

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

“VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE
MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA TIPO
FAUVISTA”

Tesis para la obtención del grado
de Licenciado en Artes Plásticas,
Mención: Pintura.

AUTOR:

JORGE LUIS VALENCIA AGREDA

DIRECTOR:

Lic. CARLOS RAMIRO ANDRADE DÍAZ

LOJA-ECUADOR

2017

CERTIFICACIÓN

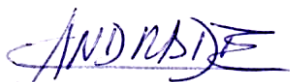
LIC, CARLOS RAMIRO ANDRADE DÍAZ, DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS Y DIRECTOR DE TESIS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

CERTIFICA

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad la ejecución del proyecto de tesis titulado " VISION EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTORICA TIPO FAUVISTA, de autoría del estudiante Jorge Luis Valencia Agreda.

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

Loja, julio 29 de 2016

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz.

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Jorge Luis Valencia Agreda, declaro ser el autor 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.

Autor: Jorge Luis Valencia Agreda

Firma:

Cédula: 1105579278

Fecha: Loja, 04 de Enero de 2017

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

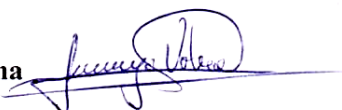
Jorge Luis Valencia Agreda , declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulado “VISION EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTORICA TIPO FAUIVISTA”, como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura. Autorizo al Sistema Bibliotecario 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 archivo 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 cuatro días del mes de Enero del dos mil diecisiete.

Firma

Autor: Jorge Luis Valencia Agreda

Cédula: 1105579278

Dirección: Loja, Pradera, calles Ciprés y Acacias

Correo: luis_val90@hotmail.com

Teléfono: 2102201 Celular: 0994724079

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de tesis: Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz

Tribunal de Grado: PRESIDENTE - Lic. Julio Quitama Pastaz Mgs.

PRIMER VOCAL- Lic. Néstor Ayala Peñafiel

SEGUNDO VOCAL- Lic. Inés Salinas Erreyes. Mtra.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi sincero agradecimiento al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Carrera de Artes Plásticas.

Así mismo agradezco a los docentes por haber compartido sus conocimientos y motivación para la culminación de mis estudios, especialmente al Lic. Carlos Andrade Díaz por la asesoría, paciencia y orientación brindada durante el desarrollo de la tesis.

Mis más sincero agradecimiento a mi familia, amigos y a la persona quien con sus deseos, consejos y apoyo incondicional en los momentos de alegrías y tristeza siempre estuvieron presentes, a ellos mi gratitud inmenso.

DEDICATORIA

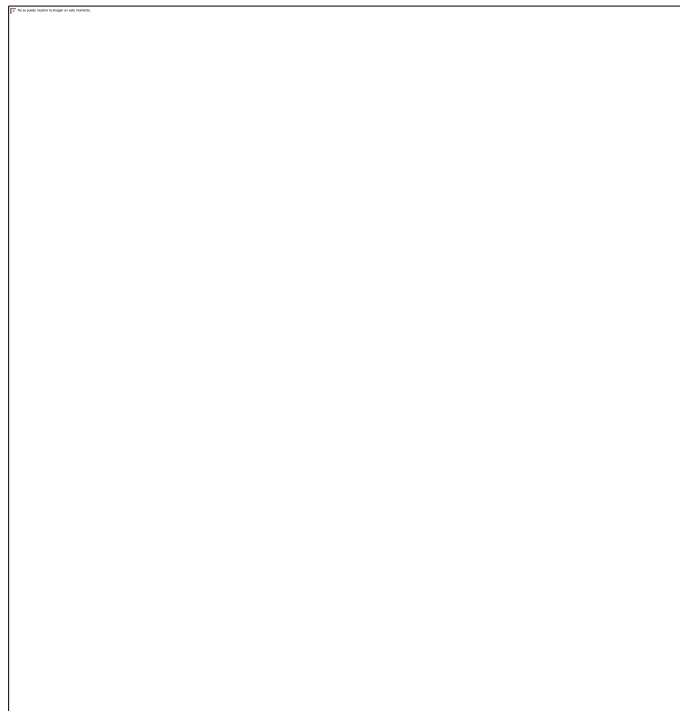
Dedico este trabajo a mi familia que siempre estuvo dispuesta en ayudarme en todo momento, especialmente a mi madre, quien ha estado conmigo siempre brindándome su apoyo con sus buenos deseos, la que me enseñó a no rendirme pese a las dificultades de la vida, y, a mi padre quien con sus palabras de aliento me ha dado fuerzas para poder llegar en estas instancias de mi vida.

Agradecer a toda mi familia, amigos, por formar parte de mí, quienes con sus deseos y consejos han aportado tanto en el desarrollo profesional y personal.

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	Jorge Luis Valencia Agreda “VISION EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTIRICA TIPO FAUVISTA”.	UNL	2017	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	MACARÁ	MACARÁ	LARAMA, SABIANGO, LA VICTORÍA	CD	Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura.

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN MACARÁ

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN DEL CANTÓN MACARÁ

ESQUEMA DE TESIS

- i PORTADA
 - ii CERTIFICACIÓN
 - iii AUTORÍA
 - iv CARTA DE AUTORIZACIÓN
 - v AGRADECIMIENTO
 - vi DEDICATORIA
 - vii MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO
 - viii MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
 - ix ESQUEMA DE TESIS
-
- a. TÍTULO
 - b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLES) SUMMARY
 - c. INTRODUCCIÓN
 - d. REVISIÓN DE LITERATURA
 - e. MATERIALES Y MÉTODOS
 - f. RESULTADOS
 - g. DISCUSIÓN
 - h. CONCLUSIONES
 - i. RECOMENDACIONES
 - j. BIBLIOGRAFÍA
 - k. ANEXOS
 - PROYECTO DE TESIS
 - OTROS ANEXOS

a. TÍTULO

**“VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ,
PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA TIPO FAUVISTA”**

b. RESUMEN

La presente tesis tiene como tema principal, la representación de los paisajes rurales de Macará bajo las tendencias expresionista y fauvista, de tal manera que para lograr lo propuesto se plantean objetivos que buscan observar, analizar y plasmar mediante obras pictóricas los conocimientos adquiridos del expresionismo y fauvismo. Para desarrollar estos objetivos se aplicó el método deductivo, partiendo desde el estudio y análisis de las tendencias mencionadas, de igual forma se procedió a analizar las obras de los artistas que han pintado el tema del paisaje, tales como: Emil Nolde, Oscar Kokoschka y Henri Matisse. Para la creación de obras artísticas se acudió a la observación de campo que permite registrar fotos y realizar bocetos con técnicas en acrílico y óleo. Al término de la revisión teórica y práctica se llega a concluir que: el expresionismo tiene como fin manifestar los sentimientos y emociones del artista, mientras que el fauvismo se expresa mediante la liberación del color utilizando tonos complementarios; además, el paisaje se presta a ser plasmado en distintas visiones artísticas y técnicas, siendo un género que no tiene limitaciones de expresión.

SUMMARY

This thesis has as main theme, the representation of the rural landscapes of Macará under the Expressionist and Fauvism tendencies, in such a way that in order to achieve what is proposed, objectives are set that seek to observe, analyze and translate through pictorial works the acquired knowledge of Expressionism and Fauvism. In order to develop these objectives, the deductive method was applied, starting from the study and analysis of the aforementioned tendencies, and the works of the artists who have painted the landscape theme, such as: Emil Nolde, Oscar Kokoschka and Henri Matisse. For the creation of artistic works, field observation was used to record photos and make sketches using acrylic and oil techniques. At the end of the theoretical and practical revision, we conclude that: Expressionism is intended to express the feelings and emotions of the artist, while Fauvism is expressed through the release of color using complementary tones; In addition, the landscape lends itself to being embodied in different artistic and technical visions, being a genre that has no limitations of expression.

c. INTRODUCCIÓN

En el renacimiento el paisaje rural se lo utilizaba como complemento de la pintura de la figura humana, sin embargo en el barroco ya se establece como un género artístico, de modo que se lo encuentra en el neoclásico con claridad estructural y predominio del dibujo; en el romanticismo como actor o productor de experiencias subjetivas, aquí aparece la categoría estética de lo sublime, misma que es capaz de llevar al espectador a un éxtasis más allá de la racionalidad; en el impresionismo se guiaba principalmente por la descomposición de la luz; en el expresionismo y fauvismo el paisaje es mostrado con formas y trazos distorsionados reflejando el estado anímico del artista; y así, en muchas de las tendencias del arte moderno y contemporáneo el paisaje se manifiesta con variadas formas de representación.

Los elementos exponentes del paisaje natural y cultural como las montañas, árboles, bosques, cascadas, riachuelos, vertientes, rocas, etc se convierten en principales mientras que la figura humana pasa a ser secundaria; sabiendo esto se debe mencionar que esta investigación tiene el propósito de plasmar en obras pictóricas el paisaje rural de Macará porque tiene dos estaciones: invierno y verano, lo que lo hace significativo en cuanto al cambio del colorido de la vegetación de los verdes a los ocres, siendo este colorido que permite relacionarlos con las tendencias expresionista y fauvista.

Esta investigación sirve para solventar necesidades artísticas, reforzando y retroalimentando conocimientos sobre el paisaje en cuanto a la diversidad de colores que ofrece la naturaleza, con el propósito de pintarlos con diferentes técnicas y bajo el punto de vista del autor, para comunicar sentimientos y emociones en las obras,

permitiendo no sólo conocer los colores o sensaciones que le puede producir al plasmar la obra, sino que al involucrarse con el medio, pueda conocer las comunidades que están inmersas en el paisaje, para así dar una idea de las actividades de campo que realizan los sectores rurales, recreándolos e interpretándolos desde un punto artístico, para que la sociedad admire los paisajes; para ello se plantean objetivos, los mismos que están dirigidos a plasmar en obras pictóricas los paisajes rurales de Macará, bajo una visión expresionista y fauvista analizando los diferentes aspectos de estas tendencias, logrando demostrar mediante obras pictóricas los conocimientos adquiridos.

Para alcanzar los objetivos formulados, esta tesis se respalda en el método deductivo, que partirá de lo general a lo específico, pues se revisará documentos de libros, revistas, páginas electrónicas, etc. concernientes al expresionismo y fauvismo, de lo cual se toma como referentes a artistas que hayan realizado obras del paisaje. Después se procede a visitar los sectores rurales del cantón Macará para involucrarse con el medio natural y las comunidades de la zona, tomando fotografías, realizando bocetos, combinando las técnicas en acrílico, óleo y pasteles, esto permite analizar el colorido y los elementos que ofrece la naturaleza.

Para el desarrollo de esta tesis se proponen cuatro capítulos que ayudarán en el estudio de la teoría y la práctica, de modo que se plantea como primer capítulo el expresionismo y fauvismo, señalando una reseña histórica, dónde y cuándo han surgido estas tendencias; en el segundo capítulo se aborda el paisaje (urbano y rural), subdividiéndose en paisaje expresionista, fauvista y paisaje rural de macará; el tercer capítulo está relacionado con los artistas referentes tanto expresionistas como fauvistas,

como Emil Nolde, Oskar Kokoschka y Henry Matisse; el último capítulo será para la propuesta pictórica del autor de esta investigación, en el cual se reflejará y aplicará todo lo relacionado al estudio de los capítulos anteriores, además de realizar un análisis connotativo y denotativo de las mismas.

Más allá de las críticas y apreciaciones que le dan al paisaje en general se puede concluir que el medio natural siempre ha estado inmerso en toda la historia del arte y que el entorno y sus elementos son ideales para la composición de una obra artística. Además se concluye que el paisaje en el expresionismo y en el fauvismo tiene fuerza en la mancha y el color.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

1. El expresionismo y fauvismo

La corriente expresionista ha interactuado con la fauvista debido a que se creó por el impulso de rebelión instintiva, además encontraron muchos motivos de inspiración en los modelos africanos y polinésicos. Estas dos tendencias se caracterizaron por plasmar las situaciones circunstanciales del mundo exterior, plasmando los conflictos y emociones internas de los artistas. Alvear (2004).

Estos dos movimientos presentan semejanza en cuanto a la expresión, siendo esto fundamental ya que se complementan por la forma del expresionismo y el color del fauvismo, lo que ayuda a entender, relacionar y efectuar una visión propia de expresión, forma y color, para representar e interpretar los paisajes rurales de Macará.

Así, Wesley (1998) indica que el fauvismo se diferenció ante todo por la liberación del temperamento y del instinto, tratando de trasladar todas las sensaciones al lienzo con mayor brutalidad; en cambio en el expresionismo se distinguió por buscar un mundo de estados emocionales y psicológicos, proponiendo un arte que saliera de la experiencia emocional de la realidad. Siguiendo con las diferencias entre el expresionismo y fauvismo, de acuerdo a la teoría de Aracil y Rodríguez (1983), en el trabajo del artista, la forma y el contenido de la obra tienden a relacionarse y condicionarse entre sí pero, en el primero, la forma quedaría aislada a ser casi una mera derivación de los restantes elementos, en cuanto a la segunda se la entiende como color

y diseño, convirtiéndose en protagonista, y llega a absorber incluso las funciones del contenido en algunos casos se puede decir que la identidad de ambos pierde toda connotación dramática.

En los inicios del siglo XX el problema de la representación adquirió una nueva dimensión trascendente al trazarse por algunos artistas, como Kandinsky, la eliminación del tema. Desde ese entonces la figuración asume un nuevo papel en la pintura, distinto a la mera copia de la realidad. Al desarrollarse las vanguardias, la representación surge como un elemento conceptual que va trasladando el parecido sin eliminarla.

El color, la textura, o la composición, acogieron un fuerte énfasis en los estilos de vanguardia, fomentando su valor como significados de cambio de valores, permaneciendo la obra en algo a considerar más allá de un simple sistema de formas y técnicas nuevas Barroso (2005). Cada instante de la historia ha preferido modos de elaborar la obra plástica, ya la cuestión es si esa elección formal no es parte de lo que intentan transmitir.

1.1. Expresionismo

El expresionismo tanto en el arte como en la crítica es un término que se emplea para referirse a la distorsión y la exageración como recursos para obtener una carga emocional, esto según Chilvers (2001), se sabe que este término se popularizó por vez primera en 1958 asumiendo que el exceso emocional era la norma del arte expresionista.

El estilo expresionista nace por el desacuerdo contra las habituales figuras que se hacían hasta ese entonces, dando lugar en 1905 a un grupo de vanguardia “El puente” (Die Brücke), llamado así debido a que para ellos era un puente que une una ribera con otra; los pintores más conocidos de esta corriente fueron Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Oscar Kokoschka, Max Beckmann y Alexey Jawlensky (Prette y Giorgis, 2005), estos fueron los precursores del expresionismo caracterizado por formas vigorosas que exaltan el cromatismo, hasta llegar a distorsionarlo.

Para Farga (2012) la corriente expresionista nace por la situación de la Guerra Mundial, la industrialización apresurada, la rápida evolución de las ciudades y modos de vida, que se debe a un pensamiento viejo y a una estabilidad autoritaria. Siendo esto las consecuencias que provocaría una alteración en Alemania, donde la sociedad estaba hundida en una incertidumbre.

Según la teoría de Friedrich Nietzsche citado por González (2007), los artistas expresionistas se consideraban como un puente entre las viejas tradiciones culturales del hombre y las del nuevo siglo, señalando con ello dos aspectos distintos de ver a la existencia: la una como postura anárquica, desesperada por abatir la historia y empezar de cero; la segunda emerge de un nacionalismo a ultranza, que resume en la etnia germana la salvación humana, cimentada e interpretada en lo que Nietzsche nombró “ la voluntad de vivir”. Los expresionistas reclamaban el abandono del realismo que copia, para así poder hacer el realismo que crea la realidad, para conseguirlo, era olvidar el legado renacentista para hallar los orígenes mismos del arte.

De la misma manera Behr (2000), considera que este arte era como el socialismo, con el mismo grito contra el materialismo, contra la centralización, contra las máquinas, pero siempre los artistas carecían de poder político para arreglar estas situaciones que acontecían en su entorno.

El principal motivo del expresionismo en el arte era dar a conocer los sentimientos y emociones del artista, más allá de la estructura misma del entorno, lo que se identifica en las obras es la forma, la expresión, basándose en el contenido y colorido, generándole al espectador sensaciones de éxtasis.

Las obras del expresionismo se encuentran en la mayoría de los países del mundo, caracterizándose por la influencia psicológica y expresiva en los fuertes contrastes de colores puros que inducen a la deformación de los trazos, y emplean un simbolismo que va más allá de un simple trazo. Se pintan paisajes y máscaras en donde lo más importante son el cielo, el agua y formas de la naturaleza, resaltando los colores amarillos, azules y verdes que contrastan el blanco y el negro, y cuya intención es manifestar los sentimientos y emociones por medio de la pintura. Los artistas precursores del expresionismo que sobresalen son: Vincent van Gogh y Paul Gauguin, surgidos al final del XIX y a principios del XX como vanguardistas del estilo (Vázquez, Gomes y Lugo, 2008).

La forma de describir su arte era sin tener en cuenta el lugar o el tiempo que se suscita, con sentimientos subjetivos, por encima de lo objetivo, esto refleja el estado mental y emocional del artista. Los colores empleados en la pintura de este tipo tenían la finalidad de servir a la expresión tanto como fuera posible, así por ejemplo en la obra

del Greco, se emplea pinceladas libres y serpenteantes, con colores brillantes expresivos y distorsionando la forma, como se muestra en la pintura “visita de Toledo” (fig. 1). Worringer, historiador de arte alemán señala sobre el expresionismo que: “No es simplemente un estilo, sino una fuerte tendencia que se repite principalmente en el norte de Europa, como si el mundo frío del norte indujera a sentimientos de inseguridad y temor” (Lambert, 1985, p.19).

