

No. 5, Año 2, Marzo-Junio 2022 · Mujeres en el Arte y el Diseño, Tomo II.

La producción artística a través de la fusión de agua y color. Acuarelista Mirna Ocádiz Soto

Claudia Arellano Vázquez* y Mirna Ocádiz Soto**

Resumen

El texto presenta el proceso de producción de la acuarelista Mirna Ocádiz Soto. Se aborda el papel fundamental de una metodología, en particular la propia de la artista, conformada por tres dimensiones: el conocimiento, la sensibilidad y la creatividad, que en conjunto permiten lograr una sublime fusión de agua y color que se refleja en sus obras. Resaltando su proceso creativo, que finalmente da como resultado una comunicación entre la artista y el observador. El desarrollo de este texto fue posible gracias a una entrevista con la artista.

Palabras claves

Proceso de producción, acuarela, conocimiento, sensibilidad, creatividad.

Abstract

The text presents the production process of the watercolorist Mirna Ocádiz Soto. The fundamental role of a methodology is addressed, particularly that of the artist; made up of three dimensions: knowledge, sensitivity and creativity, which together make it possible to achieve a sublime fusion of water and color that is reflected in his works. Highlighting her creative process, which finally results in a communication between the artist and the observer. The development of this text was possible thanks to an interview with the artist.

Keywords

Production process, watercolor, knowledge, sensitivity, creativity.

Mail: khlaudiane@gmail.com

Mail: aquacolormos@yahoo.com.mx

^{*}Universidad Autónoma del Estado de México.

^{**}Universidad Autónoma del Estado de México.

Semblanza de Mirna Ocádiz Soto

Mirna Ocádiz Soto nació en Toluca, Estado de México y es arquitecta de profesión, con maestría en Estudios Sustentables en la UAEMex. Es una reconocida acuarelista del Estado de México, quién estudió cinco años (de 1997 al 2002) en el taller del maestro Ignacio Barrios, acuarelista reconocido a nivel mundial.

Se ha desempeñado por más de 17 años como acuarelista. Ha sido formadora e instructora de cursos, así como expositora a nivel nacional e internacional y ganadora de concursos a nivel nacional e internacional.

En su temática, sobresale el desarrollo de acuarelas dentro de la arquitectura, paisajes, flores, volcanes, figura humana, sustentabilidad, de tipo abstracto, entre otros, aunque se identifica más como paisajista.

En sus cursos académicos, imparte las técnicas de lápiz, carbón, sanguina, tintas, acuarela y acrílico. En el ámbito profesional, se le reconoce como acuarelista y promotora de la conservación del medio ambiente, el arte y la cultura, aunado a su actividad dentro de la arquitectura y la pintura.

Pintar es el arte de descubrir la esencia de las cosas: Mirna Ocádiz Soto.

El proceso de producción, un acercamiento a la metodología

Un proceso es parte de una metodología, considerada la teoría del método. A su vez, el método es el camino que conduce al conocimiento, a una manera particular de actuar, de hacer, auxiliándose de técnicas que permiten cumplir objetivos planteados en diversos ámbitos.

El ámbito del arte no es la excepción. La acuarelista Mirna Ocádiz Soto, menciona las tres dimensiones que soportan la metodología en su proceso de producción artística: el conocimiento, la sensibilidad y la creatividad.

El conocer se logra de dos maneras: aprendiendo de forma directa, comprobando ese conocimiento para apropiarse de él; y aprehendiendo de forma indirecta a través de inferir e interpretar contenidos de información.

En el contexto del arte, concierne el conocer antecedentes históricos de corrientes artísticas y sus representantes, las características y particularidades de cada técnica, la teoría de los elementos compositivos, así como contar con una cultura visual del arte. (Del Carmen Vilchis, 2002, p.29)

También, se ha atribuido a los artistas sensibilidad entendida como la capacidad humana de sentir, de percibir sensaciones y emociones, una conexión de los sentidos. En el arte, la sensibilidad se relaciona con la expresión, la intención estética de la obra.

Otro elemento que se suma al quehacer artístico y que forma parte de la metodología de Mirna Ocádiz es la creatividad.

La creatividad es posible porque el ser humano, además de su racionalidad, posee también la facultad de captar aquello que escapa a su razón, su sensibilidad. "La capacidad de crear es innata a la condición humana y se puede manifestar en cualquier ámbito de su quehacer" (Del Carmen Vilchis, 2002, p.58), como en las artes, en la pintura a través de la técnica de la acuarela en este caso.

> "A la técnica corresponde proporcionar las operaciones manuales adecuadas a los principios de la teoría y el método. Toda técnica es un procedimiento práctico: conjunto de reglas aptas para dirigir eficazmente una actividad cualquiera y la destreza necesaria para realizarla [...] procedimiento o conjunto de procedimientos exigidos para el empleo de un instrumento, [...] materiales, herramientas y para [...] una determinada situación en un proceso". (Del Carmen Vilchis, 2002, p.19)

La acuarela es una técnica de pintura transparente, utiliza pigmentos finos o tintas mezcladas con goma arábiga para darle cuerpo, y glicerina o miel para darle viscosidad y unir el colorante a la superficie. La técnica de la acuarela se basa en la superposición de capas transparentes, conocidas como lavados, utilizando la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz.

