



Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.

“ARQUETIPOS VISUALES DEL PODER”, DE OMAR ÁRCEGA

Adriana G. Alonso Rivera

Artista visual egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

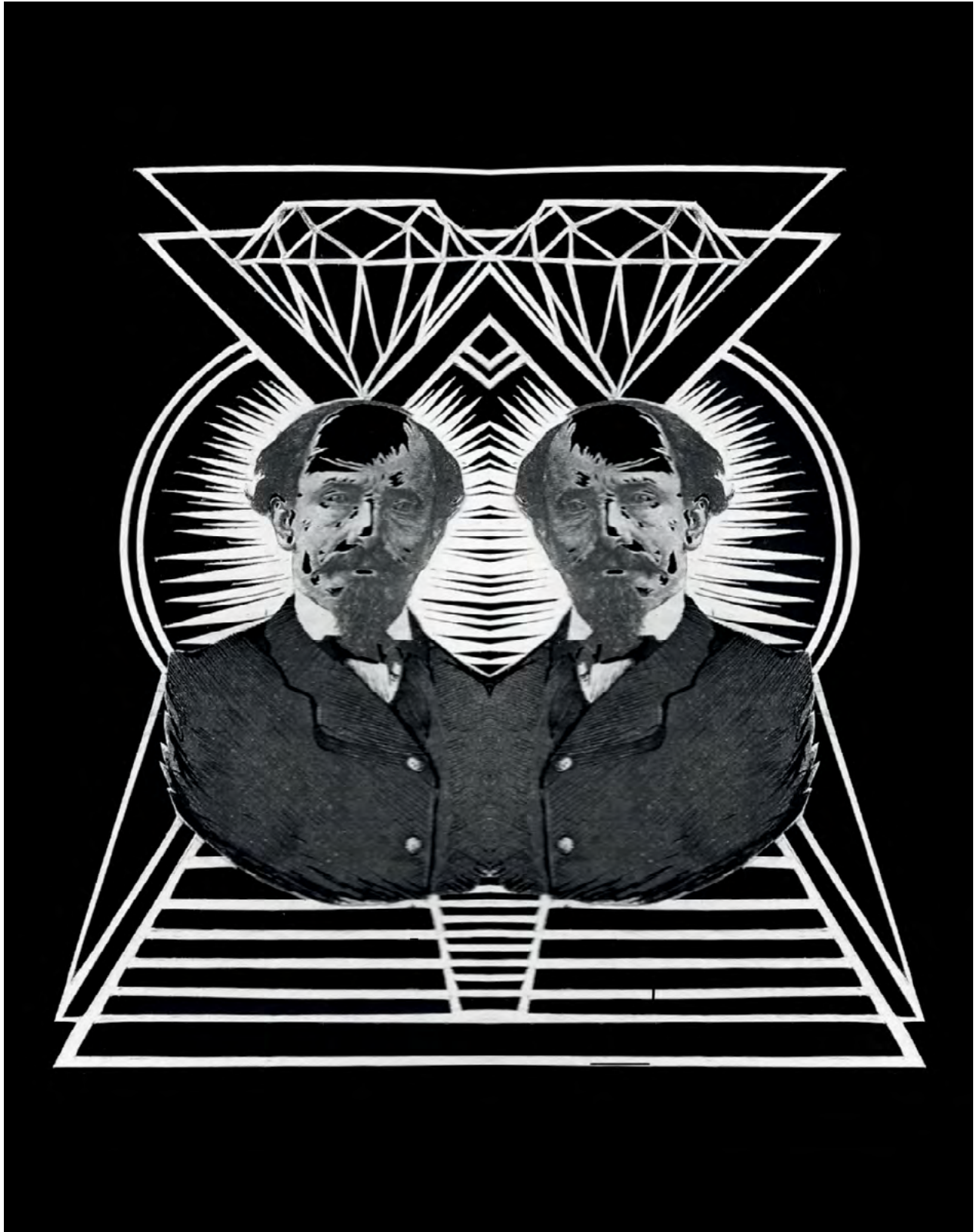
Doctora en Historia del Arte por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México (SNII). Investigadora postdoctoral por México en la Maestría en Estética y Arte de la BUAP.

La serie “Arquetipos visuales del poder”, del artista visual Omar Árcaga (Puebla, Puebla, 1981), surge de un proceso de abstracción y síntesis de la heráldica imperial y los símbolos nacionales, con el fin de transgredir su carácter identitario y alienante, convirtiéndolos incluso en hologramas perceptibles, originados de una representación bidimensional derivada del dibujo geométrico. Consciente de que una insignia heráldica no hace referencia a la imagen de un cuerpo, sino a un signo de este que caracteriza al portador de la *auctoritas*, Omar Árcaga se vale de una serie de metodologías constructivas que parten de la suma y conceptualización del signo a partir de la unión de dos convenciones: por un lado, la fórmula matemática (notación) y por otra parte, la teoría holográfica como construcción tridimensional de la información contenida en un plano bidimensional.

