

1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

**“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DE MONET, COMO REFERENTE
PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PAISAJE DE
VILCABAMBA”.**

Tesis previa a la obtención del
grado de Licenciada en Artes
Plásticas, mención: Pintura.

AUTORA:

Johanna Gabriela Roa Villa.

DIRECTORA:

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

LOJA – ECUADOR

2015

CERTIFICACIÓN

LIC. ADRIANA NATALY MALDONADO SÁNCHEZ, MTRA., DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución del proyecto de tesis titulado: **“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DE MONET, COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PAISAJE DE VILCABAMBA”**, de autoría de la estudiante Roa Villa Johanna Gabriela.

Por lo que se autoriza su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la obtención del grado de licenciatura.

Loja, noviembre 24 de 2015

**Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.
DIRECTORA DE TESIS**

AUTORÍA

Yo, Johanna Gabriela Roa Villa, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Autora: Johanna Gabriela Roa Villa

Firma:.....

Cédula: 1105681694

Fecha: 24 de noviembre de 2015

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO

Johanna Gabriela Roa Villa, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulada **“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DE MONET, COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PAISAJE DE VILCABAMBA”**, como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil quince.

Firma.....

Autora: Johanna Gabriela Roa Villa.

Cédula: 1105681694.

Dirección: Loja

Correo electrónico: johannygab21@gmail.com   **Celular:** 0997506971

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

Tribunal de Grado:

Lic. Carlos Andrade Díaz   (Presidente del tribunal)

Mtra. Inés Paulina Salinas   (Vocal)

Lic. Xavier Barnuevo Solís   (Vocal)

AGRADECIMIENTO

Manifiesto mi sincero agradecimiento en primer lugar al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Carrera de Artes Plásticas de la cual forme parte, por la capacitación académica y las experiencias para la formación profesional en el campo artístico plástico.

Conjuntamente a mi Directora de Tesis, Adriana Maldonado, quien me orientó y guió a través de su conocimiento, planteando los consejos oportunos para que esta investigación se ejecute de manera óptima.

Johanna Gabriela Roa Villa

DEDICATORIA

Primeramente dedico el presente trabajo de tesis a mis padres, amigos y familiares, el apoyo constante de cada uno fue fundamental, así mismo a los consejos oportunos por parte de los docentes, contribuyendo de manera directa en el desarrollo personal y profesional.

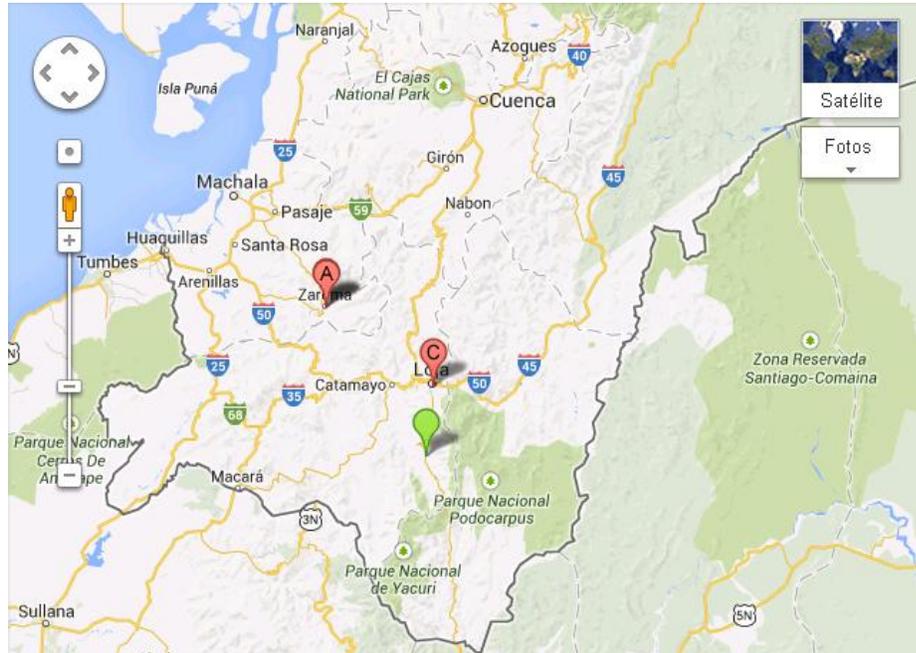
Johanna Gabriela Roa Villa

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

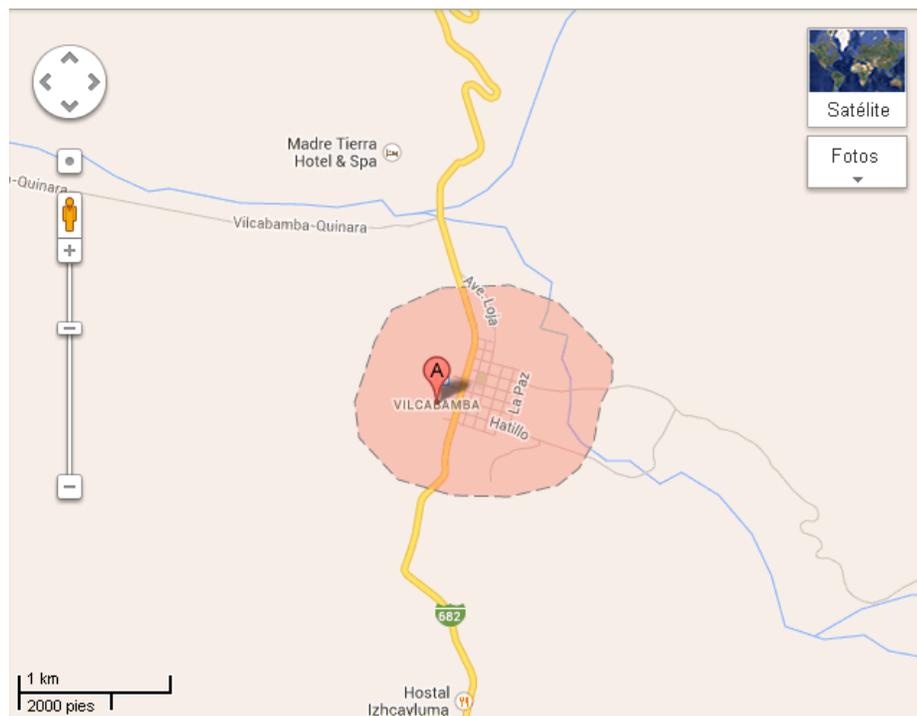
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTORA / NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	NOTAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIÓN	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	JOHANNA GABRIELA ROA VILLA “ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DE MONET, COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PAISAJE DE VILCABAMBA”.	UNL	2015	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	VILCABAMBA	VILCABAMBA	CD	LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS, MENCIÓN: PINTURA

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

Mapa de Loja:

Croquis de la parroquia de Vilcabamba:

ESQUEMA DE TESIS

- i. PORTADA
- ii. CERTIFICACIÓN
- iii. AUTORÍA
- iv. AGRADECIMIENTO
- v. DEDICATORIA
- vi. CARTA DE AUTORIZACIÓN
- vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO
- viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
- ix. ESQUEMA DE TESIS

- a. TÍTULO
- b. RESUMEN (SUMMARY)
- c. INTRODUCCIÓN
- d. REVISIÓN DE LITERATURA
- e. MATERIALES Y MÉTODOS
- f. RESULTADOS
- g. DISCUSIÓN
- h. CONCLUSIONES
- i. RECOMENDACIONES
- j. BIBLIOGRAFÍA
- k. ANEXOS
- l. ÍNDICE

a. TÍTULO.

“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DE MONET, COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PAISAJE DE VILCABAMBA”.

b. RESUMEN.

Esta investigación tuvo un enfoque teórico práctico, en donde se analizaron los planteamientos artísticos y estéticos del impresionismo y la historia del paisaje, conjuntamente con una visión particular del panorama de Vilcabamba, planteando una vinculación directa entre el investigador y el objeto de estudio para apropiarse de las distintas vistas que se observan en la parroquia, y posteriormente representarlos en una propuesta pictórica, con cualidades artísticas y estéticas ligadas al impresionismo.

Se inició con la observación de la naturaleza para la realización de los bocetos apoyándose en fotografías y el análisis visual de obras impresionistas, especialmente de Monet, retomando caracteres técnicos y pretextos temáticos, planteando el estudio del color, la captación de la luz y su influencia en el paisaje, posteriormente con la realización y exposición de las obras para difundir la pintura del paisaje impresionista contribuyendo en el medio artístico local.

SUMMARY.

This research has a practical-theoretical approach, where we analyzed the artistic and aesthetic approaches of Impressionism and landscape history, with a particular view of the panorama of Vilcabamba, proposing a direct link between the researcher and the object of study to appropriate of the different views observed in Vilcabamba, to then represent them in a pictorial proposal, with artistic and aesthetic qualities linked to the Impressionism.

It all began with the observation of nature to elaborate sketches and also drawing on photographs and visual analysis of Impressionists artistic works, especially Monet, resuming technical character and thematic pretexts, considering the study of color, the catchment of light and its influence on the landscape. Later with the completion and presentation of the works to disseminate and contribute to the local artistic world with the Impressionist landscape painting.

c. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo de investigación, ha sido realizado con el fin de conocer acerca del impresionismo y su intervención en la pintura, indagando en sus particularidades históricas, artísticas, estéticas y técnicas, para plantear una propuesta pictórica inmersa dentro de este movimiento el cual conserva vigencia actualmente.

El impresionismo es un estilo pictórico que se desarrolló a finales del siglo xix y comienzos del siglo xx, su principal objetivo fue plasmar la incidencia de la luz mediante manchas de colores puros y yuxtapuestos, para dar ilusión de profundidad en la obra, se realiza el estudio visual de las obras especialmente del artista Claude Monet tomado como referente principal en el desarrollo de la propuesta, analizando sus planteamientos estéticos y artísticos como: aplicación del color, pincelada, composición, luz, entre otros, lo cual sirvió como eje para las obras.

Esta propuesta, pone de manifiesto el paisaje de la parroquia Vilcabamba vinculándolo al movimiento impresionista, valorando en entorno natural y cultural, para mostrar y lograr impulsar este estilo en la Ciudad de Loja.

Se eligió este estilo por sus cualidades técnicas, permite desenvolver libremente el tipo de pincelada rápida, captar de manera directa una cualidad, sus gamas de color, como la luz incide en los objetos, su valoración y respeto a de la naturaleza.

La propuesta pictórica tuvo la finalidad de resaltar el paisaje y biodiversidad de Vilcabamba, se conocieron y valoraron los escenarios paisajísticos para ser retomados y representados, se logró una vinculación con la naturaleza donde se realizaron las obras artísticas, prestando atención principalmente a la incidencia de la luz, para mostrarlos posteriormente a la sociedad a través de la pintura, dando a conocer la individualidad del paisaje como un género autónomo.

Se contribuye al arte local y a la cultura por medio de la producción de las obras pictóricas, acercando al arte con la sociedad, logrando que se valoren por medio del contacto directo con el espectador.

Con el desarrollo investigativo se fortalecieron los conocimientos acerca de este movimiento pictórico, conociendo sus cualidades y particularidades, y en el aspecto técnico, llegando a mejorar la creatividad y destrezas adquiridas a lo largo de la carrera.

En el proceso de recopilación de información partió en primer lugar de un estudio teórico general del paisaje como género autónomo y del impresionismo se analizaron aspectos históricos, estéticos y técnicos.

La recolección de datos se realizó por medio del método cualitativo, indagando acerca del tema obteniendo la información pertinente de libros, imágenes, revistas y fuentes confiables de internet, verificando que la sea de origen fidedigno para la realización del trabajo, se utilizó el método histórico para obtener información acerca del paisaje y el impresionismo.

Dentro de este proyecto se abordan los siguientes aspectos: la historia del paisaje en sus diversos movimientos artísticos y cómo, o de qué manera fue empleado el paisaje en las obras y también acerca de que en qué momento el paisaje llegó a tomar importancia y se lo llegó a considerar como un género artístico, lo cual resultó de gran importancia obteniendo conocimiento acerca de la historia del arte en el campo del paisaje.

Dentro del campo artístico, se habla acerca de los precursores del impresionismo, aquellos artistas que supieron representar el paisaje de forma tan sutil que sirvieron como motivo impulsor de otros estilos artísticos. De las obras de Monet y su vida, el porqué de sus obras, sus características y la intención que tuvo al representar sus producciones artísticas, todo esto se lo pudo lograr gracias a la información obtenida, realizando el respectivo análisis estético, para posteriormente llevar a cabo las representaciones personales del paisaje de la parroquia de Vilcabamba, en donde se ponga de manifiesto todo este conjunto de caracteres impresionistas.

El proceso de ejecución de las obras parte del enfrentamiento entre el investigador y el lugar a estudiarse, existe un acercamiento directo con el medio, seguido del proceso de bocetaje, tomando referencias del ambiente natural, conjuntamente apoyándose en la fotografía, para el planteamiento y ejecución de la obra.

En esta investigación se pretende obtener un acercamiento de la sociedad hacia la pintura por medio de una exhibición pictórica y sobre todo fomentando la producción artística del estilo impresionista en la ciudad de Loja.

d.- REVISIÓN DE LITERATURA.

CAPÍTULO I

1. CONTEXTO HISTÓRICO

1.1.- Historia Del Paisaje.

El paisaje es un género pictórico, en el que se representan escenas de la naturaleza como montañas, valles, ríos, atmósferas, mares, entre otros, pero no siempre el paisaje fue considerado como género, sino como complemento de otras obras artísticas, ocupando un lugar muy bajo y era superior sólo al bodegón.

De esta manera, al paisaje, se lo empleó como fondo en los retratos y escenas realizadas por los artistas, ya que era utilizado con frecuencia pero sólo para resaltar otras temáticas.

El paisaje se desarrolló en diversos estilos artísticos, con representantes que supieron destacar este género durante las épocas pictóricas.

Los artistas chinos en el siglo VI, fueron los que consideraron al paisaje como un elemento pictórico, gracias a la concepción de la naturaleza que poseen, representando a la figura humana de forma diminuta, gozando así de una libertad mayor. “La pintura de paisajes china es profundamente privada y, por añadidura, un arte elitista: realizado por unos pocos artistas altamente cultivados” (Honour y Fleming, 1986, p. 208). Los paisajes eran concebidos como representación de la realidad, rechazando las escenas fantásticas, ya que ellos tenían como finalidad plasmar la esencia misma de la naturaleza y no una simple invención o copia. A diferencia de Europa, donde el paisaje era utilizado como un elemento para destacar otro tema esencial.

Las pinturas murales y los mosaicos de pavimento que decoraban las casas urbanas y rurales en Italia durante los dos últimos siglos a. C. y el I d.C. pertenecían básicamente al estilo pictórico desarrollado en los reinos helenísticos y algunos eran obra de artistas del Mediterráneo oriental. (Honour y Fleming, 1986, p. 146)

Las pinturas y mosaicos de Pompeya, contenían cuartos decorados con entornos paisajísticos, escenas campestres y pintados como fondo, con la finalidad de resaltar algún tema en especial, haciendo adoración principalmente a los dioses, pero era el retrato el que más llamaba la atención, ya que fue el género que mejor cultivaron los romanos gracias a la representación de escenas de gladiadores e historia.

Pompeya y Herculano demuestran que en el 79 d. C. todos los tipos de pintura –todos los géneros, según la denominación posterior- eran practicados: la pintura histórica, el retrato, el paisaje y el bodegón. Se había desarrollado un sistema de perspectiva capaz de simular la ilusión de profundidad espacial.” (Honour y Fleming, 1986, p.152) Ya que la perspectiva se llega a desarrollar hasta el siglo XV.

Existe escasa información acerca de los artistas que trabajaron el paisaje en la edad media ya que en dicha época existía la esclavitud que impedía conocer la autoría de las obras.

A partir de la edad media es donde el paisaje se lo concibe como obra divina y se lo incorpora en escenas religiosas, fue representado con mucha simplicidad y sencillez. Más tarde, en la pintura gótica del siglo XIII, se prestó atención a todo tipo de representación del paisaje, tanto urbano como rural.

El urbanismo gótico se reflejó en la esfera artística por la intervención de los nuevos maestros laicos, cuyo arte, aunque continuase siendo profundamente religioso, se abrió ya a las solicitudes de orden terrenal buscando el halago de los sentidos y una paulatina identificación con la naturaleza. (Acevedo, et al., 1979, p.184)

Un artista perteneciente a esta época es Giotto, quien triunfó en todos los sentidos debido al dramatismo, el amor y la pasión reflejadas en sus obras, este artista dejó a un lado los antiguos modelos de tipo bizantinos, sustituyendo el color dorado de las obras sagradas, por espacios de la vida real, su tipo de representación del paisaje era simple, pero poco a poco, con el tiempo, sus obras se volvieron más enriquecidas, con pedazos de naturaleza que fueron mayormente representadas en lugar de las escenas sagradas.

Por otro lado, en Siena, Ambrogio Lorenzetti aportó con una nueva visión en los murales que realizó para el municipio de su ciudad natal. “En esta enorme vista panorámica y campestre de Siena se acentúa el interés por lo real, siendo éste quizás el primer paisaje urbano convincente de la historia” (Honour y Fleming, 1986, p. 312). Es así que dichos artistas supieron destacarse en el ámbito artístico, debido a sus representaciones paisajísticas.

Fig. 1. Lorenzetti, A. (1338-1340). “Alegoría del buen gobierno” [Temple]. Recuperado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Ambrogio_Lorenzetti_015.jpg/500px-Ambrogio_Lorenzetti_015.jpg

Los artistas pertenecientes al estilo gótico, no sabían que eran góticos ni medievales, pero los artistas del renacimiento, eran conscientes de ser distintos al estilo anterior, porque fue en este estilo donde se busca la belleza más que su expresión y es donde empieza el gusto por la figura humana y la naturaleza.

El arte del siglo XV logra -pese a ciertas pervivencias góticas- evolucionar hacia un mayor conocimiento del cuerpo humano, una mayor psicología en el retrato- al que convierte un género diferenciado- y una interpretación del

paisaje que lo convierte en elemento esencial del cuadro. (Arias, et al., 1999, p. 656)

La demanda de pinturas religiosas fue satisfecha por Fray Angélico, quien fue considerado como pintor por excelencia del cristianismo. “Nadie mejor que él ha expresado, con un talento un tanto ingenuo, la felicidad de la fe y la beatitud de los elegidos” (Arias, et al., 1999, p. 656). Una de sus obras que sin duda son una de las más bellas y reveladoras es “*La Anunciación*”, donde la importancia que se le da al paisaje es grande, existiendo un gran deleite en la pintura del paraíso de donde son desterrados Adán y Eva.

Fig. 2. Fray Angélico (1426). “*La Anunciación*” [Temple sobre tabla].
Recuperado de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Anunciaci%C3%B3n,_by_Fra_Angelico,_from_Prado_in_Google_Earth_-_main_panel.jpg

Otro artista muy reconocido por la grandiosidad de sus obras es Piero, quien, en su obra denominada “*El Bautismo*” revela un ambiente de tranquilidad mediante el reflejo del paisaje, inspirado en su ciudad natal.

Estos paisajes, hicieron su aparición en el arte italiano del siglo XV, los fondos dorados anteriormente comunes, fueron abandonados por varias razones una de ellas es la económica, ya que el oro empezó a escasear, otra fue la moral por una creciente hostilidad frente a la ostentación es decir por

una oposición frente al lujo y por la estética: para que el cuadro logre un aspecto bello y elegante. “Los paisajes que vinieron a reemplazarlos posibilitaron que las figuras parecieran menos hieráticas y ultra terrenales y más <<como si realmente estuvieran presentes>>; además, pintores y mecenas los apreciaban en sí mismos” (Honour y Fleming, 1986, p. 335). También fue aquí donde empezó el uso de la perspectiva para dar la ilusión de profundidad en los cuadros.