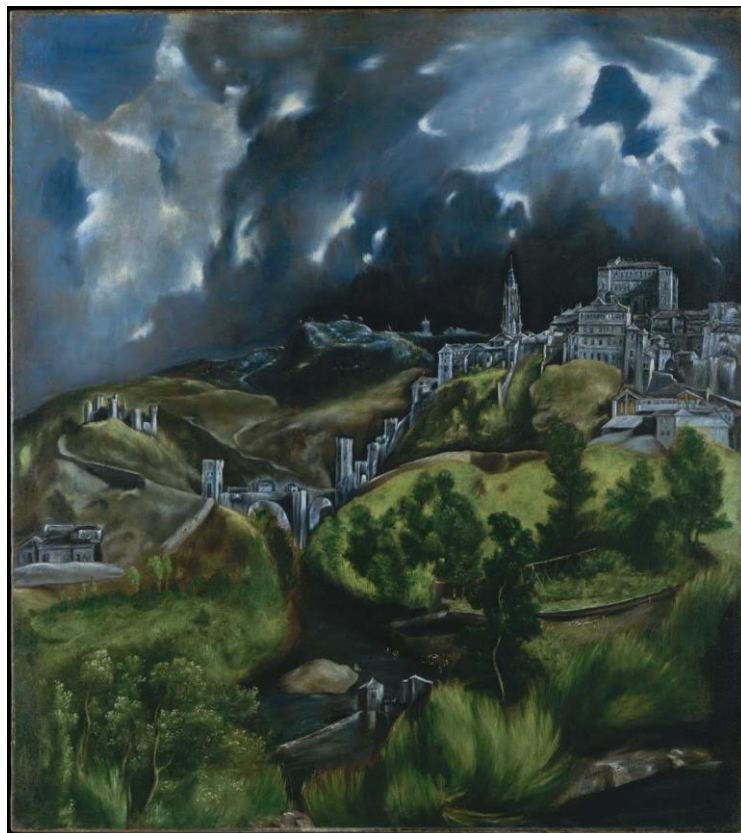

Fig.1 El Greco. (1604-1614). “Visita de Toledo” Pintura 121x109cm. Técnica: Óleo sobre lienzo. Museo Metropolitano de Nueva York, https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/LQEbD5GpU4Q65Q?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=es.

Yvan Goll mencionado por Souriau (1998) en el Diccionario Akal de estética, considera que el estilo expresionista se basa en un estado espiritual antirracional, representado por la liberación más absoluta del artista, llegando a un estado de

nerviosismo violento agudo, siendo estos interpretados por colores puros y violentos, plasmado las emociones más profundas del artista.

La teoría de Kraube (1995) señala que debido al surgimiento de nuevos conocimientos se ha revelado que al fondo de la realidad se oculta más de lo que se puede observar mediante el sentido de la vista, se decía que el ojo distinguía todo pero esto se distorsiona por totalidad. Esa nueva fórmula de sentir y ver al arte quería desaparecer a la sombra de la percepción que se da a la realidad, como ellos lo formularon, “ver detrás de la realidad las cosas” consiguiendo así plasmar una imagen “real” del mundo.

También aporta en su teoría (Wolf, 2004) Edschmid quien dice, “El expresionista no ve, contempla es decir, es un espíritu creativo, no reproductivo, conforma la imagen del mundo a su voluntad, la realidad es ante todo una creación de sus visiones” (p.7). De modo que el artista no solamente contempla la naturaleza si no que es un espíritu creativo que ve detrás de la realidad de las cosas no solamente lo que es visible para el ojo.

En la búsqueda de la expresión de las grandes emociones que mueve al ser humano, los expresionistas alemanes, recurrieron a la línea en un sentido a su vez también rupturista, de manera propia. En la pintura, se enfatizó un uso de la línea de manera rota, en ocasiones convulsiva, en busca de lo que designaban el “dinamismo universal”. Las nombradas “líneas de fuerza” fueron unos de los mediadores físicos más determinados que utilizaron para descomponer la figura según la idea del movimiento generada por la línea.

En lo estético los pintores expresionistas buscan la expresión de lo interior de la conciencia valiéndose del instinto, la intuición y a las emociones. De acuerdo a lo que manifiesta Souriau, (1998) el color es elocuente que posee una expresión de fuerza metafísica que le caracteriza al artista y la forma no es más que la figura que deja mediante la lucha por la expresión de la necesidad interna.

1.2 El Fauvismo

El fauvismo es otra corriente artística vanguardista que se originó en Francia al final del siglo XIX. Louis Vauxcelle crítico de arte lo nombró como “fauve”, que significa fiera en francés. Se desarrolló en poco tiempo de 1905 a 1907, pero fue de suma importancia teniendo un impulso en la pintura a comienzos del siglo XX, siendo el artista Henri Matisse quien encaminó a un grupo de pintores a ejercer el estilo (Vazquez, Gomez y Lugo, 2008).

Alvear (2004) señala que el fauvismo se lo conoce como una forma de reacción frente al romanticismo del siglo XIX. Se manifiesta por primera vez en 1905 en París, caracterizándose por la gran violencia de colorido y una breve disminución en las formas. Tanto los fauvistas como los expresionistas buscaron una guía de expresión de lo interior, de sentimientos y sensaciones.

Martínez (2001) también aclara que la corriente se fundamenta en la armonía y equilibrio entre contrastes matizados que buscan la oposición entre colores complementarios, entre tonos fríos y cálidos, oscuros o brillantes, las pinturas fauvistas

exponen una nueva interpretación de conceptos tradicionales de belleza, armonía y equilibrio que comunica las leyes de organización internas de la obra. En el fauvismo el color sobrepasa de la forma, tomando en cuenta que los paisajes como las figuras se dibujan directamente utilizando pinceladas espesas. Según la teoría de Kraube (1995) “los fauvistas estaban convencidos de que el color y las formas tienen un valor de expresión propio, que se sostiene independientemente del modelo natural y que se debe desarrollar mediante la creación artística” (p.85).

Los artistas sobresalientes de la corriente son: Henri Matisse, André Derain y Raoul Dufy, pintores que manejaron colores complementarios como el amarillo y el violeta, el rojo con el verde y el azul con el naranja, empleándolos en las figuras y en los paisajes. En cuanto al color y la forma, el rojo se distingue por la fuerza cromática más alta, las manchas anchas y orden fructuoso son los dos componentes sustanciales de la pintura fauvista, visión y razón dejan de ser en ella valores incompatibles.

Entonces el color no está puesto al servicio de la mimesis, sino del artista mismo que lo elige en función de las exigencias expresivas y compositivas, de tal manera que es el protagonista de la obra, por lo que supone el carácter libre de la pintura y al mismo instante, exalta la subjetividad del artista, responsable de las pautas que manejan la composición cromática. “El color fauvista no invade el lienzo de manera casual sino en función de sus posesiones estructurales” (Martínez, 2001, p.24).

Sobre el color, Jean Leymarie reflexiona que este se lo emplea de una forma dinámica, manchas sueltas, pero en esencia disciplinado por la síntesis, y sometido a la economía fundamental de la pintura. Al color le determinan dos características,

luminosidad y diseñador del espacio bidimensional, de esta manera se presenta al espectador sin el ilusionismo del claroscuro o el modelado. Como ante una consecuencia estamos presente ante la simplificación de los medios utilizados y una correspondencia entre forma y contenido que se establecen mutuamente, entre decoración o estructura interna y expresión o efectismo emotivo, por medio de la composición.

Para Die Brucke, el fauvismo aborda la razón de ser del arte y frente a la “vacía” sofisticación formal del modernismo, la respuesta parece encontrarse en la expresión. Sin embargo, en cada caso parece tener un significado diferente. Mientras que para Matisse, la expresión no habita en la pasión que estalla en un rostro o que se afirmara por un movimiento violento, se halla en toda la repartición del cuadro, sitio que ocupa las formas, los espacios alrededor y las distribuciones. “La composición no es más que el arte de ubicar el carácter decorativo de los diferentes elementos con los que un pintor cuenta para expresar sus emociones” (Aracil y Rodríguez, 1983, p. 189).

Finalmente y muy de acuerdo a la teoría de Argan (2009) pronunciado por González et al, en cuanto al color, menciona que “los artistas trataban de resolver el dualismo entre sensación (color) y construcción (forma, volumen, espacio), potenciando la constructividad intrínseca del color, siendo su objetivo la función plástico-constructiva del color, entendido como elemento estructural de la visión” (p. 42,43). Se trata de solucionar las discusiones que había dejado el siglo anterior, sobre los desacuerdos entre decoración y expresión, sensación y forma, descomposición analítica y rítmica, para que lo más importante sea el color más no la forma o el espacio.

CAPITULO II

2. El Paisaje

El paisaje es conocido coloquialmente por la variedad de formas que componen una extensión de terreno, el mismo que es visto como un espectáculo, de este modo el hombre tiene la necesidad de capturarlo mediante una fotografía o una pintura.

La relación entre arte y naturaleza ha estado siempre como principal tema de discusión entre artistas y teóricos del arte. De modo que el hombre desde la antigüedad se interesó por citar el mundo natural, ya sea en la pintura, escultura, relieves, incisiones, construcciones megalíticas, etc. (Millar y Vial, 2008), citan por ejemplo en Egipto las pinturas funerarias frecuentemente se remiten a las formas del mundo natural, ya que en su escritura se puede observar que son figuras abstraídas de aves, animales, plantas, tierra y agua.

Las primeras definiciones del paisaje fueron en el ámbito artístico, tratado con un sistema de elementos interrelacionados entre sí que funciona como un todo. Así, Bernáldez citado por Morláns (2005) acentúa que “el paisaje proviene del término *paysage*, y que la concepción geográfica lo señala como el conjunto de elementos de un territorio ligado por relaciones de independencia, con componentes concretos, perceptibles, visibles en forma de escenas” (p. 7).

Creo que una definición integral es la que Maderuelo (2007) en el libro *El paisaje: génesis de un concepto*, menciona:

El paisaje no es, lo que está ahí, ante nosotros, es un concepto inventado o, mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. La palabra paisaje, con una letra más que paraje, reclama también algo más: una interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia de una emotividad. Por lo tanto, la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la mirada de quien contempla. No es lo que está delante sino lo que se ve. Pero la mirada requiere, a su vez, un adiestramiento para contemplar. La contemplación del paisaje desde el punto de vista del arte debe ser desinteresada, estética. Así, el paisaje es el resultado de la contemplación que se ejerce sin ningún fin lucrativo o especulativo, sino por el mero placer de contemplar (p.29).

El paisaje siempre ha sido preferido por muchos pintores amantes de la naturaleza, quienes lo han plasmado e interpretado de acuerdo a su particular grado de percepción, siendo un tema que ha venido evolucionado en la pintura y con ello una serie de conceptos de quienes lo han experimentado. En el paisaje se puede decir que para darle un sentido puro y auténtico debe adentrarse física y mentalmente al entorno, en donde se encontrará con una serie de sensaciones, sentimientos, ideas y conjuntamente con los elementos del espacio que lo rodean darle una carácter e interpretación propia, generando un resultado más allá de un fin lucrativo sino más bien el placer de sentir y contemplar.

Es importante mencionar que para López (1999) el paisaje tiene relación con la vida del hombre, en la parte territorial, en la identidad cultural de los pueblos, el medio ambiente, el patrimonio cultural histórico y recursos económicos. etc. Este asume

función importante en cuanto a lo cultural, ecológico, social y económico, elaborando el bienestar del ser humano.

De acuerdo a la conferencia “visión artística del paisaje” de Maderuelo (2008), el paisaje es un término que ha surgido mediante de una actividad concreta llamado arte, utilizándolo como género en la pintura, el mismo que ha llegado a trascender en un sentido amplio.

En lo artístico el paisaje se lo identifica como género que representa la naturaleza, la misma que está compuesta, por bosques, ríos, montañas, arboles, suelos, relieves, cielos, climas y el hombre, elementos que han sido importantes para la composición en la pintura.

Dentro de la contemplación del paisaje, cuando decimos que un lugar es un paisaje es porque estamos disfrutando con una mira estética, por lo tanto menciona textualmente Maderuelo (2008) en su conferencia, que “el paisaje no es algo que está en el territorio o en la naturaleza, que en sí mismo no son ni bellos ni feos, sino que se encuentra en la mirada de quien lo contempla con ánimo de disfrutar de la contemplación”. Pero la mirada estética se compone con lo cultural, atrapado a las convenciones propias de la época, el lugar, la clase social y el nivel cultural de quien lo contempla.

El género del paisaje según varios autores es clasificado de la siguiente manera: natural, histórico o sublime; estos a la vez se subdividen en distintas clases o estilos.

Género campestre: es la representación de la naturaleza, copiada con todos los detalles que ofrece un paisaje – montañas, ríos, climas y la intervención del hombre en la tierra. Se puede decir que se lo encuentra con facilidad al espacio, pero presenta una complejidad para ejecutarlo con perfección al momento de plasmarlo. El artista debe tratar de hacer aparecer en el lienzo, la pura copia de la naturaleza y su hermosura como tal, por otro lado las escenas campestres no solamente son las que se adecuan al género, sino que son las que le pertenecen propiamente. De esta manera se puede asimilar con lo que decía O-neille(1862)refiriéndose al artista paisajista, en su libro Tratado del paisaje, “Al estudiar a la naturaleza no es solo un deber para completar la perfección de su talento y estudio: es el medio seguro de perfeccionar su buen gusto por medio del innumerable número de bellezas que de continuo se le ofrecerán” (p.55).

El género histórico o sublime el paisaje es embellecido por la mano del hombre, quiere decir que está involucrado con la naturaleza, obrando en ella, ya sea construyendo fábricas, edificando inmensas obras arquitectónicas, plantando árboles en estériles terrenos etc. En general el paisaje sublime, se enmarca en la representación de la inmensidad de la naturaleza, donde el hombre se siente extraviado ante la grandeza del medio (Cornago, 2003). Lo sublime está fuera de todo límite; lo ilimitado, estéticamente se refiere a las sensaciones desbordadas ante los fenómenos naturales, muchos de los paisajes fueron representados por los artistas europeos en el romanticismo, los mismos que ayudaron a transcender este género pictórico.

Concatenando a estos géneros, se puede agregar el mixto y compuesto:

El mixto es el que se compone de varios géneros, de acuerdo a lo que decía O-neille (1862), si el género campestre tiene la mayor parte, el histórico o sublime pasa a figurar en segunda parte o viceversa si lo histórico o sublime cubre la mayoría, el paisaje natural campestre pasa a un escenario secundario; pero si se los representaría en partes iguales, la composición sería defectuosa, según las reglas, para una buena composición solo un objeto tiene preferencia de atención.

El compuesto: está formado de varias partes, copiados separadamente o inventados, según O-neille (1862), el artista se vale por diversas copias de lo natural o recuerdos de lo observado, basándose en estos para organizar composiciones dándoles naturalidad a los paisajes.

Se debe mencionar también que se consideran importantes como son el paisaje urbano y el paisaje rural, debido a que han venido desarrollándose desde de los inicios de la pintura, siendo el interés siempre del artista plasmar lo que está a su alrededor. Siglos atrás ambos formaban parte del fondo de una obra y fue en el impresionismo que tuvo mayor protagonismo en donde los artistas salían a pintar al exterior.

El paisaje urbano: es un espacio donde están concentradas las grandes masas sociales e industriales. Este espacio toma importancia cuando se dan a conocer las formas de representación espacial, perspectiva y los avances técnicos e industriales. El paisaje urbano como lo señala Navarro (2009) es propio de los núcleos de las ciudades, mismas que están dotadas de todo tipo de infraestructuras y con un mayor número de habitantes, este tipo de paisaje ha venido representándose en pintura, dibujo, fotografía,

etc. Por lo general cada artista representa los lugares que son más acogedores para ellos, mostrando la presencia del hombre sin necesidad de plasmarlo.

El paisaje rural en general, es un lugar que se combina con el medio natural y la actividad agrícola que realiza el hombre. Ruiz (1990) indica que en el mundo de la pintura el paisaje rural ha tenido como objetivo interpretar la vida social y cultural de los pueblos, relacionada con la agricultura y el medio ambiente en el cual viven. Así por medio del arte se ayuda a reflejar la identidad de los pueblos.

Millar y Vial (2008) indican que en la antigüedad griega y romana ya se empezó a desarrollar una pintura de paisaje, alcanzando logros notables, como el representar el espacio, la atmósfera y la luz. También menciona que la naturaleza y el arte se relacionan de tres maneras: 1) La naturaleza es el modelo y fuente del lenguaje del arte. 2) La naturaleza como tema de arte (género pictórico) y 3) La naturaleza como intervenciones artísticas.

El paisaje se ha desarrollado según como cambiaba la visión de la realidad. Siglos atrás este género carecía de independencia, funcionaba como complemento sin integrarse demasiado al tema principal. En los siglos XIV, XV y XVI ayudado por Da Vinci y Rafael deja de ser el paisaje inerte, pasando a acoplarse al ritmo de la obra, la figura fue incrustada en el paisaje, cerrando así su avance hasta llegar a ser el impulso central en las obras modernas. El paisaje cuando lo tomaron como tema principal fue en el surgimiento del Romanticismo en Europa donde se manifestó en diferentes formas como: movimiento filosófico (Romanticismo alemán), sentimiento popular

(Revolución Francesa) tendencia literaria (Romanticismo inglés) y estilo artístico (Duthil y Martínez, 2003).