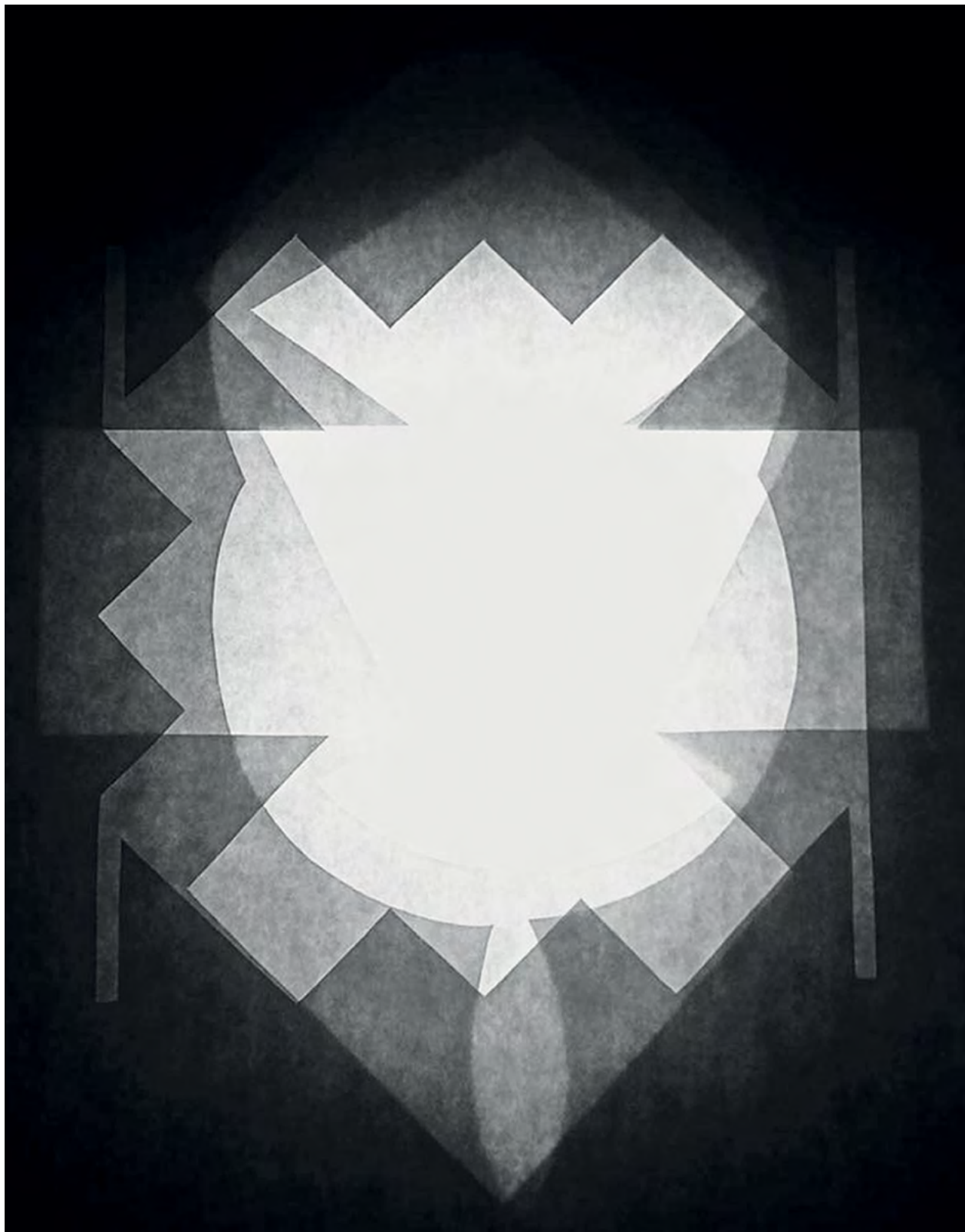
En los últimos años, el trabajo de Omar Árcaga se ha centrado en el dibujo como herramienta de investigación, reflexión y traducción de la experiencia sensible, en este caso del poder, que permea y atraviesa todos los estratos de la sensibilidad humana: la percepción, el pensamiento, las emociones e incluso el espíritu. El punto de partida de este proceso, que posee como resultado final la producción de obra gráfica, radica en la exploración de la inmensidad de posibilidades de percepción, interiorización, selección y construcción de las imágenes.



Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.