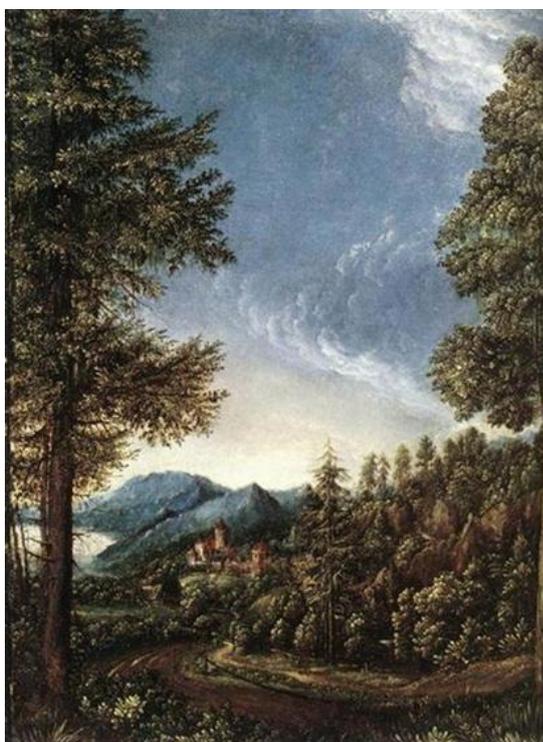

Fig. 3. Altdorfer, A. (1530). “*Valle de Danubio*”. [Óleo sobre pergamino sobre madera de haya]. Alte Pinakothek, Munich. Extraído de: “Historia del arte”, Honour & Fleming.

Así, el paisaje se iba convirtiendo poco a poco en un elemento de suma importancia en las obras pertenecientes a esta época, como es el artista italiano Domenico Ghirlandaio quien firmó un contrato comprometiéndose a pintar paisajes tanto urbano como rural, así mismo, el artista Pinturicchio contrajo la obligación de pintar paisajes y cielos detrás de los personajes en sus obras artísticas, ya que el paisaje iba ganando espacio ante la sociedad, y el alemán Albrecht Altdorfer, representante de esta época, realizó pinturas de

origen mitológico y también religioso, pintó escenas del Valle del Danubio, llegando a formar parte de los primeros paisajes puros del arte europeo.

La representación de paisajes iba cada vez más ganando terreno, pero aún no se lo consideraba como género sino dentro de movimientos posteriores que el paisaje llegó a obtener la merecida importancia y llega a ser un estilo artístico.

1.1.1.- Paisaje como género autónomo.

En el siglo XVII, la pintura barroca se establece por el naturalismo. “Las escuelas nacionales van a producir un arte particular, de acuerdo con un nuevo lenguaje plástico que será expresión de cada realidad circundante, incluyendo no sólo el paisaje y los tipos, sino las costumbres e incluso las actitudes más autóctonas” (Arias, et al., 1999, p. 778). El término barroco, se lo empleó como crítica y era utilizado por los teóricos para dar un calificativo a las obras de arte.

Se continúa con la representación de escenas religiosas, para ilustrar a los fieles, pero lo hacen con una interpretación realista casi fotográfica para conmover el sentimiento católico. Se realiza un nuevo uso de la luz y las escenas son más expresivas, con lo cual logra aproximarse a los sentimientos del espectador.

En el occidente en cambio, la clientela muestra su preferencia hacia los temas cotidianos, bodegones y paisajes donde se produce la ruptura de representaciones religiosas, por esta razón se los establecieron como género además todos los pintores llegaron a dedicarse a un tipo de paisaje específico como urbano, rural, marinas, atmósferas, entre otros.

“Artistas como los Carracci y, sobre todo, Caravaggio darán a la pintura un giro naturalista de nuevo cuño de enormes repercusiones” (Arias, et al., 1999,

p. 778). El Caravaggismo se extendió por Italia, España, Francia y los Países Bajos, los cuadros destacaban por la oscuridad y con fondos tenebrosos.

Las imágenes religiosas estaban perdiendo su significado siendo consideradas como simples obras de arte, ya que los cuadros eran adquiridos para hacer ostentación al rango y riqueza de quien las poseía.

En Europa, Rubens fue el artista más aclamado, realizó estudios al natural y plasmó los paisajes en lienzos de gran tamaño.

En la pintura francesa, el mayor representante fue Claudio de Lorena, él fue quien creó el paisaje clásico. “La magia del paisaje italiano, sirvieron de pretexto a Claudio de Lorena para llevar a cabo composiciones plenas de lirismo, en las que la luz adquiere un papel preponderante para la consecución de atmósferas idealizadas” (Arias, et al., 1999, p. 793). Lorena observó la naturaleza y realizó estudios al aire libre y la incidencia de la luz en diferentes horas de día las sombras y los reflejos en el agua, siendo considerado un paisajista moderno, la mayoría de sus obras siguen teniendo como tema una historia religiosa o mitológica y tuvo enorme influencia en la pintura romántica e incluso en el impresionismo.

Fig. 4. De Lorena, C. (1671-1672). “Vista de Catargo con Dido y Eneas”. [Óleo sobre lienzo]. National Gallery de Londres. Extraído de: “Historia del arte”, Arias, et al.

Sus paisajes, fueron adquiridos por los reyes, en sus obras se representan los pastos observando los efectos de la luz, y sus rasgos, los cuales eran previamente anotados en su cuaderno de apuntes, debido a su preocupación por la luz se lo vincula con artistas como: Caravaggio, Bernini, Rembrandt, Vermeer y Velázquez.

Los paisajes de Claude representan el mundo pastoral de la Edad de Oro clásica, una constante temática del arte y literatura europeos; mas la fuente de inmediata inspiración de Claude Lorraine eran las campiñas que circundaban la propia Roma, lugares que sorprendentemente no habían atraído hasta entonces a los artistas. (Honour y Fleming, 1986, p. 449)

En Holanda, las escenas panorámicas, fiestas de alta sociedad, reuniones campestres, marinas y escenarios nocturnos eran interpretados con gran realismo, así, el artista Jan Vermeer supo reflejar la vida cotidiana holandesa, mostrando interés por las atmósferas con pinturas que resultaron ser muy elogiadas, creó el paisaje urbano “*Vista de Delft*” el cual fue considerado como la obra más bella del mundo.

Fig. 5. Vermeer, J. (1658-1660). “*Vista de Delft*”. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jan_Vermeer_van_Delft_001.jpg

“El interés por lo atmosférico, su dominio en el manejo de los efectos lumínicos, la consecución precisa del espacio a base de su agudeza de observación, tendrían en un realismo recargado y barroquizante sus más

elogiadas creaciones” (Arias, et al., 1999, p. 795). Sus obras, poseen luminosidad debido al adecuado tratamiento de la luz, y por sus colores utilizados preferentemente el azul y amarillo.

El paisaje holandés, con vistas urbanas y rurales eran de carácter decorativo representado por Van Goyen y Ruisdael, donde se resaltan los edificios y nubes, otorgándole a la figura humana un puesto insignificante, logrando tener gran aceptación por el realismo de las obras desarrollando este género pictórico con un mayor interés hacia la perspectiva.

El artista Frans Hals con su técnica de pintura como su tipo de pincelada, y su nuevo concepto del ambiente, al igual que Meindert Hobbema que por su cromatismo y efectos de la luz en sus pinturas se llegaron a convertir en antecedentes del impresionismo.

En el siglo XVIII se desarrolló el Rococó. “-término peyorativo usado anteriormente en referencia a unas frívolas composiciones hechas a base de conchas- y fue rechazado por cuanto no pretendía más que satisfacer las veleidades de una disipada clase alta” (Honour y Fleming, 1986, p. 464). Este movimiento artístico, tuvo origen en Francia, porque aquí el clasicismo impulsó la instrucción artística, donde se practican muchos géneros pictóricos, donde se representarán paisajes urbanos y se empieza a pintar los jardines de las personas adineradas.

El artista Pannini, realizó paisajes de las Ruinas de Roma, por su cromatismo, llegó a conseguir el atractivo en sus obras y fue reconocido en la historia del arte.

Mientras que en Venecia, Antonio Canal más conocido como Canaletto, realizó una gran serie de paisajes, en su obra “*El Gran Canal*” donde se aprecia su habilidad en las composiciones urbanas, así como la perspectiva y los reflejos en el agua, debido a la fuerte demanda que tuvo, realizó un taller donde se desarrollarían otros artistas como Giuseppe Moretti que pintó las vistas urbanas y panorámicas de Venecia, Roma, Florencia y Verona.

Fig. 6. Canaletto. (1725). "El Gran Canal con el puente de Rialto". [Óleo sobre lienzo]. Staat Kunstsammlung, Alemania. Extraído de: "Historia del arte", Arias, et al.

La pintura francesa tuvo su mayor representante Antoine Watteau, a partir de los estudios de Rubens, crea escenas paisajísticas convirtiéndose en uno de los mayores representantes del Rococó europeo. "El refinamiento, una singular elegancia y un decadente sentimiento de melancolía, caracterizan principalmente la obra de Watteau" (Arias, et al., 1999, p. 897). Desarrollando dibujos de figuras y fondos paisajísticos, en esta época la técnica del pastel fue utilizada por los franceses quienes lograron una mayor delicadeza tonal en los cuadros pertenecientes al rococó.

En Reino Unido el goce de la naturaleza es realizada por los artistas que adquieren sus aprendizajes a través del estudio de obras de artistas como Claudio de Lorena, el padre de la paisajística inglesa es Richard Wilson, quien se traslada a Italia siendo influido e inspirado por el paisaje de dicho lugar.

Claudio de Lorena, en su producción destaca un tipo de composiciones monocromáticas a base de tinta sobre papel coloreado. Su obra servirá para abrir nuevos cauces a la paisajística inglesa que seguirían, entre otros, su propio hijo (1752-1797), Constable y, sobre todo, Turner. (Arias, et al., 1999, p. 920-921)

En el siglo XVIII, se desarrolla el estilo romántico, donde el paisaje es portador de emociones y experiencias que el artista vive. "Afirmaba Delacroix que la esencia del romanticismo es <<la libre manifestación de las impresiones

personales>>” (Arias, et al., 1999, p. 1042). Donde sus características eran la libertad y la rebeldía, los artistas demuestran sus emociones ante la naturaleza, sus manifestaciones se dieron principalmente en Alemania e Inglaterra.

“El romanticismo surgió como respuesta a la situación de principios de siglo y fue, más bien, un cúmulo infinito de opciones individuales ante una situación en cambio constante” (Honour y Fleming, 1986, p. 487). Los artistas románticos calificaban las obras de arte por la sensibilidad del artista, ellos pretendían comunicar en sus obras sus sentimientos, creencias, entre otros.

John Constable declaró que la pintura para él no era <<sinónimo de sentimiento>> y Caspar David Friedrich que la única ley del artista son sus propios sentimientos. El poeta Charles Baudelaire, que fue a la vez el crítico de arte más lúcido de su tiempo, comentó más tarde que <<el romanticismo no se sitúa con precisión ni en la selección del tema ni en la verdad exacta, sino en una manera de sentir>>. (Honour y Fleming, 1986, p. 487)

En Francia, el romanticismo se manifestó en el artista Géricault, en su obra denominada “*La balsa de la Medusa*”, esta obra no tuvo mucho éxito, pero los artistas románticos vieron en ella una nueva estética y un bello colorido, que resultaba ser lo opuesto al ideal de belleza clásica.

Eugène Delacroix, llegó a ser el líder de esta tendencia, quien mediante la observación de las obras de Constable, lo llevó a desarrollar fondos de paisajes de gran colorido y brillantez en sus obras.

Jean- Baptiste- Camille Corot, es el más grande paisajista francés, realizó panorámicas con pinceladas espesas con gran calidad lumínica y tonos que son los principales componentes del paisaje.

En Reino Unido el romanticismo se enfoca en el retrato y el paisaje, donde tuvo mayor contribución, rechazando los temas históricos o de carácter literario, los acuarelistas fueron los que llevaron a la cumbre a la pintura de paisajes, representando escenas al aire libre. Fue aquí donde se fundó una

escuela de paisajistas conformado por los artistas: John Crome, Ruysdael, y Wilson.

Pero uno de los más grandes representantes de esta época fue Constable, quien empezó a guiarse por las obras de Claudio de Lorena y Ruysdael, aprendiendo a plasmar la naturaleza de forma directa, decide pintar las cosas tal y como las ve, logrando un efecto natural mediante el empleo de óleo, sus cuadros fueron de gran calidad que llegó a proyectarse a movimientos posteriores como es el impresionismo. Una de sus obras más bellas es "*El valle de Deham*".

Fig. 7. Constable. (1814-1815). "*El Valle de Deham*". [Óleo sobre lienzo]. Museum of Fine Arts, Boston. Extraído de: "Historia del arte", Honour & Fleming.

Jamás un pintor había representado el campo inglés con tanta fidelidad: los destellos del sol en las hojas rebosantes de savia, el brillo del rocío sobre la hierba, las formas nobles de los grandes olmos, los cautivadores entresijos de los setos; de ello resulta el que sus pinturas sean mucho más que una copia topográfica directa. (Honour y Fleming, 1986, p. 496)

Él quería plasmar la armonía de la naturaleza y su pureza, prefería la representación de canales, a diferencia de las montañas que eran fuente de inspiración de los poetas. "<<El sonido del agua al escapar de la presa del molino (,...) sauces, viejas tablas podridas, postes legamosos y construcciones de ladrillo, estas son las cosas que yo quiero. >> consignó Constable en 1821.

<<Mientras pinte, nunca dejaré de pintar lugares así. >>” (Honour y Fleming, 1986, p. 497).

Así mismo realizó seis grandes cuadros llamada: “*Telas de seis pies*” representando lugares de donde nació, en donde se incorpora en el agua, el movimiento de las nubes y hojas, figura humana y representación de animales.

El artista Joseph Mallord William Turner, realizó obras en las cuales se plasma el efecto de la luz y la atmósfera, se inició con representación de panoramas y fue un gran acuarelista. “Influyó notablemente en Monet, Pissarro y Sisley; Turner vino a ser así una de las fuentes del impresionismo” (Arias, et al., 1999, p. 1051). Uno de sus cuadros más representativos es: “*Tormenta de Nieve: Barco de vapor a las afueras de la Bocana de un Puerto*” representado con violencia de color, en el que plasma su propia experiencia ante una tormenta.

Fig. 8. Turner, J. (1842) “*Tormenta de Nieve: Barco de vapor a las afueras de la Bocana de un Puerto*”. [Óleo sobre lienzo]. Tate Gallery, Londres. Extraído de: “Historia del arte”, Honour & Fleming.

En ciertos aspectos Turner era mejor <<observador de la naturaleza>> que Constable, menos reflexivo, más impulsivo y preocupado por las apariencias visuales y, sobre todo, por los cambiantes reflejos lumínicos. Le interesaba además la práctica de la pintura como fin en sí mismo. Las neblinas que transforman y unen visualmente objetos dispares y los cielos teñidos de

encendidos rojos y amarillos por el fulgor intenso del sol del alba o del crepúsculo son paradigmas naturales del arte de pintar. (Honour y Fleming, 1986, p. 497)

También está el artista Richard Parkes Bonington quien practica además de paisajes, marinas y escenas costumbristas, quien logra delicadeza en las atmósferas representadas y que fue calificado como pre impresionista debido a sus pinturas que reflejaban modernidad.

Dentro de Alemania, el artista Caspar David Friedrich fue considerado como uno de los más destacados del romanticismo, su conocimiento de las formas, hacen que sus obras tengan la impresión de realismo mágico. “Sus paisajes adquieren así un carácter cósmico, revelándole la finitud y pequeñez del hombre frente a fuerzas incoercibles, lo que sólo puede conducir a la angustia y soledad” (Arias, et al., 1999, p. 1052). Realiza paisajes en el que los personajes siempre se encuentran de espaldas, logrando una atracción hacia el espectador, todo esto lo llevó a la creación del paisaje religioso.

Fig. 9. Friedrich. (1822). “Salida de la luna en el mar”. [Óleo sobre lienzo]. Berlín, National Galerie. Extraído de: “Historia del arte”, Arias, et al.

En busca siempre de lo sublime, solitario, melancólico y misántropo, torturado por una profunda tensión espiritual, llevó una vida apartada, buscando el contacto y consuelo de una naturaleza virgen y grandiosa. Así,

sus tristes visiones, cargadas de misterio, en las que aprende a encontrar la presencia divina, pasan a formar parte de su espíritu y de su pintura. (Arias, et al., 1999, p. 1052)

El romanticismo español tuvo influencias británicas, francesas y de los países bajos, el artista más importante es Jenaro Pérez Villaamil quien realizó una técnica colorida, cálida y brillante con representaciones de atmósferas.

El movimiento posterior denominado realismo en mediados del siglo XIX presentó una nueva visión hacia la naturaleza. “Esta nueva actitud realista va a surgir como reacción al abuso idealista del romanticismo” (Arias, et al., 1999, p. 1062). Tienen un nuevo concepto estético al igual que otros estilos anteriores, donde su única inspiración fue la observación directa de la naturaleza y copia de la realidad, el arte cambia constantemente y muestran oposición ante lo religioso, donde Francia una vez más, es el impulsor de este movimiento.

Los paisajistas desempeñan un puesto importante en la captación del realismo. Camille Corot fue un paisajista moderno influenciado por Poussin y Claudio de Lorena, pintando del natural, es en Italia donde descubre el color y la luz sirviéndole de apoyo para sus obras como son “*El puente de Narni*” o “*La vista del Coliseo*”, las cuales por su estilo y por su simplicidad, impulsa al impresionismo, al igual que un grupo de paisajistas que conformaban la Escuela de Barbizon que representan la naturaleza de una forma sencilla con efectos lumínicos, atmosféricos y degradación de tonos.

Théodore Rousseau representa paisajes franceses que fueron rechazados instalándose en Barbizón donde logra la vinculación con la naturaleza, así mismo están Jules Dupré, Charles-François Daubigny, fueron impulsores del impresionismo. “Su estilo es más amplio que el de Rousseau, menos detallista, atento a las sugerencias atmosféricas, gustando de los celajes claros, los horizontes movidos y los ambientes húmedos y transparentes” (Arias, et al., 1999, p. 1064). Jean François Millet, representaba la vida de los campesinos quien era profundamente religioso, Gustave Courbet realizó varios cuadros como es “*Buenos días, señor Courbet*”, con un paisaje como fondo

representando sensualidad y dominio en la técnica, pero sus obras fueron rechazadas.

Dentro de la pintura británica se destacan artistas que cultivaron el paisaje como son: Chalon, William Muller, Thomas Cooper quien representaba paisajes acompañado de animales, y los artistas: Clarkson Stanfield, Edward Cooke y Oswald Brieily representaron las pinturas de marinas.

En España, existen varios artistas que se supieron destacar en el ámbito del pasaje, pero el más importante es Carlos de Haes siendo el primero que realizó paisajes del natural.

1.2.- Vilcabamba y su paisaje.

La ciudad de Loja ofrece gran diversidad de paisajes que impulsan el factor turístico, uno de los lugares más representativos es la Parroquia de Vilcabamba, la cual por su, flora, fauna, y clima ha sido considerada como el “Valle de la longevidad” debido a que un porcentaje muy alto de la población puede vivir mas de 100 años y continuar con su vida normal, esto impulsó la visita de varios médicos y científicos.

El nombre Vilcabamba, proviene de los vocablos quichua: Wilco árbol sagrado medicinal y pampa: valle o llanura, lo que se traduce como: “Valle de los Wilcos” o “Valle Sagrado”. Sin duda es un lugar exuberante, con ambiente cálido que revitaliza al turista. En el pasado a este territorio de le denominó “Parroquia de San Pedro Apóstol de la Victoria de Vilcabamba”. GAD Municipal de Loja. (2014). Vilcabamba...valle de la longevidad. [Volante]. Loja: Autor.

Las personas que habitan este lugar son inmunes a las enfermedades del corazón, lo cual es posible gracias a la combinación de comida saludable con alto contenido en fibra y proteínas, verduras frescas, granos y frutas, comida

baja en grasas y sobre todo, el agua natural proveniente del páramo que en su trayecto es oxigenada, el cual es un factor importante contribuyendo a que obtengan una vida saludable los habitantes de este valle. Añadiendo también el tranquilo y relajado estilo de vida, además de encontrarse rodeado de bellos paisajes, escenas con montañas, colinas, campos de cultivo, bosques y ríos, resultando ser una gran combinación de elementos que promueven la longevidad y buena salud.