En cuanto a la naturaleza como tema de arte Kenneth Clark distingue cuatro formas de representación pictórica como: de símbolos, de hechos, de fantasía y el paisaje ideal. El paisaje de símbolos es cuando en la composición se reúne fragmento de naturaleza de carácter decorativo (Cruz & Español, 2009), así por ejemplo el hombre medieval sentía que la naturaleza era amenazante para él, por tal razón hasta ese entonces no se había representado la naturaleza como goce sensorial, sino una realidad simbólica.

Los primeros pintores que le tomaron importancia a la naturaleza como objeto de estudio, fueron Pisanello, Leonardo y Durero. Kenneth Clark, determina que el paisaje de hechos se caracteriza por los elementos específicos de la composición, dando lugar al detalle, identidad, sentido del espacio, valoración de la atmósfera y la luz. El mismo Kenneth continúa explicando que la otra manera de representar el paisaje que explora lo impetuoso y misterioso de la naturaleza es el paisaje de fantasía, donde los artistas aprecian la naturaleza en el aspecto más escueto, creando formas y símbolos perturbadores, asimilándolo con el expresionismo (Cruz & Español, 2009). Una nueva visión se asocia a la idea de la realidad natural en el siglo XVII, denominado paisaje ideal, siendo la descripción pictórica de lo majestuoso asociado a la Edad de Oro, con artistas relevantes de este periodo como Claude Lorrain imponiendo la geometría que asignó a su visión de la realidad natural.

Mientras Friedlander citado por Millar et al (2008) considera que: el paisaje alcanza su madurez en el momento en que el cielo ocupa en la composición un lugar relevante, en donde se determina lo esencial del efecto artístico. Si hay algo que no puede considerarse finito es el espacio aéreo mismo que se halla ausente en la pintura primitiva.

También Constable y Turner dedicaron la mayoría de sus obras al género paisaje, abriendo un espacio duradero en el que marcaron una profunda huella, que después prolongaron los pintores realistas en especial a Corot, la Escuela de Barbizon e impresionistas. Estos dos artistas representan el paisaje fielmente a la naturaleza, pero a su vez decían que puede ser algo más que una copia, siendo algo que traslade un nuevo valor: un arte de sí mismo. Además el paisaje se vio con grandes cambios representacionales en las tendencias del fauvismo y expresionismo.

2.1 Paisaje Expresionista

El expresionismo aplicado en el paisaje se ha manifestado por las formas, las expresiones, contenido y colorido, caracterizado por una composición agresiva, donde los protagonistas son el agua, el cielo, los follajes de la vegetación, sobresaliendo los colores como: azul, amarillo, y verde contrastando el blanco y el negro, tratando de manifestar los sentimientos, emociones del artista, generando un impacto al espectador frente a la obra (Farga, 2012).

Según Domínguez (2013), el expresionismo unió aspectos anteriores que se veían relevantes para el presente, desarrollando una investigación del significado de proximidad del color, del espacio, de la forma y del paisaje. Los artistas expresionistas fantaseaban con una nueva hermandad humana, más aun de una fusión del hombre y el paisaje con el universo cósmico, teniendo un interés en conocerse a sí mismo y de entender la importancia de la existencia humana, ya sea en soledad y la intimidación de la muerte, relacionándose con tendencias paralelas del existencialismo y conceptos de entendimiento del paisaje y la naturaleza, teniendo una observación de aquello que nos rodea en una forma de sentirlo y apreciarlo interiormente.

Generalmente los pintores expresionistas similares a los románticos, pensaban que el mundo visible era solo una semejanza y consideraban que su propósito era la apreciación de la fuerza interna del mundo exterior. El vínculo entre el Romanticismo y el expresionismo ha sido una gran evidencia desde los inicios del siglo XX, quedando comprobado cuando Ludwig Coellen (2013) crítico de arte defiende este vínculo: “La nueva pintura es la oposición romántica al reciente naturalismo; es el romanticismo del arte moderno, y es este el logro y la limitación del nuevo estilo” (p.54). La fuerza de expresión de la inquietud interior, es plasmada por el iniciador del expresionismo Edvar Munch, en sentido orgánico y una incesante comunicación entre el hombre con la naturaleza, poniendo en las obras interrogantes entre el artista y los misterios de su yo interior, explícitamente con el paisaje. Ha tomado un diálogo entre la figura, la naturaleza y el paisaje, recuperando Munch, la iconografía romántica, proyectando en esa misma naturaleza y en el mismo paisaje las melancolías y conceptos del hombre.

De acuerdo a la síntesis de la teoría de Fromenbaum, citado por D'Ingianna (2006): el expresionismo organiza un mundo, ya que no comprende el universo ya existente, en el afán de eliminar la naturaleza y llegar a la abstracción absoluta, afirmando que el paisaje real no contribuye a las formas distorsionadas de la mente del realizador ya que necesita transmitir sus disconformidades interiores, sus opresiones de conciencia, intentando capturar los paisajes mediante la distorsión de las formas.

Para Cross (1999) “La libertad de pintar un paisaje en el acto, le dio a Kandinsky la oportunidad de ejercitar la experimentación modernista. De manera que el paisaje visionario fue la base para sus composiciones abstractas” (p.34). El paisaje expresionista se verá sustancialmente influido por la libertad de pintar, de modo que al observar los paisajes de Macará se pueda manifestar las formas por medio de expresiones y coloridos.

2.2 Paisaje Fauvista

El paisaje es uno de las temáticas más pintadas en el sur de Francia; los colores rojizo, amarillento o azules de los árboles son formas que alcanzan la relevancia más alta de expresividad, dibujados directamente con el pincel, aplicando trazos densos (Prette y Giorgis, 2005).

Para Orione citado por Marino (2006), la perfecta colocación colorida en cada plano de paisajes en las obras fauvistas tiene una riqueza y un contraste dinámico rico y atrayente a la mirada del espectador. De acuerdo a este movimiento, su propósito era

la rebeldía y la independencia del artista manifestado en la liberación y uso del color, no colocándolo de una forma precisa. Resaltando como sus temas preferidos el paisaje. De acuerdo a lo que afirman los historiadores, Harrison, Frascina y Perry (1998) cuando Matisse incorpora en el paisaje la figura humana, el tema se plantea con otros significados, aquí el género dominante era la pintura paisajista, tanto en salones oficiales como organismos independientes. Los artistas fauvistas establecían un tipo de paisaje decorativo, “parece haber sido un añadido de la modernidad a la división académica tradicional entre el paisaje histórico con figuras interpretado acciones heroicas y el paisaje campestre con una puesta en escenas más íntimas del campo” (Benjamín, 1993, p.54).

En 1906 año que se llenó de controversias y debates al observar la obra que expuso Matisse, *Bonheur de Vivre* (La alegría de vivir) (Fig. 2). Los paisajes sin figura, para unos críticos la importancia que representaban las figuras que se divertían o las figuras que están recostadas, recordaban unas formas clasicistas que no asimilaba con el tratamiento formal del cuadro. Las dimensiones la perspectiva se deformaba el ritmo estilizado, trazados de una manera imprecisa y los espacios de color planos.

Fig.2 Matisse.H.. (1906). “La alegría de vivir” Pintura 176x240cm. Técnica: óleo sobre lienzo. Barnes Foundation Philadelphia. Volkmar Essers, 2002, pag. 20.

Para la concepción del paisaje, los fauvistas se derivaron en parte en una absorción de los modelos clásicos, y una tendencia a la abstracción que es paralelo a la medida lejos de particularidad mimética se encuentra tanto en la pintura clásica y la pintura para la etapa. Las formas en que trabajaban los pintores en los años 1904-1908 reconstruyeron activamente la imagen del paisaje buscando capturar la estructura del paisaje mediante líneas voluntariamente distorsionadas. Los fauvistas, más allá del clásico sistema que organizó o tomó precedencia sobre lo observado, desarrolló una contundente interpretación de lo visible, y una revitalización de la paleta a lo largo de las líneas no normativas en una determinada expresión de la forma (Benjamin, 1993).

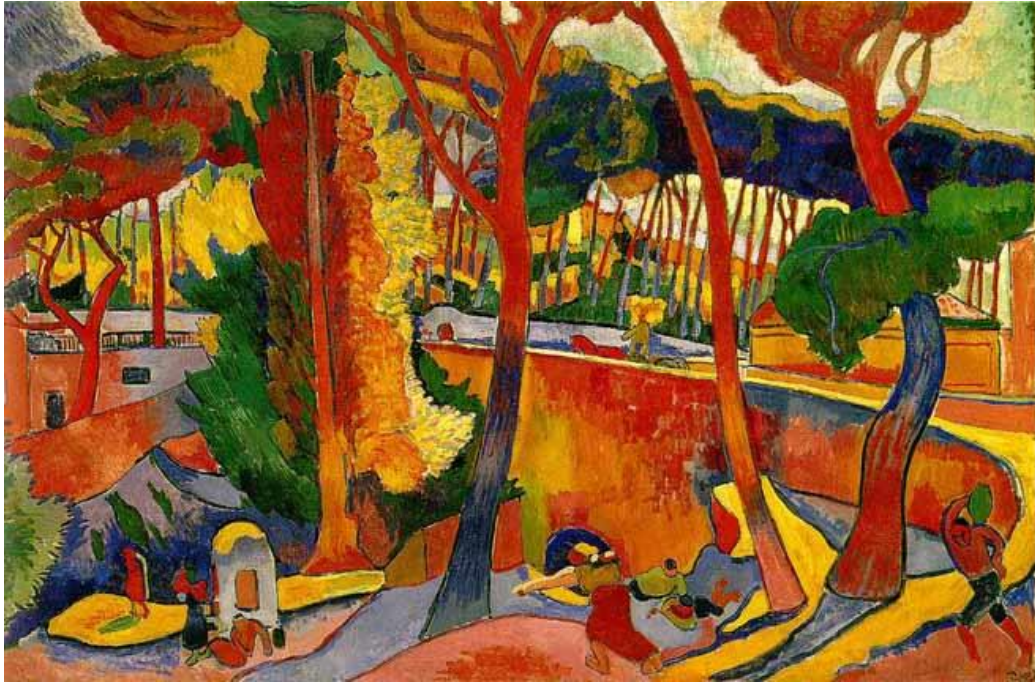

Fig.3 Derain, A. (1906). “El camino girado”. 51x76 cm. Pintura-Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas ArtesTexas. <https://esculturacspc.wikispaces.com/file/view/El+Fauvismo.pdf>

Es un cuadro que resulta mediante varios estudios, esto hace que su condición decorativa formal se haga más pronunciada. Uno de sus estudios es que las pinceladas rotas obstaculizan el desarrollo de la profundidad de la perspectiva produciendo un efecto de ornamento componente de lo decorativo, sin embargo en el cuadro, donde se vuelve denso el color y los objetos como un arco de barrido de la carretera se definen con precisión. La carretera sirve como horizonte y la corredera diagonal de la entrada en composición, realizando una especie de torsión, en el espacio observado dentro del cuadro da una distensión decorativa de la perspectiva (fig. 3).

Es pronunciado igualmente en los paisajes decorativos de Matisse, a diferencia de Derain, que emplea una amplia variedad de formatos de composición, la mayoría de los paisajes de Matisse se centralizan de forma clásica. Si se sigue los límites de cada pincelada de multicolores en este pequeño paisaje, se observa la continuidad de pantallas dispuestas en diagonal que particulariza el componente paisaje (fig. 4). El

manejo de la pintura que realiza Matisse estalla la materialidad del lugar observado con una serie de equivalentes de plástico cursivas llamados “sensaciones de color” con el fin de entrar directamente con el color (Benjamin, 1993).

Fig.4 Matisse, H. (1905). “Paisaje en Collioure”. 38.8x46.6cm. Pintura-óleo sobre lienzo. Nueva York, Museo de Arte Moderno. <http://www.theartwolf.com/landscapes/matisse-paisaje-collioure.htm>

Es decir la mayoría de las obras de paisaje fauvista se dan mediante trazos delgados o luminosos contrastes, con una fuerza cálida brillante que ayuda a sobresaltar, permitiéndoles tener vida propia sin tener que estar acarreada a la realidad exterior por la avalancha de reproducción ni tampoco por la referencia simbólica. Mediante la liberación de las formas y de la expresión se constituye una fraternidad inseparable para formar un todo.

2.3 Paisaje rural de Macará.

Macará (fig.5) es un cantón que se encuentra ubicado a 195 km al sur de Loja, con extensión territorial de 578 km², limita al norte con el cantón Celica, al sur con el Perú, al este con el cantón Soloranga y al oeste con el cantón Zapotillo y con Perú.

fig.5 Panorámica del cantón Macará. (2015) Fotografía. <http://www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec/macará/>

Está situada en los Andes bajos, recibiendo una mayor influencia del Pacífico lo que le otorga gran originalidad a esta región, se encuentra a una altura de 450 m a nivel del mar. Es atravesado por el río del mismo nombre, formándose en sus riberas balnearios.

Este cantón consta de dos parroquias urbanas que son: General Eloy Alfaro y Manuel Enrique Rengel Suquilanda, además de tres parroquias rurales que son: Larama, Sabiango y La Victoria.

Al situarse en Macará se debe rememorar a la cercanía que tiene con el desierto del Perú y a la región sierra del Ecuador, lo que hace que sea un sector con gran singularidad en cuanto a colores y tradiciones.

El invierno y el verano son dos estaciones muy marcadas en este cantón, durante el invierno las personas siembran y todos los árboles se ven frondosos con colores vivos, en cambio en el verano el suelo se torna árido, las hojas se desprenden de los árboles se tornan ocre y otros se secan. La atmósfera de estos lugares varía durante el transcurso del día, así en el invierno la mañana es fría y nublada, la tarde soleada y por la noche la temperatura es templada; en cambio en el verano las mañanas y tardes las temperaturas llegan hasta 30 grados centígrados mientras que en la noche es sereno.

Casa Vieja, La bocana, La Guatara, Numbiaranga, Larama viejo, Portachuelo, Almendro Norte y El Papayal son barrios de las parroquias rurales de Macará.

La bocana (fig.6) sector perteneciente a la parroquia la Victoria ubicado al sur oeste, a una hora y media del cantón Macará. Está rodeado por montañas, riachuelos, faiques, ceibos y casas antiguas, tiene grandes extensiones de sembríos de maíz y arroz, y muy pocos se dedican a la ganadería; la atmósfera y los elementos de la naturaleza se complementan por la variedad de colores.

Fig. 6. Valencia, J. Panorámica del barrio la bocana, (2015) Fotografía.

Numbiaranga (fig.7) es un barrio perteneciente a la parroquia de Larama, ubicado a una hora al norte del cantón Macará, es un sector que está ocupado en su mayor parte por sembríos de maíz tanto en las planicies como en las montañas, este sector es privilegiado por las vistas panorámicas y la variedad de colores cálidos.

Fig.7 Valencia, J. Panorámica de Numbiaranga, (2015) Fotografía.

La Guatara es un barrio rodeado de montañas y riachuelos ubicado al sur este de Macará a 45 minutos de la población, sus habitantes se dedican a la producción de arroz y ganadería (fig. 8). Se observa en la mayoría de terrenos la presencia de riachuelos que sirven para instalar sistemas de riegos, esto debido a que es uno de los sectores más cálidos de todo el cantón.

Fig. 8 Valencia, J. Panorámica de la guatara, (2015) Fotografía.

En todos las parroquias rurales de este cantón se observa la presencia de árboles como: faiques, algarrobos y ceibos, que son una especie que han crecido al orden de la naturaleza, de tal forma que al verlos desde lejos se notan majestuosos con formas redondas; algunos habitantes decían que cuando eran niños jugaban haciendo casas en medio de algunas raíces, siendo este el lugar de descanso para muchos debido a las altas temperaturas o a los fuertes inviernos.

Además, se puede percibir que muchos han abandonado estos lugares debido a que existen casas deshabitadas; la mayoría de viviendas se encuentran con construcciones híbridas o mixtas, así por ejemplo unas son de bahareque revestidas con barro y otras de adobe recubiertas de cemento con techo de tejas o eternit. Los cercos

son de troncos de madera sobrepuestos entre sí, de manera que algunos rodean las casas y otros sirven como corral de chivos, vacas o cerdos.

La extensión de los terrenos del sector rural de Macará está predominada por los sembríos y vegetación nativa, se podría señalar con claridad que las personas y animales sólo ocupan un tercio de estos sectores.

La coalición de estas características hace que las personas al observar estos espacios se despejen de toda preocupación dando posibilidades de relax, disfrutes e inspiración para los artistas. Los colores del paisaje y sus formas hacen que se escoja pintar bajo estilo fauvista y expresionista.

CAPITULO III

3. Artistas del Fauvismo y Expresionismo

Muchos artistas han sobresalido en estas dos corrientes artísticas, cada grupo con diferente forma de realizar sus obras. De este modo los artistas fauvistas lo hacen individualmente ya que cada uno se identifica por la colocación de las formas y colores. Siendo así los fauvistas distribuyen de manera distinta la composición, tanto los colores como los símbolos diferentes a la realidad, formas planas, y cuando quieren marcar un volumen lo hacen en un lugar superior o inferior, quebrando la continuidad del objeto en una forma escalonada, los colores lo plasman de una manera irreal logrando su objetivo, que es mantener el color sobre la formas de los objetos. En la manera de expresarse los fauvistas logran que las formas sean expresivas y llamativas ya que sus

colores son puros y vivaces. En esta vanguardia es donde el artista se libera de las enseñanzas anteriores del siglo XX, llevándolo a expresarse libremente, no solo en la manera de plasmar el color, sino también en la ubicación de los objetos y pintar con primitivismo y espontaneidad (Caivano y López, 2004).

