

L os lenguajes artísticos

Dra. Diana Guzmán López

PINTURA: Dra. Diana Guzmán López

Quiero presentar el trabajo que me ha dado más satisfacciones y alegrías en mi vida: [“Imagen, tecnología y realidad. Nuevas tecnologías y nuevas metodologías para la creación de imágenes”](#). Se realizó de 2004 a 2007 y su objetivo fue proponer un modelo de producción de imágenes partiendo de tres ejemplos de la naturaleza: el ADN, el cerebro humano y la biología de la diferenciación usando la teoría de la complejidad como método de enfoque, cuya cualidad central es el “pensamiento relacional”.

Hace trece años un infarto cerebral me dejó incapacitada. Recién terminaba el doctorado y estaba preparando la publicación de mi libro. Con este incidente el proceso se tardó alrededor de cuatro años, no encontraba las imágenes, no sabía dónde tenía la cabeza; quedé hemipléjica y afásica y a partir de eso sufrí

discriminación porque no hablaba, pero mi libro *“Imagen, tecnología y realidad. Nuevas tecnologías y nuevas metodologías para la creación de imágenes”* ganó el premio de

DRA. DIANA GUZMÁN LÓPEZ
FOTO: NOEMÍ ULLOA LONA

investigación, me equilibró un poco y es sobre su contenido que quiero hablar.

El propósito del trabajo que terminó en la publicación mencionada fue la creación de un modelo para producir imágenes. La contribución

---

1. DIANA GUZMÁN LÓPEZ ES LICENCIADA EN BIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA. MAESTRA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. MAESTRA Y DOCTORA EN DISEÑO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. PROFESORA INVESTIGADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS, DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO EN LA UAM XOCHIMILCO. ARTISTA VISUAL. ÁREAS: IMAGEN, COMPLEJIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS, IMÁGENES DE SÍNTESIS.

principal de este es la intersección y las semejanzas entre los modelos naturales y uno cultural de producción de imágenes de síntesis, así como la interrelación de varias disciplinas como la biología, el arte, el diseño, la filosofía y las tecnologías, entre otras.

El modelo es el inicio de un proceso para abrir rutas de investigación; tiene que ver con la posibilidad de comprender la presencia de la totalidad, así como reconocer las limitaciones de todo proceso de investigación. Se puso a prueba con profesores de diseño, artistas visuales e investigadores, pero puede ser utilizado por otros profesionales para facilitar análisis complejos y crear imágenes de síntesis afines a sus áreas específicas. La síntesis de la imagen significa decir todo o casi todo con casi nada. Todos hemos oído la expresión “una imagen vale más que mil palabras”.

Este trabajo plantea que los sistemas complejos tienen características comunes y que comprender uno puede ayudar a comprender los otros. La realización de imágenes a

TÍTULO: ORQUÍDEA, AÑO: 2004, MEDIDAS: 100x160CM, TÉCNICA: ÓLEO/TELA, AUTORES: DIANA GUZMÁN LÓPEZ Y JORGE MORQUECHO

partir de nuevas tecnologías es un proceso complejo que produce un producto también complejo: la imagen de síntesis.

La imagen de síntesis es una escritura visible de un modelo abstracto ya que se consigue a partir de modelos matemáticos que utilizan datos digitales. Es una nueva forma de escritura que transforma los métodos de representación actuales, los modos de trabajar y de crear; esto a su vez

promoverá transformaciones en el modo de expresar, de percibir y de sentir. Igualmente, se produce una nueva relación entre el lenguaje y la

TÍTULO: LILLY, AÑO: 2004, MEDIDAS: 100x150CM, TÉCNICA: ÓLEO/TELA, AUTORES: DIANA GUZMÁN LÓPEZ Y JORGE MORQUECHO

imagen. Es a partir de lo abstracto que se genera lo visible, las imágenes.

En sentido riguroso, la imagen digital es un conjunto de valores codificados dentro de un sistema binario, reunidos habitualmente por medios magnéticos, en algún módulo de almacenamiento. Antes de ser imagen son lenguaje, dejan de ser metáforas para convertirse en modelos.

PROCESO DE TRABAJO

Se parte del paradigma de la complejidad originado en el conocimiento y avances científicos de los seres

vivos y el cerebro. Incorpora las nuevas tecnologías para lograr que nazcan las imágenes de síntesis.

Se basa en los parámetros tradicionales de disciplinas como el diseño y el arte, pero integra otros para explicar las imágenes de síntesis. Se

basa también en la teoría de la evolución: lo nuevo es una transformación acumulativa de lo anterior, por lo que se retoma la teoría y práctica anteriores para desarrollar otros conocimientos que aumenten la comprensión de estos nuevos desarrollos.