Su adecuada temperatura, alimentación y las actividades realizadas por los nativos, facilitan la eliminación de toxinas obteniendo un estado físico adecuado y logrando prolongar la vida de los habitantes. La población es amable y hospitalaria, gracias a sus creencias sus hogares se encuentran adornados con altares de imágenes religiosas.

Por otra parte, toda la zona es una de las grandes biodiversidades que posee del Ecuador, contando con especies únicas de animales y plantas que atraen la atención de las personas y turistas amantes de la naturaleza. Todo esto crea buenas condiciones para actividades como el senderismo, ciclismo, observación de aves, kayak, y escaladas en el cerro " Mandango".

“Está situada al Suroriente de la ciudad de Loja (a 37 km)”. (ASOGOPAL. Marzo de 2012. Loja rural. p.76.). Su panorámica es única y se puede encontrar variedad de productos como son el café y frutas tropicales los cuales pueden cultivarse todo el año debido a su clima, también hay gran producción de ganados, aves como el búho y colibríes; peces pertenecientes a esta zona, además de la variedad de orquídeas y árboles característicos de la parroquia.

En la parte alta, el bosque premontano domina el paisaje y limita cerca del Parque Nacional Podocarpus, donde se encontrarán bosques nublados. Éstos conducen al páramo a grandes altitudes (...) la geología se caracteriza por una cantidad impresionante de montañas, con cortes y pendientes muy escarpadas, lo que las hace propensas a la erosión, creando interesantes formas en las rocas y algunos deslaves conocidos como “Arañazos del

tigre”. Ministerio de turismo Ecuador. (2014). Ecuador, Gerencia Regional Frontera Sur. [Volante]. Loja: Autor

Entre los atractivos están el cerro Mandango (dios acostado) que es una formación geológica impresionante con vista al valle, desde allí se puede apreciar la parroquia y lugares aledaños. Vilcabamba posee ríos cristalinos los cuales son reconocidos por habitantes y turistas de esta región, también está el bosque Rumi Wilco en el cual se protegen y conservan las especies de este lugar, donde se pueden realizar caminatas.

En la actualidad, las personas en especial extranjeros buscan diversos lugares que sean relajados, y saludables, llegando a adquirir propiedades para alojarse en este lugar, además que se puede visitar el Parque Nacional Podocarpus que se encuentra lleno de atractivos siendo un lugar único en el Ecuador.

Ofrece miles de aventuras y experiencias para visitantes de todas las edades. Algunas de las actividades que los visitantes pueden disfrutar son: Paseos Campestres, Observar Aves, Paseos a caballo, Ciclismo de Montaña, Intercambio Cultural.

Vilcabamba, es objeto de investigación, para el desarrollo cultural de esta zona en la cual se pretende resaltar su belleza paisajística por medio de la representación pictórica, en la que se plasmarán tanto sus espacios representativos como lugares apartados del centro de la parroquia.

CAPÍTULO II

2.- CONTEXTO ARTÍSTICO.

2.1.- Precursores del Impresionismo.

A lo largo de la historia del arte en el campo del paisaje, existieron artistas que se destacaron por la calidad de sus obras, llegando a ser considerados como precursores del estilo denominado impresionismo. A continuación se nombrarán algunos de los más destacados.

Los pintores venecianos del Renacimiento intentaban expresar la realidad viva y empleaban colores igualmente vivos, junto con tonos complementarios. Algunos españoles, El Greco, Velásquez y Goya de manera especial, anuncian aún con más inmediatez estas tendencias, hasta el punto de que Manet y Renoir se verán profundamente influidos por su arte. (Sérullaz, 1981, p.7)

☞ Bonington (1802-1828):

Fig.10. Bonington, R. (1825). *"La costa de Normandía"*. [Óleo sobre lienzo]. Museo del Louvre, París. Extraído de: "Enciclopedia del impresionismo", Sérullaz.

Se orienta en el paisaje por medio de representaciones pictóricas de carácter inglés. "A veces llevan a pensar en los paisajes de Constable y Turner,

pero conservando una gracia y elegancia enteramente francesas” (Sérullaz, 1981, p.32). Se dedica a pintar aparte del paisaje, escenas costumbristas e históricas.

☞ **Antoine Chintreuil (1814-1873):**

Este artista, se enfoca en estudiar las puestas de sol, la incidencia de luz y la naturaleza, por ello se lo considera precursor del impresionismo, ya que ha sido uno de los mejores que han sabido representar las variaciones tonales, las neblinas, nubes, lluvia y eliminando los detalles.

Fig. 11. Chintreuil, A. (1873). “*Le soleil boit la rosée*”. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoine_Chintreuil-Le_soleil_boit_la_ros%C3%A9e.jpg

☞ **Gustave Colin (1828-1910):**

Al principio de su carrera empleaba colores espesos y se complacía en gamas amortiguadas, con toques yuxtapuestos. Después su paleta se vuelve más clara y se hace decididamente impresionista, sus escenas de costumbres

están llenas de vida y sus paisajes aparecen bañados en una luz tornasolada. (Sérullaz, 1981, p.36)

Fig.12. Colin, G. Recuperado de:
http://www.arcadja.com/auctions/es/colin_gustave/artista/6048/

∞ John Constable (1776-1837):

Fig. 13. Constable, J. (1819). "*La catedral de Salisbury*". [Óleo sobre lienzo]. Victoria and Albert Museum, Londres. Extraído de: Sérullaz, "Enciclopedia del impresionismo".

Gracias a su admiración por la naturaleza, aprendió a pintar copiando obras de artistas a quienes admiraba, logrando un gran dominio en la aplicación del claroscuro, llegando a ser precursor del impresionismo.

☞ Camille Corot (1796-1875):

También fue precursor del paisaje moderno, gracias a sus estudios de la naturaleza realizando paisajes con mucha simplicidad. Las observaciones de la naturaleza la refleja en sus obras siendo atraído por la luz y la atmósfera, utilizando gran variedad de gamas grises.

Fig. 14. Corot, C. (1866). "Vista de Marisseg". [Óleo sobre lienzo]. Museo del Louvre, París. Extraído de: Sérullaz, "Enciclopedia del impresionismo".

☞ Courbet (1819-1877):

Supo reflejar, una excelente representación de prados, marinas, las diversas horas de día; las mañanas, atardeceres y anocheceres, el sol, el comportamiento del agua llegando a ser diferenciado de los demás artistas.

Fig. 15. Courbet. (1870). "Barcas de pesca en la playa de Trouvillé". [Óleo]
Extraído de: Sérullaz, "Enciclopedia del impresionismo".

∞ Rubens (1577-1640):

Fig.16. Rubens,P. (1635). "Paisaje con arco iris". [Óleo sobre tabla]. Alte
Pinakothek, Munich. Extraído de: "Historia del arte", Honour & Fleming.

El empleo del color, las sombras transparentes, con tintes frescos y cálidos ayudan a la sensación de claroscuro, sin utilizar el color negro, característica principal de impresionismo.

∞ Delacroix (1798-1863):

“Delacroix es un auténtico precursor del impresionismo. Como su amigo Bonington y otros ingleses de su tiempo, practica ya la transportación de la luz por el cromatismo” (Sérullaz, 1981, p.41). Observaba a la naturaleza y pintaba flores siguiendo su florecimiento, cambiando los colores constantemente.

Fig. 17. Delacroix, E. “Acantilados cercanos a Dieppe”. [Óleo]. Recuperado de: <http://juancarlosboverimuseos.wordpress.com/2012/03/30/pinturas-del-museo-marmottan-monet/>

“Delacroix entendía que la pintura tenía su propio espíritu, una lengua que le era propia y que le permitía expresarse incluso más allá de la forma... Los impresionistas siguieron el camino que Delacroix había iniciado” (Sérullaz, 1981, p. 41).

∞ Díaz de la Peña (1807-1876):

Fue admirador de Delacroix, que por el empleo del color en la pintura supo anticiparse al impresionismo, solía emplear manchas en sus cuadros por lo que también fue considerado como precursor del tachismo.

Fig. 18. De la Peña. "La charca de hadas". [Óleo]. Recuperado de: <http://reproarte.com/es/seleccion-de-temas/a-categoria/arboles-y-bosque/la-charca-de-hadas-detail>

∞ Friedrich (1774-1840):

Fig. 19. Friedrich, C. (1817-1818). "Caminante por encima de las brumas". [Óleo sobre lienzo]. Kunsthalle, Hamburgo. Extraído de Honour & Fleming, "Historia del arte".

La naturaleza le servía como inspiración. “Pinta ruinas de iglesias góticas, paisajes románticos, orillas desoladas, escarpados picos de los Alpes, con un sentimiento vivísimo de la naturaleza” (Sérullaz, 1981, p.43). También se desempeñó en grabado.

∞ **Gensler (1808-1845):**

Por medio de paisajes y escenas costumbristas estudiaba la luz y descubrió tempranamente el impresionismo, representaba los amaneceres, el cielo, reflejos en el agua y mares.

Fig. 20. Gensler, J. (1842). “Viejo sauce”. [Óleo sobre lienzo]. Extraído de: Sérullaz, “Enciclopedia del impresionismo”.

∞ **Millet (1814-1875):**

Se dedicó a la representación campesina igualmente con estudios de la luz con una gran aplicación del color sobre el lienzo llegando a crear paisajes impresionantes de calidad artística.

Fig. 21. Millet, J. (1868-1873). "La primavera". [Oleo sobre lienzo]. Museo de Orsay, París. Extraído de: Sérullaz, "Enciclopedia del impresionismo"

∞ Adolphe Monticelli (1824-1886):

Inventa su propia técnica empleando colores puros, representando los tonos dorados de amaneceres, el otoño, y escenas de costumbres.

Fig. 22. Monticelli, A. "Pescadores italianos". [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de: <http://chiltepe54.blogspot.com/2010/04/adolphe-monticelli-pintor-frances-1824.html>

∞ Turner (1775-1851):

Los efectos personales de luz que aplica en las obras hacen que el paisaje se torne fantástico, ocupando un lugar importante en la historia del paisaje y siendo un factor del cual muchos artistas lo tomaron como referente por sus técnicas empleadas.

Fig. 23. Turner, J. (1802-1803). "Glaciar y nacimiento del Aveyron". [Acuarela sobre papel]. Colección Paul Mellon, Yale Center for British Art. Extraído de: Honour & Fleming, "Historia del arte".

Estos artistas ya mencionados, fueron los que llegaron a ocupar un puesto importante a lo largo de la historia y que abren camino al desarrollo de estilos pictóricos posteriores.

2.1.1.- Impresionismo.

Impresionismo, es el nombre de una escuela pictórica que se desarrolló en Francia durante el siglo XIX. "Es un <<sistema de pintura que consiste en reproducir pura y simplemente la impresión, tal como ha sido percibida realmente>>" (Sérullaz, 1981, p.7). Se captan los momentos fugaces de la naturaleza, cambiando a la historia del arte, ya que se dejó a un lado la pintura en los talleres y se la empezó a practicar al aire libre.

Esta misma práctica trajo como consecuencia el rechazo de la pintura oscura y bituminosa, (...) para alcanzar una pintura <<clara>>, sin sombras negras, porque en la naturaleza todas las sombras son transparentes y coloreadas, llenas de reflejos. Igualmente, implicó la conciencia de que la forma y los colores de los objetos no son constantes, varían según el grado de luminosidad; la luz renueva sin cesar el espectáculo de las cosas, con lo

que el sujeto del cuadro resulta un tanto indiferente en favor de la luz que lo transfigura. (Arias, et al., 1999, p. 1080)

El impresionismo es producto de experiencias de movimientos pictóricos anteriores realizados por artistas como Constable, Turner, Velásquez, entre otros, este estilo llega a ser más que una escuela ya que la pintura llega a ser independiente, siendo precursor de vanguardias posteriores en el siglo XX.

El gusto de lo universal, la ambición de alcanzar las grandes construcciones clásicas, nunca abandonan a los maestros impresionistas, la revolución que realizaron sólo fue, en realidad, una resurrección: la de la visión global, panteística, de la naturaleza y de una técnica cuyo objeto era la expresión del espacio y de la acción recíproca de los fenómenos luminosos. (Lhote, 1985, p. 58)

La fotografía llega a ser para los impresionistas un medio en el cual podían observar más claramente. “La fotografía les sirve como un medio para ver mejor, poniendo la técnica al servicio del arte, de forma que éste tenga (...) una autosuficiencia que le permita ser él mismo” (Arias, et al., 1999, p. 1080). Los adelantos tecnológicos ayudaron al impresionismo, como son las gamas de colores industriales, los lienzos y pinceles, además, los museos existentes, les permitieron a los impresionistas acercarse a las obras de artistas anteriores, y pudieron observar los diversos paisajes realizados como los británicos u holandeses, el arte japonés también deja sus influencias por Europa, debido al tratamiento cromático, de las luces y sombras en sus obras y grabados.

Los impresionistas tomaron como criterios de creación los de la ciencia, en vez de los culturales, utilizando sus ojos como cámaras fotográficas, y llegando a la intuición de que la luz era un fenómeno continuo y que, como demostró Monet ante la catedral de Rouen, no era estática, ya que la mutación luminosa cambiaba las formas. (Arias, et al., 1999, p. 1081)

Fig. 24. Monet, C. (1872). "*Impresión, sol naciente*". [Óleo sobre lienzo]. Museo Marmottan-Monet, París, Francia. Extraído de: Heinrich, "Claude Monet".

Los impresionistas, inicialmente estaban agrupados como una asociación en el que trataban los problemas que se vivían en el arte europeo, los principales personajes eran Monet, Cézanne y el escritor Zola, después se fueron incorporando más artistas entre ellos Manet. El término impresionista fue creado por el crítico Louis Leroy tras observar un cuadro de Monet denominado: "*Impression, soleil levant*": "*impresión, sol naciente*", ya que manifestó que esta obra era una fácil artesanía, éste término fue aceptado por los artistas, ya que se pretendía captar la impresión de un momento dado.

Monet, Pissarro, Sisley, Renoir Manet, Degas y Boudin fueron considerados netamente impresionistas, pero otros artistas formaron posteriores estilos como Seurat y Signac, que crearon el puntillismo, o Cézanne que llegó a ser antecesor del cubismo.

El Salón bienal parisino era para los pintores el medio más importante donde exponer sus obras, ya que aquí se decidía si un artista era aceptado o no. Éste salón era un lugar al cual cualquier persona podía acudir buscando principalmente entretenimiento, los críticos calificaban las obras a través de periódicos, es aquí donde los artistas Delacroix, Courbet, Millet, Corot, y Manet lograron captar la atención del público y hacerse reconocidos tras un largo intento.

En 1863 se creó el “Salón de los rechazados”, donde se exhibían las obras que no eran admitidas y lograban ser cada vez mayor reconocidos, fue aquí donde Manet expuso su obra *“Almuerzo sobre la hierba”*.

Después de que la sociedad conformada por los impresionistas se disolvió: Durand-Ruel organizó la primera exposición impresionista otorgándoles éxito a los pintores Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Morisot y Sisley.

El impresionismo carecía de teoría estética o de programa definido –tanto Monet como Renoir detestaban teorizar- pero a grandes rasgos puede considerársele el final del realismo. Refleja las actitudes positivas y científicas de mediados de siglo, cuando la óptica y los estudios psicológicos de la percepción visual estaban siendo intensamente desarrollados por Hermann L. F. von Helmholtz, el teórico del color Michel-Eugène Chevreul y otros. (Honour y Fleming, 1986, p. 527)

El positivismo fue creado por Auguste Comte. “Quien mantenía que la explicación de los fenómenos naturales, incluida la vida humana, por medios no verificables científicamente es inadmisibles y que nuestras percepciones son la única base aceptable para el conocimiento” (Honour y Fleming, 1986, p. 527). El positivismo se basa en la experiencia, el cual encaja en el impresionismo, ya que no se rigen a normas estrictas como en el surrealismo el cual se centra en los sueños y no en escenas de la vida real. El impresionismo se limitaba al campo visual en el lugar y momento en que se pinta, se aspiraba tener una visión diferente del mundo y en lugar de pintar en academias; desarrollarlo en campos para captar la impresión inmediata.

2.2.- Características de la pintura Impresionista.

Durante la época impresionista, se desarrollaron características que lo llevaron a ser diferente de otros estilos pictóricos que ocasionaron un gran impacto ante la sociedad, siendo difundido rápidamente, representando cosas

sencillas, la luz y con ausencia de perspectiva, obras que llegaron a ser admiradas por artistas de otros estilos.

El pintor impresionista realiza sus obras según sus impresiones personales. “Pinta directamente al aire libre, abrevia y fragmenta la pincelada, emplea únicamente los colores puros del prisma y aspira a captar y reproducir la intensidad luminosa, los reflejos y la vida en su instantaneidad” (Sérullaz, 1981, p.7).

Representan las formas tal y como las ven, bajo el efecto de la luz cambiante, no utilizan el contorno y se lo reemplaza por toques de pinceladas de color yuxtapuestas, donde se realiza degradación de tonos los cuales definen el volumen, eliminan de la paleta los colores negros y el blanco puro, utilizando los azules, verdes, amarillos, rojos, entre otros.

El impresionista representa la naturaleza como es sin basarse en dibujos, ni claroscuro, eliminando también las escenas religiosas o históricas, para ello empiezan a trabajar al aire libre para captar la esencia de la naturaleza, sin preocuparse por la composición.

Lo que el artista va a tratar de mostrar en su obra es su visión particular y subjetiva y no lo que las cosas <<son>>, lo que le ha enseñado su formación académica, librándose de prejuicios conceptuales y del retoricismo oficialmente impuesto. (Colorado, 1991, p. 284)

Debido a que los impresionistas trasladan el caballete al aire libre y no pintan en el taller realizan sus cuadros muy rápido debido a la luz que es cambiante, lo que más le atrae al artista son las nubes, humo, reflejos, entre otros. No se emplea perspectiva, y se representa desde el primer plano hasta el plano de horizonte.

El arquetipo de cuadro impresionista es un paisaje o cualquier otro tema exterior, de pequeño formato comparativamente hablando y pintando total o

casi totalmente del natural, y no del taller, con una paleta de tonos claros y vivos aplicados con pinceladas variables y agitadas sobre una tela preparada en blanco. Se intentaba reproducir el carácter prismático de la luz natural utilizando los colores del espectro con toques menudos y regulares de manera que se mezclarán ópticamente al ser observados a la distancia correcta. La composición, de apariencia accidental comparable a la de una instantánea, está construida enteramente a base de color y depende poco o nada en absoluto de los contrastes tonales. (Honour y Fleming, 1986, p. 527)

Los impresionistas utilizaban pinceladas anchas y cortas para crear imágenes, en lugar de pequeños y finos trazos comunes en otros estilos de la pintura. Las manchas grandes hacían que los objetos lucieran inexactos ya que cuando el espectador se acerca hacia la obra, las imágenes aparecen más borrosas o menos precisas, pero daban la impresión al ser mirada de lejos.

Representaban toda clase de paisajes y personas, el naturalismo era una cualidad que se aprecia en muchas obras de la época, en todos los medios de expresión y culturas, el agua era un rasgo perteneciente a muchos cuadros, pintarla permitió a los artistas centrarse en muchos de los temas recurrentes del movimiento, como la luz, los colores suaves y las formas inexactas.

Los formatos utilizados eran generalmente pequeños a diferencia de Monet que realizaba sus series de gran tamaño.

La tecnología y la industria comenzaron a producir los pigmentos que facilitaban el trabajo al artista, ya que no necesitaban fabricar el color y los óleos eran colocados directamente sobre el lienzo.

2.2.1.- Claude Monet.

Claude Monet nació en París el 14 de noviembre de 1840, debido a la difícil situación económica por la que estaba pasando su familia, deciden trasladarse a Le Havre en el norte de Francia, así Monet pasó su infancia influido por el paisaje francés. Cuando tenía 15 años realiza estampas a lápiz y carboncillo, también caricaturas de personajes de su localidad, comenzando a dibujar en su cuaderno toda clase de retratos.