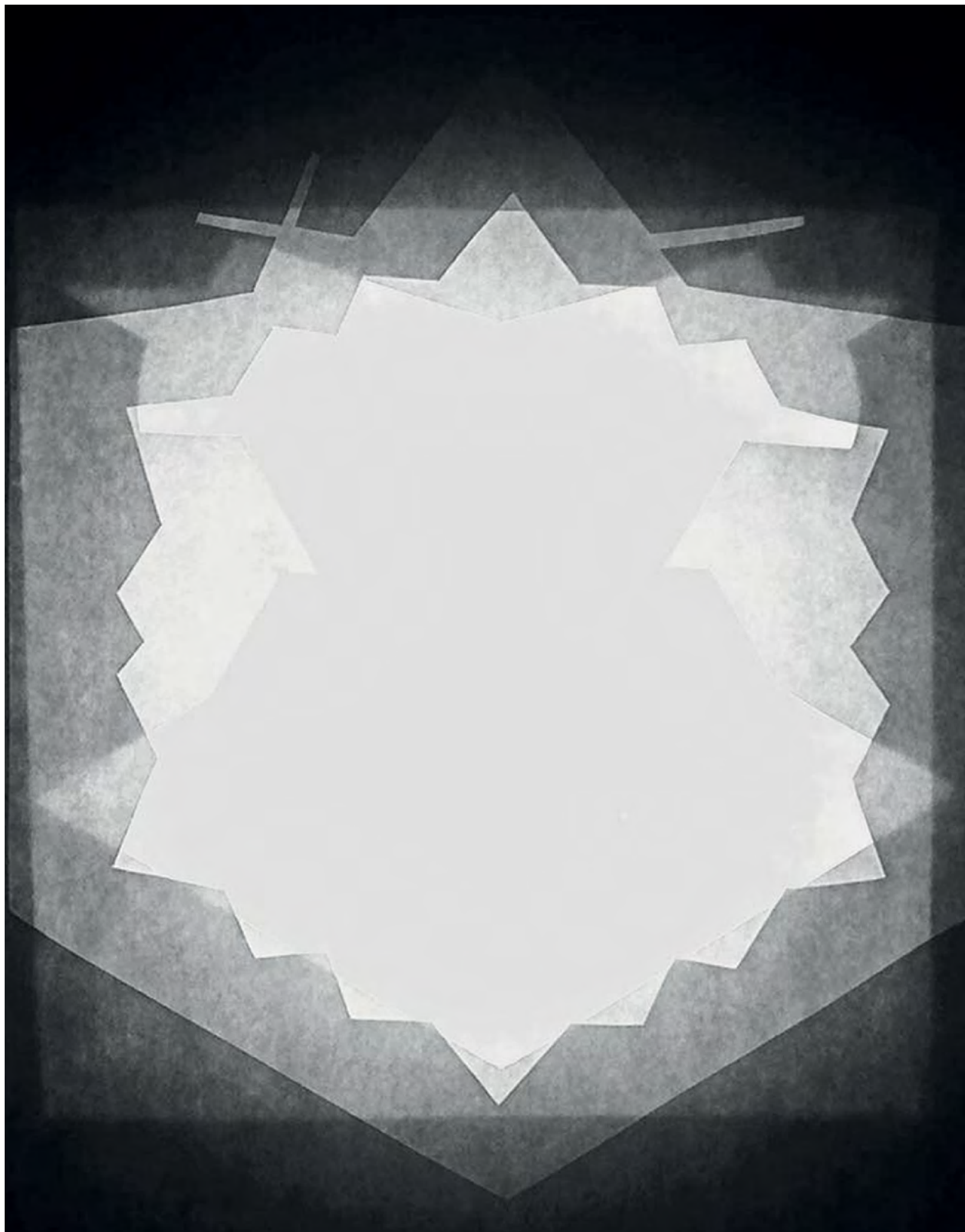
Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.



Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.



Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.