El color de la acuarela se puede modificar añadiendo o quitando agua, usando pinceles, esponjas o trapos. La técnica del lavado permite crear degradados o lavados uniformes, incluso superposiciones de colores.

Figura 1. Curitiba, Brasil, Mirna Ocádiz Soto.

El proceso creativo, una mirada a la obra de Mirna Ocádiz Soto

El proceso creativo supone la elección entre opciones, en la que convergen la razón y la imaginación para materializarse de manera específica en lo creado.

Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, pero reconoció que sin el conocimiento esta no podría existir. (Del Carmen Vilchis, 2002, p.60)

Existe una etapa en el proceso creativo llamada iluminación, como un chispazo, no quiere decir que surja de la nada, al contrario, es el resultado de factores intelectuales y emotivos que ponen en juego las experiencias y los conocimientos adquiridos, así como un cierto dominio en el ámbito de la actividad en que se da la creación. (Del Carmen **Vilchis**, 2002)

La capacidad creativa se manifiesta a partir de una asociación de ideas o procesos mentales, una combinación de nuevas ideas, que permiten un hacer a través de talentos y habilidades.

El hacer creativo se presenta en dos niveles: la inspiración, ese algo que nos motiva, y la reflexión de lo que conocemos, de las experiencias, de las vivencias; lo que da como resultado, en el escenario de la producción artística, la obra.

El proceso creativo de producción de la obra de Mirna Ocádiz comienza aplicando todos sus conocimientos, experiencias y práctica sobre la técnica de la acuarela, en palabras de la artista, a la antigüita: elige el papel con las características apropiadas para la técnica de la acuarela. Corta el papel para ajustar a las dimensiones requeridas. Traza márgenes para, posteriormente, pegar el papel con cinta engomada a un soporte rígido, lo que se conoce como bastidor, que por lo general es una tabla. Humedece el papel y permite un tiempo de secado necesario para comenzar a pintar. A este procedimiento se le conoce como tensado de papel.

Figura 2. Material para tensado del papel.

Otro paso dentro de su proceso es reunir los materiales de calidad adecuada: pinceles y pinturas de acuarela profesionales.

Figura 3. Pinceles de la artista.

Figura 4. Pinturas en tubo de la artista

Los conocimientos adquiridos permanecen, son utilizados repetidamente y siempre como un conjunto organizado de operaciones mentales. A partir de ellos, se realizan determinadas actividades prácticas. La teoría, el método y la técnica integran los elementos de toda práctica. Un ejemplo: pintar.

Figura 5. Mesa de trabajo del taller Mirna Ocádiz Soto.

En la entrevista realizada a la artista, resalta un factor importante, ella pinta lo que conoce, refiriéndose a estar presente en cada paisaje que plasma. Menciona que al pintar en un escenario natural, se refleja la percepción que se tiene en el lugar, el ambiente, la luz, la temperatura, varios factores que influyen en la interpretación de lo que se está viendo, lo que no es un estilo copista.

El interpretar es una combinación de varios elementos de lo que se ha visualizado antes, de lo que se vive en el momento. El conocimiento se va acumulando, existe la oportunidad de ver o elegir un tema, un ángulo, un paisaje, y el subconsciente retiene muchos elementos. Todo eso surge, se plasma lo que se lleva por dentro y lo que se observa por fuera, lo que es la realidad y lo que se percibe de esa realidad: las vivencias, el viaje, la apreciación de un lugar, los colores, las formas de cierto paisaje, etc.

En el momento de pintar, la apreciación es lo más importante, es una interpretación, lo que transmite cada autor. El arte es transmitir, es sentir.

El ser humano registra en su mente, ya sea consciente o inconscientemente, imágenes y datos significativos que guarda en su memoria, condición necesaria para la reflexión que permite la inferencia, esto es, establecer una serie de posibilidades o alternativas diferente a las ya dadas.

El maestro Ignacio Barrios, con quién Mirna Ocádiz estudió por cinco años, le decía que la pintura es alejarse de la realidad, lograr transformar lo que se está viendo, es un aporte de lo que se ve, de lo que se siente. Por ejemplo, el color cada quién lo siente de diferente manera, va de la mano con la personalidad de cada quién, conocimiento y manejo de la teoría del color. Es aquí donde se crea un vínculo del arte con la ciencia. El color tiene un origen, una historia, una teoría, una aplicación, tiene presencia, un significado.

Goethe tenía la teoría de que los colores están directamente relacionados con las emociones. que pueden emplearse según los efectos que ejercen sobre la mente. Jung creía que los colores eran poderosos símbolos.