Le gustaba la vida al aire libre influenciado por Boudin. “<<Con el tiempo - escribe Monet- se me abrieron los ojos, comprendí verdaderamente la naturaleza y aprendí también a amarla>>” (Gran biblioteca SARPE, 1979, p. 7). Era especializado en paisajes, encaminando a Monet en la pintura al aire libre por sus caminatas en la playa.

Cuando Monet decide ser pintor, pierde todo el apoyo económico por parte de su padre, y decide viajar a París inscribiéndose en una Academia Suiza llegando a conocer los salones y perfeccionando sus estudios, conoce a Pissarro y es aquí donde se formarían los futuros impresionistas.

Monet, Pissarro y Sisley constituyen la tríada impresionista por excelencia. El paisaje pintado al aire libre, la glorificación de la luz, la estética de la sensación, cobran todo su sentido en la obra de estos tres pintores. Pero el alma del movimiento es Monet, que consciente del papel de los efectos lumínicos, puso en marcha una radical transformación en la manera de pintar. (Arias, et al., 1999, p. 1086)

Cumple el servicio militar en Argelia, donde también se encontró con Pissarro, regresa a Le Havre y conoce al artista Johan Jongkind, convirtiéndose en otro maestro de Monet complementando todo lo aprendido anteriormente, cuando de nuevo regresa a París, entra en un taller de Charles Gleyne conociendo a los pintores Bazille, Sisley, Renoir. Encontrándose los integrantes del estilo impresionista.

Monet junto con Renoir, se dedicaron a la vida bohemia, intentando incluso dedicarse como caricaturista consigue exponer en el Salón, pinta en los bosques de Fontainebleau con otros artistas, había rechazo hacia los temas históricos, sus obras están cargadas de gran estudio de la naturaleza intenta plasmar la luz y la transparencia, las vibraciones del aire, agua y la atmósfera de este bosque, lográndolo gracias al tipo de pincelada ligera.

La sensibilidad para la armonía cromática en el juego de tonos emparentados, la sensibilidad para los valores cromáticos, la notable irradiación del conjunto, una mirada inteligente, el ver de las cosas y atraer la atención del observador: son privilegios que Monsieur Monet posee ya en abundancia. (Heinrich, 2004, p. 11)

A pesar de sus representaciones paisajísticas, Monet empieza a trabajar en grandes formatos para captar la atención del espectador y no pasar inadvertidos, buscando principalmente el éxito en los Salones. Tras una profunda admiración que sentía por Manet, decide pintar "*Desayuno sobre la hierba*" la cual no llega a ser terminada pero muestra una pincelada impresionista ya que su paleta se volvió más clara, así sus obras se volvieron aceptadas.

Fig.25. Monet, C. (1866). "*Desayuno sobre la hierba*". [Óleo sobre lienzo]. Jeu de Paume, París. Extraído de: Heinrich, "Claude Monet".

Debido a que al público prefería las representaciones de figura humana Monet lo continúa trabajando y llega a instalarse al aire libre para realizar su obra "Mujeres en el jardín" pero fue rechazado nuevamente por el Salón, sin embargo, ésta obra posee gran tratamiento de sombras y luces con fuertes contrastes, así Monet encuentra su tema en especial que es la representación de la luz.

Se siente atraído por las pinturas de jardines donde reproduce las flores con gran libertad y colores luminosos con sombras de color, Monet debutó en el Salón como pintor de marinas, lagos y ríos. "Observa por una parte el agua en sus diversas manifestaciones condicionadas por el clima, por otra lo concibe como superficie de reflexión en la que se fragmenta el paisaje circundante" (Heinrich, 2004, p. 22). Con cielos y nubes reflejados en el agua otorgándole ritmo al cuadro realizando paisajes pintorescos de gran emoción, lo cual lo va alejando cada vez más del Salón.

Aprendió Monet que todo cuanto se pinta directamente ante el motivo contiene una fuerza y viveza de pincelada inalcanzables en el estudio. Mientras que el pintor que trabaja en el estudio recurre siempre a las convenciones y a sus propios manierismos, el pintor que trabaja al aire libre se ve obligado a reaccionar ante una atmósfera sometida a un cambio constante, a la luz de las variaciones infinitas. (Heinrich, 2004, p. 25)

Ya que Monet es el primero en realizar sus obras al aire libre, esto fue algo revolucionario para otros pintores, aunque esto tuvo sus dificultades por las condiciones climáticas, con lo que tenía que atar el caballete en los tiempos de vientos. "Así, la naturaleza le gasta más de una broma. Una vez que se había equivocado en el cálculo de la marea, le alcanza una ola de pleamar, arrastrándolo con todo el equipo, los utensilios de pintura y lienzo" (Heinrich, 2004, p. 25). Para reproducir escenas del aire libre se utilizaron pinceladas sueltas, manchas con tonos que den el efecto de claroscuro donde existía rechazo a este tipo de tratamiento, debido a que el público estaba enseñado a la técnica realista de las anteriores obras.

Monet estudió también a Turner, logrando una nueva gama de grises en su paleta, siendo altamente influido también por los grabados japoneses conformando la fuerza que desarrolla en sus pinturas. Pintaba series de panorámicas y catedrales a diversas horas del día, utilizando gradaciones de tono y riqueza del color.

<<Cuando salgas a pintar trata de olvidar los objetos que tienes ante ti, un árbol, una casa o lo que sea. Límitate a pensar: aquí hay un cuadrado azul, aquí un rectángulo rosa, aquí una franja amarilla; y píntalo exactamente como tú lo ves, hasta que te dé la misma impresión naif que la escena que tienes delante>>. (Honour y Fleming, 1986, p. 528)

Después de haber sido varias veces rechazado, junto a un grupo de pintores organizan una exposición la cual tampoco llegó a tener éxito, es aquí donde Monet exhibió su obra: Impresión, sol naciente, una representación del puerto de Le Havre la cual fue duramente criticada. A partir de este evento, el escritor Louis Leroy escribió una crítica denominándolo a este grupo como Impresionista, término que fue aceptado por el grupo de artistas, así fundó este estilo.

<<Charivari>>, un crítico que aprecia a los jóvenes pintores escribe: <<para caracterizar sus intenciones con una palabra, hubo que crear el nuevo concepto de impresionistas. Son impresionistas en el sentido de que no reproducen un paisaje, sino la impresión que suscita>>. (Heinrich, 2004, p. 32)

Impresión es ver los detalles de un paisaje y es lo que Monet intentaba transmitir, la luz, la cromática y esto lo plasmaba en el lienzo, el reprodujo los momentos instantáneos de la naturaleza.

Monet es el pintor del día claro, el pintor del cielo, de la nieve, de las nubes reflejándose en el agua, es el primer pintor en realizar cuadros blancos casi monocromáticos. Hasta la vejez y hasta la profundidad de sus tardíos cuadros de nenúfares, Monet añadiría este blanco a los colores puros, expulsando así del mundo pictórico el tono apagado de este interior

crepuscular, un tono que aquí es aún dominante. Monet es el pintor de la luz.
(Heinrich, 2004, p. 7)

Fig. 26. Monet, C. (1873). "Paseo de los Capuchinos". [Óleo sobre lienzo]. Museo Pushkin, Moscú. Extraído de: Gran Bblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura, Monet".

"Monet declara: lo que yo persigo en una pintura es la luz, el rocío, la brisa, la fronda, la frescura, a la vez que afirma: no hay dos días semejantes, ni siquiera dos horas (...) todo cuadro verdaderamente original es un estudio aparte regido por leyes propias, de manera que lo que es verdad en uno será muchas veces completamente falso, transferido a otro."(SÉRULLAZ, 1981, pág. 8).

Pasa por dificultades económicas, las exposiciones impresionistas tenían cada vez menos público y tras la muerte de su esposa Camille, empieza a pintar los días de invierno en el que refleja su tristeza y melancolía representando sólo nieve.

<<El tema tiene para mí importancia secundaria; quiero representar lo que vive entre el objeto y yo>>.

Claude Monet

Después desarrolla series de los almiares, álamos, la catedral de Ruán y los nenúfares todos ellos representados en diferentes horas del día en estados diferentes influidos por la luz, representándolos de forma sencilla

caracterizados principalmente por una fuerte composición lineal. Las cuales lograron gran aceptación ante el público, la serie “*Los almiares*” son vendidos rápidamente, pero Monet era muy duro consigo mismo y destruía series enteras de sus cuadros. Ante el éxito que logró, llegó a ser considerado como uno de los pintores más importantes de su época.

Monet busca paisajes, luces diferentes y nuevas atmósferas, donde viaja al sur de Francia donde pinta mares, cielos y empieza a emplear colores que nunca antes había utilizado como el turquesa, el azul ultramar, tonos rosas y naranjas. Pero Monet no está satisfecho consigo mismo, sueña con un paisaje de oro y piedras preciosas, y se siente defraudado de que todo lo que su pincel consigue hechizar en su lienzo sea rosa y azul cielo. Una y otra vez escribe sobre su vano esfuerzo por reproducir la atmósfera inmediata, y el cuadro acabado le decepciona. (Heinrich, 2004, p. 66)

Fig.27. Monet, C. (1891). Detalle de “*Álamos en otoño*”. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de: <http://www.jdiezarnal.com/pintura/monet.html>.

En uno de sus viajes a Venecia estudia las obras de Tiziano y Giorgone donde elabora cuadros con neblinas y reflejos, en Giverny es donde vive la segunda mitad de su vida junto a su nueva esposa Alice. Pese a la oposición de sus vecinos Monet decide crear un jardín que hará historia mostrando gran inclinación por lo exótico. “Monet va amalgamándose con su jardín, que acaba convirtiéndose en parte de su cuerpo, de su alma y -lo más importante para él- de sus ojos” (Heinrich, 2004, p. 73). Poco a poco con la llegada de los primeros automóviles iban llegando cada vez más visitas entre ellos Renoir, Cézanne y

Pissarro. Ya que Monet siempre fue influido por los grabados japoneses su hogar estuvo decorado con una gran colección de éstos.

Pintaba a diferentes horas del día con varios lienzos bajo distintas horas del día y condiciones climáticas, pasando por etapas de creatividad y por grandes depresiones. Pero encuentra un nuevo centro de atracción donde plasmar el agua, comprando un terreno convirtiéndolo en un jardín acuático donde manda a construir un puente, como se lo aprecia en los grabados japoneses, de allí obtuvo gran influencia para la realización de sus obras, en su jardín acuático encuentra un lugar para meditar y tener paz. “El estanque, entreverado de algas y sargazo, rodeado de lirios, juncos y sauces llorones y coronado por grandes matojos de nenúfares que brillan al sol como nácar, será el motivo dominante de Monet durante sus últimos treinta años” (Heinrich, 2004, p. 83). Realizaba sus obras al aire libre, pero los retocaba en su estudio, la serie “*Los nenúfares*” es realizada por la observación de luz y color donde sueña con presentar esta serie en una habitación para dar ilusión de lo infinito, para lograr en el espectador una sensación de relajación.

Su vista comienza a empeorar debido a cataratas en sus dos ojos, pero continúa pintando muchas veces deprimido y se somete a dos operaciones donde puede recobrar su vista, tras la muerte de su amigo Renoir, Monet se queda solo, él enseñó al público y a los artistas a mirar, creó la modernidad de pintar al aire libre. “La energía que Monet tuvo en su vida y en su arte se consume con elevadas llamas en la incandescencia y calor de un momento y desaparece bruscamente” (Heinrich, 2004, p. 91). Luego se le diagnostica un tumor que le causa su muerte el 05 de diciembre de 1926 a sus 86 años.

<<Y para ti, Monet –de este modo concluye una hermosa poesía de Régnier- el más bello paisaje será siempre el que pintarás mañana>>. Estas cortas líneas resumen el afán de perfección artística que le impulsó a seguir durante toda su vida siempre adelante. (Gran biblioteca SARPE, 1979, p. 16)

2.2.2.- Características fundamentales de las obras de Monet.

☞ **Saint-Germain-l'Auxerrois:**

Fig. 28. Monet, C. (1867). "Saint-Germain-l'Auxerrois". National galerie, Berlín. Extraído de: Heinrich, "Claude Monet".

“Monet hace honores a la elegante y derrochadora metrópoli en que se había convertido París en estos años. Pero, a diferencia de Manet y Degas, la ciudad era para él sólo un episodio” (Heinrich, 2004, p. 18). Bajo la luz de la mañana observa este escenario, y comienza a trabajar sin preocuparse por los detalles, él solo pretende captar la atmósfera de un determinado instante.

Las figuras son utilizadas para la captación de la luz, el movimiento de las carrozas reflejando el crecimiento que París comenzó a desarrollar en aquellos tiempos, esta es una de las primeras obras en las que Monet refleja las incidencias lumínicas.

☞ **Desayuno sobre la hierba:**

Debido a la admiración y estudio que realizó sobre Manet, en esta obra intentó superarlo en varios aspectos. “Se trata de una obra prodigiosa por los distintos efectos de la luminosidad atmosférica” (Gran biblioteca SARPE, 1979, p. 9).

Fig. 29. Monet, C. (1866). "Desayuno sobre la hierba". [Óleo sobre lienzo]. Jeu de Paume, París. Extraído de: Heinrich, "Claude Monet".

La obra corresponde a las medidas de 4.20m x 6.50m.

Mientras que Manet pintaba en el taller, Monet se instaló al aire libre, la obra de Manet escandalizó al público por la representación de una mujer desnuda, en cambio Monet pintó 12 figuras en un bosque con comida en la que es notable el tratamiento de la luz sobre las hojas de los árboles y sobre los personajes en la obra dándoles un toque sutil en los personajes.

∞ El puente de Argenteuil & Puente de ferrocarril, Argenteuil:

Argenteuil, fue el principal centro de atracción para los impresionistas y Monet realizó los dos puentes de este lugar el uno era viejo de madera y piedra realizado con líneas horizontales y verticales, con colores ocre y verdes grisáceos, en el agua se reflejan varios gamas de azules, verdes y ocre logrando profundidad en el cuadro. Se representa también pequeños barcos en los que principalmente se quiere reflejar el crecimiento que se empezaba a vivir.

Fig.30. Monet, C. (1874). "El puente de Argenteuil". [Óleo sobre lienzo]. Museo de Orsay, París, Francia. Extraído de: Gran Biblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura, Monet".

Mientras que el nuevo puente denotaba la nueva perspectiva y el modernismo industrial donde pasaba el ferrocarril. "Los paisajes que Monet pinta aquí son soleados y alegres, pacíficos y armónicos, pero sin ocultar el presente. Son civilizados" (Heinrich, 2004, p. 39). Este cuadro fue realizado durante el amanecer. Con una gama de colores fríos en el agua y la atmósfera principalmente.

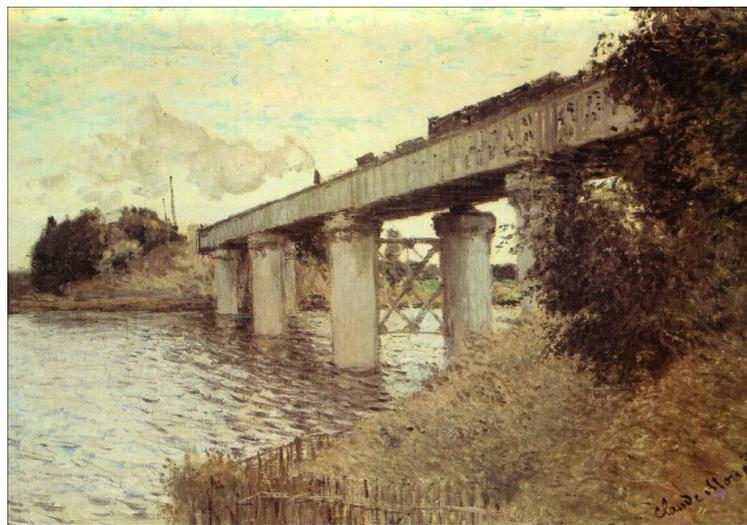

Fig. 31. Monet, C. (1874). "Puente de ferrocarril, Argenteuil". [Óleo sobre lienzo]. Museo de Orsay, París, Francia. Extraído de: Gran Biblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura, Monet".

☞ La estación de Saint-Lazare:

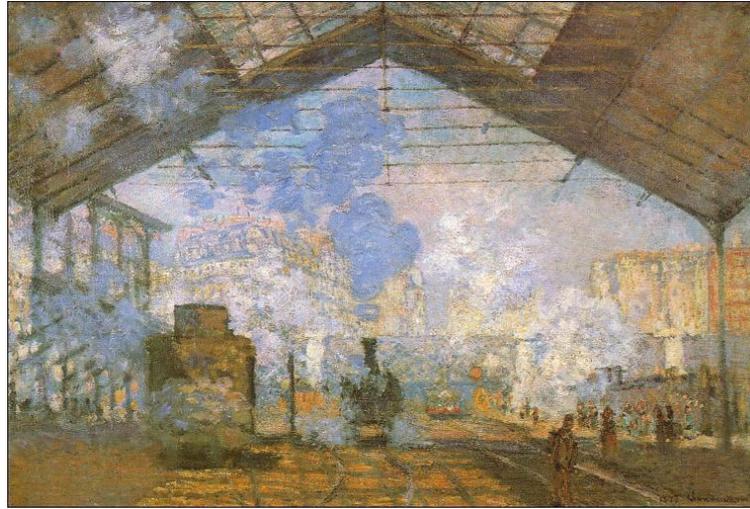

Fig.32. Monet, C. (1877). “La estación de Saint-Lazare”. [Óleo sobre lienzo]. Chicago, The Art Institute. Extraído de: Heinrich, “Claude Monet”.

Monet busca la estructura de la ingeniería e intenta captar el humo, vapor, movimiento y la luz reflejada en los objetos. Instalándose en la estación y pintando durante largos días, al final reprodujo media docena de cuadros de esta estación. Esta serie de cuadros realizados fue un gran reto para él ya que tuvo que captar el movimiento y las grandes escenas que presenta dicho lugar.

☞ La catedral de Ruán:

Monet observa y refleja “los fugaces efectos luminosos” desde la neblina matutina hasta el último reflejo de luz hacia el anochecer. “La construcción emerge en ocasiones enigmáticamente de entre la neblina, en otras florece su fachada en la cálida luz del mediodía, otras veces los últimos rayos del sol poniente avivan chispeantes la filigrana de la fachada” (Heinrich, 2004, p. 56). Pinta la catedral durante dos años consecutivos en diferentes condiciones lumínicas y atmosféricas que son realizadas al mismo tiempo y no se separa de ellos hasta terminarlos, produciendo treinta cuadros exhibiéndolos en galerías y logrando gran éxito.

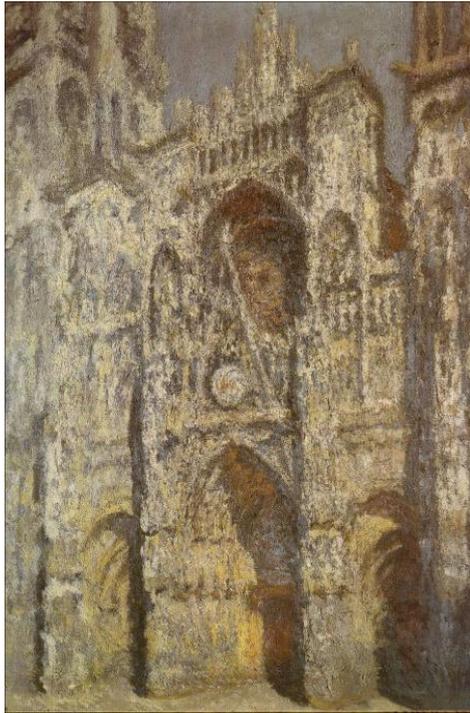

Fig. 33. Monet, C. (1893-1894). "La catedral de Rouen a pleno sol". [Óleo sobre lienzo]. París, Jeu de Paume. Extraído de: Gran Biblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura, Monet".