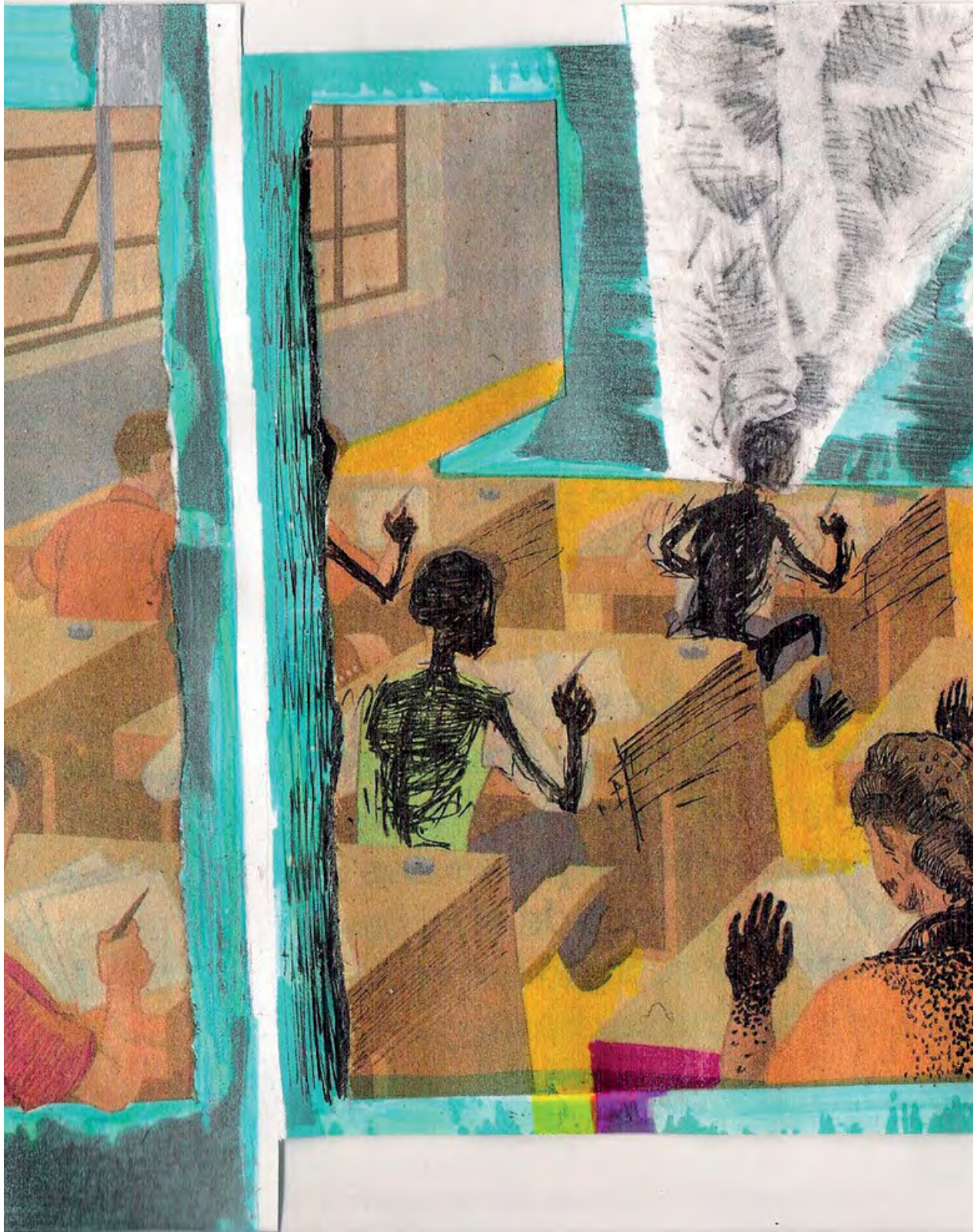
Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.



Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.



Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



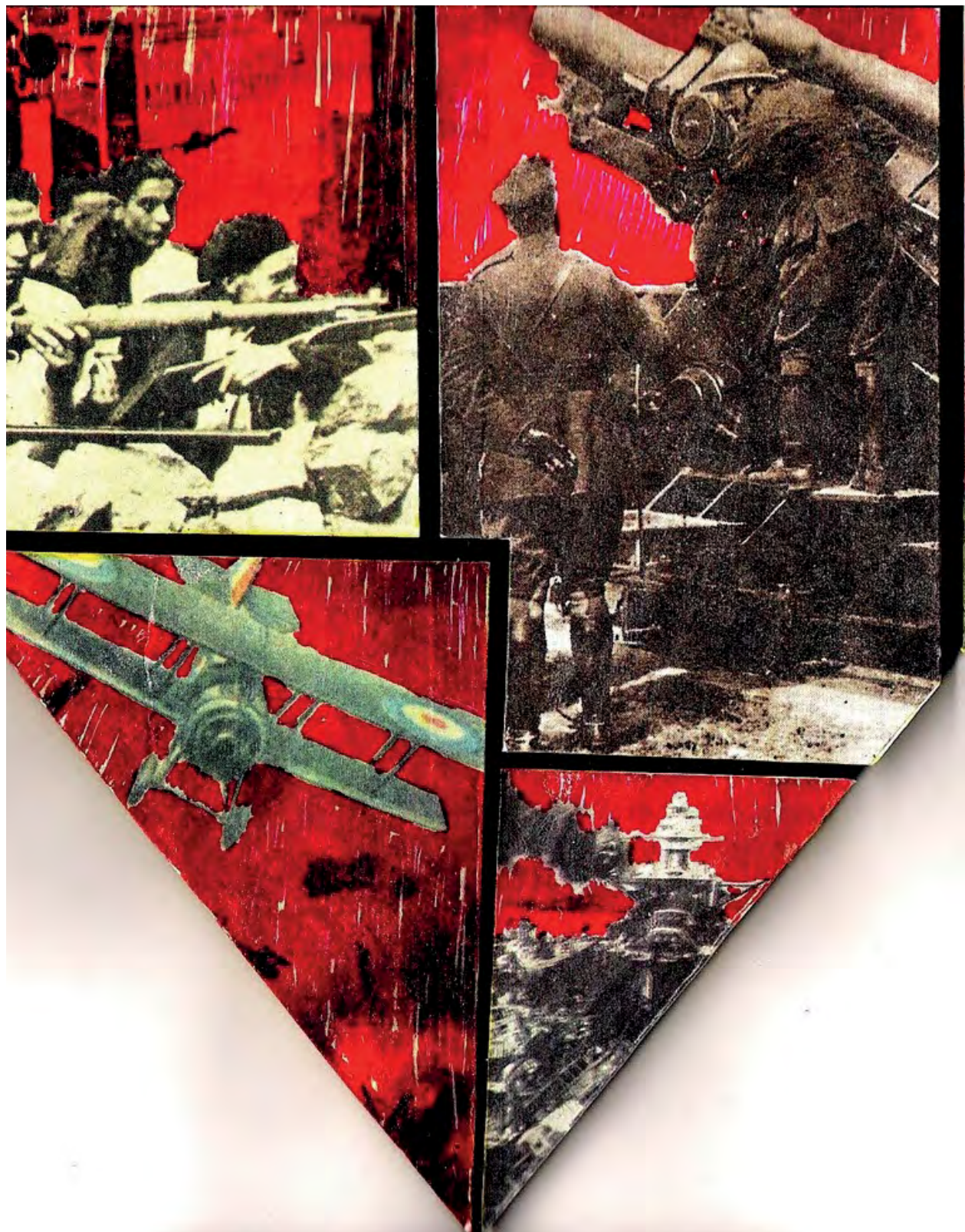
Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