En el uso de las distorsiones desagradables, violentas y la constante exageración a la expresividad emocional exaltada durante el siglo XX, acogida por los artistas expresionistas como: Edvard Munch, Gustav Klimt, James Ensor después manifestándose a varios artistas de Alemania. Munch y Van Gogh, también consideran que el Fauvismo tuvo protagonismo, por los colores grotescos y formas audaces, que sintieron la manera de expresar los sentimientos y emociones fuertes del pintor.

Los artistas expresionistas destrozaron al impresionismo a través de la liberación del color y la forma, caracterizándose por la deformación de la realidad, expresando a la naturaleza y el hombre de un modo subjetivo, reflejando su mundo interior y la expresión de sus propios sentimientos, mediante la total deformación y transformación compositiva, dándole al color un significado propio.

A continuación se estudiarán a artistas como Henri Matisse por el manejo del color, quien utiliza bastante contrastación; y a Emil Nolde y Oscar Kokoschka artistas expresionistas debido al manejo de la mancha, siendo estos los referentes para la construcción de una nueva obra.

3.1 Henry Matisse (Francia, 1869 - 1954.)

Artista que comenzó a estudiar derecho, luego de sufrir una enfermedad que lo mantuvo en cama por un buen tiempo, durante esta recuperación llega a tener interés por el arte, tuvo inicio en el impresionismo, practicó el puntillismo y el simbolismo, Influenciado de Cézanne, pintó bruscamente las formas y tomando colores oscuros para equilibrar los tonos vivos de Signac. De este último lo envolvió en la forma de pintar logrando que Matisse desarrolle una fuerza explosiva del color, Fig. 8. Desinteresado de la realidad plasma en sus pinturas una armonía de colores y composiciones que expresan sentimientos, en 1905, expone sus obras junto a Derain, Vlaminck y Marquet, llamados pintores salvajes, término dado para referirse al pigmentos vivaces, siendo estos de abundancia cromática y pureza, rechazando rotundamente al impresionismo y la reproducción realista de la naturaleza, además buscan la expresión del color puro, desaparecen la perspectiva, desintegran la luz con los tonos brillantes, los planos, son enormes manchas, provocando fuertes contrastes dándole una fuerza expresiva a la obra (Farga, 2012).

Para Matisse, plasmar una obra es construir con el color, cada tono y línea interactúan con otro tono y otra línea. Teniendo la necesidad de representar los colores de otra manera ya sea fantasiosa o formal, como el mismo decía:

Yo pintaba con esa latitud y esa ancha extensión en superficie porque buscaba la calidad del cuadro en la consonancia de todos los colores planos. Intentaba sustituir la

vibración con una consonancia más directa que, con su simplicidad y honradez, me diera por resultado una superficie tranquila (Valsecchi, 1966, p.54).

De la manera cómo experimentaba en las obras Matisse, se entiende que sus pinturas eran como un organismo independiente, en la que propone que la naturaleza no se la reproduce como tal, sino como una disposición artística. En sus cuadros también aparecen una nueva forma de espacialidad, sus superficies cromáticas están sintonizadas obteniendo un espacio mediante los contrastes cromáticos entre cálidos y fríos remarcando un adelanto y retroceso de las superficies, creando un ritmo que permite volúmenes. Todos los aspectos antes mencionados se estudiarán mediante el repaso de la obra “vista al mar colisión” que se efectuara a continuación.

Fig. 9. Matisse, H. (1906). “Vista al mar Colisión”. 38.5x46cm. Pintura-óleo sobre lienzo. Nueva York, <http://www.barnesfoundation.org/collections/art-collection/object/5129/the-sea-seen-from-collioure-la-mer-vue-de-collioure>

Matisse hizo esta obra en tela tensada sobre un bastidor, con dimensiones de 38.5 x 46 cm., técnica de pintura al óleo. El paisaje fue utilizado por muchos de los

artistas fauvistas ya que les daba libertad de expresarse, es así que este artista ha tomado paisajes de Francia para representarlos.

La obra está compuesta por varios planos de color, en la primera parte se ve el color anaranjado semejando a la tierra; el verde en un pastizal con piedras y a su derecha un árbol que rodea gran parte de la parte superior del cuadro, con esto entendiendo que cumple una función compositiva, así Matisse hace uso de colores cafés y ocre que simulan el tronco y hojas respectivamente, además se observa en el espacio inferior del cuadro que utiliza como pretexto el verde oscuro y violeta para por una parte representar el césped que casi siempre se encuentra alrededor de árboles, y por otra parte contrasta con las demás superficies. Del mismo modo el segundo y el tercer plano están compuestos por formas anchas, colores brillantes como el amarillo, el verde, el crema, difiriendo con grises como el verde oscuro, el ocre, el violeta y el anaranjado, dando la sensación de matorrales, mismos que rodean a las pinceladas en forma de romboides que semejan ser casas, también se puede apreciar que el suelo cubre la mayor parte de la obra, siendo los colores cálidos protagonistas, tanto en la armonía y ritmo proporcionado por la repetición de gamas y líneas.

Al fondo se aprecia dos planos más, mismos que constituyen al cuarto y quinto, el primero está cubierto por una mancha azul violáceo degradada, semejando al agua del mar y el último se puede decir que es el cielo compuesto por una serie de colores grises como: el verde cubriendo la mayor parte, contrastando con el amarillo, el violeta, y no parece olvidar el reflejo del agua, porque en ciertas partes utiliza colores del cielo en el mar.

En general está compuesta por varios colores que constituyen una gama de pigmentos cálidos y fríos, dándole un enriquecimiento cromático visual. La composición es simétrica tomando en cuenta el eje de proyección del artista y la línea horizontal del mar, se puede decir que es el mediador que equilibra la obra, ayudado por un elemento que tiene como objetivo principal unificar todo lo que conforma el paisaje rural. Matisse quiere dar a conocer que trabajar con la naturaleza hace que el artista se pueda expresar libremente sin regirse necesariamente a la realidad de colores y formas, rompiendo con las pretensiones de artistas antiguos ya que en cuanto a lo estético quería mostrar la naturaleza como único guía para el artista.

Matisse, al principio de su carrera inició con post impresionismo, sin embargo al no sentirse satisfecho inició a ver con otra visión el arte, encontrando así el punto que lo llevó a trascender en el arte, por tal razón en esta como en casi la mayoría de obras tiene se nota gran inclinación por pintar paisajes, retratos y desnudos, dejando fluir el niño que llevaba dentro, pero desde una visión pictórica con lineamientos sobre la teoría del color, acentuándose en un estilo propio.

3.2 Emil Nolde (Alemania, 1867 - 1956)

Se integró al grupo llamado “El puente” donde se caracteriza de los demás con un estilo bien formado, por su manera solitaria e individualista no logró adaptarse y al poco tiempo optó por retirarse, la pintura de Nolde, logra interpretar y plasmar la elementalidad instintiva que buscaban los miembros del grupo. Reflejada en las pinturas como Bailarinas de velas o Mar de otoño, las mismas que transmiten una fuerza agresiva

visual impactante, que están en función de una liberación expresiva intensa, grotesca y un colorido vivo aplicado de una forma violenta (Chilvers 2001) . También estudió a la naturaleza en un estado puro, reflexionada y tomada como una expresión propia, convirtiéndose en gran interés para él, pintando paisajes y flores, siendo uno de los mejores pintores del siglo XX.

Nolde fue un hombre de profunda religiosidad, pintó temas religiosos, del antiguo y nuevo testamento, expresando en ellos la intensidad emocional a través del color, la simplificación fuerte del dibujo y la pincelada grotesca. La influencia y el interés lo obtuvo de Rembrand, Rubens, Tiziano, pintándolas a su estilo e incorporando al expresionismo, teniendo la necesidad de demostrar a sí mismo su capacidad de crear una forma nueva de tradición, realizando una pintura de valía histórica y dejando abierto nuevas rutas para el futuro.

Fue destituido de su cargo como artista declarado como degenerado, prohibiéndole pintar, pero él siguió con su vocación a escondidas realizando acuarelas y pinturas al óleo de grandes dimensiones. A lo largo de su vida artística realizó muchas obras tales como: “Nubes rojas”, “flores rojas”, “puente en la marisma”, “nubes de verano”, “atardecer de otoño”, “girasoles”, sin embargo se considera importante en esta investigación a la obra “tarde de verano” (fig.10) que se detalla en seguida.

Fig. 10 Nolde, E. (1903). "Tarde de verano". 72.5x87.5cm. Pintura óleo sobre lienzo. Stiftung Seebüll. http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/921.

Es una obra de dimensiones de 72,5 x 87,5 cm de estilo expresionista, que muestra un paisaje rural teniendo como protagonista la figura humana, estos paisajes se han diferenciado de los demás expresionistas alemanes, por la variedad de colores que aplica en sus obras, obteniendo intensidad propia, expresión y estilo.

La pintura muestra una variedad de colores luminosos y oscuros sobrepuestos, tanto cálidos como fríos, trazos sueltos obteniendo armonía y profundidad debido a la pincelada, se observa un sector rural de Alemania, representando la cotidianidad, teniendo como referencia visual el personaje, la misma que está rodeada por naturaleza, casas y todo lo que comprende un lugar rústico.

Analizando más detalladamente el paisaje interpretado por Nolde está compuesto por árboles, los mismos que están tratados con manchas sobrepuestas en su mayoría, con color verde oscuro y negro para dar valor a las sombras, resaltando con

amarillos, ocres, violetas, cremas y blancos, siendo estos los colores brillantes que se encuentran debido a los reflejos de la luz proporcionados por el atardecer, en la parte derecha se puede ver colores ocres y violetas de un camino de tierra que por su tratamiento de pincelada, ancha al principio y pequeña al final logra perspectiva y profundidad.

Un personaje femenino aparece con una leve inclinación como si estuviera llevando un bulto en una carreta siguiendo el sendero, pintada con carmín en su blusa y su falda con negro, matizada con verdes y ocres minuciosamente, lo que lleva a deducir que este personaje es el punto áureo de la obra porque el rojo es un color de atracción visual entre gamas de fríos utilizados en su mayoría excepto por la proyección de luz que emana el sol.

Detrás del árbol central hay una serie de casas celestes en sus paredes y el techo es simbolizado por pinceladas de colores cálidos y fríos, y por último hay un cielo con trazos minuciosos de colores como el ocre amarillo, celestes claros y blanco dando la sensación de un atardecer.

En cuanto a la composición está estructurado por las formas y el color, la pincelada y el tamaño cumplen una función de ritmo conjuntamente a los trazos sueltos, líneas, puntos, manchas y texturas, para ordenar los elementos principales del paisaje utiliza un triángulo.

El sentido de esta obra de arte, en lo cultural es generar protagonismo a los sectores rurales mediante la pintura, siendo este el medio para dar a conocer las

actividades y costumbres de cada pueblo y en lo artístico él trata de manifestar los estados de ánimo, y exaltar los sentimientos.

Además es necesario mencionar que la obra tiene una gran similitud con los impresionistas por el manejo de la luz instantánea pero su diferencia es la existencia del color negro como signo de expresión, su estilo se debe a que quería romper con ciertos lineamientos establecidos anteriormente, pues a él no le importaba lo bello si no los sentimientos de tal modo que se expresen en los colores y formas, mas no en las escenas como en el romanticismo.

3.3 Oscar Kokoschka (Austria, 1886 - 1980)

Es uno de los artistas que llevó al expresionismo a lo más alto durante el siglo XX, desde niño estuvo familiarizado con el arte. Luego de pasar un proceso de estudios académicos relacionados al arte su maestro le brindó apoyo para que siga pintando ya que demostraba una liberación de expresividad en sus pinturas, en ese proceso se interesa por el artista Van Gogh, influenciado por él, realizó obras de gran energía en las pinceladas consiguiendo gran carga emocional.

Inició a pintar retratos de médicos, arquitectos y artistas, deseando reflejar la esencia del retratado, incluso tratar plasmar el alma profundizando en los dialectos psicológicos. En la búsqueda de las deformaciones físicas de los retratos provocaron un cambio más objetivo y normalizado, permitiéndole captar mediante la técnica empleada, sobreponiendo capas de pintura y una mezcla minuciosa de colores, logrando contrastes y resultados extraordinariamente expresivos.

Se interesó por el color, considerándolo el único camino que puede subrayar espacios, logrando la máxima fuerza e intensidad expresiva. A pesar del escaso colorido en su paleta, de azules, grises, rojos, verdes, blancos, el empleo de formas curvas y brochazos exaltados, fue el único recurso que utilizó para conseguir una violenta expresividad en sus obras.

De esta manera Valero sobre el arte de Kokoshka indica que: Sus pinturas tienen una gran carga expresiva, pesimismo y dramatismo. Su auténtica obsesión era reflejar la soledad, la angustia, el aislamiento, la incomunicación, el desamparo del ser humano, al que sitúa en espacios desolados, por los horrores de la guerra (Valero, 2012, p.303).

Durante los viajes que realizó Kokoschka, descubre la magnitud de la naturaleza, se identificó más con los escenarios urbanos, permitiéndole realizar temas del paisaje, convirtiéndose en uno de las principales inquietudes en su producción artística. Los paisajes se categorizan en una visión trágica de la realidad, observados de manera aérea, transmitiendo soledad, angustias y tragedias suscitadas en el periodo de la guerra.

Fig. 11 Kokoshka, O (1913) “Paisaje de los Dolomitas” 80x20 cm. Pintura. Oleó sobre lienzo. Museo Leopold (Viena, Austria). <http://elhurgador.blogspot.com/2013/03/los-austriacos-v-oskar-kokoschka-i.html>

Kokoshka en el año 1913 pinta “Paisaje de las Dolomitas”, de dimensiones de 82 x 119 cm, con óleo sobre lienzo. En esta obra plasmó la noche de luna llena, la misma que le ayuda a observar e interpretar los colores del paisaje, trabajando en su totalidad con coloridos oscuros fríos sin olvidar la esencia estética de expresión que lo caracteriza.

Lo que ha representado Kokoschka en este cuadro es un paisaje de apariencia de miedo y la cualidad pregnante misteriosa de la luz proyectada por la luna, misma que siempre ha sido un término en la estética de la fealdad. Se puede apreciar que predomina el verde con distintos matizados, contornos oscuros delineados, dando volumen tanto a las formas y planos.

En el primer plano se divisa que hay un pastizal y sobre el un caballo pintado con pinceladas gruesas y su contorno remarcado, al igual que en la parte derecha hay un

espacio de árboles y montañas siguiendo como una cordillera hacia la parte del fondo con colores verdes y azules oscuros. A la parte izquierda se ve un personaje distorsionado con carreta halado por un caballo, siguiendo el sendero, de la misma manera que en la derecha emplea pastizales, árboles, montañas de mayor y menor tamaño, proyectando perspectiva al paisaje y como complemento está el cielo y la luna de igual forma cubierto con colores azules, verdes y blancos, logrando armonía con los demás elementos que conforman el paisaje.

La composición se asemeja a una cruz simétrica tomándola como punto de partida a la luna verticalmente y de forma horizontal las montañas, siendo apreciado el paisaje en su estructura, formas y espacios teniendo como complemento al color, estos últimos dan ritmo y profundidad de acuerdo al tamaño y fuerza utilizados.

Se puede decir que es una obra con características rústicas, donde el hombre desde siglos anteriores siempre ha intervenido con la naturaleza, viéndolo estéticamente se puede decir que es un paisaje sublime ya que la naturaleza cubre casi en su totalidad al cuadro y la figura humana pasa como complemento de la misma. Kokoschka, pinta este cuadro con el fin de demostrar que él pinta porque ama hacerlo ya sea en la luz del día o en la oscuridad de la noche, además lo toma como una nueva forma de experimento en su trabajo que al principio no le interesaba tanto como en el momento de realizar esta obra.

CAPITULO IV

PROPUESTA ARTÍSTICA

4.1. Referentes Teóricos

La creación de un arte es un motivo donde se plasma las situaciones del mundo exterior o interior, siendo esto el punto de partida donde el individuo se encamina y deja a flote su creatividad más allá de lo común, el mismo que lo conlleva a buscar e interpretar su propia existencia y genera una nueva visión de la realidad.

Distintos son los temas o formas en donde un artista se puede expresar; en este caso para plasmar los paisajes rurales mediante la agresividad del color se puede determinar que se necesita interactuar, vivir, sentir para así relacionar y tener un conocimiento propio de expresión en cuanto al color y la forma, impregnando sensaciones y emociones al lienzo con mayor libertad.

El artista tiene la necesidad de producir una obra artística ya sea de manera propia o regirse a un estilo, en este caso el creador retoma a dos estilos como es el expresionismo y fauvismo lo cual lo conlleva a investigarlos, siendo su interés principal el color, las texturas y la composición.

Refiriéndose a las tendencias que han promovido un interés en el autor, se debe decir que son una forma de transmitir las emociones y sentimientos, buscando la expresión de lo interno y valiéndose de la intuición, tomando al color como una fuerza

expresiva metafísica que transmite lo más profundo del ser y la forma que no es más que una silueta de lucha por la expresión de la necesidad interna del artista.