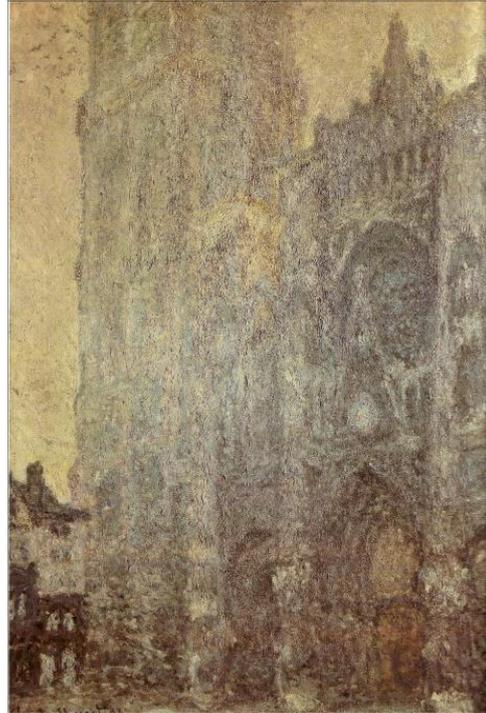

Fig. 34. Monet, C. (1893-1894). "La catedral de Rouen por la mañana". [Óleo sobre lienzo]. París, Jeu de Paume. Extraído de: Gran Biblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura, Monet".

Se utilizan pocos tonos cromáticos y complementarios la fachada de la catedral otorga un dinamismo rítmico llegando a ser consideradas como obras monumentales.

2.2.3.-Análisis estético de las obras de Monet.

A continuación se realizará una observación acerca del contexto histórico y estético que se desarrolló durante el estilo impresionista.

El Impresionismo se desarrolló al igual que el capitalismo que tuvo influencia en la vida política y social, donde la revolución industrial simbolizó el gran desarrollo económico de distintos países europeos, ocasionando un cambio en el aspecto financiero e incluso en el amplio desarrollo de la tecnología, permitiendo a la sociedad el disfrutar de la intervención de la cámara fotográfica.

Debido a los avances tecnológicos se desarrolló gran variedad de utensilios artísticos como óleos, pinceles, lo que facilitó el trabajo de los artistas, para poder figurar sus pretextos temáticos y permitiéndoles pintar del natural, donde ya no tenían que fabricar los colores ellos mismos, los conseguían elaborados y era mas viable su traslado al aire libre para confrontarse con la naturaleza.

El Realismo tuvo relación con el Impresionismo porque los pintores realistas plasmaban lo social y los impresionistas lo sensible, así los artistas impresionistas pintaban lo que veían, tomando como referencia a la ciencia, ya que la vista observa la fugacidad de la luz.

Los impresionistas debido al cambio de época que estaban viviendo, así como la mentalidad y el desarrollo social, querían trasladar al aire libre y experimentar la pintura a *plein air*, romper con lo académico que se enseñaba en los talleres. Querían enfrentarse a la naturaleza como tal de manera directa por medio de la abstracción del color y de la técnica pictórica, tratar de salirse del arte tradicional, hubo un rompimiento en cuanto a los cánones y normas preestablecidas.

El impresionismo es el primer intento de *abstraer* plásticamente la luz atmosférica. El intento impone sacrificios, pero tiene sus recompensas en el dominio del color, en el enriquecimiento de la sensibilidad del artista y del espectador, aunque al principio choque con el gusto y los hábitos visuales enraizados. (Sánchez, 1975, p.119-120)

Sentían competencia hacia la fotografía, que tuvo importancia e influencia en la época debido a la facilidad para captar la realidad, lo efímero, donde existió un desplazamiento de los artistas, ya que la fotografía lo captaba en un instante y era más accesible por su bajo costo. Los impresionistas sentían la necesidad de plasmar un instante fugaz lo más rápido posible, salen del taller también por la falta de expresividad dentro de ellas, por ello experimentaron y exploraron nuevas concepciones de belleza, ya que en la naturaleza encontraron nuevas expresiones, que les permitieron desenvolverse libremente, captando lo que

veían en la vida real. La verdad y la belleza ya no eran idealizadas, dejan atrás los aspectos imaginarios, plasmando lo concreto, lo existente.

El impresionismo abre el paso a una revolución pictórica contemporánea, investigando la luz y donde se expresa la esencialidad del mundo por medio del paisaje.

Otro elemento importante de la estética impresionista es el empleo del color, utilizando los pigmentos complementarios para las sombras y omitiendo el negro por completo ya que en la naturaleza no existe, la tonalidad se lo percibe en forma directa y de cómo la luz influye en los objetos dependiendo del día.

Este estilo se diferenció de otros ya que el óleo era colocado directamente en el lienzo y por lo tanto la fusión del color no se realizaba en la paleta, sino en la retina del espectador. Se aplicaba el color con los dedos, espátula, pincel o directamente del tubo, produciendo una ilusión visual que de cerca parece inacabada, mientras que de lejos, la obra es apreciada por sus tonos y se observa la obra completa.

Éste movimiento artístico fue un taller al aire libre, no constituyó un grupo o una escuela, se centra en la naturaleza, por medio de la contemplación directa, donde buscan una experiencia visual, mostrando interés por lo efímero y lo trasladan al cuadro. Se intenta captar la realidad, el tema principal es la luz, color, la atmósfera captada mediante trazos rápidos, y un determinado momento, el interés por los cambios lumínicos y su influencia sobre los objetos.

El artista al momento de plasmar su obra no realiza un dibujo previo dejando a un lado la forma académica de dibujo, sino que utiliza directamente la cromática de los elementos en la naturaleza con sus colores reales empleando varias gamas como azules, verdes, amarillos, Monet fue el primero que glorificó la luz. “Claude Monet encontró una nueva forma de pintura paisajística con la que pretendió lo no representable; la atmósfera de una situación, la ligereza y el júbilo de un instante fugaz” (Padberg, 2009, p. 53). Para los impresionistas el color es luz.

Él solo: ha debido rechazar toda la vieja experiencia; ha querido abordar el arte desde el principio, es decir: se ha entregado a la observación exacta de las cosas. Se ha enfrentado valientemente a un asunto, lo ha visto como grandes manchas, en posiciones vigorosas, y ha pintado cada cosa como la veía. (L. Venturi, 1979, p. 267)

Las siguientes obras son escogidas por su tipo de representación y por que resultaron las más llamativas y destacables:

☞ **Impresión sol naciente:**

Es la obra que le dió el nombre al movimiento impresionista, representando el puerto de Le Havre. “Construye un buen ejemplo de como Monet construía una composición en términos de color exclusivamente y de su manera de emplear un punto de vista alto con objeto de eliminar el primer término y a menudo también el horizonte” (Honour y Fleming, 1986, p. 527). La luz es la protagonista, Monet intenta plasmar el momento fugaz del amanecer, el vapor se conjuga con la atmósfera de una forma en la que nadie la había plasmado antes.

Fig. 35. Monet, C. (1872). “*Impresión, sol naciente*”. [Óleo sobre lienzo]. París, Museo Marmottan. Extraído de: Honour & Fleming, “Historia del arte”.

Esta bruma es producto de la admiración por Turner, por el horizonte aparece el sol tras la neblina de la mañana y este se refleja en el agua produciendo gran efecto visual, los reflejos del sol y de los barcos en el agua

son realizados con pinceladas de color, cortas y yuxtapuestas. “Se trata simplemente, en el caso que nos ocupa, de la plasmación de un instante fugaz, una vislumbre de la ascensión del sol a través de las brumas huidiza de la aurora” (Honour y Fleming, 1986, p. 528). Intenta captar el escenario que resulta ser tan fugaz, ya que el sol apenas está saliendo y pocos minutos más tarde el color cambia y todo el cuadro cambiaría ofreciendo una escena diferente. Monet intenta recrear las sensaciones que percibe a través de la vista, observando los rayos de luz reflejados en el agua, botes y personajes.

La obra se encuentra realizada en base a líneas diagonales y verticales, el tratamiento de los colores son colocados en finas capas, los cálidos atraen la mirada hacia el centro del cuadro, donde se encuentran los barcos, las gamas frías son empleados en mayor cantidad dando una sensación de frío en el espectador.

Los personajes en el cuadro no son claramente delimitados sino que se los presenta sólo como manchas, en el agua se puede apreciar reflejos de color naranja con tonos grises, verdes y ocres aplicados de manera suelta causando gran reacción ante el público Monet experimentaba la naturaleza como formaciones distantes veladas por la atmósfera, vibraciones o sensaciones de luz y color más que formas concretas. Se desvanece igualmente todo resquicio de contenidos o asunto temático en el sentido tradicional. (Honour y Fleming, 1986, p. 528).

☞ **Jardín en Flor:**

Monet había descubierto el tema del jardín. Los jardines en flor le fascinan por su colorido y exuberancia, su proliferación vital y su iluminación; constituyen el motivo en que se puede apreciar la fuerza y el efecto de la luz con toda su magnificencia cromática. La luz del sol en el jardín en flor despierta el color del sueño arcilloso que dormía en manos de los realistas. Un rojo puro brilla intensificado por luces blancas y, sobre todo, por el verde complementario, luminoso y saturado. (Heinrich, 2004, p. 21)

Fig. 36. Monet, C. (1866). "*Jardín en flor*". [Óleo sobre lienzo]. París, Jeu de Paume. Extraído de: Gran Biblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura, Monet".

Monet no es un pintor de flores, sin embargo, realiza este paisaje donde presenta gradación de tonos verdes claros y oscuros en el follaje de los árboles, mientras que las plantas que se encuentran en primer y segundo plano son más luminosas con gran variedad de tonos y sus complementarios logrando profundidad en la obra.

Las partes más claras presentan tonos cálidos como el amarillo donde no muestra detalles y no reproduce la forma específica de las flores o plantas sino que se lo presenta con pinceladas cortas. De fondo se puede apreciar un tono azul y las sombras reflejadas en el césped son representadas con tonos oscuros, se capta la impresión general causando ante el espectador un deleite visual.

☞ **Los nenúfares:**

Esta serie es una de sus grandes composiciones paisajísticas, donde pintó el puente japonés que mandó a construir, representando el agua, se pueden apreciar sus reflejos del paisaje como los árboles, nubes y cielos, el propio Monet los denominó como paisajes reflejo.

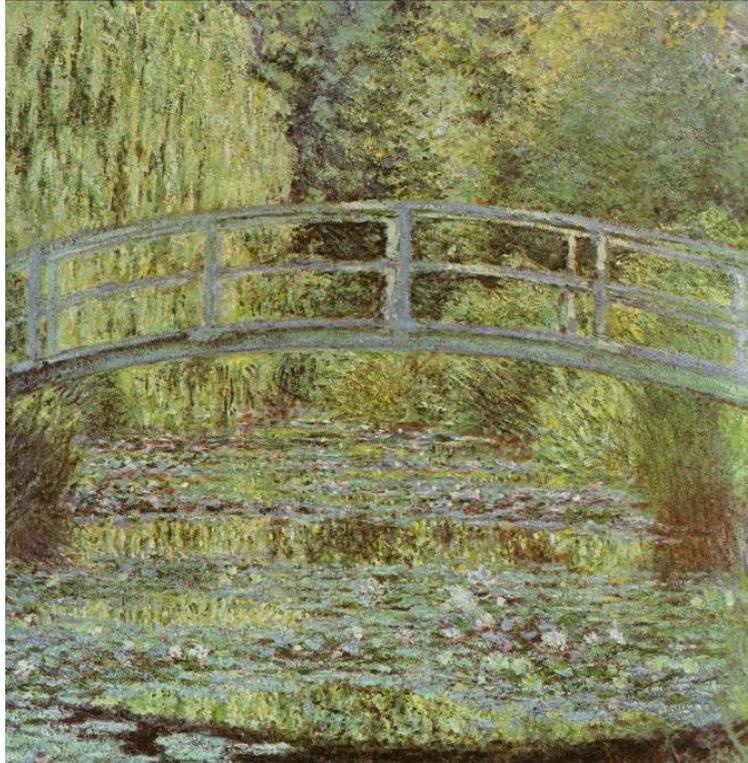

Fig. 37. Monet, C. (1899). "La cuenca de los nenúfares". [Óleo sobre lienzo]. París, Jeu de Paume. Extraído de: Gran Biblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura, Monet".

Los nenúfares con sus extensas islas de hojas son para él el medio que le permite tensar la superficie del cuadro en la horizontal, mientras que las reflexiones en el agua de los juncos y mimbres agrupados en las orillas del estanque, aportan estructuras verticales al cuadro. (Heinrich, 2004, p. 84)

El cuadro no resulta ser monótono, por las figuras de hojas ovaladas y las flores pero también el color es un factor importante ya que se descompone en varios matices y representa el elemento principal: la luz.

Pinta en forma de manchas y rayas, descompone los tonos cromáticos y los yuxtapone, emplea la pincelada ancha para representar las algas, posee gran libertad de aplicación de color realizado en grandes formatos. Con tonos claros y oscuros cálidos y fríos logra grandes obras donde no presenta detalles realizadas de forma libre sin regirse a normas ni reglas. Son el testimonio de la captación del momento de la luz y los reflejos de las hojas incidiendo sobre la naturaleza de las plantas acuáticas.

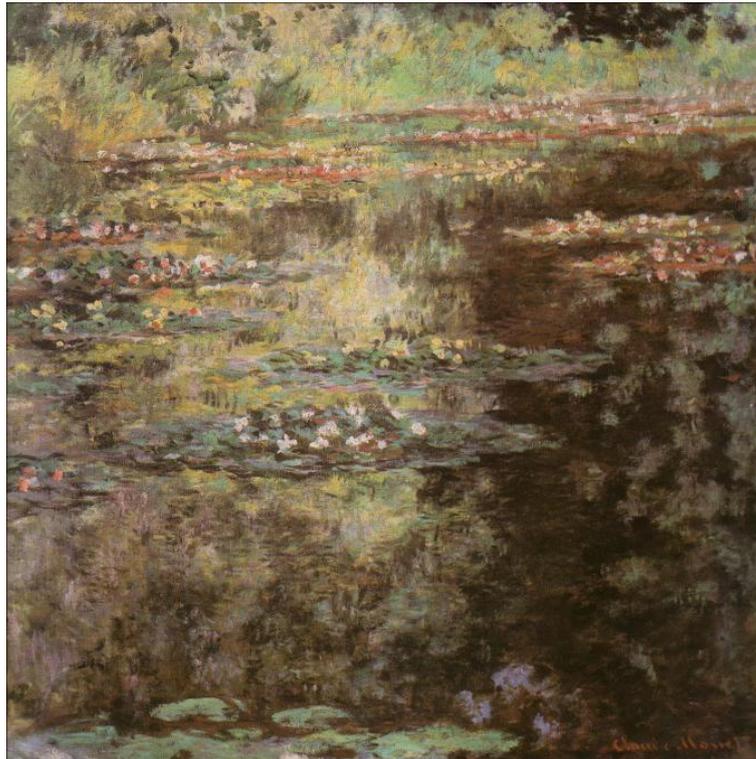

Fig. 38. Monet, C. (1904). "El estanque de los nenúfares". [Óleo sobre lienzo]. París, Jeu de Paume. Extraído de: Gran Biblioteca Sarpe, "Los genios de la pintura Monet".

Se interesó tanto por sus plantas y escenas que las quiso pintar durante el resto de su vida, ya que aquí sentía en paz, y armonía lo cual le causaba gran felicidad. El impresionismo no se rige bajo una teoría estética, Monet prefería no teorizar, es por ello que carecía de alguna norma, pintó libremente tal como veía las cosas y las representó a su manera.

CAPÍTULO III

3.- REPRESENTACIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA.

3.1.- Recursos plásticos y técnicos de la obra.

Para poder realizar el proceso pictórico, fue necesario adquirir los soportes, materiales y formatos precisos que se adapten al boceto realizado previamente, utilizando la técnica de óleo sobre lienzo, debido a que se posee

mayor conocimiento y experiencia en la manipulación de este pigmento, a la vez que ofrece mayores gamas cromáticas, las cuales permiten representar la naturaleza de forma sutil.

Se utilizan pinceles y el óleo debe ser disuelto con aceite de linaza para que el pigmento no se torne espeso y se adhiera al lienzo previamente fondeado con una mezcla de acrílico blanco y goma.

El formato le otorga importancia al paisaje representado, ya sea de composición horizontal o vertical, dependiendo de los bocetos y fotografías como apoyo para la realización de las seis obras, las medidas fluctúan entre los 80cm y 150cm.

Se emplean los conocimientos adquiridos a través de la investigación realizada, con un estilo impresionista, por medio del estudio artístico de Claude Monet, su técnica consiste en realizar un rápido encuadre manteniendo las proporciones y encajando la pintura dependiendo del boceto, utilizando pequeñas pinceladas y yuxtaponiendo colores puros, fríos y cálidos.

Dentro de los recursos técnicos se debe emplear la pincelada suelta, visible, larga o corta dependiendo de lo que se quiera representar, con colores puros que no sean mezclados anticipadamente en la paleta.

Una obra impresionista, da la sensación de estar inacabada, pero a cierta distancia los colores se unen en la retina y se puede tener una mejor visión de la pintura, requiriendo expresividad con colores primarios y complementarios, omitiendo por completo el color negro.

Las obras buscan plasmar los elementos que caracterizan a la parroquia, su esencia, la fugacidad y el enfrentarse a la luz cambiante, a la atmósfera, lo instantáneo del día, ya que si la luz cambia los colores también, corresponden al paisaje de Vilcabamba, éste lugar fue escogido porque posee gran riqueza paisajística de gran realce, donde se busca resaltar su belleza y difundir el impresionismo a través de la pintura en la ciudad de Loja.

3.2.- Recursos estéticos que componen la obra.

La apreciación de una obra de arte depende de su creador, se expresan las impresiones sensoriales del artista, plasmando la armonía de tonos, la sutileza en forma de pequeñas o grandes manchas.

Una obra de arte nos transporta a través del mundo sensible, y nos lleva a la meditación; y de lo finito de la forma, a la infinitud de la substancia, es una obra bella (...). La belleza perfecta está en el poder de comunicación de la obra de arte (...). La estética es la ciencia que trata de los valores comunicativos que contiene una obra de arte. (Vela, 1989, p. 38)

Se lo puede considerar bajo la línea del realismo, se refleja el positivismo y el cientisismo, éste se basa en la percepción visual que es base del conocimiento, mientras que el positivismo se basa en la experiencia sin regirse a normas. El impresionismo capta un determinado momento, reflejando lo inmediato, la luz sin detalles ni perspectivas.

Monet no se rigió bajo normas filosóficas ni estéticas, al igual que Renoir detestaban teorizar, es por ello que él pintó bajo su punto de vista personal, de ahí parte la propuesta de utilizar su técnica en las producciones pictóricas. Se pinta lo que se percibe, se capta lo inmediato en la naturaleza al aire libre, los colores y formas varían según la luminosidad.

La revolución industrial influyó a la obtención de materiales aptos para la realización de la obra, de ahí los pintores ya no tuvieron que fabricar los colores, sino que contaban con pigmentos pudiendo pintar del natural.

Dentro de los elementos representados, la fugacidad muestra un interés por lo cambiante por lo que después ya no estará, lo efímero, lo mutable, es la percepción visual de la realidad, a los impresionistas les interesa sólo una cosa: captar un momento concreto.

La frescura de la luz, el color, la atmósfera son elementos importantes, la pincelada realizada en ligeros trazos cortos y pequeños, sirven para poder representarlo huyendo del academicismo.

Un elemento de importancia dentro de la estética es el color, Monet y otros artistas conocían sobre los tratados del color y lo aplican en sus obras, el color cambia y su percepción según el momento, los tonos son plasmados de forma directa no en la paleta, fusionándose en la retina de quien observe la obra completa.

Se utilizan colores primarios y complementarios en las sombras, omitiendo el uso del pigmento negro, el follaje se representa con gamas amarillas azules, ocre, anaranjadas; el agua es representada con variedad de matices de color.

Conforme con los referentes abordados anteriormente, se plantea una producción plástica, en la que se vinculan éstos fundamentos artísticos. La estética del impresionismo se basa en la captación de la luz, teniéndola como punto principal de partida, la realización de las obras se enfoca en esta normativa: la luz es color, captando su incidencia en las formas y el cambio cromático que se produce según la metafísica del tiempo.

Al igual que en el impresionismo decimonónico, los pretextos temáticos parten de una realidad, la cual es tomada y transformada por la paleta del artista, en la cual el color es el lenguaje que emana de la obra, transmitiendo sensaciones al espectador.