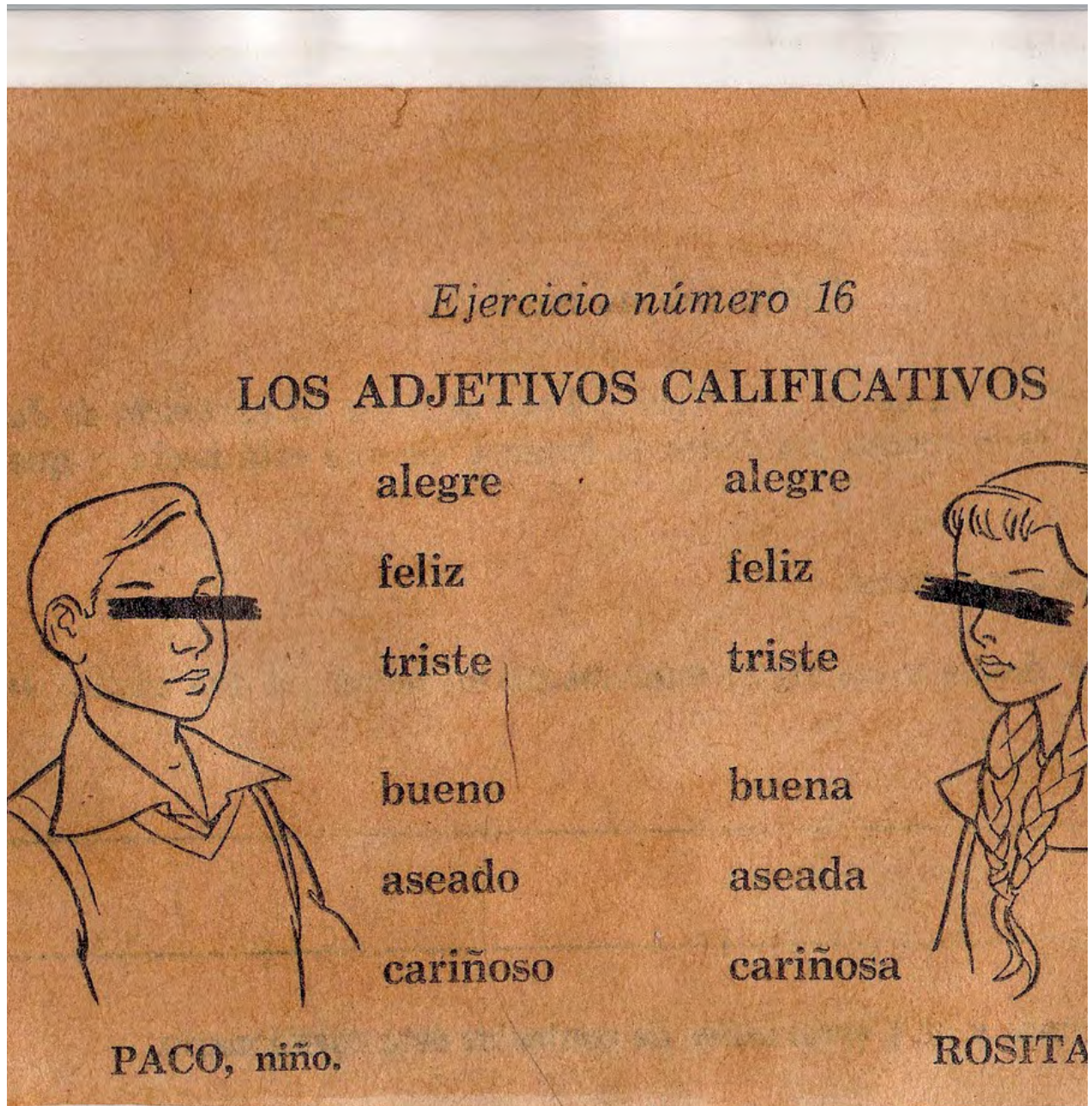
Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