La antigüedad fue el inicio en cuanto al gusto de pintar un paisaje al fresco o a lienzos, llegando a hacer un género artístico hasta la actualidad. En esta ocasión va más allá de la copia como mucho de los artistas están acostumbrados a realizar o ver, se ha toma como referentes a dos estilos que se han visto inmersos a escándalos durante el siglo XX, por como el artista se ha manifestado de manera liberada mediante la expresión del color sin reglas para crear una obra. El paisaje en estas corrientes se ha expresado de acuerdo a las formas, contenido y colorido sin descartar su composición, para ello Kraube (1995) menciona que se debe despojar la penumbra sobre la apreciación que se le da a la realidad por lo tanto es necesario “ver detrás de la realidad de las cosas” llegando a formar una figuración real del mundo. Siendo los protagonistas el cielo, lo vegetal, el agua, predominando los colores como el verde, azul, amarillo, rojo, blanco contrastado, manifestando sentimientos, emociones del creador, produciendo una obra para el espectador.

El paisaje es un espacio donde el individuo al estar inmerso sentirá sensaciones, sentimientos e ideas, para ello es necesario el adiestramiento visual, ya que muchas de las veces solo se da una mirada general a lo que está al frente y no se centra en lo que vemos en realidad, depende mucho de quien lo observa, al contemplarlo no quiere decir que va por un fin lucrativo o especulativo, así que al observar la grandeza del paisaje se llega al éxtasis que va más allá de la racionalidad o dolor siendo imposible asimilarlo, a este estado se lo llega a llamar sublime.

El paisaje de Macará muestra un cambio de colorido durante el invierno y verano, lo que hace que se quiera representar mediante obras pictóricas a sus parroquias rurales como La Victoria, Larama y Sabiango, para de esta manera mostrar la diversidad de paisaje existente en este cantón.

4.2 Referentes Artísticos.

A inicios del siglo XX fue punto de partida donde el artista se libera de las enseñanzas regidas por reglas, llevándolo a manifestarse libremente en cuanto al color y forma, distorsionando la realidad, reflejando su mundo interior y expresando sus sentimientos mediante la transformación compositiva, dándole al color concepto propio.

De acuerdo a la historia del arte, muchos pintores estuvieron inmersos a estas dos corrientes, pero es necesario mencionar a tres grandes artistas quienes influenciaron y ayudaron a liberar la creatividad y esencia del color plasmados en los paisajes rurales, los cuales son: Henry Matisse, Emil Nolde y Oscar Kokoschka.

Sobre Matisse puede decir que desarrolló una fuerza explosiva del color, sin tomar en cuenta la realidad llegando a plasmar en sus cuadros una variedad de coloridos armónicos y composiciones que liberan sentimientos, sin tomar en cuenta la perspectiva, por otro lado a la luz la descomponía con tonos relucientes, manchas grandes en los planos logrando fuertes contrastes y expresión propia en sus obras. Para Matisse el color es un medio para dar vida a la obra, cada tono y línea interactúa con otro tono y otra línea.

Uno de los artistas alemanes más representativos del expresionismo es Nolde, debido a la agresividad que trasmite en sus cuadros, en función a una libertad que lo conlleva a lo grotesco y fuertes coloridos aplicados de forma violenta. Tuvo interés por la naturaleza en un estado puro, analizada y desarrollándola con expresión propia, teniendo la facilidad de manifestar así mismo su amplitud de producir una forma nueva de estilo, desarrollando una pintura inmersa en la historia y dejando despejadas nuevas expresiones por descubrir.

Otro de los artistas más destacados en la expresión artística es Kokoschka, quien estuvo inmerso en el arte alemán, es considerado uno de los pintores más relevantes del expresionismo, el color fue la única vía que le generó espacios, logrando su máxima fuerza y grado de expresividad. Mediante su descubrimiento se fascinó por la magnitud de lo natural, conllevándolo a plasmar temas de paisajes siendo una de las inquietudes de su producción, categorizándolos con una visión trágica de la realidad, transmitiendo angustias, soledad y tragedias.

En definitiva, se ha tomado como referentes a estos artistas, por la alternabilidad del colorido y pinceladas como lo atestiguan cada una de sus obras, y la pincelada y la manera de representar la obra con armonía en cuanto a forma y espacio, en el formato, siendo esto lo que se capta y se aplica en los paisajes rurales de Macará; negando la copia fidedigna de las formas de pintar, sino más bien proyectándose con estilo y fuerza cromática propia, desarrollada mediante el conocimiento y práctica de estilos pictóricos ya mencionados.

4.3 Temática

El paisaje ha sido uno de los temas favoritos de muchos artistas a lo largo de la historia siendo considerado como algo sublime, ya que el hombre se sintió como un elemento más que conformaba la naturaleza. De modo que este es el tema que impulsa al estudio de los paisajes rurales de Macará encontrados en las siguientes parroquias: Larama, Sabiango y La Victoria; sin embargo no se representan como fiel copia de la realidad sino se ven influenciados principalmente por el expresionismo y fauvismo.

El autor de este proyecto se vincula con este tema debido a que creció en este sitio del sur del Ecuador, además que el ambiente trópico-seco incita a que se plasme con colores complementarios que utilizan los fauvistas; se debe mencionar que los paisajes macareños tanto en invierno y verano son coloridos, siendo este el motivo principal para la creación de nuevas obras pictóricas.

4.4 Estructuración de la obra

En la actualidad por lo regular existe una afición artística de pintar el género del paisaje rural, el mismo que empieza desde la observación de la naturaleza, así, cuando alguien lo ve con admiración es porque lo disfruta, por lo cual el paisaje estéticamente se ve relacionado con la contemplación; la visión estética además es afectada por lo sublime, es decir la representación de la inmensidad de la naturaleza, más allá de fenómenos naturales como cambios climáticos.

Entonces el artista toma como modelo pictórico a la naturaleza, porque más allá del símbolo que implica esta, es un goce sensorial, que permite un baño de relax a nuestros sentidos, por las fragancias, las texturas, los colores e incluso los sonidos que emanan los componentes de la naturaleza.

Por consiguiente las bases de la obra pictórica son:

1. La técnica, que se verá reflejada en la manera de representar la naturaleza, mismas que serán indirectamente influenciadas por grandes maestros como Matisse, Nolde y Kokoschka.
2. La temática, que está centrada en el paisaje rural de Macará, sus parroquias y barrios que lo componen.

Iniciales

Realizar una obra artística conlleva muchas actividades entre ellas y como inicio se debe necesariamente tomar apuntes y bosquejar, para ello se hace observación de campo de los sectores pertenecientes a las tres Parroquias de Macará, así es necesario nombrar los barrios que se involucraron como La Guatara, Numbiaranga, La Vocana, Larama Viejo, Casa Vieja, entre otros, encontrando una infinidad de formas, colores y sonidos, en las que se tuvo que interrelacionar con personas que contaban las historias y los lugares importantes del sector.

Al observar los inmensos paisajes de estos sectores se escoge visualmente un fragmento según composiciones simétricas o asimétricas, para seguidamente hacer un apunte en cartulina de 30x40cm con aguadas de acrílico, óleo o pasteles reuniendo las formas y colores que se desea plasmar (fig.1, 2, 3 y 4), además cabe mencionar que cada lugar visitado es fotografiado por la necesidad de capturar el momento.

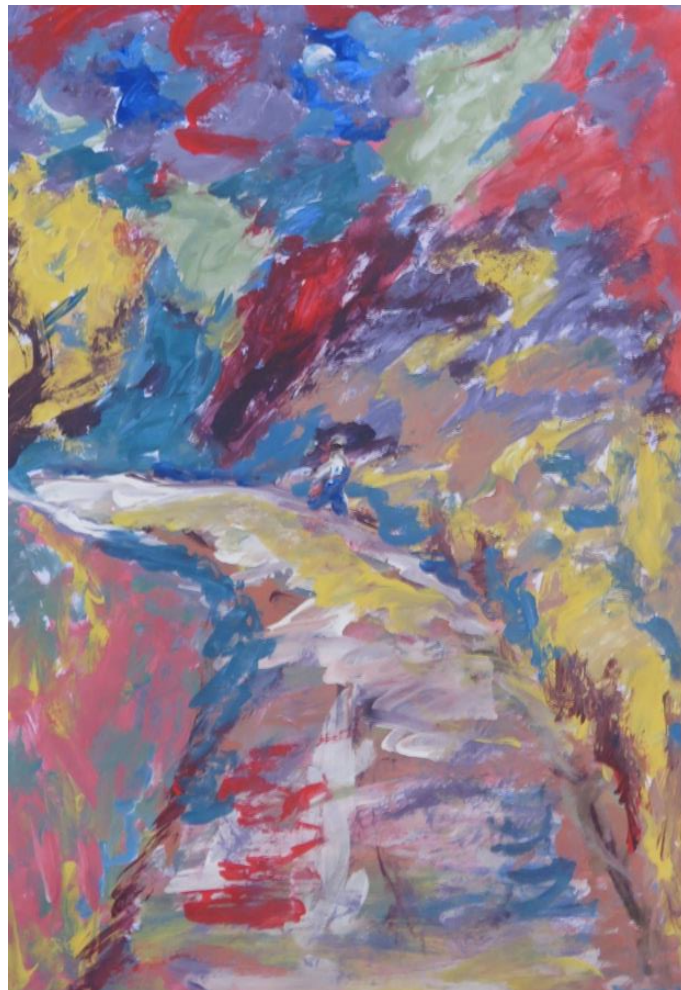

Fig.1. Valencia, J. (2015) Apunte. Aguadas, cartulina 30 x 42, fotografía

fig.2 Valencia, J (2016) Apunte 2. Acrílico sobre cartulina. 30 x 25 fotografía.

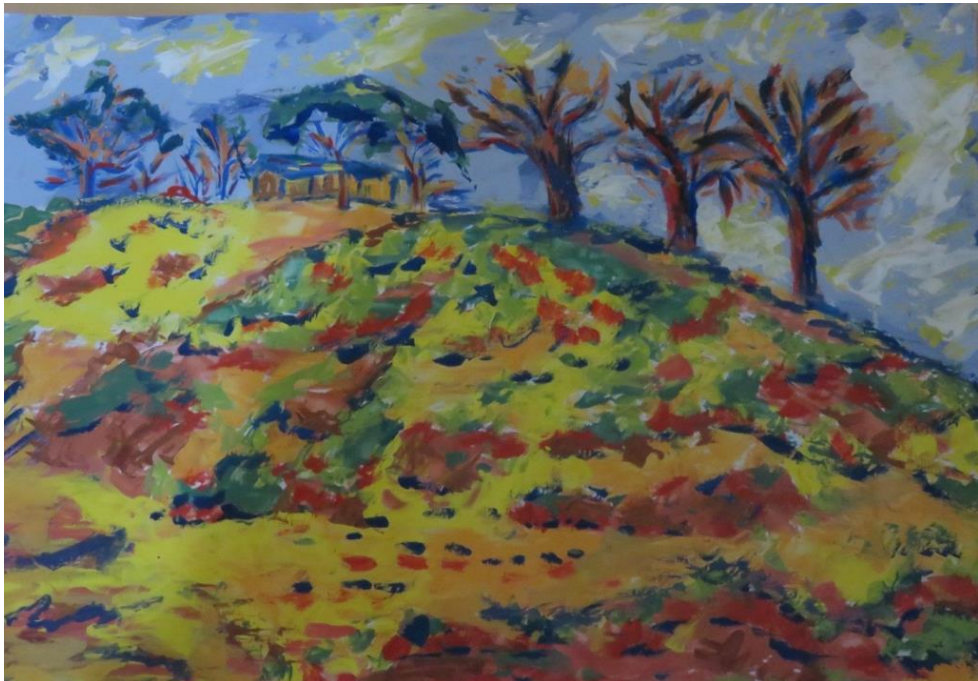

Fig.3 Valencia, J (2015) Apunte 3. Acrílico, cartulina 40 x 30, fotografía.

Fig. 4 Valencia, J (2016) Apunte 4. Acrílico, 30 x 42, fotografía.

Luego esos apuntes fueron llevados al taller de la Carrera de Artes plásticas de la Universidad Nacional de Loja para realizar bocetos de gran formato con óleo y acrílico, determinando de esta manera que la técnica de acrílico con espátula permite sobreponer el color sin que llegue a ensuciarse.

Entre los elementos del paisaje se observó una casa tradicional de bahareque revestidas con barro y carretera de integración barrial, (véase fig. 5), amaneceres con colores poco tradicionales que al reflejarse en la árida tierra genera una variedad cromática, (véase fig. 6), montañas áridas invadidas por el hombre para el sembrío de maíz (véase fig. 7), sembríos de arroz en las planicies de La Guatara (véase fig. 8), mismos que se realizaron en bocetos a color.

Los referentes artísticos, también se involucran en esta parte ya que son de gran influencia a la hora de decidir esquematizar un paisaje, para ello se recurre a llenar la

ficha de observación de la obra, el mismo que ayuda a ordenar ideas para iniciar una obra artística.

Fig. 5. Valencia, J. (2016) Estudio de Boceto para la obra final, acrílico, papel craft 50 x 60cm, fotografía.

Fig. 6. Valencia, J. (2016) Boceto de experimentación, acrílico sobre papel craft, 50 x60cm, fotografía.

Fig. 7. Valencia, J. (2016) Boceto previo a la obra , papel craft, mixto 50 x 65cm, fotografía.

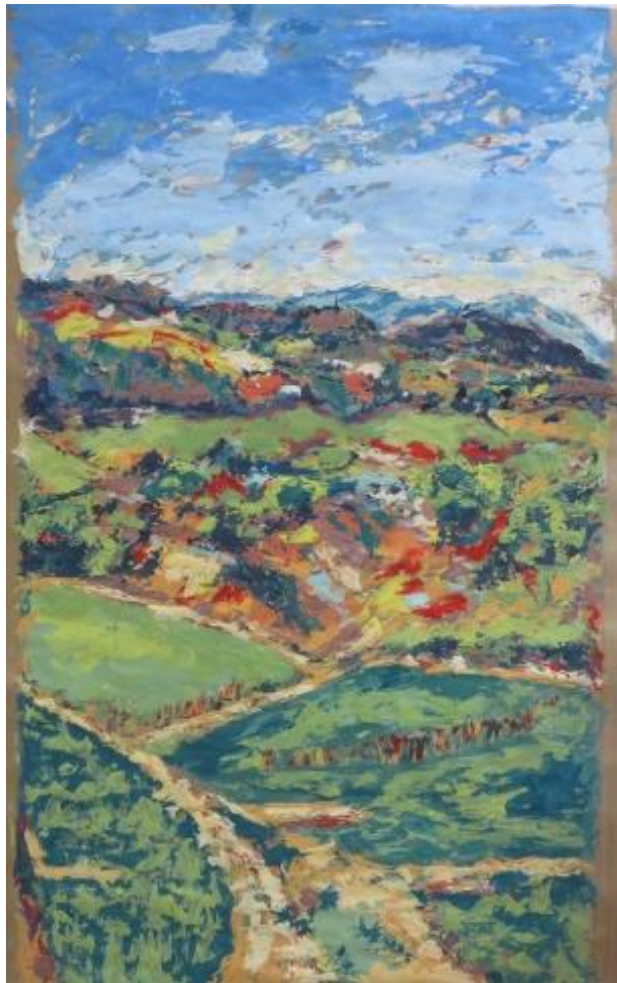

Fig.8. Valencia, J. (2016) Boceto como base para obra1, acrílico sobre papel craft, 70 x 50cm, fotografía.

Ejecución y obra final

La obra resultantes tuvieron una variedad de formatos entre de 2,44 x 0,97 cm y de 0,38 x 0,28 m., de un total de diez obras las dos primeras fueron el resultado de sus respectivos bocetos, por lo que de acuerdo a ellos se escogió el formato; las demás obras se realizaron con la dirección de los apuntes directos de la observación de campo.

Por consiguiente los tiempos de realización de las obras son de aproximadamente quince días las grandes y cuatro días las pequeñas, realizados en la técnica de acrílico ya que es un material que posee un secado rápido y facilidad de manejo al momento de sobre poner manchas de colores logrando así un contraste en las formas, espacios de los paisajes plasmados en los lienzos.

Es pertinente que a través de este pequeño discurso haga referencia sobre tres obras consideradas las más relevantes por su resultado, las demás se las puede observar en los anexos de la tesis.

La obra “Casa vieja” (fig. 9), de una dimensión de 130x180cm por lo consiguiente se observa que la mancha predomina sobre las formas, logrando ritmo, movimiento, planos en perspectiva utilizando espátulazos sobrepuestos. La composición es en “U” vista de derecha a izquierda, estando el mayor peso visual a la derecha lo que hace que sea asimétrica y dinámica. En esta obra se intenta plasmar la alegría de vivir en un lugar lleno de colores, aplicando fuertes contrastes sobrepuestos de colores en acrílico los cuales sobresalen los rojos, los verdes y los azules.

Fig.9. Valencia, J. “Casa vieja” (2015). Acrílico sobre lino. 130x180 cm, fotografía.

La siguiente obra llamada, “Cordillera” (40,6x139, 5 cm) en esta obra sobresalen planicies de coloridos intensos y montañas de gran magnitud y con ello una serie de colores fríos que se ve reflejado en el cielo, la composición es asimétrica debido al peso visual determinado por los colores y formas que se encuentran a la derecha, además es dinámica por la distribución de los planos misma que crea una atmósfera. (Véase fig. 10).

Fig. 10. Valencia, J. “Cordillera” (2015). Acrílico sobre lino. 40, 6 x 139,5 cm, fotografía.

En la obra llamada, “El verano” (96,3x244, 5) está compuesta en su mayoría por colores cálidos ubicados en forma de manchas en el suelo árido correspondiente a los primeros planos y en la parte central del cuadro se puede visualizar árboles en medio de una casa siendo esto enriquecedor en cuanto a la estructuración de la obra, en el fondo hay un cielo luminoso degradado. La composición de este paisaje es dinámica debido a la repetición de elementos en tamaños diferentes lo que crea un sentido de profundidad y dinamismo; en cambio los colores y elementos ubicados a la izquierda de la obra hacen que se cree un mayor peso visual, de esta manera determinando una composición asimétrica. (Véase fig. 11).