El paisaje de Vilcabamba fue el pretexto gestor, ya que ha existido un acercamiento previo y ha despertado el interés y sensibilidad del artista, la fugacidad y vibración de los colores puros, las manchas identifican a las obras, para que estén sujetos dentro del estilo impresionista. La aplicación cromática se basa en la forma personal de representación con el estudio plástico y estético de las obras de Monet, buscando realizar paralelismos en cuanto a su pincelada. Debido a las circunstancias del tiempo, la obra se realizó en el taller, acto que no fue en concordancia con las líneas impresionistas, de tal manera

que se utilizó la fotografía captando los momentos efímeros y la fugacidad de la luz, para posteriormente ser plasmada con ese enfoque.

3.3. Proceso de elaboración de la obra.

3.3.1. Proceso de bocetaje.

Para la elaboración de las obras pictóricas primeramente se procedió a acudir al lugar de estudio en la parroquia de Vilcabamba, se retomó de aquí su paisaje como motivo de representación, donde existió una vinculación directa entre naturaleza y estudiante, para lo cual se tomaron apuntes que permitieron tener una observación más clara acerca del paisaje del entorno. Se procedió a tomar fotos de lugares paisajísticos que despertaron el interés personal, sirviendo de gran apoyo para la realización de bocetos, este proceso se llevó a cabo durante diversas horas del día para capturar la luz y su incidencia en el paisaje.

Seguidamente se procedió a la selección de los lugares más destacados que fueron considerados adecuados para la representación de las obras. El proceso de bocetaje se los realizó en formatos A3 y como soporte se utilizó cartón prensado por ser útil y resistente a la pintura acrílica, este pigmento fue empleado por su secado rápido, el formato, el soporte y el acrílico ayudan a realizar el boceto de forma ligera, aplicando el estilo impresionista, tomando como referencia las obras de Monet.

Fig.1. Primera obra. Roa, J. (2014). (Bocetos). [Acrílico sobre cartón prensado].

Fig. 2. Segunda obra. Roa, J. (2014). (Bocetos). [Acrílico sobre cartón prensado].

Con los bocetos a colores se tiene una visión más concreta sobre las tonalidades y sobre la obra a realizar, sirven como referente para las obras futuras, tomando en cuenta la composición, ya que si algo no luce bien se lo puede omitir o aumentar detalles, el color, el equilibrio son fundamentales, ya que si una obra carece de equilibrio tendría demasiada carga y no sería agradable a la vista.

Se busca captar de manera rápida las formas sin detallar, ni retocar, para crear un equilibrio cromático, los lugares que se escogieron para ser representados fueron los que mas influyeron en la percepción del observador, el boceto es parte fundamental para el proceso de las obras, por realizarse en él un estudio previo en cuanto al color y la luz.

Fig.3. Tercera obra. Roa, J. (2014). (Bocetos). [Acrílico sobre cartón prensado].

Fig.4. Cuarta obra. Roa, J. (2014). (Bocetos). [Acrílico sobre cartón].

El boceto es una aproximación a la obra final, por ello, éstos están plasmados con una visión concreta, buscando encontrar un orden, para posteriormente proceder al proceso de ejecución y desarrollo de las obras.

3.3.2. Ejecución de la obra.

Con los bocetos previamente desarrollados, se procedió a realizar las obras pictóricas, ejecutando inicialmente el traspaso del dibujo al lienzo a través de cuadrículas para establecer un orden en el encaje de las formas. Continuamente, por medio de pinceladas de color, se empieza a fondear con una fina capa de óleo (aguadas) respetando el dibujo sobre el soporte, así, el pigmento se adhiere con facilidad, representando los colores respectivos.

Fig.5. Primera capa de pintura: primera obra. Roa, J. (2014). (*Primera obra*). [Óleo sobre lienzo].

Fig.6. Primera capa de pintura: segunda obra. Roa, J. (2014). (*Segunda obra*). [Óleo sobre lienzo].

Fig.7. Primera capa de pintura: tercera obra. Roa, J. (2014). (Tercera obra). [Óleo sobre lienzo].

Fig.8. Primera capa de pintura: cuarta obra. Roa, J. (2014). (Cuarta obra). [Óleo sobre lienzo].

Una vez concluido el proceso de fondeado de la obra, se procede a impregnar capas leves de color, para delimitar las formas y los espacios de tal manera que se establece un orden en el proceso, pintando desde la parte del fondo hacia adelante.

Fig.9. Primera capa de pintura: quinta obra. Roa, J. (2014). (Quinta obra). [Óleo sobre lienzo].

Fig.10. Primera capa de pintura: sexta obra. Roa, J. (2014). (Sexta obra). [Óleo sobre lienzo].

Se inicia con el tratamiento de las formas con pinceladas cortas y largas para captar los efectos. Utilizando los componentes artísticos de Monet, se aplicó el pigmento para dar el efecto de volumen en las formas y figuras, realizando contrastes de colores fríos y cálidos, con gamas de grises en los elementos lejanos y colores vivos en los que están en primer plano.

Fig.11. Aplicación de volumen. Roa, J. (2014). (Primera obra). [Óleo sobre lienzo].

Fig.12. Aplicación de volumen. Roa, J. (2014). (Segunda obra). [Óleo sobre lienzo].

Fig.13. Aplicación de volumen. Roa, J. (2014). (Tercera obra). [Óleo sobre lienzo].

Fig.14. Aplicación de volumen. Roa, J. (2014). (Cuarta obra). [Óleo sobre lienzo].

Fig.15. Aplicación de volumen. Roa, J. (2014). (Quinta obra). [Óleo sobre lienzo].

Se representa la atmósfera fría o cálida de diferentes días, donde se capta la fugacidad de la luz, el movimiento del agua, nubes, hojas: factores que fueron realizados por los artistas impresionistas.

Fig.16. Aplicación de volumen. Roa, J. (2014). (Sexta obra). [Óleo sobre lienzo].

Para culminar el cuadro, se procedió a realizar los detalles de las casas, árboles, rocas, agua, cielos, intentando captar la atmósfera cambiante de cada día y el elemento principal: la luz.

e. MATERIALES Y MÉTODOS.

En el presente trabajo, se empleó el enfoque cualitativo, el cual permitió describir e interpretar datos en la recolección de información.

Mediante la indagación, se descifró de forma clara la información obtenida de libros, imágenes, revistas, fuentes confiables de internet y analizando los componentes estéticos y técnicos de las obras de Monet.

El método inductivo sirvió para analizar la información pertinente en cuanto al impresionismo, ir de lo general a lo particular, lo cual resultó de gran importancia y sirvió como un soporte fundamental en la investigación, el método sintético me permitió seleccionar la información pertinente, para resumir de lo más grande a lo más pequeño.

Mediante el método histórico se obtuvo fuentes de información primaria e histórica, la misma que se tomó en cuenta para emplearla en la investigación, en fuente Documental-Bibliográfica se conocieron las teorías estéticas del impresionismo y se analizaron nuevos referentes sobre el tema de estudio.

El método empírico se basó en la experimentación, los resultados obtenidos llegaron a ser, en base a la experiencia, facilitó conocer las características del objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos.

Para la realización de las obras artísticas se partió primeramente de la observación del paisaje de la parroquia de Vilcabamba, se estuvo en contacto con el medio, llegando a existir una vinculación con la naturaleza.

Primeramente se procedió a realizar apuntes, bocetos y fotos del paisaje de los lugares de Vilcabamba, donde se incluirá lo urbano, lo rural y panorámicas; existiendo una observación directa entre el ambiente y el estudiante, prestando atención a la incidencia de la luz en diversas horas del día, para la elaboración de las obras se emplearon las características del impresionismo.

El proceso técnico –plástico se realizó paralelamente con la investigación, se emplea la técnica de óleo sobre lienzo, ya que se posee mayor conocimiento y experiencia acerca de esta técnica. Para ser aplicado el pigmento debe ser diluido con aceite de linaza, con pinceles planos y/ó redondos a través de pinceladas de colores puros en pequeñas manchas, captando principalmente la luz.

Materiales:

- ☞ Cartón prensado
- ☞ Pintura acrílica
- ☞ Óleo
- ☞ Lienzo
- ☞ Bastidores
- ☞ Pinceles
- ☞ Aceite de linaza
- ☞ Cámara
- ☞ Computadora

f. RESULTADOS.

El paisaje no tuvo en sus inicios el debido reconocimiento por parte de la sociedad, no era empleado como tema principal, más bien era utilizado sólo como complemento. Así fue empleado durante diversas épocas artísticas como en la Edad Media, Gótico, Renacimiento, pero es a partir del estilo Barroco donde se empezó a tomar importancia dentro del mundo del arte.

En el presente trabajo se realizó la representación del paisaje de Vilcabamba es un lugar muy atractivo considerado como “el valle de la longevidad” debido al agua natural proveniente del páramo y a la comida saludable cultivada en esta parroquia. Es un lugar tranquilo, de temperatura adecuada, que ofrece grandes escenas, de llamativos lugares con bosques y ríos además de la flora y fauna que complementan la grandeza de aquel lugar.

Su nombre significa “Valle Sagrado”, el cerro “Mandango” es uno de los principales centros de atracción de todas las personas en especial de extranjeros y por lo tanto el sello característico de Vilcabamba, convirtiéndose así el lugar más adecuado para ser representado y plasmado en el lienzo.

Se realizó un estudio de la historia del paisaje en especial dentro del estilo impresionista, primeramente se conocen los antecesores de este estilo, para después realizar un análisis sobre el principal representante y padre del impresionismo Claude Monet, para lograr la producción artística personal.

El realismo representa las cosas como son, el impresionismo capta la sensación de un momento, desmaterializando las formas, lo fugitivo, lo cambiante, la naturaleza al aire libre, sin otorgar importancia a la línea, volumen, perspectiva y claroscuro.

Monet junto con Renoir no se rigieron bajo ninguna teoría filosófica, ellos preferían pintar bajo sus propias reglas, pintar lo que ellos veían, es por ello que en el trabajo de tesis tampoco se siguió alguna teoría filosófica, representando el paisaje de la misma forma: abstrayendo el color,

enfrentándose a la naturaleza real salirse de lo tradicional, adicionando los colores puros directamente en el paisaje, logrando ser matizados por la yuxtaposición. Es por ello que a partir del estudio de las características principales de sus obras, se tomaron en cuenta varios aspectos como aplicación de gamas utilizadas, la temática y técnica empleada, así como también sobre lo que Monet quiso plasmar en sus obras y el porqué las realizó.

Todos esos aspectos fueron tomados en cuenta para la realización de las obras pictóricas, utilizando la técnica de óleo sobre lienzo, al igual que los impresionistas, el óleo ofrece mayor gama para poder representar los colores que se encuentran en la naturaleza. Se procedió a tomar fotografías de los lugares paisajísticos de Vilcabamba, para luego realizar los bocetos y finalmente efectuar las obras pictóricas.

No se realizaron las obras del paisaje de Vilcabamba al aire libre porque se contó con poco tiempo, además de que no fue factible viajar seguidamente a la parroquia, experimentando una forma diferente de representar la naturaleza: no en vivo sino en el taller de estudio. Esto resultó contradictorio a en la línea impresionista, para contrarrestar ello, se tomaron como apoyo fotografías realizadas en diferentes horas del día que sirvieron de gran ayuda.

Se realizó un encuadre rápido, empleando el color directamente y se utilizaron pequeñas pinceladas de color yuxtapuestas con gran variedad de matices, ya que es una característica primordial del impresionismo, empleando gamas de fríos y cálidos, se creó volumen en las formas y figuras, principalmente se intentó plasmar la incidencia de luz en los objetos como árboles, ríos y casas, al igual que lo representó Claude Monet

En el trabajo de tesis por medio del método inductivo se determinaron las características estéticas de las obras de Monet que resultaron más adecuadas y fáciles de emplear, por su estilo de mancha, las cuales a su vez sirvieron como gran aporte para la realización de los cuadros artísticos, donde se representó el paisaje de la parroquia de Vilcabamba con recursos plásticos resaltando la belleza paisajística. Una vez concluido el proceso de realización

de obras fueron difundidas a través de una exposición plástica, vinculándose el arte con la sociedad.

Se analizaron los factores característicos de la pintura impresionista y además se emplearon diferentes métodos de estudio entre ellos el empirismo el cual sirvió para desenvolverse a partir de la experiencia en la pintura, el cualitativo, que permitió recolectar la información pertinente para la elaboración de tesis, con el método inductivo se pudo ir de lo general a lo particular para analizar la información pertinente, en el histórico se apoyó de fuentes de información primaria e histórica, en el documental bibliográfico se pudo realizar la investigación a partir de libros principalmente y que resultaron factibles de gran aporte para obtener conocimiento acerca de aspectos culturales y de historia del arte en el campo del paisaje.

Dentro de la propuesta se abordaron los conocimientos teóricos, técnicos y estéticos adquiridos dentro del impresionismo, realizando seis obras artísticas del paisaje de Vilcabamba.

Propuesta pictórica personal:

La primera y sexta obra representadas corresponden a panorámicas de sitios icónicos de Vilcabamba, las cuales denotan la belleza de la parroquia, ambos cuadros son realizados de forma diferente.

La primera pintura (Fig. 17) representa un día nublado con colores grises en su mayoría, además de colores azules, verdes, amarillos, ocre y sienas. Denotando frialdad en la obra, en el último plano se emplean grises, y azules, la aplicación del color es en forma de manchas pequeñas a diferencia del primer plano, donde el follaje es más detallado y claro como árboles, casas y ramas, la pincelada es más gruesa y grande.

Fig. 17. Primera obra culminada. Roa, J. (2014). (*Anuncio de invierno*). [Óleo]. Medidas: 120cm x 80cm. Ubicación actual: Loja-Ecuador.

Mientras que la sexta obra (Fig. 18) denota lo contrario: un día cálido con colores más vivos, en el último plano se aprecian grises verdosos con pequeñas manchas, conforme se avanzan los planos, la pincelada se vuelve más grande y los colores vivos, el primer plano es detallado, la aplicación de colores ayudan a dar la sensación de profundidad a la obra.

Fig. 18. Sexta obra culminada. Roa, J. (2014). (*Impresión efímera*). [Óleo]. Medidas: 150cm x 130cm. Ubicación actual: Loja-Ecuador.

La segunda obra (Fig. 19) representa uno de los principales ríos de Vilcabamba, con la incidencia de luz de la mañana caracterizada por el movimiento y colores vibrantes.

Fig. 19. Segunda obra culminada. Roa, J. (2014). ("*Luz y movimiento*"). [Óleo]. Medidas: 120cm x 80cm. Ubicación actual: Loja-Ecuador.

Como se puede observar, en el primer plano los colores son más intensos a diferencia de los colores del fondo debido a la incidencia constante de la luz.

Se busca crear un equilibrio cromático con la distribución de tonos cálidos y fríos como los que se utilizaron en el río para dar la ilusión de movimiento, buscando un equilibrio visual con los colores cálidos del follaje, a la vez se complementa con los grises del fondo para que no exista una saturación.

En la tercera (Fig. 20) y cuarta obra (Fig. 21), se representan escenas rurales, características del lugar a diferencia de las casas actuales, donde el principal objetivo es representar la grandiosidad de la naturaleza que día a día gana terreno a pesar de la intervención del hombre. Se utilizó una cromática de grises, ocre, con predominio de azules, rojos y gamas verdes, respetando las formas con pinceladas de color, se crean volúmenes, captando la luz y la metafísica del tiempo.

Fig. 20. Tercera obra culminada. Roa, J. (2014). ("*Persistencia de la memoria*"). [Óleo]. Medidas: 100cm x 80cm. Ubicación actual: Loja-Ecuador.

Para el desarrollo de las obras, se apoyó en la fotografía, pero no se la utilizó como una copia mimética, sino que en la obra se observa el color que va de la mano con el artista y su percepción de la realidad para crear a través de ella.

Fig. 21. Cuarta obra culminada. Roa, J. (2014). ("*Simbiosis cultural*"). [Óleo]. Medidas: 100cm x 90cm. Ubicación actual: Loja-Ecuador.

En la quinta obra (Fig. 22) se plasma la luz de la mañana incidente en los elementos.

Se representa la iglesia principal y característica del lugar, donde una vez más predomina y resalta el paisaje, con sus elementos, que engalanan el parque central de la parroquia, con tonalidades que van con la familiaridad de los ocre, sienas, verdes, grises y azules, otorgándole un aura de tranquilidad y pasividad a la obra.

Se valoran las formas, los volúmenes, la naturaleza y la luz.

Fig. 22. Quinta obra culminada. Roa, J. (2014). (*Iglesia al atardecer*). [Óleo]. Medidas: 80cm x 100cm. Ubicación actual: Loja-Ecuador.

Las obras en general muestran el clima cambiante, la calidez de la luz y días nublados, las texturas y formas de la pincelada provocan la sensación de movimiento. La pintura impresionista debido a sus cualidades figurativas y sus formas representadas reconocibles se tornaron más fáciles de asimilar ante el espectador, mostrando un estilo que resulte llamativo hacia la sociedad logrando involucrarse dentro de la exhibición de forma positiva.

Cada una de las obras son realizadas como medio para contribuir con el arte y difusión del paisaje de Vilcabamba, los colores son utilizados para expresar el dinamismo de la luz, además de la satisfacción que produce al poder realizarlas.

Una vez culminada la elaboración de las obras pictóricas, se procedió a realizar la exposición de las obras de forma grupal. Acto que fue llevado a cabo

en la galería “Puerta de la Ciudad”, obteniendo una acogida favorable por parte del público.

Fig. 23. Acto inaugural de la exposición colectiva.

Fig. 24. Acto inaugural de la exposición colectiva.

Fig.25. Acto inaugural de la exposición colectiva.

g. DISCUSIÓN.

En la presente investigación, se desarrollaron obras pictóricas impresionistas, donde el principal objetivo fue plasmar la incidencia de luz en los objetos y elementos que representan el paisaje cultural de la parroquia de Vilcabamba, a la vez se pretende promover este estilo en las producciones artísticas de la ciudad de Loja.

Durante la época impresionista se desarrolló la revolución industrial, hecho que impulsó a que los pintores no se queden en el taller, sino que experimenten nuevas formas de pintar y se trasladen a enfrentarse con la naturaleza directamente.

La propuesta no nace con alguna intención de resaltar algún problema social, las obras pictóricas son representaciones artísticas plásticas de Vilcabamba para resaltar su entorno y sobre todo difundirlo.

El impresionismo es un estilo que no se encuentra presente en las obras pictóricas locales, debido a que adoptan nuevos estilos pictóricos contemporáneos, de ahí nace la propuesta de volver a representarlo con una visión contemporánea y con un lenguaje plástico personal.

Actualmente se emplean otros métodos artísticos como instalaciones, videos, que no pertenecen a la pintura, siendo desplazada del arte tradicional, perdiendo los valores y fundamentos de la misma. Los experimentos plásticos, parecen ser cada vez más gratuitos, (...) el propósito de los artistas es sorprender o <<epater>> al público, faltos de auténtica garra creativa (Velasco, 1982, p. 85). Este tipo de representaciones son consideradas obras artísticas y van cada día ganando más adeptos.

Se puede deducir, probablemente, que el cuadro de caballete cederá terreno a las imágenes gráficas, impresas, de divulgación cada vez más amplia (del mismo modo que un día el cuadro desplazó al gran mural). También es

presumible que nuevos hallazgos de la ciencia y la tecnología amplíen el campo para la experimentación artística. (Velasco, 1982, p. 85).

Por ello se realiza la propuesta de volver a plasmar la naturaleza en el lienzo mediante manchas, de forma directa sin mezclar los colores representando el movimiento, las formas, la luz, y obtener una impresión ante el espectador, captando la atención principalmente y difundiendo este estilo a través de quien la observe, obteniendo una vinculación directa con el arte.

Se busca despertar el interés y sensibilidad en la sociedad, a que valoren las producciones artísticas a través de escenas reales, difundir el paisaje y la pintura. A través de ello, lograr también salirse de la pintura contemporánea de nuestros tiempos, producir el estilo que se lo veía o consideraba como olvidado.