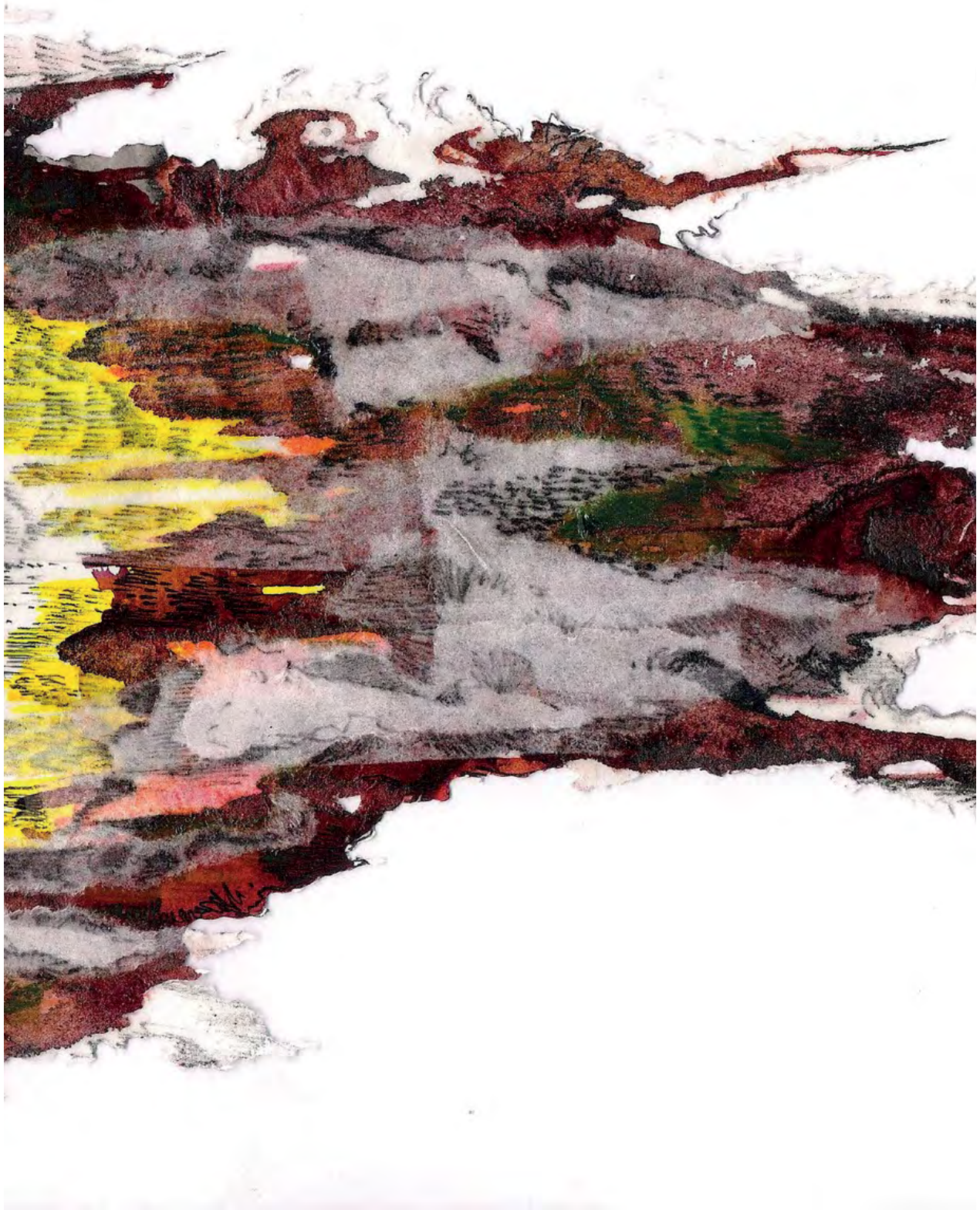
Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



