www.markryden.com/paintings/meat/index.html>
- Figura 25** Loya, Mónica. (2018) Ghost-2 [Tipo]. Recuperado <https://monicaloya.com/A Ghost-2>
- Figura 26** Loya, Mónica. (2018) Fav-things [Tipo]. Recuperado <https://monicaloya.com/Fav-things>
- Figura 27** Safa,Luis. (2012). El desastre [Tipo]. Recuperado <https://www.behance.net/gallery/5524637/El-Desastre>
- Figura 28** Safa,Luis. (...). Sin título[Tipo]. Recuperado https://66.media.tumblr.com/66f52b38b7377fe63eed6f3e51af9166/tumblr_ml5y7p2CX61rx59kbo1_1280.jpg
- Figura 29** Safa,Luis. (...). Skeleton[Tipo]. Recuperado <http://thegrid.soup.io/tag/Art?since=196339995>
- Figura 30** Safa,Luis. (...). Ilustración Caracrimen [Tipo]. Recuperado <http://thenikahrat.blogspot.com/2013/05/looking-at-artists-inspired-by-their.html>
- Figura 31** de Kooning, Willem. (1955). Composition[Tipo]. Recuperado <https://www.guggenheim.org/artwork/992>
- Figura 32** Safa,Luis. (...). Skeleton[Tipo]. Recuperado <http://luissafa.tumblr.com/>
- Figura 33** Jorn, Asger. (1960). Green Ballet[Tipo]. Recuperado <https://www.guggenheim.org/artwork/1723>
- Figura 34** Safa, Luis. (...). Sin título [Tipo]. Recuperado <http://luissafa.tumblr.com/>
- Figura 35** Pettibone, Raymond. (...). Art Bombast[Tipo]. Recuperado: <https://ribbonaroundabomb.com/2012/02/28/arts-bombast-ray-pettibon/>
- Figura 36** Safa, Luis. (...). Sin título [Tipo]. Recuperado <http://luissafa.tumblr.com/>
- Figura 37** Shirgley, David. (...). *Lies, from fully coherent Plan* [Tipo]. Recuperado <https://www.itsnicethat.com/articles/david-shrigley-fully-coherent-plan-brighton-festival-problem-in-brighton-art-300418>

- Figura 38** Safa, Luis. (...). Sin título [Tipo]. Recuperado <http://luissafa.tumblr.com/>
- Figura 39** León, Golub. (1992). [Tipo]. Recuperado <https://www.latempestad.mx/leon-golub-serpentine-gallery-bite-your-tongue-londres-violencia-abuso-de-poder-politica-exterior-guerra-vietnam/>
- Figura 40** Guston, Philip. (1976). Monument[Tipo]. Recuperado <https://www.tate.org.uk/art/artworks/guston-monument-t05870>
- Figura 41** Safa, Luis. (...). Sin título [Tipo]. Recuperado <http://luissafa.tumblr.com/>