Se trata de que tanto el artista como el espectador se involucren nuevamente con el impresionismo, a la vez que se difunda el paisaje de Vilcabamba, no por medio de la fotografía que capta de manera instantánea un momento sino a través de la pintura, ya que ésta, busca la esencia de los objetos y además de que existe mayor plasticidad artística y labor, la pintura busca ir más allá: conmover y despertar sensaciones en el espectador.

h. CONCLUSIONES.

- ☞ Se conoció acerca de la historia del arte en el ámbito paisajístico y también sobre el estilo impresionista, por medio de la recopilación de información teórica y práctica en el trabajo de tesis.
- ☞ En las obras representadas se plasmó la característica principal del estilo que es captar la luz a través de manchas de color, mediante líneas impresionistas.
- ☞ A través de la experimentación plástica se estudiaron y analizaron los aspectos estéticos de las obras de Monet, que sirvieron como referente para la producción de las obras pictóricas y como soporte en la fundamentación teórica.
- ☞ Por medio de la exposición plástica se difundió la belleza paisajística de Vilcabamba, para que la sociedad valore el entorno, a la vez que se divulgó el estilo impresionista en la ciudad de Loja.

i. RECOMENDACIONES.

- ☞ Para realizar el trabajo de tesis, es necesario conocer acerca del tema a investigar, si existe la fuente de información necesaria para no tener problemas a lo largo de la tesis.
- ☞ Se debe conocer sobre la técnica impresionista a través de la investigación bibliográfica y la experimentación plástica, para que las obras puedan regirse a las características de este estilo y así no resulten diferentes.
- ☞ Realizar apuntes por medio de la observación del paisaje, a la vez que la producción de bocetos es un factor primordial para la producción de las obras.
- ☞ Si se va a tomar como apoyo a la fotografía, se las deben realizar en diversas horas del día para diferenciar la influencia de la luz en los elementos.

j. BIBLIOGRAFÍA.

- ☞ Acevedo, E; Almeida, R; Alberton, R y otros. (1979). "Historia del arte". Barcelona.: Editores Montaner y Simón, S.A.
- ☞ Arias, E; Bango, I; Navarro, C y otros. (1999). "Historia del arte". España.: Editorial Espasa Calpe, S.A.
- ☞ Colorado, A. (1991). "Introducción a la Historia de la pintura: de Altamira al Guernica". Madrid.: Editorial Síntesis, S.A.
- ☞ Gran Biblioteca Sarpe (1979). "Los genios de la pintura, Monet". Madrid, Buenos Aires, Caracas, México.: Edita Sarpe, S.A. de Revistas, Periódicos y Ediciones.
- ☞ Heinrich, C. (2004). "Claude Monet" (2 ed.). Madrid, España.: editorial Taschen GmbH.
- ☞ Honour, H, Fleming, J. (1986). "Historia del arte" (1 ed.). Barcelona, España.: Editorial Reverté, S.A.
- ☞ Lhote, A. (1985). "Tratado del paisaje" (5 ed.). Barcelona, España.: Editorial Poseidón.
- ☞ Padberg, M. (2009) "El impresionismo". Edición española.
- ☞ Revista: ASOGOPAL (Marzo de 2012). San Pedro de Vilabamba: "Loja Rural". Ministerio de Turismo.
- ☞ Sánchez, A. (1975) "Estética y marxismo". México D.F.: Ediciones Era.
- ☞ Sérullaz, M. (1981). "Enciclopedia del impresionismo" (1 ed.). Barcelona, España.: Ediciones Polígrafa, S.A.
- ☞ Vela, A. (1989). "El Arte y la Estética". México, D.F.: Ediciones Fuente Cultural.
- ☞ Velasco, J. (1982). "La Pintura Contemporánea". (1 ed.). Barcelona, España.: Ediciones CEAC, S.A.
- ☞ Venturi, L. (1979). "Historia de la crítica de arte". Barcelona.: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- ☞ Volante: "ECUADOR. Gerencia Regional Frontera Sur". Ministerio de Turismo.

☞ Volante: GAD Municipal de Loja. “VILCABAMBA...Valle de la longevidad”. Loja, Ecuador.: Edición y textos base: Unidad de Turismo GAD Municipal de Loja.

Bibliografía complementaria:

☞ Lorenzetti, A. (1338-1340). “*Alegoría del buen gobierno*” [Temple].

Recuperado de:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Ambrogio_Lorenzetti_015.jpg/500px-Ambrogio_Lorenzetti_015.jpg

☞ Fray Angélico (1426). “*La Anunciación*” [Temple sobre tabla]. Recuperado de:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Anunciaci%C3%B3n,_by_Fra_Angelico,_from_Prado_in_Google_Earth_-_main_panel.jpg

☞ Vermeer, J. (Artista). (1658-1660). “*Vista de Delft*”. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jan_Vermeer_van_Delft_001.jpg

☞ Chintreuil, A. (1873). “*Le soleil boit la rosée*”. [Óleo sobre lienzo].

Recuperado de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoine_Chintreuil-Le_soleil_boit_la_ros%C3%A9e.jpg

☞ Colin, G. Recuperado de:

http://www.arcadja.com/auctions/es/colin_gustave/artista/6048/

☞ Delacroix, E. “*Acantilados cercanos a Dieppe*”. [Óleo]. Recuperado de:

<http://juancarlosboverimuseos.wordpress.com/2012/03/30/pinturas-del-museo-marmottan-monet/>

☞ De la Peña. “*La charca de hadas*”. [Óleo]. Recuperado de:

<http://reproarte.com/es/seleccion-de-temas/a-categoria/arboles-y-bosque/la-charca-de-hadas-detail>

☞ Monticelli, A. “*Pescadores italianos*”. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de:

<http://chiltepe54.blogspot.com/2010/04/adolphe-monticelli-pintor-frances-1824.html>

k. ANEXOS.

1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA

“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DE MONET, COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PAISAJE DE VILCABAMBA”.

Proyecto de Tesis previo a la obtención del grado de Licenciada en Artes Plásticas, mención: Pintura.

AUTORA:

Roa Villa Johanna Gabriela.

LOJA – ECUADOR

2014

a. TEMA.

“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DE MONET, COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL PAISAJE DE VILCABAMBA”.

b. PROBLEMÁTICA.

Desde la época rupestre, el paisaje aparecía muy poco en las pinturas y dibujos, ya que la temática hacía referencia exclusivamente a los animales, este tipo de representación prehistórica, estaba relacionado exclusivamente con su forma de vida.

“Una de las cualidades del arte prehistórico, son visualizadas y no conceptualizadas, es decir, a diferencia de los dibujos de los niños y de los intentos llamados primitivos de representación visual, se basan en lo que percibe el ojo y no en lo que la mente sabe.” (HONOUR & FLEMING, 1986, pág.: 7.)

El paisaje sólo era considerado como fondo en las escenas de otros géneros, en el transcurso de la historia fue cada vez más adquiriendo importancia hasta llegar a ser un género autónomo. Frente a esto, la sociedad en general, sigue viendo o considerando al paisaje no como un género, sino como un complemento de algo, o sólo como algo bello plasmado en un lienzo olvidando la importancia que tiene el paisaje o el verdadero significado que el artista intenta comunicar en sus obras.

El paisaje en general, tanto urbano como rural, debería ser considerado como tema de interés social, ya que es parte de nuestro patrimonio cultural y sensibiliza al ser humano, a través de la pintura podemos llegar a expresarnos, crear belleza, lograr transmitir sensaciones y sentimientos en el espectador al momento de observar una obra artística.

Durante la edad media, al paisaje se lo percibe como obra divina, se basan en representaciones religiosas, Giotto fue el primero que abandonó los modelos bizantinos, sustituyendo los fondos dorados de los cuadros religiosos por escenarios de la realidad así, la atención por la naturaleza en las escenas sagradas fue cada vez más importante.

En el renacimiento el paisaje adquirió autonomía en su representación. “Una de las características más importantes fue su alejamiento del concepto medieval de Dios y la iglesia como dentro del mundo y empezó su gusto por la humanidad y la naturaleza.” (MONAHAN, PATRICIA, 1985, pág.: 13-14)

Albert Durero realizó acuarelas de paisaje, el Perugino, maestro de Rafael, situó los personajes en sus obras artísticas con una fuerte acentuación del paisaje, pero éste continuaba siendo utilizado como fondo y no como un tema principal. Se representaban escenas interiores, dentro del marco de las ventanas, siendo parte de un retrato, las cuales, poco a poco llegaron a ocupar toda la superficie de la tela y los personajes de las escenas religiosas fueron cada vez menos representadas.

Pieter Bruegel “el viejo” pasa segundo plano a la figura humana dándole un puesto un tanto insignificante, convirtiéndolo al paisaje en algo importante desde un punto de vista panorámico al igual que Albrecht Altdorfer, o Lucas Cranach que adoptan este mismo tipo de paisaje. “Albrecht Altdorfer se preocupó de incorporar figuras en el paisaje y es considerado como el primer artista europeo en pintar paisajes puros, miniaturas creadas a lo largo de los últimos años de su vida.” (MONAHAN, PATRICIA, 1985, pág.: 16)

Durante la época del tenebrismo, el paisaje barroco ocupó su máximo esplendor, debido al desarrollo del capitalismo en los países bajos, los clientes de los pintores fueron perdiendo el interés por las pinturas antiguas o clásicas, mitologías o historias sagradas, prefiriendo temas sencillos o cotidianos, llegando a ocupar el paisaje su independencia de género, que antes era secundario como el bodegón. Los pintores se especializaban en temáticas específicas, pintaban canales, molinos de viento, llanuras, pastos, marinas, mares agitados por los vientos y olas. Artistas como Carel Fabritius y Jan Vermer cultivaron el paisaje urbano, con perspectivas.

Peter Paul Rubens fue un pintor barroco que sirvió de influencia para el impresionismo por su estilo en el que destaca el movimiento, color y sensualidad, sus principales influencias procedían del arte de la Antigua Grecia, Roma y la pintura Renacentista, en especial Leonardo da Vinci, Tiziano y Miguel Ángel, del que admiraba su representación de la anatomía, pintó una amplia variedad de temas, entre ellos el paisaje.

“Rubens junto con Rembrandt se dedicaron al estudio del paisaje, pero por razones puramente personales y como medio de expresar sus propios sentimientos y respuestas.” (MONAHAN, PATRICIA, 1985, pág.: 16)

En el Romanticismo, los artistas por medio de sus obras lo consideran al paisaje como un elemento importante, intentan comunicar sentimientos a través de la pintura, buscando paisajes rústicos, noches con tormentas, tempestades, el romanticismo se empeña en darle un sentido poético a la pintura, exaltando la fuerza de la naturaleza, invitando a contemplar lo infinito en los paisajes. El artista: John Constable quiso entender los cambios atmosféricos, por los efectos de la luz, llegando a convertirse en un estudioso de este tema, se dedicó a pintar paisajes rurales en pequeños trazos llegando a convertirse en uno de los precursores del impresionismo.

“William Turner comenzó a pintar paisajes interesándose por la luz, creando paisajes luminosos y atmosféricos.”(MONAHAN, PATRICIA, 1985, pág.: 17)

En su obra más famosa: Lluvia, vapor y velocidad reflejó modernidad, haciendo que las formas se disuelvan en pinceladas de color, esta obra refleja los estudios realizados por Turner sobre la luz y atmósfera.

Estos artistas ejercieron una gran influencia para los artistas Sisley, Pissarro y Claude Monet, pertenecientes al impresionismo, este movimiento llegó a ser uno de los más importantes en el siglo XIX, ya que el concepto de una obra de arte era diferente a la que se tenía en anteriores movimientos pictóricos, los

impresionistas, pintaban directo de la realidad, al aire libre, queriendo plasmar en el lienzo la incidencia única de la luz sobre los objetos.

Cuando la fotografía llegó a lograr plasmar los objetos tal y como son, el impresionismo representaba una nueva técnica mediante el tipo de pincelada, llamando la atención de quien mire a la obra. El artista más reconocido de esta época y del cual voy a hacer referencia es Claude Monet, ya que captaba la variación del color que se producían en diferentes horas de día, a más de la figura humana, supo representar la naturaleza, en paisajes urbanos, rurales y reflejos en el agua.

En Latinoamérica, el artista Eugenio Landesio fue iniciador del paisaje en México, el artista José María Velasco es el más importante paisajista del siglo XIX en Latinoamérica, pintó el valle de México, y las lejanías, lo más importante en sus obras son la luz y la atmósfera.

“El interés temprano en el paisaje de América fue mayormente topográfico o dedicado a reproducir vistas pintorescas, empezando a desarrollar nuevas actitudes hacia la naturaleza humana que le daría un papel en los reinos más altos del arte.” (C.TAYLOR, JOSHUA, 1981, pág.: 83)

La pintura en el Ecuador es única debido a la gran belleza que posee, llegando a crear un impacto hacia el artista, el pintor Troya resalta el paisaje como montañas, ríos, grandes paisajes coloridos de montañas con ciudades. Representaba nevados, ríos, plantas, con un fondo que resulta impresionante ante el espectador.

El artista Rafael Salas pintaba al aire libre paisajes ecuatorianos, volcanes principalmente ya que llamaban la atención por su belleza y luminosidad. “Poco a poco fue involucrándose por el amor al paisaje, admirado de que un artista como él, no hubiera jamás pensado en ser paisajista, en un país tan bello como el Ecuador. Salas decidió abordar este tema, con lo cual se constituyó como el

fundador de la pintura paisajística en nuestro país.” (NAVARRO, JOSÉ GABRIEL, 1991, pág.: 205)

En la ciudad de Loja, la producción artística en el campo del paisaje es abundante, pero he podido observar que no existen artistas que se dediquen a realizar obras pictóricas que sean impresionistas. Es por ello que se realizará esta investigación, para promover el impresionismo en la ciudad de Loja, a la vez se ilustrará la belleza del paisaje de la parroquia de Vilcabamba.

c. JUSTIFICACIÓN.

El presente proyecto, tiene por finalidad resaltar la belleza del paisaje tanto urbano como rural, y la gran biodiversidad que posee Vilcabamba.

Se tomará en cuenta los siguientes aspectos:

En lo cultural permitirá conocer y valorar los escenarios paisajísticos, de Vilcabamba a través de la pintura, llegando a difundir su paisaje realizando exposiciones pictóricas con un enfoque impresionista, para que la sociedad lo considere como algo importante ya sea por su belleza.

A la vez que llegue a ser parte de las manifestaciones artísticas, porque considero que el paisaje es un componente cultural de los pueblos.

En lo artístico se llegará a expresar ideas a partir del estudio de las obras de Monet, y aprovechar estas características para realizar obras de calidad artística, en las cuales se dará a conocer el paisaje como un género autónomo y no como un complemento de algún otro género.

Tomaré como referencia las características de las obras de Monet en el hecho que supo captar los momentos fugaces de la naturaleza, enfrentándose directamente en la realidad, me resulta factible estudiar a este artista, ya que me resulta interesante su trabajo artístico, como el empleo del color, tipo de pincelada, entre otros.

Vilcabamba, ofrece una gran variedad de escenarios paisajistas, que lograré captar de una forma espontánea y directa, esto permitirá pintar de una forma en que las obras no se tornen monótonas, contribuyendo al arte local, y a la cultura tomando en cuenta las características del estilo impresionista.

Considero que será un aporte a la comunidad de Vilcabamba, logrando un acercamiento entre el arte y la sociedad, cambiando así, la forma de percibir la obra artística.

Se trata de que la sociedad llegue a valorar las obras y obtengan otro nivel de conocimiento del paisaje y se consiga un contacto más directo entre la obra y el espectador.

En lo académico se resaltarán el interés que se tiene por estudiar un determinado tema, y saber de esta forma más sobre el contenido en especial, sobre el objeto de estudio donde se va a desarrollar y reforzar las capacidades como artista aplicando las técnicas, destrezas, creatividad y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, así mismo servirá como aporte a futuras investigaciones dentro del campo del paisaje.

d. OBJETIVOS.

Objetivo General:

- ∞ Determinar las características estéticas fundamentales del impresionismo y de las obras de Claude Monet, para realizar la representación pictórica del paisaje de Vilcabamba.

Objetivos Específicos:

- ∞ Determinar las características de las obras de Monet para su aplicación en las obras plásticas.
- ∞ Realizar obras pictóricas fundamentadas en el estilo impresionista sobre el paisaje de la parroquia de Vilcabamba con recursos plásticos, resaltando la belleza paisajística tanto urbana como rural.
- ∞ Difundir a través de una exposición plástica, el paisaje de Vilcabamba, para lograr una vinculación entre el arte y la sociedad.

e. MARCO TEÓRICO.

MARCO REFERENCIAL.

Considero que el positivismo, es una corriente que orienta esta investigación porque relaciona el método experimental y rechaza las nociones *a priori* (que no se conoce), y sostiene que el conocimiento puede surgir a partir de las teorías de la ciencia o método científico.

El positivismo me sirve de gran ayuda, ya que se basa en la experiencia, al igual que en el impresionismo, se basa a partir de la práctica y del empirismo, se pinta directamente al aire libre, a diferencia de otros estilos, que se rigen a normas más estrictas, como es el surrealismo que se basa en los sueños y no en los escenarios de la vida real.

El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX Auguste Comte, y trata de la forma de entender las cosas, que todo tiene que ser comprobable y además de basarse de la ciencia, también parte de la experiencia, en los hechos reales y comprobables.

El positivismo, sostiene que todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia.

REFERENTES HISTÓRICOS.

☞ El paisaje:

El paisaje, fue descubierto tardíamente como género autónomo, el ser humano tardó mucho en percibir el paisaje como algo bello, estético y artístico.

“La idea de paisaje como tal, se realizó por la visión humana, el punto de vista, se unió al concepto de un conjunto pintoresco y atractivo; aun así, casi no existe un paisaje en verdad primitivo sino como fondo de la acción humana. La pintura mural más antigua con intento de paisaje es de Pompeya. Mientras que el paisaje era en la china una realidad pictórica del mas subido interés. La pintura de aquellos antiguos pintores chinos hubieran podido ser, para los occidentales, una revelación estética y técnica del mas alto interés, si la hubieran conocido a tiempo” (PUIG, B; PERUCHO.1948. pág.: 9).

La pintura en el paisaje era algo que aparecía muy poco en las obras, solo era utilizado como complemento de otros géneros, como son el retrato, Giotto fue el primero que abandonó el fondo dorado en sus obras, por su arte innovador, fue considerado precursor del renacimiento, debido a las composiciones emotivas, fue el iniciador del espacio tridimensional en la pintura europea, y es en el barroco donde se llega a considerar el paisaje como tal, y a partir de eso, el paisaje era utilizado para lograr transmitir mensajes, sentimientos ante la comunidad.

El paisaje urbano llegó a tomar relevancia con los impresionistas, quienes se enfocan en ciudades, vías del tren, entre otros. Un pintor del paisaje urbano es Jan Vermer, y sus obras son consideradas como unas de las más importantes a lo largo de la historia, como es: “Vista de Delft”, la cual llegó a ser considerada como la más bella del mundo.

“El paisaje actual ha alcanzado de pleno derecho la categoría de arte: como la arquitectura o la pintura, evoca la tradición para renovarla y adecuarse a las nuevas necesidades sociales, aprovechando los recursos que le ofrecen los nuevos materiales.” (ACENCIO, Francisco, 2001)

☞ **Arte y sociedad:**

“El hombre aprendió a dibujar mucho antes que a escribir. No sabemos cómo hablaba el ser humano hace 20000 años, pero conocemos las pinturas que hizo para comunicar ciertas ideas.”(CONSEJO EDITORIAL INTERNACIONAL, 1981, pág.: 17)

La relación hombre-medio ambiente implica una interacción recíproca entre ambas entidades, no existe un medio ambiente natural independiente del hombre: la naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afecta y determina en un proceso de acciones e interacciones. Es así que el artista necesita de la naturaleza para poder representar, recrear y plasmar la belleza en sus obras.

El ser humano aprovecha su característica de pensar para que a través de sus experiencias por sobrevivir en este mundo pudiera transformar su entorno y a través del tiempo ha construido diferentes modelos de relación con la naturaleza.