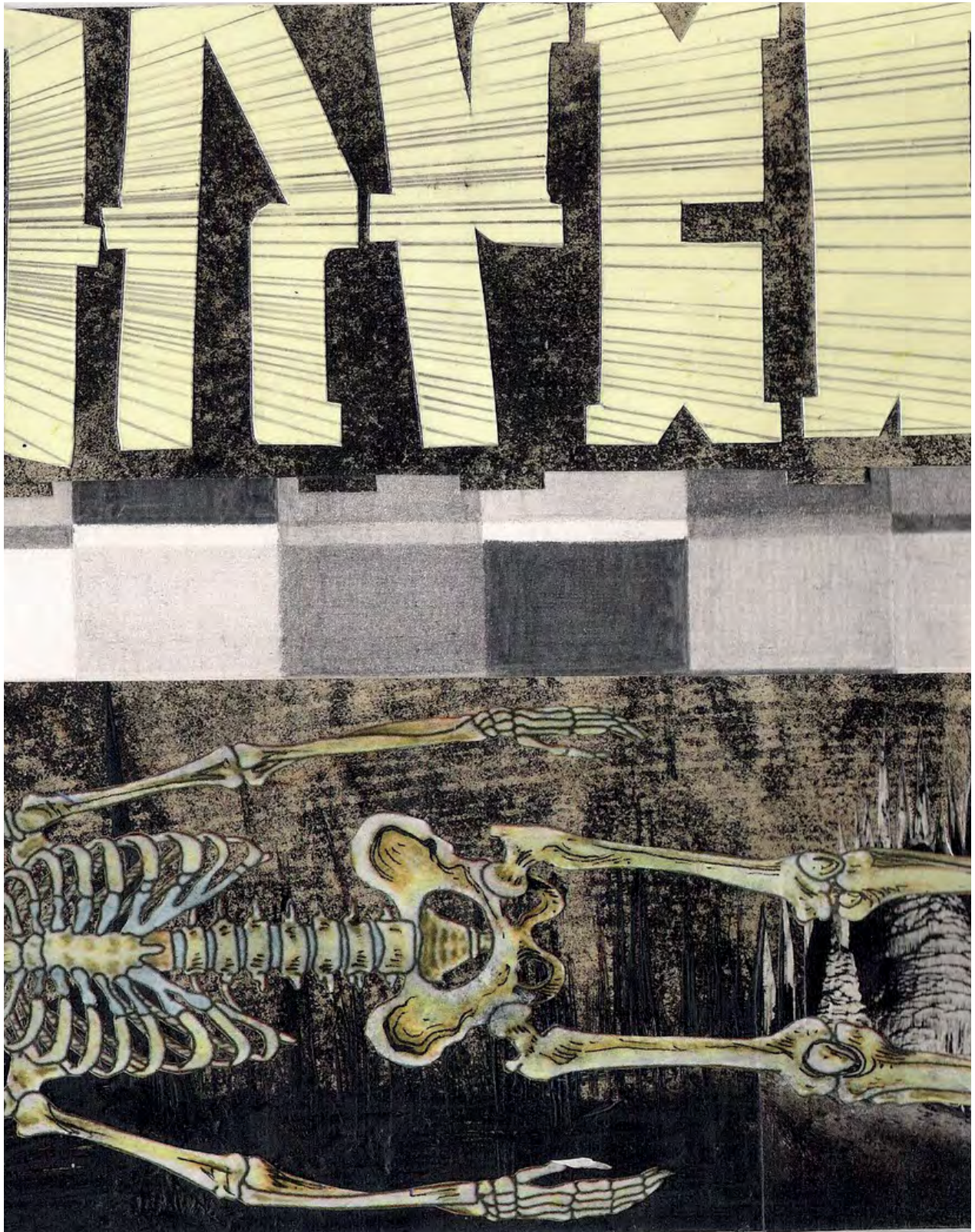
Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, óleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



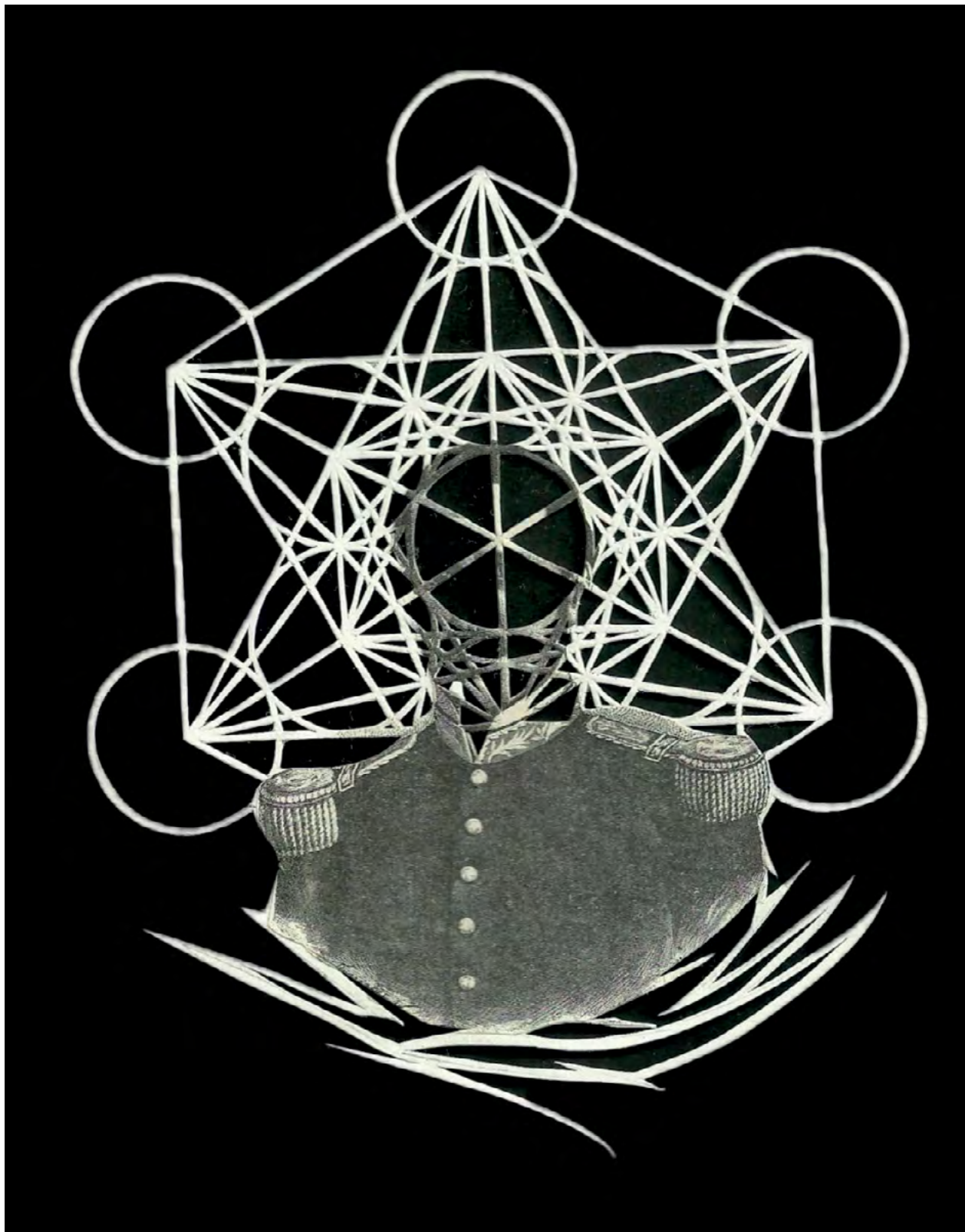
Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