Fig.11. Valencia, J. “La soledad”. (2015). Acrílico sobre lino. 96,3x244, 5 cm, Fotografía.

Exposición.

Para la exposición de la obra se requirió de salas grandes debido a que se expuso con nueve compañeros, además que la mayoría tenía obras de gran formato (diferente temática), por esta razón y debido a la falta de espacio en las salas propiamente dichas de arte, se utilizó las extensiones de Salón del GAD – Loja “Alfredo

Mora Reyes”, (fig. 12) y al salón del GAD-Vilcabamba, (fig. 13) además el Hostal “Jardín escondido” en Vilcabamba (fig. 14).

Al exponer en estas salas acudieron personas de la localidad y también extranjeras, mismas que pudieron expresarse comentando que les parecía algo novedoso ver en una exposición diferentes temáticas que se unían aunque subjetivamente por la presencia del hombre, quien se involucra y atañe directamente al paisaje, además decían que es una nueva forma de ver el paisaje con colores brillantes y formas un tanto insinuadas creadas por el manejo de la espátula.

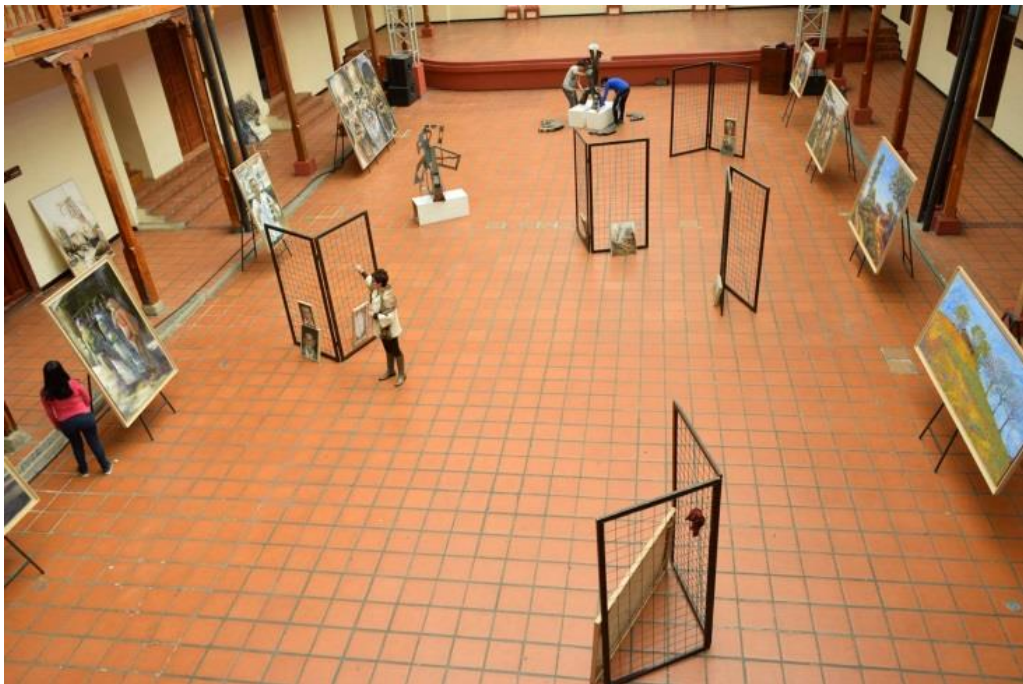

Fig. 12. Salón del GAD – Loja “Alfredo Mora Reyes”, Valencia J. 2016, fotografía.

Fig. 13. Salón del GAD-Vilcabamba, Valencia J. 2016, fotografía

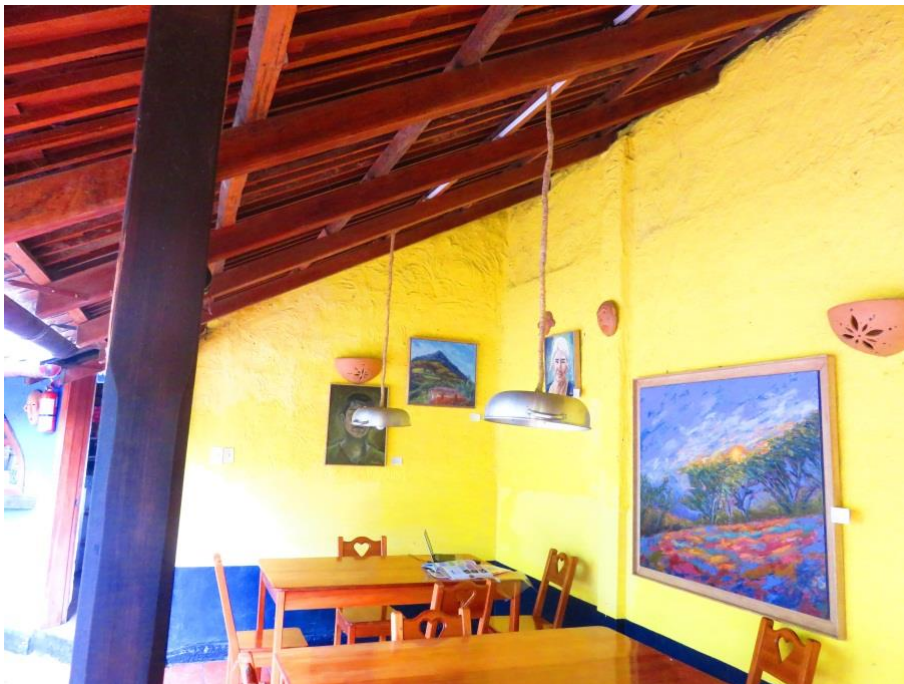

Fig. 14. Hostal "Jardín escondido" en Vilcabamba." Valencia J. 2016, fotografía

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación tiene dos partes que se unifican para dar como resultado diez obras artísticas, la parte teórica se la realiza en la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja y en la biblioteca de la carrera de Artes Plásticas de la U.N.L., en la práctica de campo se toma apuntes del cantón Macará situado en la provincia de Loja y la obra final se realiza en la ciudad de Loja.

Para recopilar información se utilizó materiales de oficina como:

- laptop
- Impresora
- Internet
- Bolígrafo
- Papel

Los materiales, herramientas y espacios para realizar la obra fueron:

- acrílicos
- espátulas
- pinceles
- bastidores
- lino
- grapadora
- caballetes
- resina resaflex
- pegamento

- cartulina
- marcadores y lápices
- papel craft
- óleos
- pasteles
- fotos
- espacio físico (aula y casa)
- vehículo para transporte

La presente tesis se refuerza bajo parámetros, tanto prácticos adquiridos en la academia, mismos que son aplicados en la creación de obras pictóricas, como teóricos que consisten en la historia de artistas que fueron parte del fauvismo y expresionismo, sus técnicas; para lo que se acudió a métodos como:

1. Método deductivo, que partió del estudio del paisaje, sus componentes y representaciones, referentes del fauvismo y expresionismo; y al final se llegó a la demostración mediante obras pictóricas de los paisajes rurales de Macará.

2. Bibliográfico, porque es parte esencial en el trabajo de compilación de información y teorización del mismo. Recogiendo principalmente información sobre paisaje, fauvismo, expresionismo y algunos artistas que serán el punto de partida para la obra. Los textos fueron recogidos de bibliotecas de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, y de páginas web y ensayos.

3. Método de observación, misma que fue muy importante ya que permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos de componentes del paisaje, este método fue utilizado desde la etapa inicial de la investigación, siendo uno de los principales.

4. Método de fichaje, el cual fue significativo para llevar un registro de la observación de obras pictóricas de los referentes artísticos mismos que sirvieron para realizar un análisis compositivo y de elementos de la obra, estas fichas se encuentran anexadas al final de este documento.

5. Método experimental, mismo que ayudó en el proceso de bocetaje, al practicar con técnicas como el acrílico, témpera, pasteles al óleo y óleo, al culminar este proceso se pudo dictaminar la técnica y el soporte de cada una de las obras finales.

f. **RESULTADOS**

En este proyecto fue necesario recurrir a la investigación de los componentes teóricos y prácticos. Así es significativo nombrar al principal objetivo planteado durante la construcción del proyecto plasmar en obras pictóricas el paisaje rural de Macará, bajo una visión expresionista y fauvista, siendo este el estímulo para acudir tanto a diferentes bibliotecas de la localidad como páginas web que contengan documentos entre ensayos y tesis, para así obtener la información necesaria que ayude a sustentar el ideal de este proyecto.

Consecuentemente al estudiar estos documentos se puede señalar que el paisaje es un espacio geográfico donde sus formas interactúan entre ellas, mismas que bajo la contemplación da lugar a expresarse de una forma artística resaltando texturas ópticas y apticas. El paisaje rural presta más oportunidades para que el artista se siente conectado con la naturaleza cultural, este está compuesto por árboles, montañas, casas, ríos, sembríos, animales y principalmente la variedad atmosférica. Para la construcción de un paisaje se debe tomar en cuenta que este no es solo un lugar físico, sino que es una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que se elabora a partir del lugar y sus elementos constituyentes. El paisaje reclama una interpretación, búsqueda de un carácter y la presencia de una emotividad.

El paisaje en el expresionismo y fauvismo fue visto como la forma más liberada de representación, sin necesidad de un canon estereotipado si no que sea de la propia concepción del artista, interpretándolo mediante la línea, la liberación del color y la mancha. Sin embargo es meritorio citar algunas de las diferencias entre estas dos

tendencias, en la primera a pesar de regirse en los sentimientos y la apreciación de la fuerza interna del mundo exterior, se oponen claramente al naturalismo y a la mimesis exacta, por esta razón ellos acudieron muchas de las veces a la gestualidad expresiva y a una composición agresiva donde los protagonistas son el agua, el cielo y los follajes, sobresaliendo colores como el azul, el amarillo y el verde, contrastando el blanco y el negro. En el fauvismo también se rigen por los sentimientos, pero la forma de representar en cuanto a colores y a formas es demasiado diferente así pues el negro jamás es utilizado sino que sobresalen los complementarios como el rojo y el verde, el azul y el naranja, esto volviéndolo atrayente al espectador.

En la realización de bocetos y obras finales, se consolida las dos tendencias escogidas, el expresionismo por la extensión de la mancha y el fauvismo por los colores crudos, ya que las dos por separado no lograría el autor expresar su intención. Al revisar a los artistas tomados como punto de referencia como Matisse, Nolde y Kokoschka, mismos que no copiaban fielmente la naturaleza si no interpretaban como su visión lo indicaba, ello fue motivador para el desarrollo debido a que Macará presenta una variedad cromática de sus extensas planicies.

El representar el paisaje rural de Macará, hace que sea oportuno visitar e interrelacionarse con las personas de las parroquias rurales de este cantón, tales como: Larama, Sabiango y La Victoria, para de este modo tomar apuntes, y fotografiar a pesar de haber crecido en este entorno.

Es necesario recordar que no se utilizó bocetos para todas las obras; pero si se realizaron algunas experimentaciones previas con óleo y con acrílico, determinando el

acrílico como técnica para la realización de todas las obras porque esta permite un mejor desenvolvimiento por la característica de secarse rápido, así que se experimentó con espátula y brochas, siendo el primero con el que se logró mejores resultados.

Al término de estas investigaciones y experimentaciones, dio como resultado un total de diez obras pictóricas en formatos grandes y pequeños que varían entre 244x96cm a 28x38cm, en soporte de bastidor y tela destacándose una variedad cromática y compositiva. Estas obras se expusieron tanto en la ciudad de Loja como en la parroquia Vilcabamba, situación por la cual acudieron muchas personas tanto de la localidad como extranjeras. En el momento de la exposición algunos se acercaron al autor y dieron su opinión, revelando que la obra es interesante debido al colorido y formas representativas del paisaje.

g. DISCUSIÓN

Realizar una investigación es de importancia tanto para el investigador como para quienes les sea útil, pero ¿Por qué realizar una investigación de grado de un tema que ya es muy conocido y común, como es el paisaje?

Aunque muchos digan que el paisaje se lo realiza sólo con un fin lucrativo-comercial y que mencionen que es una temática muy repetitiva, para el autor de esta tesis el paisaje conlleva más que una sola representación, sino que es el conjunto de sensaciones y emociones al observar y pintar el lugar y los elementos que lo constituyen. Además pintar el género del paisaje no se rige por ningún orden o regla de representación, siendo esta una forma liberada de expresarse en un lienzo o soporte.

Al representar el paisaje se pretende principalmente que el artista se sienta cómodo y disfrute esos momentos, además se aspira que el espectador no solamente se quede en la contemplación, sino que se involucre como explorador dejando que los sentimientos y emociones fluyan.

Y, ¿por qué darle a la propuesta una visión expresionista y fauvista?

Elegir estas dos tendencias hace que se cree obras no similares o iguales a alguna de ellas. Así el expresionismo se caracteriza en esta nueva propuesta por la distorsión de la forma, y el fauvismo por la utilización de la complementariedad de los colores, sin embargo el fin de crear nuevas obras pictóricas hace que el artista interprete, analice y figure su propia visión y expresión, creando nuevos espacios de percepción

representacional y propio estilo de trabajo, debido a que el arte no se lo efectúa con el fin de satisfacer gustos sociales.

Realizar un paisaje bajo estas dos tendencias significa salirse de lo habitual extendiéndose a la fusión, sin recurrir a tendencias individuales como el realismo e impresionismo que es a lo que la mayoría de paisajistas recurren.

Así al relacionarlo con las obras de los artistas referentes se debe mencionar que de Matisse se seleccionaron los colores y de Kokoschka la pincelada y la forma. Aunque estos artistas pintaron con técnica al óleo, no significa que se haga lo mismo, sino que se debe elegir una técnica que se acople al artista de manera que le sea fácil y rápido trabajar bajo una concepción propia.

De modo que se busca realizar obras que permitan disfrutar el arte; así es necesario mencionar que el paisaje no tiene límites de representación, por lo que la verdadera misión del artista debe ser transformar lo que observa y lo que vive, en nuevos campos de percepción, para que el espectador no solamente sea un objeto más si no que se involucre mediante sentimientos y emociones.

h. CONCLUSIONES

Al finalizar la investigación se ha logrado determinar las siguientes conclusiones:

1. Aspectos del expresionismo como la pincelada suelta, con trazos amplios, tonos variados, perspectivas engañosas y distorsionando un poco la forma, y el faovismo que utiliza colores vivos con pincelada ancha son las que inducen a otra experiencia del paisaje, al unificar estas cualidades permite que él artista se manifieste con más impulso.

2. Demostrar en una obra pictórica los conocimientos del paisaje y de las tendencias expresionista y fauvista hace que se recurra a la técnica siendo la de acrílico la más conveniente, ya que con ella se puede trabajar de forma rápida y continua.

3. Estudiar y recorrer el paisaje de Macará permite distinguir los colores que varían durante el día y la magnitud de los elementos que el territorio determina, lo que propicia que el autor se identifique y se apropie de ellos como lo denotan las obras.

4. La exposición de obras en el Salón comunal del GAD Vilcabamba y el salón “Alfredo Mora Reyes” en Loja hizo que los habitantes de dichos sectores pudieran recrear su mirada al poder trasladarse imaginariamente al lugar representado, además que el autor pudo interrelacionarse con ellos de manera que expresaron sus emociones al observar la obra.

i. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se mencionaran a continuación son producto de las conclusiones.

1. Quienes deseen representar paisaje, deben elegir bien las tendencias en las que se quieran apoyar, sin embargo se deduce que tanto la expresionista como la fauvista permiten ser rápidos al momento de tomar apuntes del natural.

2. Las técnicas que se utilicen deben ser elegidas después del proceso de experimentación con distintos materiales, de la que permitirá definir la propuesta.

3. Es competente la relación del contexto al documentarse el lugar que se investiga, conocer, preguntar y observar el paisaje de manera directa, de modo que se represente el valor real del ser obra única referenciada por el imaginario, la realidad y la experimentación.

4. Interactuar con las personas que acuden a los salones que se expuso resulta enriquecedor ya que aportan al cultivo cultural del artista porque acotan situaciones o emociones que en dichos momentos sienten.

j. BIBLIOGRAFÍA

- 1 ALVEAR, C. (2004). Introducción a la historia de arte (Ed.) Limusa, S.A de C.V (p.282) México.
- 2 ARACIL, A. & RODRIGUEZ, D. (1983). El siglo XX entre la muerte del arte y el arte moderno (Ed.) ISTMO, S.A. (p.475) España.
- 3 BARROSO, J. (2005). Iconografía y forma en las vanguardias artísticas (Ed.) Castrillón (p.342) Asturias.
- 4 BEHR, S. (2000). Expresionismo (Ed.) Tate Gallery (p.37) Hong Kong.
- 5 BELL, J. (1998) que es la pintura representación y arte moderno ed galaxia Gutenberg círculo de lectores, (p. 300) Barcelona.
- 6 BENJAMIN, R. (1993). The Art Bulletin. Vol. 75 (Ed.) college art Association (p. 295-316).
- 7 CAIVANO, J. & LOPEZ, M. (2004). Color: ciencia, arte proyecto y enseñanza (Ed.) nobuko (p.288) Argentina.
- 8 CORNAGO, O. (2003). Pensar la teatralidad: Miguel Romero Esteo y las estéticas de la modernidad (Ed.) Fundamentos (p.198) España.