El artista es considerado como una persona dotada de una vocación propia, y su única obligación es perfeccionar su obra, especialmente su belleza formal.

“Tal vez el artista, a causa de su superioridad o mayor sensibilidad, o por exigencias de su arte, tenga que verse alejado de la sociedad para, aun a riesgo de ser destruido por ella, llevar a cabo su obra con orgullo”. (MONROE C. BEARDSLEY, 1997, pág.: 70.)

Los componentes del paisaje evolucionan con el tiempo y la sociedad ocasiona ese cambio, para llegar a comprender el paisaje se debe tomar en cuenta dos elementos: el espectador y el artista.

El artista, es el que llega a identificar y producir, es quien se propone a hacer una especie de recopilación de los objetos u elementos en un cuadro, mientras

que el espectador es el que se beneficia de los resultados obtenidos llegando así a disfrutar de la obra.

☞ **El paisaje y los impresionistas:**

Los impresionistas tuvieron precursores: los pintores venecianos en la etapa del renacimiento, intentaron utilizar los colores de la misma forma que los impresionistas, el Greco, Velásquez y Goya se dirigen hacia estas tendencias, llegando a influir a los artistas: Manet y Renoir.

Mientras que en Inglaterra, Claude Monet, Sisley y Pissarro fueron influidos por sus características y empleo del color los artistas: Constable, Bonington y Turner.

La pintura servía para reproducir un escenario o acontecimiento que proporcionaba un mensaje para el espectador, pero en el impresionismo se quería una obra que llegue a comunicar la percepción visual del artista, representando la luz y el color real, es decir, lo que realmente el artista llega a contemplar en su determinado momento.

Este movimiento pictórico apareció en contra del arte académico, pintando al aire libre y retomando la vida cotidiana, centrándose en representar al mundo de una forma directa, observando la forma en que como la luz incidía en los objetos y elementos.

“El impresionismo, consiste en reproducir pura y simplemente la impresión, tal y como ha sido percibida realmente. El pintor impresionista se propone representar los objetos de acuerdo con sus impresiones, sin preocuparse de reglas convencionalmente admitidas”. (SÉRULLAZ, Maurice, 1981, pág.: 7).

“Los impresionistas se preocuparon más por captar la incidencia de la luz sobre el objeto que por la exacta representación de sus formas, debido a que la luz tiende a difuminar los contornos y refleja los colores de los objetos circundantes en las zonas de penumbra”. (GONZÁLEZ, Mothelet, M, pág.: 52.).

☞ **Artistas del impresionismo:**

☞ **Manet:** fue un pintor francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo.

“El papel de Manet en su tiempo estuvo lleno de ambigüedades y contradicciones, y fue, al mismo tiempo, primordial. Ambigüedades, porque queriendo permanecer dentro de la tradición, Manet se convirtió, a pesar suyo, en portador y líder de un movimiento pictórico revolucionario: el impresionismo”. (SÉRULLAZ, Maurice, 1981, pág.: 121.).

Entra al mundo de la pintura, llegando a escandalizar al público por su visión de la luz y la composición que los ojos de sus contemporáneos no estaban preparados para asumir. Realizó el cuadro “Almuerzo sobre la hierba”, las escenas con el tema del ocio en el campo estaban muy establecidas en el arte occidental y abundaban tanto en las ilustraciones populares como en el arte académico, pero el cuadro de Manet pertenece a un orden distinto, desconcertante por la evidente inmediatez con que se enfrenta al espectador.

Este cuadro obtuvo la protesta del público y la crítica. Sólo lo aceptaron y comprendieron sus compañeros, los jóvenes pintores del momento, llegando a escandalizar no por el desnudo, sino por la presentación con vestimentas modernas y un cuerpo femenino vulgar, lejos de la perfección.

☞ **Renoir:** encontró inspiración en el trabajo de Eugéne Delacroix, la muerte de Delacroix, hizo comprender a la joven generación de artistas franceses la importancia que para ellos tenía la pintura del gran romántico.

“El genio de Renoir supo aplicar la estética y la técnica impresionista no sólo al paisaje, al bodegón y a algunos personajes tratados al aire libre sino también a composiciones, desnudos y retratos, renovando así, con una visión original, las

escenas galantes de los artistas franceses del siglo XVIII.” (SÉRULLAZ, Maurice, 1981, pág.: 155.)

Fue un pintor de la *belle époque*, porque supo evocar la alegría de vivir, confesó que es difícil hacer comprender que una pintura pueda ser muy grande y, al mismo tiempo, alegre.

☞ **Seurat:** toma de los teóricos del color el acercamiento a la pintura, creía que un pintor podía usar el color para crear armonía y emoción en el arte de la misma forma que los músicos usan variaciones del sonido, creía que la aplicación científica del color era como cualquier otra ley natural, y se llevó a probar esta teoría.

La emoción de la alegría puede ser alcanzada por la dominación de tonalidades luminosas, por el predominio de colores cálidos, y por el uso de las líneas hacia arriba, la calma se alcanza a través de un uso equilibrado de la luz y la oscuridad, por el balance entre colores fríos y cálidos, y por líneas horizontales, la tristeza se alcanza utilizando colores oscuros y fríos y líneas que señalan hacia abajo, intenta representar la realidad, iniciando el Puntillismo o divisionismo.

☞ **Claude Monet:** Su producción está relacionada con estampas satíricas, pintadas a lápiz y carboncillo, sus cuadernos de apuntes son enriquecidos con retratos en los que se enfrenta al difícil tema de penetración psicológica, gracias a las nociones de dibujo que le enseñó Jacques François Ochart.

Más tarde Eugène Boudin, hábil paisajista, lo hace iniciar en el estudio de la naturaleza, es allí donde comprendió verdaderamente la naturaleza y aprendió a amarla.

En Argelia, la luz mediterránea le impresiona vivamente y queda plasmada en los intensos cromatismos de sus cuadros y en las combinaciones de los tonos,

junto con el pintor romántico Jongkind y Boudin, trata de captar la fugacidad de un instante con la técnica del plein air. Vuelve a pintar al aire libre en un bosque de Fontaine bleau, además de la luz intenta por todos los medios investigar la transparencia y las vibraciones mismas del aire y del agua.

“Monet declara: lo que yo persigo en una pintura es la luz, el rocío, la brisa, la fronda, la frescura, a la vez que afirma: no hay dos días semejantes, ni siquiera dos horas... todo cuadro verdaderamente original es un estudio aparte regido por leyes propias, de manera que lo que es verdad en uno será muchas veces completamente falso, transferido a otro.”(SÉRULLAZ, Maurice, 1981, pág.: 8).

Monet se encuentra ya dispuesto a realizar técnicamente el paseo impresionista entre la realidad y la pintura, a partir de ese momento, asume el papel de Manet como cabeza del grupo.

En el ritmo de las pinturas de Monet se perciben unos trazos que anuncian el nacimiento del Art Nouveau, tan extendido en Europa en la última década del siglo XIX. (Gran Biblioteca Sarpe, 1959, pág.: 7-16.)

Estética:

“La estética es la rama de la filosofía que se ocupa de analizar los conceptos y resolver los problemas que se plantean cuando contemplamos objetos estéticos. Objetos estéticos, a su vez, son todos los objetos de la experiencia estética; de ahí que, sólo tras haber caracterizado suficientemente la experiencia estética, nos hallamos en condiciones de delimitar las clases de objetos estéticos. ” (MONROE C. BEARDSLEY, 1997, pág.: 97.).

La filosofía del arte sólo se ocupa de los conceptos y problemas que surgen en relación con las obras de arte, excluyendo la experiencia estética de la naturaleza, la filosofía del arte, debe diferenciarse de la crítica del arte, que se ocupa del análisis y valoración crítica de las obras artísticas.

Cuando una persona mira un paisaje, sólo la mira por algún interés en especial, no está contemplando estéticamente el paisaje, ya que hay que percibir el paisaje mismo, observando sus detalles, en vez de utilizar el paisaje como medio para algún otro fin, la actitud estética se refiere a la forma estética en que se contempla el mundo.

“En la contemplación estética observamos algo no por sí mismo, sino por alguna otra razón, por ejemplo, por el placer que nos produce. No seguiríamos prestando atención al objeto percibido si el hacerlo no nos resulte agradable.”
(MONROE C. BEARDSLEY, 1997, pág.: 100)

Cuando contemplamos estéticamente una obra de arte o la naturaleza, nos fijamos sólo en el objeto y no en la relación con nosotros mismos, las obras de arte son complejas requiriendo nuestra atención, la atención estética se centra en las características percibidas en las obras, en la combinación del color, entre otros.

Las obras de arte pueden llegar a impresionar al espectador, reorientando nuestras ideas o sentimientos, llegando a conmover al público sin necesidad de que encuentren al cuadro agradable o no.

Vilcabamba:

El cantón Loja posee lugares turísticos, con gran diversidad de áreas verdes, especies, flora y fauna, la belleza de los espacios verdes, recreativos, religiosos y coloniales hacen que Loja sea considerada como una de las cinco ciudades más visitadas del país.

Vilcabamba significa “Valle sagrado”, es un lugar de basto colorido y belleza, su clima es muy acogedor con elevaciones que lo convierten en un paisaje atractivo, se lo considera como un paraíso por su diversidad de paisaje.

La mayoría de las viviendas están construidas de tapia, adobe y madera, con patios interiores y extensos portales. La grandiosa biodiversidad atrae a turistas de todo el mundo al Valle de Vilcabamba, ofrece varios atractivos turísticos como caminatas por los senderos, paseos en caballo y excursiones observando una colección de gigantescas cascadas de agua cristalina, el bosque nublado y el alto páramo de la región lacustre.

MARCO CONCEPTUAL.

➤ **Cultura:**

“Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre.” (Diccionario Enciclopédico Universal AULA, 1992.)

➤ **Estética:**

“Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosofía del arte.” (Diccionario Enciclopédico Universal AULA, 1992.)

➤ **Impresionismo:**

“En un principio, denominación peyorativa (procedente del cuadro de Monet Impression) para el estilo de un grupo de pintores franceses agrupados en París. Entre los años 1860-90 que rechazaba la pintura académica y de estudio con carácter clasicista y naturalista”. (DICCIONARIOS RIODUERO Arte I, 1978.)

➤ **Paisaje:**

“Paisaje es una parte de territorio cuyos elementos constituyen un conjunto pintoresco o estético a causa de la disposición de sus líneas, formas y colores”. (VARGAS, José María.)

➤ **Rupestre:**

“Dícese de algunas cosas pertenecientes o relativas en las rocas. Aplicase especialmente a las pinturas y dibujos prehistóricos existentes en algunas rocas y cavernas.” (DICCIONARIOS RIODUERO Arte I, 1978.)

f. METODOLOGÍA.

En el presente trabajo, se empleará el enfoque cualitativo, el cual permitirá describir e interpretar datos en la recolección de información.

Mediante la indagación, se interpretará de forma clara la información alcanzada, utilizando técnicas como guías de observación directa, obtenidos mediante libros, imágenes, revistas, fuentes confiables de internet y analizando los componentes estéticos de las obras de Monet.

En esta investigación se van a aplicar métodos que servirán como apoyo para el desarrollo del trabajo teórico-práctico.

El método inductivo servirá para analizar la información pertinente en cuanto al impresionismo, ir de lo general a lo particular, la cual resultará de gran importancia y servirá como un soporte fundamental en la investigación, el método sintético ayudará a lograr tener una mayor comprensión sobre el impresionismo.

En el método histórico se apoyará de fuentes de información primaria e histórica, la misma que se tomará en cuenta para emplearla en la investigación, mediante la fuente Documental-Bibliográfica se conocerán las teorías estéticas del impresionismo, y se logrará analizar nuevos referentes sobre el tema de estudio.

Mediante el método empírico se basará en la experimentación, los resultados obtenidos llegarán a ser, en base a la experiencia, este método facilitará conocer las características del objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos.

Para la realización de las obras artísticas se partirá primeramente de la observación del paisaje de la parroquia de Vilcabamba, donde se estará en contacto con el medio, llegando a existir una vinculación con la naturaleza.

Primeramente procederé a realizar apuntes, bocetos y fotos del paisaje de los lugares de Vilcabamba, donde se incluirá lo urbano, lo rural y panorámicas generales; existirá una observación directa entre el ambiente y el estudiante,

prestando atención a la incidencia de la luz en diversas horas del día, para la elaboración de las obras se empleará las características del impresionismo, el proceso técnico – plástico se realizará paralelamente con el proyecto de investigación.

g. CRONOGRAMA.

AÑO	2014											2015										
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
MESES																						
Actividades																						
Presentación y aprobación del proyecto.	■																					
Aplicación de instrumentos.		■																				
Recopilación de la información		■	■	■																		
Procesamiento de la información			■	■																		
Entrega definitiva de trabajo de titulación.					■																	
Trabajo de propuesta personal					■	■	■	■	■	■	■											
Exposición de trabajos de propuesta												■	■	■	■	■						
Revisión final de trabajo de titulación.													■	■	■	■	■					
Trámites de declaratoria de aptitud.													■	■	■	■	■					
Conformación de tribunales de grado.																	■	■	■	■		
Sustentación pública.																	■	■	■	■	■	■

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

Institucionales:

- ∞ Biblioteca Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.
- ∞ Municipio de Loja.
- ∞ Biblioteca de la casa de la cultura.
- ∞ UTPL.

Humanos:

- ∞ Asesor del proyecto.
- ∞ Docentes de la Carrera de Artes Plásticas.

Materiales de apoyo:

- ∞ Libros.
- ∞ Diccionarios de arte.
- ∞ Documentos, revistas.

Material:

- ∞ Cámara.
- ∞ Computadora.
- ∞ Textos.
- ∞ Fotocopiadora.
- ∞ Pinceles.
- ∞ Acrílicos.
- ∞ Óleos.

Cuaderno de bocetos.

PRESUPUESTO

Gastos	Valor
Transporte	200
Copias	150
Impresiones	400
Material para la ejecución de las obras	500
Internet	100
Materiales alternativos	150
Otros	300
Total:	1800

FINANCIAMIENTO. Los costos de la presente investigación correrán a cargo del autor

i. BIBLIOGRAFÍA.

- ☞ ACENCIO CERVER, Francisco, “Artistas del paisaje”, 2001 Atrium Internacional.
- ☞ ÁLVAREZ ALLENDE, Franc, “Grandes pintores”, 1981 edición Nebrija.
- ☞ Diccionario Enciclopédico Universal AULA, cultural, S.A ediciones, Madrid-España 1992.
- ☞ Consejo editorial internacional, “Las bellas artes”, 1981 Editores Cumbre S.A.
- ☞ DICCIONARIOS RIODUERO Arte I, ediciones rioduero, de EDICA, S.A, Madrid 1978.
- ☞ FEIST, Peter H, “La pintura del impresionismo 1860-1890”, 1996.
- ☞ GONZÁLEZ, Mothelet, M. “Historia del arte del siglo XVIII al XX”.
- ☞ Gran Biblioteca Sarpe, “Los genios de la pintura, Monet”. 1979.
- ☞ HONOUR, H. & FLEMING, J, “Historia del arte”, 1986 editorial REVERTÉ, S.A,
- ☞ MONAHAN, Patricia. “Pintar paisajes”, 1985 QED Publishing Ltd.
- ☞ MONROE C. BEARDSLEY, John, “Estética, Historia y Fundamentos”. Ediciones Cátedra, S. A., 1997.
- ☞ NAVARRO, José Gabriel, “la pintura en el Ecuador del XVI al XIX”, 1991 DINEDICIONES Quito.
- ☞ PUIG, B; PERUCHO.1948. “La Pintura De Paisaje”. 2ed. Sucesor de E. Meseguer, Barcelona, España.
- ☞ SAMPIERI, Alberto Hernández, “Metodología de la investigación”, editorial MC Graw-Hill, 2006.
- ☞ SÉRULLAZ, Maurice, “Enciclopedia del impresionismo”.1981 Ediciones Polígrafa, S.A.
- ☞ TAYLOR, Joshua, “Las bellas artes en América”, 1981 Noema editores S.A México.
- ☞ VARGAS, José María, “El Arte Ecuatoriano En El Siglo XIX”.

☞ WOERMANN, Karl, "Historia del arte". 1963 Montaner y Simón, S.A-
Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- ☞ Atributos eco-estéticos del paisaje urbano.PDF.(12/Nov/2013)
- ☞ Diccionario básico sobre las vanguardias artísticas del siglo XX.
PDF.(16/Sep/2013)
- ☞ El camino de la modernidad: las artes figurativas en la segunda mitad del
siglo XIX.(16/Sep/2013)
- ☞ El paisaje como patrimonio cultural, ambiental y
productivo.PDF.(21/Nov/2013)
- ☞ El paisaje urbano, *Pablo Ángel Lugo Martínez*.PDF.(04/Nov/2013)
- ☞ El Positivismo Científico de Augusto Comte y lo utilizado de él por la ciencia
del derecho en el siglo XX.PDF.(13/Ene/2014)
- ☞ El positivismo, Ernesto Alvarado García.PDF.(13/Ene/2014)

ANEXOS.

Anexo 1:

Guía de observación: (paisaje)

∞ Artista:

Monet Manet Renoir

∞ Estilo:

Barroco Realista Impresionista

∞ Temática:

Paisaje urbano Paisaje rural Panorámicas

∞ Cromática:

Fríos Cálidos

∞ Texturas:

Llanas Ásperas

∞ Temas:

Históricos Religiosos Escenas al aire libre

∞ Composición:

Simétrica Asimétrica Rápido encuadre

∞ Técnica:

Acuarela Óleo Acrílico

Anexo 2:

I. ÍNDICE.

Título:	Pág:
☞ Certificación:.....	ii
☞ Autoría:.....	iii
☞ Carta de Autorización:.....	iv
☞ Agradecimiento:.....	v
☞ Dedicatoria:.....	vi
☞ Matriz de Ámbito Geográfico.....	vii
☞ Mapa geográfico y croquis:.....	viii
☞ Esquema de Tesis:.....	ix
a. Título:.....	1
b. Resumen (español- inglés):.....	2
c. Introducción:.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	7

CAPITULO I

1.- CONTEXTO HISTÓRICO:

1.1.- Historia Del Paisaje:.....	7
1.1.1.- Paisaje como género autónomo.....	12
1.2.- Vilcabamba y su paisaje.....	22

CAPITULO II

2.- CONTEXTO ARTÍSTICO:

2.1.- Precursores del Impresionismo.....	25
2.1.1.- Impresionismo:.....	34
2.2.- Características de la pintura Impresionista.....	37
2.2.1.- Claude Monet.....	40
2.2.2.- Características fundamentales de las obras de Monet.....	47
2.2.3.-Análisis estético de las obras de Monet.....	51

CAPÍTULO III

3.- REPRESENTACIÓN DE LA OBRA PICTÓRICA:

3.1.- Recursos plásticos y técnicos de la obra:.....	58
3.2.- Recursos estéticos que componen la obra:.....	60
3.3. Proceso de elaboración de la obra:	
3.3.1. Proceso de bocetaje:.....	62
3.3.2. Ejecución de la obra:.....	64
e. MATERIALES Y MÉTODOS:.....	70
f. RESULTADOS:.....	72
g. DISCUSIÓN:.....	82
h. CONCLUSIONES:.....	84
i. RECOMENDACIONES:.....	85
j. BIBLIOGRAFÍA:.....	86
k. ANEXOS:.....	88
l. ÍNDICE:.....	119

PROYECTO DE TESIS.

PORTADA.....	88
a. TEMA:.....	89
b. PROBLEMÁTICA:.....	90
c. JUSTIFICACIÓN:.....	95
d. OBJETIVOS:.....	97
e. MARCO TEÓRICO:	
MARCO REFERENCIAL:.....	98
Referentes históricos:	
El paisaje:.....	98
Arte y sociedad:.....	100
El paisaje y los impresionistas:.....	101
Artistas del impresionismo:.....	102
Estética:.....	104
Vilcabamba:.....	105
MARCO CONCEPTUAL:.....	106
f. METODOLOGÍA:.....	108
g. CRONOGRAMA:.....	110
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:.....	111
i. BIBLIOGRAFÍA:.....	113
ANEXOS:.....	115