Omar Árcaga: serie Aggressive Hunting Pictures. 13 x 21cm c/u. Estrategia de dibujo: manipulación del lenguaje en collage. Intervención y manipulación de imágenes provenientes de libros de texto gratuitos de los grados: primaria y secundaria en los periodos de 1990 – 2012 en técnicas mixtas (grafito, tinta china, acrílico, oleo, esmalte, pastel, etc) sobre papel fabriano satinado de 300g recortado. 2011 – 2012.



Omar Árcega. Arquetipos Visuales del Poder (Heráldica - Notación - Holograma). Técnica: Collage sobre papel recortado.
Medidas: 27 x 24 cm. 2014. Proyecto apoyado en el programa Jóvenes Creadores, Gráfica 2013 - 2014.

OMAR ÁRCEGA SE
VALE DE UNA SERIE
DE METODOLOGÍAS
CONSTRUCTIVAS QUE
PARTEN DE LA SUMA Y
CONCEPTUALIZACIÓN
DEL SIGNO A PARTIR
DE LA UNIÓN DE DOS
CONVENCIONES: LA
FÓRMULA MATEMÁTICA Y
LA TEORÍA HOLOGRÁFICA.

En un escenario marcado por la excesiva y sofocante exposición a los estímulos visuales, la amplia disponibilidad de recursos compositivos digitales y el acceso a innumerables plataformas de exhibición masivas como Instagram o TikTok, pareciera obviarse que, tanto la imagen mental, como visual, obedecen a procesos de construcción complejos en los que la idea es imagen primigenia y representación interior de un concepto dado por el entendimiento.

La imagen, por tanto, encarna la vida, la muerte, el tiempo y el espacio. Es realidad y artificio de la experiencia humana. El cuerpo es medio, en tanto funge como lugar de las imágenes, al tiempo en que estas, se apropian de él y es el cuerpo mismo quien vuelve a reproducirlas. Consciente de todo ello, Omar Arcega concibe y visualiza interiormente; para posteriormente, construir, destruir, potencializar y neutralizar el vasto universo de representaciones visuales que cuidadosamente selecciona, a partir de criterios en los que, tanto la forma, como el contenido, protagonizan un binomio inexpugnable.

El hilo del dibujo es la piedra angular de este complejo proceso de visualización, selección, intervención, construcción y disyunción de la imagen. En cada una de las piezas que conforman esta serie, se nos revelan, sin ser obvias, las meticulosas pulsiones formales del artista: patrón, trazo, achurado, pincelada, disección. Dichas pulsiones, presentes no solo en términos de intervención, sino de selección y organización de las imágenes que pueblan el espacio compositivo, son justamente aquello que le brinda un carácter de autenticidad a cada obra. De este modo, como un traductor de secuencias, Omar Árcaga explora los diferentes niveles de abstracción y síntesis que recupera, yuxtapone e interviene mediante las posibilidades del dibujo, la inmensidad de sus propios archivos visuales y numerosos textos provenientes de distintas fuentes relacionadas con la experiencia visual y subjetiva del poder.