- 9 CHILVERS, L. (2001). Diccionario del arte del siglo XX (Ed.) Complutense S.A,(p.834) España.
- 10 CRUZ, L & ESPAÑOL, I. (2009) El paisaje de la percepción a la gestión. Ed. Litean. (p.255)Madrid.
- 11 DOMINGUEZ, B. (2013). Paisajes simbólicos en cine y pintura (Ed.) Liber Factory (p.52) Madrid, España.
- 12 FARGA, M. (2012). Historia del arte (Ed.) Pearson (p. 364) México.
- 13 GONZALES, A. CALVO, F. & MARCHAN, S. (2009). Escritos de arte de vanguardia 1900/1945 (Ed.) Istmo (p.508) Madrid.
- 14 GONZÁLES, A. (2007) Historia general del arte. Tomo 2. Ed. Universidad Estatal a distancia (p. 99) Costa Rica.
- 15 KRAUBE, A. (1995). Historia de la pintura (Ed.) Konemann (p.128) Hong Kong China.
- 16 LAMBERT, R. (1985). El siglo XX (Ed.) Gustavo Gili S.A (p.92) Barcelona.
- 17 LOPEZ, A. (1999). Protección y gestión de los paisajes rurales (Ed.) Cuadernos geográficos (p.69) Córdoba.

- 18 MADERUELO, J. (2007). El paisaje: Genesis de un concepto (Ed.) Abada (p.344) España.
- 19 MADERUELO, J. (2008). Visión artística del paisaje (Ed.) Salon de Actos caja. Conferencia. España.
- 20 MARTÍNEZ, M. (2001). Arte y Arquitectura del siglo XX vol. 1(Ed.) montesinos (p.61) España.
- 21 MARINO, A. (2006) Temas sobre historia del arte y diseño. (Ed.) Nobuko. (p.152). Argentina.
- 22 MILLAR, P & VIAL, M (2008). El dibujo de desnudo: visión y concepto. Ed. RIL editores, ProQuest ebrary. Web. All rights reserved. (p.293) Chile.
- 23 MORLÁNS, M. (2005). Introducción a la ecología del paisaje (Ed.) Científica Universitaria (p.33) Catamarca.
- 24 O-NEILLE, J. (1862). Tratado de paisaje (Ed.) Palma de Mallorca (p.135). Biblioteca Británica.
- 25 PRETTE, M & GIORGIS, A. (2005). Historia del arte (Ed.) Susaeta (p. 247) Madrid.

- 26 RUIZ, F. (1990). Las ideas castellanas en la edad media (Ed.) C.S.I.C. / U.C.L.M. (p332) Madrid.
- 27 SOURRIAU, E. (1998). Diccionario akal de estética (Ed.) Akal (p. 1078) España.
- 28 VALERO, A. (2012). Principios de color y holopintura (Ed.) Club Universitario (p. 420) España.
- 29 VALSECCHI, M. (1966). Gran atlas de la pintura (Ed.) Salvat (p.116) España.
- 30 VAZQUEZ, M. GOMES, C. & LUGO, C. (2008). Historia del arte (Ed.) Cengage learning (p. 266) México.
- 31 WESLEY, A. (1998). Historia de la cultura y del arte (Ed.) Alhambra Mexicana (p.232) México.
- 32 WOLF, N. (2004). Expresionismo (Ed.) Taschen (p.96) Barcelona.

WEBGRAFÍA

- 1 El Paisaje perfecto. <http://www.elpaisajepperfecto.com/2014/02/figura-humana-en-paisaje.html>
- 2 MACARÁ.(http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=62)

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACION

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA

“VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA
PROPUESTA PICTÓRICA TIPO FAUVISTA”

Proyecto de tesis previo a la obtención del
grado de Licenciado en Artes Plásticas,
Mención: Pintura.

Autor:

JORGE LUIS VALENCIA AGREDA

LOJA-ECUADOR

2015

a. TEMA

**“VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ,
PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA TIPO FAUVISTA”**

b. PROBLEMÁTICA

Por lo general, dentro de la pintura del paisaje, los elementos de la naturaleza son los protagonistas principales y la figura humana pasa a ser un tema secundario.

El paisaje rural como género de la pintura se ha realizado desde épocas posteriores al renacimiento y al barroco, se lo encuentra desde el arte neoclásico en las obras de Claudio De Lorena y Nicolás Poussin, además, se lo halla en la estética de lo sublime, en el romanticismo, el realismo, el impresionismo, el expresionismo, y en la mayoría de las tendencias del arte moderno y contemporáneo.

El paisaje ha sido parte importante en el expresionismo y así podemos destacar artistas como: Oskar Kokoschka, con su obra `` Dolomita Paisaje ´´; Karl Schmidty `` Paisaje de otoño en Oldenburg ´´; Emil Nolde, con `` tarde de verano´´ esta última obra mencionada es de gran importancia para la realización de este proyecto ya que integra paisaje y figura humana.

Paralelamente, es necesario mencionar que Macará es un cantón de la provincia de Loja que tiene un clima tropical seco, por esta razón tiene un paisaje colorido que atrae al artista realizar un trabajo pictórico y tomar en cuenta diferentes aspectos tales como: las costumbres que ejecutan los pobladores de la parte rural del cantón.

Obras pictóricas sobre el paisaje de Macará ya se han realizado anteriormente por diferentes artistas que no han llegado a tener mayor relevancia ya que fueron realizados como complementos decorativos. La labor que se propone realizar es plasmar el paisaje rural desde un punto de vista expresionista tipo fauvista, mediante el estudio del color y la percepción de la realidad del artista, con esto se propone que el paisaje

no solo sea decorativo, si no que tenga fuerza y se aprecie como una obra artística propositiva de gran valía.

El proyecto es factible dados los conocimientos básicos para emprenderlo, además el artista es del sector y ya se ha encontrado inmerso en el contexto del paisaje rural de Macará.

c. **JUSTIFICACION**

El proyecto ``Visión expresionista del paisaje rural de Macará, para una propuesta pictórica'' se realiza para solventar necesidades artísticas del autor, paralelamente con esto se reforzará y retroalimentará conocimientos sobre color y paisaje.

Académicamente, el propósito es pintar con diferentes técnicas y bajo un punto de vista propio plasmando lo que el autor ve y siente, ya que está inspirado en una tendencia expresionista.

Culturalmente, es una visión artística que busca que obras de paisaje en general no sean vistas como decorativas si no como obras artísticas que comunican un sentimiento y una emoción.

Además el proyecto que se pretende realizar, se encuentra bajo el lineamiento de investigación sobre entorno social, cultural y la naturaleza, propuesta por la Universidad Nacional de Loja.

d. OBJETIVOS

Objetivo General

Plasmar en obras pictóricas el paisaje rural de Macará, bajo una visión expresionista tipo fauvista.

Objetivos Específicos

- Analizar aspectos sobre el expresionismo y el fauvismo en el paisaje.
- Demostrar mediante obras pictóricas los conocimientos adquiridos sobre paisaje
- Exposición de las obras finales.

e. MARCO TEORICO

En el proyecto se revisará y estudiará temas relacionados que contribuyan a cumplir y sustentar los objetivos propuestos.

El lugar referente para efectuar las obras pictóricas será Macará que está ubicado a 195 kilómetros al sur de Loja, con una extensión de 578 km², altura 340 metros sobre el nivel del mar, población 21,901 habitantes, clima subtropical seco, parroquias urbanas: Macará, Eloy Alfaro, Rurales: Larama, Sabiango, La Victoria y 48 barrios, limitado: al norte con Célica; al sur con Perú; al este con Sosoranga; y al oeste con Zapotillo. Macara (Loja.com, 2009)

Debido al tema ``Visión expresionista del paisaje rural de Macará, para una propuesta pictórica tipo fauvista`` se revisará el libro de Alicia Villareal titulado El fauvismo. Bestias Salvajes.

De igual manera se estudiará a Marino (2006) que menciona: El fauvismo es la expresión de los colores, la cual en 1906 alcanza la unidad y plenitud expresiva. Además en el lapso de diez años el fauvismo logró hacerse conocido e influyó en artistas y movimientos posteriores por la fuerza de las imágenes y la claridad de sus ideas.

El expresionismo por otro lado llega a vincularse más con fauvismo, que con las corrientes que se basan más en las pruebas como el cubismo y el futurismo. El expresionismo, además se asocia más con los colores, los mismos que llegan a ser los precursores para plasmar las emociones ocultas, estos son los pensamientos en los que se basaron los expresionistas en sus obras. Cirlot (1972).

Paralelamente, Henri Matisse, en sus cartas menciona que el propósito del color es servir a la expresión del modo más perfecto posible. Hershel (2004)

Así mismo hay autores que hablan sobre la situación emocional del expresionismo, por ejemplo Sánchez dice.

El expresionismo se utiliza para difundir lo esencial de la obra de arte de épocas muy diversas que tienen en común ser la expresión de estados emocionales, tensiones y conflictos íntimos, como si el pintor no tuviese más alternativa que dar salida a su tensión interior mediante un impulso teatral (Sanchez, 2004, p.78).

En cuanto a estos dos estilos se estudiarán los libros de: Ramírez (1997), Grafico (2008), Duthui (1971), Castellary (2001), Bell (1998), Matisse (1956), Villarreal (2009), Marino (2006), Hodge y Anso (2004), Sanz (1993), Pawlik (1999) y Walther (2004)

De igual manera se debe saber que durante el siglo XVII, época de interés para los artistas, el paisaje llegó a su más alta relevancia, alcanzando sus propios derechos como tema, distribuyéndolos en diferentes puntos, y los paisajistas creando obras sublimes y naturalistas. Monahen (1986). El mismo continúa con el criterio, que los artistas en el siglo XX, renunciaron a retratar la realidad y de copiar la naturaleza, llevándolos a que representen objetos a su mera realidad, no como los veían al elegirlos. Pero es importante tomar en consideración sus criterios cuando dice:

“El paisaje ha sido incluido como una parte incidental del fondo de un cuadro, si bien entonces no era contemplado como un todo, sino como un conjunto de cosas diversas” (Monahen, 1986, p.43).

Conjuntamente se revisarán los libros: “diversas maneras de ver el paisaje” escrita por Sonia Berjman, y, el libro los pájaros y el fantasma escrita por Federico Silvestre.

En el blog, el paisaje perfecto mencionan que: “la presencia de la figura humana en ciertas escenas del paisaje es la responsable de que se cree la imagen, ya que le aporta dimensión, escala y sentido”

Con lo anteriormente mencionado se debe agregar que Álvarez y Romero (1998, p. 107) mencionan:

Para Diez, Ningún tiempo de la historia moderna fue tan propia como el siglo XIX para encontrar, en el marco de la vida cotidiana de la sociedad europea, una síntesis tan estrecha y permanente de dos de las arte mayores: literatura y pintura.

Para la realización de bocetos se tomara libros de referencia que contengan sobre diferentes técnicas y como pintar el paisaje de: Bartlett (1982), Rancillac (1990), Blake y Cherepov (1993).

Además de los libros y autores mencionados se revisarán más, durante el proceso de tesis a medida que se necesite.

f. **METODOLOGIA**

El presente proyecto se respaldará con el método deductivo que partirá de lo general a lo específico, lo que ayudará a obtener un mejor entendimiento en el estudio del tema planteado y así reforzar conocimientos y dar práctica a los mismos.

Con este método se investigará en primer lugar, todos los puntos inmersos al tema, como son el expresionismo, pintores y obras relacionadas a las costumbres rurales, con esto se quiere llegar a la observación y análisis para comprensión del estilo.

Se revisará libros, revistas y páginas web que contengan todo lo referente a paisaje expresionista y fauvismo tomando como artistas referentes a Emil Nolde y Kokoschka, considerados importantes por su forma de expresión en el paisaje y por los colores que utilizaron.

Posteriormente, se procederá a visitar Macará involucrándose con la gente del lugar, además se requerirá dibujos y pinturas del natural para así contar con bocetos previos en acrílico y óleo que servirán para analizar los elementos de la naturaleza y posteriormente dar paso a las obras finales.

Luego de realizar el proceso de investigación, observación y procedimientos previos prácticos, se pasará a la realización y demostración mediante 5 obras pictóricas.

A finalizar las obras se procederá a definir las conclusiones y observar si estas han cumplido con las expectativas propuestas, lo característico del expresionismo; como la expresividad del color, pincelada, incluyendo el aporte del artista.

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

El presente proyecto se realizará con recursos propios.

Equipos	Costos
Tablero de dibujo	20.00
Computadora portátil	1000.00
Cámara fotográfica	800.00
Caballete móvil	30.00
TOTAL	1850.00

MATERIALES	COSTOS
Bastidores	50.00
Lienzos	30.00
Pinceles	50.00
Oleos	100.00
Acrílicos	50.00
Lápices	5.00
TOTAL	285.00

MOVILIZACION	COSTOS
Transporte intercantonal	300.00
TOTAL	300.00

SUMA TOTAL	
Equipos	1850.00
Materiales	285.00
Movilización	300.00
Gastos extras	300.00
TOTAL	2735.00

i. BIBLIOGRAFÍA

- 1 ALVARES, J. & ROMERO, A. (1998). Costumbrismo andaluz. (Ed.) graficas varona (p.108) España
- 2 BARTLETT, A. 1982 dibujar y pintar el paisaje ed hermann blume. España p 157
- 3 BELL, J.1998 que es la pintura representación y arte moderno ed galaxia Gutenberg círculo de lectores, Barcelona p. 300
- 4 BLAKE W y CHEREPOV G 1993 pintar al oleo ed diamon s.a p. 80 Colombia
- 5 CHIP, Hershel (2004) Teoría del arte contemporáneo Fuentes artísticas y opiniones críticas.12, (Ed.) Akal. (p.712). Madrid.
- 6 CIRLOT, J.E.(1972). Arte del siglo XX., (Ed.) Lobar S.A. (p.840).Barcelona.
- 7 COLORADO, A, 2001 Diccionario del siglo xx ed complutense España p 881
- 8 DUTHUIT G,1971 matisse periodo fauve ed Gustavo gili S.A p 15 Barcelona
- 9 GRAFICO, V, 2008 Historia del arte siglo xx y contemporáneo. Ed grupo cultural (p. 1860) Madrid

- 10 HODGE N Y ANSO L , 2004 arte de la A a la z ed edilupa p. 400
- 11 MANAHEN, P. (1986). Pintar paisajes, (Ed.) Hermann blume (p.192).España.
- 12 MARINO, A. (2006) Temas sobre historia del arte y diseño. (Ed.) Nobuko. (p.152). Argentina.
- 13 PAWLIK J,1999 teoria del color ed. Paidos s. a p. 154 barcelona
- 14 PRETTE, M y GIORGIS, A Historia del arte. Lenguaje épocas y estilos ed susaeta. (p 247). Madrid
- 15 RAMÍREZ, J (historia del arte. El mundo contemporáneo ed alianza Madrid 1997 p 463
- 16 RANCILLAC, B 1990 como pintar a la acrílico (ed.) parramon (p. 111) Barcelona
- 17 RIZZOLI. N 1973 Maestros de la pintura. Volumen cuarto Barcelona p.123
- 18 SÁNCHEZ, M. (2004). Como reconocer estilos. (Ed.) Parramon (p.96). Barcelona.
- 19 SANZ J, 1993 el libro del color ed alianza s.a (p. 205) Madrid

- 20 SILVESTRE, F. (2013) Los pájaros y el fantasma. Una historia del artista en el paisaje (Ed.) Universidad de Salamanca (p.481). España.
- 21 VILLARREAL, A. (2009) El fovismo. Bestias Salvajes. (Ed.)El Cid (p.) Argentina.
- 22 VILLAVICENCIO, J. (2009).Comunidad virtual de Loja.
- 23 WALTHER, .F 2004 paul guaguin ed. Taschen p. 95 madrid
- 24 WOLF, N. (2004). Expresionismo. (Ed.) Taschen Colonia (p.96) colonia
- 25 El Paisaje perfecto, Recuperado de:
<http://www.elpaisajeperfecto.com/2014/02/figura-humana-en-paisaje.html>
- 26 MACARÁ. Recuperado de:
http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=62

OTROS ANEXOS

GUÍA DE OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA ARTES PLÁSTICAS

PROYECTO DE TESIS: "VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA TIPO FAUVISTA"

INVESTIGADOR: Jorge Valencia

Objeto de observación: General

Autor: Henri Matisse

Obra: Vista al mar colisión

Estilo de paisaje: Fauvista expresivo

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 38.5 x 46 cm

Fecha: 1906

Análisis Técnico:

El paisaje fue utilizado por muchos de los artistas fauvistas ya que les daba libertad de expresarse, es así que este artista ha tomado paisajes de Francia para representarlos. Por lo general la pintura fauvista se ha caracterizado por el color y forma, en esta ocasión se puede observar que es una obra colorida con manchas sueltas, formas planas contrastadas, remarcando los contornos con negro para darle volumen y profundidad.

En general está compuesta por colores armoniosos, constituyendo una gama de colores cálidos y fríos, dándole un enriquecimiento cromático y visual. Los elementos que conforman la obra los ubica de tal manera que forman una C invertida, donde las horizontales se complementan con las verticales para lograr ritmo y equilibrio. Matisse quiere dar a conocer que trabajar con la naturaleza hace que el artista se puede expresar libremente sin regirse necesariamente a la realidad de colores y formas.