Mirna Ocádiz comenta que se tiene idea, por la experiencia, de lo que pasará en el papel. Sin embargo, existen factores como la temperatura ambiental o el aire, que influyen en los efectos que dará el agua, entonces, vislumbrar el resultado que depende de factores naturales es más difícil que el de taller. También, impacta el estado de ánimo. Difícilmente se puede repetir una acuarela, es un constante proceso de aprendizaje, un proceso de descubrir y experimentar que solo lo da la práctica.

La acuarela es más emocional de primera impresión, la caracteriza la transparencia, pero no quiere decir que sea pálida; la fusión de agua y color la definen. La obra de Mirna Ocádiz se distingue por la sublime intensidad de color.

Figura 6. San Francisco.

Figura 7. Paleta de color de Mirna Ocádiz Soto.

Figura 8. Flores.

A continuación, se presentan algunos ejemplos del proceso de producción y obras de la acuarelista Mirna Ocádiz, donde se muestra cómo se conjugan el conocimiento, la sensibilidad y la creatividad, elementos que sustentan su metodología.

La técnica de la acuarela consiste en la fusión de agua y color en el papel, no de mezclar los colores en la paleta. A través de la teoría del color y el círculo cromático, se contrastan, complementan, armonizan y hermanan todos los elementos, como se dice en el argot de la acuarela.

Figura 9. Girasoles.

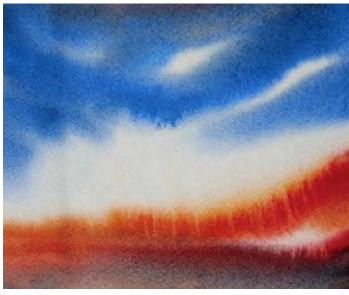

Figura 10. Fondo, contraste de color.

Figura 11. Fragmento de papel gama cromática.

Figura 12. Fondo.

Figura 13. Proceso de collage

Figura 14. Fusión de agua y color papel mojado.

En el ejemplo del Volcán azul (Figura 15), se observa una composición de la tercera sección, un acento como punto focal, una horizontal; en el color, la aplicación de la teoría, degradación, fusión, complementación y sutileza, al insinuarlos con el manejo de la valoración tonal de la luz y la sombra.

Una característica importante de la técnica de acuarela es el claroscuro, ir de la luz a la sombra, de los colores cálidos a los fríos. Los cálidos dan cercanía y los fríos distancia.

Figura 15. Volcán azul.

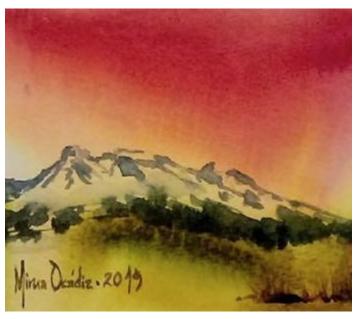

Figura 16. Volcán rojo

Otra característica para resaltar de la obra de la artista Mirna Ocádiz es la textura que incrementa el nivel de detalle de una imagen, proporciona una cualidad distintiva a la superficie y, también, puede sugerir movimiento.

Figura 17. Fondo texturizado.

Figura 18. Xinantecátl dorado.

Es recomendable la experimentación en la práctica de la acuarela con el paso de los años, combinar técnicas, utilizar otros materiales, otras herramientas, etc. Como se mencionó anteriormente, es un proceso de aprendizaje continuo.

Figura 19. Textura sobre tela.

Figura 20. Acrílico y acuarela.

Figura 21. Combinación de técnicas y herramientas.

Cada obra de la acuarelista Mirna Ocádiz es fruto de sus conocimientos, de su sensibilidad y creatividad. Nos transmite a través de su talento y habilidades lo que ella ve, lo que siente, lo que vive.

Conclusiones

"El saber es el resultado del desarrollo del conocimiento, sin embargo, se manifiesta en diversas maneras, hay un saber conceptual que abstrae las percepciones y las estructuras en la forma específica de las teorías y un saber operativo que se proyecta en la transformación de la materia" (Del Carmen Vilchis, 1999, p.11).

Para la acuarelista Mirna Ocádiz, pintar es una experiencia vivencial, necesita estar ahí, en el paisaje que desea plasmar. Reúne elementos compositivos en una visión global, como una fotografía mental: observa la luz, los planos, puntos focales, el movimiento, las texturas, la gama cromática—principal elemento visual característico de su obra—, para comenzar su interpretación de lo que sus sentidos perciben del paisaje. Sigue un proceso creativo de producción, integrando conocimiento, sensibilidad y creatividad.

Referencias

- Del Carmen Vilchis, L. (1999). Diseño: universo de Conocimiento. Investigación de Proyectos en la Comunicación Gráfica. UNAM.
- Del Carmen Vilchis, L. (2002). Metodología del Diseño. Fundamentos Teóricos. UNAM.
- Mirna O. (2021). Entrevista a la acuarelista sobre el proceso de producción y proceso creativo de sus obras. Su Metodología.
- Varley, H. (1982). El gran libro del color, Editorial Blume.

Atribución-NoComercial-SinDerivadas Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.