Partiendo del análisis, se establece un concepto específico del ADN, del cerebro, de la biología de la diferenciación y del contexto actual, que explica y permite la aplicación a un

modelo específico de producción de imágenes de síntesis. Toma lo relevante para generar el modelo. Lo anterior, sumado a la experiencia propia de producción de imágenes, genera la posibilidad de construir los parámetros y las etapas de producción y visibiliza el desarrollo de imágenes complejas de síntesis, que a su vez explican la aplicación del modelo.

Por eso, al mismo tiempo que se observan, analizan y describen estructuras, se enfatizan las relaciones mutuas y los métodos de organización y de interacción: las relaciones sistémicas con una nueva manera de observar la realidad. La imagen virtual forma parte de esta nueva forma de mirar y de mostrar la realidad.

La imagen virtual es un nuevo planteamiento acerca de la naturaleza, de nuestra relación con lo real. Incluso las imágenes contemporáneas son capaces de borrar los límites entre lo real y lo virtual de manera que esto afectará también nuestra visión del mundo. ¿Qué es real de la virtualidad y qué es virtual de la realidad? Los mundos que gene-

TÍTULO: LIRIO DE LOS VALLES, AÑO: 2007, MEDIDAS: 180x60CM, TÉCNICA: ÓLEO/TELA, AUTORES: DIANA GUZMÁN LÓPEZ Y JORGE MORQUECHO

ran las realidades virtuales no son irreales, tienen su propia realidad, generan sensaciones reales y experiencias reales. De aquí que se pueda afirmar que existe una estética de lo virtual.

AUTORES: DIANA GUZMÁN LÓPEZ Y JORGE MORQUECHO

En las áreas del diseño a menudo se plantea la crítica de que hay escasa reflexión teórica sobre las prácticas que nos incumben y que el trabajo de diseño se ha transformado en una mera habilidad sin sustento teórico relevante, con una desventaja que agrava la situación: las nuevas tecnologías, al brindar soluciones prediseñadas en muchos programas, nos hacen creer que tomamos decisiones cuando muchas veces no es así. Esto tiene que ver también con el peligro de enseñar a nuestros estudiantes a dar saltos hacia las nuevas tecnologías sin analizar los nuevos lenguajes, los avances del conocimiento y el contexto actual para apropiarnos del

conjunto de avances que han generado las ciencias, mismo que podría darnos más información, herramientas y capacitación para diseñar.

OTROS PROYECTOS

Me gusta pintar, de hecho, trabajo profesionalmente la pintura de las plantas, la cual me apasiona. Mis enfoques artísticos son la pintura, la fotografía, las técnicas mixtas. En otro sentido, me producen una reacción estética ya sea de horror, de sorpresa, de belleza, todas las categorías que producen una reacción al espectador las cuales son muy importantes sobre todo actualmente, porque la gente está tan acostumbrada a ver

“Enseño a mis alumnos que lo importante no es la cantidad de imágenes, pues estamos invadidos de ellas, sino su contundencia”:

imágenes que no lee, no disfruta la música, la poesía; la imagen ha trascendido todo.

Enseño a mis alumnos que lo importante no es la cantidad de imágenes, pues estamos invadidos de ellas, sino su contundencia. ¿Cómo hacer una imagen contundente para que llame la atención sobre todas las demás? yo por ejemplo estoy pintando flores, pero mayúsculas para llamar la atención sobre algo que es pequeño, que la gente no ve, no aprecia y estoy pintándolas en blanco y negro, imágenes monumentales, un lirio, por ejemplo, llama más la atención, hace que se enfoquen más en ver la imagen y lleva a la reflexión.

En la actualidad es importantísimo el desarrollo humano porque como humanidad lo hemos perdido; el arte y su enseñanza van ligados con el desarrollo humano y por eso debemos promover ese tipo de educación. La gente cada vez está más

enfocada en el mercado y por eso estamos atravesando por circunstancias especiales y difíciles. Los alumnos son cada vez más indiferentes, insensibles, indolentes, apáticos; hay que hacerlos detenerse un poco para que miren el otro lado de la realidad, lo que no es el mercado y que vayan a los museos que están abandonados, a los conciertos de música, a las exposiciones para ver otras cosas, que hay otro mundo ahí que sigue latente pero muy descuidado porque la gente común y corriente no está acostumbrada a ver.

La experiencia por la cual transité, a pesar de ser traumática, me dio más humanidad, ahora sé que la vida cambia y se acaba en un santiamén por ello trato de aprovechar al máximo todos los días.