Elementos compositivos	Si	No	Información
El punto	X		Manchas
La línea	x		Económica
Superficie			Planas
Mancha	X		Distorsionada
Textura	X		En toda la obras en general
Proporción	X		Los planos y formas están proporcionados tanto los primeros

			planos con los últimos.
Colores	X		Grises luminosos difuminados en su mayoría.
Perspectiva	X		Sensación de perspectiva en los planos
Luminosidad	X		En los colores vivos
Técnica	X		Oleo
Escenas	X		Terrenal y marítima
Formas	X		Tanto en la vegetación en los diferentes planos, en el mar y cielo.
Armonía	X		En el color y forma
Contraste	X		En los colores cálidos y fríos
Ritmo	X		En formas, planos y color

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA ARTES PLASTICAS

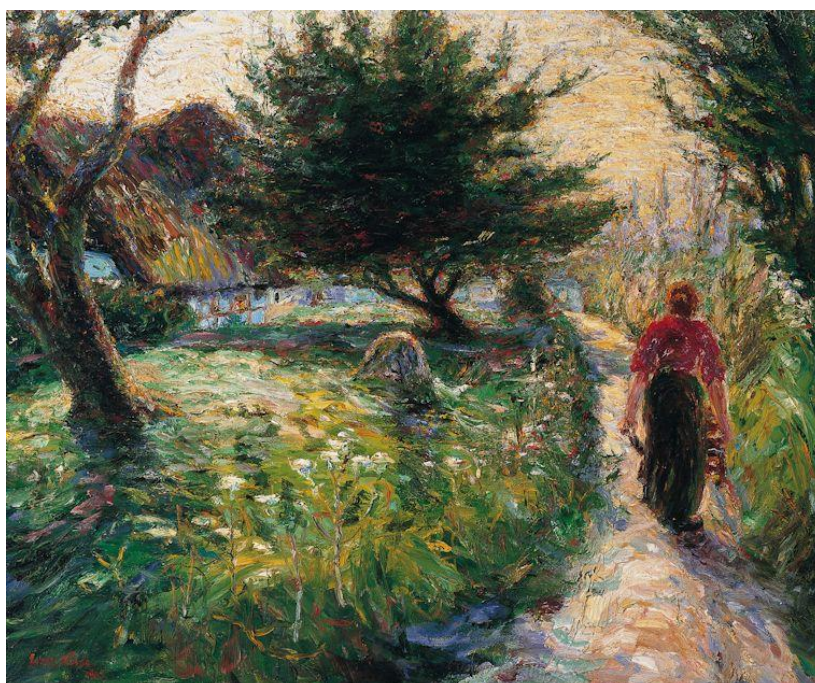
PROYECTO DE TESIS: ``VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA TIPO FAUVISTA``

INVESTIGADOR: Jorge Valencia

Objeto de observación: General

Autor: Emil Nolde

Obra: Tarde de verano

Estilo de paisaje: expresionismo

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 72,5 x 87,5 cm

Fecha: 1903

Análisis Técnico:

Es una obra que muestra una parte de un paisaje rural teniendo como protagonista la figura humana. Los paisajes de Nolde se han diferenciado de los demás artistas expresionistas alemanes, por la variedad de colores que aplica en sus obras, obteniendo intensidad propia expresión y estilo.

Está estructurado en cuanto a las formas y el color, la pincelada cumple una función de trazos sueltos, líneas, puntos, manchas, texturas, siendo estos quienes le dan ritmo y armonía de profundidad al cuadro. El sentido de esta obra de arte, en lo cultural es generar protagonismo a los sectores rurales mediante la pintura siendo este el medio para dar a conocer las actividades y costumbres de cada pueblo, y en lo artístico en un sentido visual el pintor trata de manifestar los estados de ánimo, y exaltar los sentimientos.

Elementos compositivos	SI	NO	Información
El punto	X		En la pinceladas
La línea	X		Continua
Superficie	X		Contrastadas
Mancha	X		Grandes y pequeñas
Textura	X		En toda la obras en general
Proporción	x		Planos y formas proporcionados tanto los primeros planos con los últimos.
Colores	X		Cálidos como el amarillo el rojo, ocre y en los frio el verde el celeste, el violeta.

Perspectiva	X		De profundidad
Luminosidad	X		En cuanto los colores cálidos y fríos
Técnica	X		Oleo
Escenas	X		Actividades campestres
Formas	X		Tanto en la vegetación casas, cielo y figura humana.
Armonía	X		En el color y forma
Contraste	X		En los colores cálidos y fríos
Ritmo	X		En formas, color.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA ARTES PLASTICAS

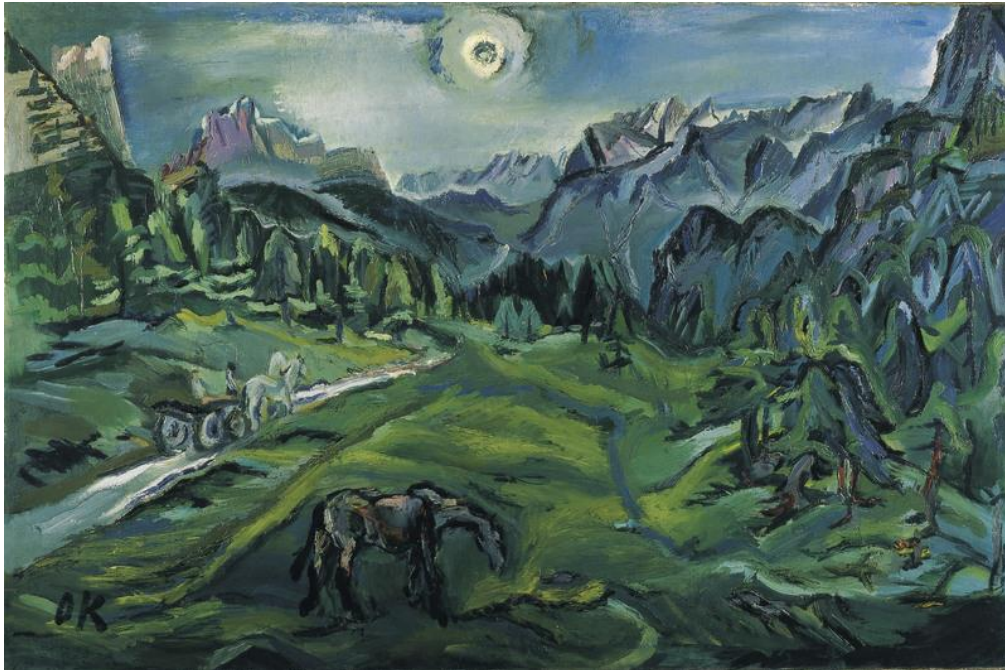
PROYECTO DE TESIS: ``VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA``

INVESTIGADOR: Jorge Valencia

Objeto de observación: General

Autor: Oscar Kokoschka

Obra: Paisaje de los Dolomitas

Estilo de paisaje: expresionismo

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: 82 x 119 cm

Fecha: 1913

Análisis Técnico:

Lo que ha representado Kokoschka en este cuadro de un paisaje de apariencia de miedo, terror representado por noche y la cualidad pregnante misteriosa de la luz

proyectada por la luna que siempre así sujeta a estos términos estéticamente de fealdad. Se puede apreciar que la coloración predominante es el verde con distintos matizados, oscuros contornos dándoles volumen a formas y planos.

Se puede decir que es una obras con características rusticas, donde el hombre desde siglos anteriores siempre ha intervenido con la naturaleza, viéndolo estéticamente se puede decir que es un paisaje sublime ya que la naturaleza cubre casi en su totalidad la obra y la figura humana pasa como complemento de la misma.

Elementos compositivos	Si	No	Información
El punto	X		En la pinceladas
La línea	X		Económica
Superficie	X		Contrastadas
Mancha	X		Grandes y pequeñas
Textura	X		En toda la obras en general
Proporción	X		Los planos y formas están proporcionados tanto los primeros planos con los últimos.
Colores	X		Cálidos como el amarillo el rojo, ocre y en los frio el verde el celeste, el violeta.
Perspectiva	X		De profundidad
Luminosidad	X		En cuanto los colores cálidos y fríos

Técnica	X		Oleo
Escenas	X		Actividades campestres
Formas	X		Tanto en la vegetación casas, cielo y figura humana.
Armonía	X		En el color y forma
Contraste	X		En los colores cálidos y fríos
Ritmo	X		En formas, color.

Guía de Observación de Campo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA ARTES PLASTICAS

PROYECTO DE TESIS: “VISIÓN EXPRESIONISTA DEL PAISAJE RURAL DE MACARÁ, PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA TIPO FAUVISTA “

INVESTIGADOR: Jorge Valencia

Lugar: Barrio del sector “La Victoria” parroquia de Macará.

Se observará los siguientes parámetros para la realización del proyecto:

Posición de observación: Frontal al sur.

Tipo de paisaje: Rural

¿Qué se encuentra en el paisaje?

Objetos: Es un barrio de la parroquia “La Victoria” en donde se encuentra una vía de integración barrial del sector, una casa rodeada de variedad de vegetación, arboles, un muro de piedra, un camino de acceso para llegar y de tras un cielo como fondo. Los colores sobresalientes son los verdes, ocres, celeste y blanco.

Guía de Experimentación

Lugar: Casa vieja barrio del sector de la Victoria parroquia de Macará

Fecha: 12 de Octubre del 2015

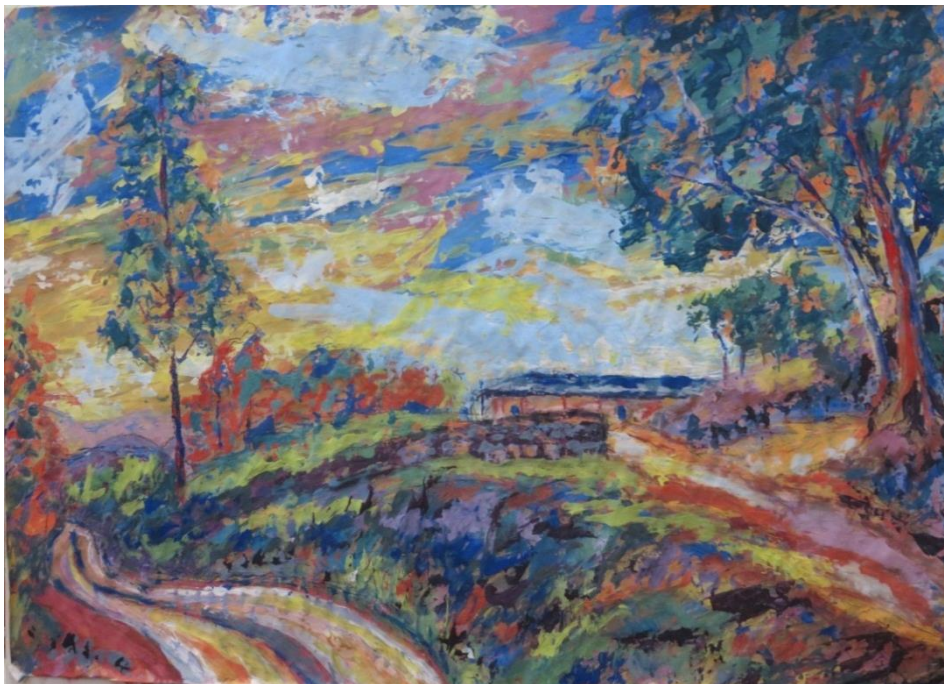
Hora: 08: 00am.

Tipo de paisaje: Rural

Colores del paisaje: Una variedad de colores, partiendo de los primarios de esos surgen una serie de matices tales como: naranjas, ocres, violetas, celestes y verdes.

Técnica empleada: Acrílico con espátula sobre papel craft.

Práctica: 1

1. CATÁLOGO DE OBRAS ARTÍSTICAS RESULTANTES

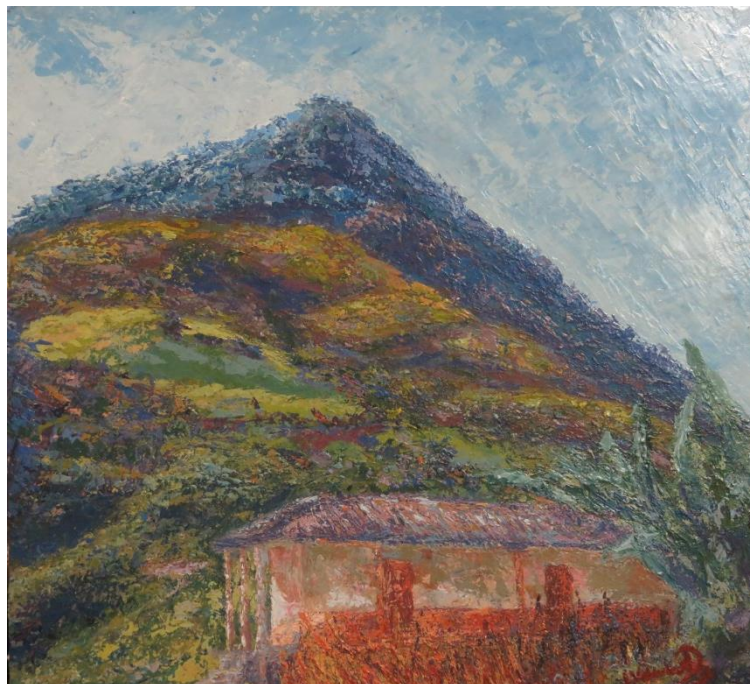
Valencia, J. (2015) "Laderas de Numbiaranga". Acrílico sobre lino. 102, 5x180 cm. Fotografía.

Valencia, J. (2015) "Amanecer". Acrílico sobre lino. 98x120 cm. Fotografía.

Valencia, J. (2015). "La guatara". Acrílico sobre lino. 120 x 180cm.

Valencia, J (2015) "Nangara". Acrílico sobre lino. 56 x 51cm. Fotografía

Valencia, J (2015) “ Camino de integración ”. Acrílico sobre lino. 38,4 x 28,4cm. Fotografía.

Valencia, J. (2015) “Maizal”. Acrílico sobre lino. 85x150 cm.
Fotografía.

Valencia, J (2015) "solitaria". Acrílico sobre lino. 38,4 x 28,4cm. Fotografía

2. INVITACIÓN Y CATÁLOGO A LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE GRADO
**"INTERPRETACIÓN PLÁSTICA
 DE LO COTIDIANO, LO POPULAR
 Y LO ERÓTICO"**

EXPOSITORES:

- David Villa • Lizeth Calderón • Gabriel Villalta • Wilman Andrade
- Jorge Valencia • Lenin Montalvo • Jonathan Reyes

Loja	Vilcabamba
Jueves 25 de Febrero 19h00 CENTRO CULTURAL "ALFREDO MORA REYES" Bolívar y Lourdes esq.	Viernes 26 de Febrero 19h00 HOSTAL "Jardín Escondido" Calle Sucre, Vilcabamba, Ecuador

Invitación: Exposición colectiva de grado (2016). 10x14cm, fotografía.

Catalogo: Exposición colectiva de grado (2016). 14,7x14,7 cm, fotografía.

Fauvismo y paisaje

El paisaje siempre ha sido motivo de representación, a partir de él, existen diferentes interpretaciones artísticas, es así que, Jorge Valencia toma el paisaje para expresarlo desde una visión más libre, desde procesos de emociones, sensaciones y sentimientos frente a la naturaleza, aplicando una gama cromática de mayor vivacidad, a través de la técnica del espátulado, dota a cada pintura de movimiento y gran dinamismo, cada cuadro cobra vida propia, es la vida en constante movimiento, perpetuándose el constante devenir, como lo dice Heráclito de Efeeso, "Todo está en constante cambio y movimiento, nada permanece fijo e inmutable", el universo está en constante cambio, de la misma manera, la representación e interpretación de la pintura de paisaje de Valencia, todo es cambiante, se percibe el movimiento a cada instante, es una obra que incita a sentir incluso la brisa que sopla entre los árboles y los prados interminables, es una obra para detenerse y deleitarse constantemente.

Lic. Sandra Jimbo
Artista Plástico y Docente

TEMA: "LA VICTORIA"
344 x 97, PAISAJE CON CEIBOS EN UNA LOMA

TEMA: "LA BOCANA"
PAISAJE CON UNA CASA Y CON CAMINO

Jorge Valencia

Pagina individual: Paisajes. Valencia, J. 14,7x14, 7 cm, fotografía.

ÍNDECE DE CONTENIDOS

PORTADA.....	i
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 (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY.....	2
c. INTRODUCCIÓN.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	7
EL EXPRESIONISMO Y FAUVISMO.....	7
EXPRESIONISMO.....	8
FAUVISMO.....	13
PAISAJE.....	16
PAISAJE EXPRESIONISTA.....	23
PAISAJE FAUVISTA.....	25
PAISAJE RURAL DE MACARÁ.....	30
ARTISTAS DEL FAUVISMO Y EXPRESIONISMO.....	34
HENRY MATISSE.....	36
EMIL NOLDE.....	39

OSCAR KOKOSCHKA.....	43
PROPUESTA ARTÍSTICA.....	47
REFERENTES TEÓRICOS.....	47
REFERENTES ARTÍSTICOS.....	49
TEMÁTICA.....	51
ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA.....	51
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	63
f. RESULTADOS.....	66
g. DISCUSIÓN.....	69
h. CONCLUSIONES.....	71
i. RECOMENDACIONES.....	72
j. BIBLIOGRAFÍA.....	73
k. ANEXOS.....	77
a. TEMA.....	78
b. PROBLEMÁTICA.....	79
c. JUSTIFICACIÓN.....	81
d. OBJETIVOS.....	82
e. MARCO TEÓRICO.....	83
f. METODOLOGÍA.....	86
g. CRONOGRAMA.....	87
h. PROPUESTA Y FINANCIAMIENTO.....	89
i. BIBLIOGRAFÍA.....	91
ÍNDICE.....	110