

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

“EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENÉ MAGRITTE, COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”.

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL
GRADO DE LICENCIADO EN ARTES
PLÁSTICAS, MENCIÓN: PINTURA

AUTOR:

Ángel Daniel Tandazo Mala

DIRECTORA:

Mtra. Adriana Nataly Maldonado Sánchez

Loja – Ecuador

2017

CERTIFICACIÓN

MTRA. ADRIANA NATALY MALDONADO SÁNCHEZ, DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución del proyecto de tesis intitulado: **“EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENÉ MAGRITTE, COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”**, de autoría del estudiante Ángel Daniel Tandazo Mala.

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

Loja, 04 de mayo 2017

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Ángel Daniel Tandazo Mala, declaro ser 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 del mismo.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación del presente informe de tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

Autor: Ángel Daniel Tandazo Mala

Firma: _____

Cédula: 1105037459

Fecha: Loja, 16 de octubre de 2017.

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

Yo, Ángel Daniel Tandazo Mala, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada: **“EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENÉ MAGRITTE, COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”**, como requisito para optar por el 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 repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete. Firma el autor.

Firma.....

Autor: Ángel Daniel Tandazo Mala

Cédula: 1105037459

Dirección: Loja, cantón Catacocha, calles Naum Briones

Correo electrónico: angeldaniel2812@hotmail.com

Teléfono: 072684132 Celular: 0989667353

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Mtra. Adriana Nataly Maldonado Sánchez

Tribunal de Grado:

Presidente: Lic. Néstor Ayala Peñafiel

Primer Vocal: Lic. Estuardo Figueroa Castillo. Mtro

Segundo Vocal: Lic. Paulina Salinas Erreyes. Mtra

AGRADECIMIENTO

Expreso mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, carrera de Artes Plásticas, por haber brindado la oportunidad de ingresar a sus aulas y obtener mi formación profesional y de esta manera finalizar con éxito el trabajo investigativo.

A Dios Todopoderoso, por guiarme e iluminarme en la culminación de una etapa más de mi vida. El eterno reconocimiento a la Mtra. Adriana Nataly Maldonado Sánchez; por su apoyo en mi trabajo y su capacidad para guiar las ideas, en el desarrollo de esta tesis.

De la misma forma doy gracias a mi familia, que, sin su apoyo, ayuda y motivación; habría sido imposible llevar a cabo y con éxito el trabajo investigativo.

Ángel Daniel Tandazo Mala.

DEDICATORIA

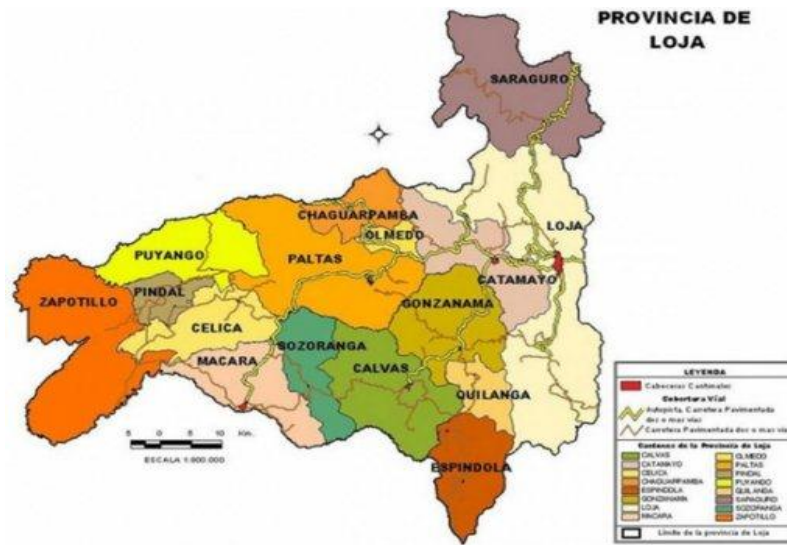
Dedico esta tesis a Dios, a mis queridos padres y hermanos que han confiado en mí superación, quienes fueron inspiración para concluir con éxito mis estudios universitarios. A los docentes de la universidad Nacional de Loja que con sus directrices permitieron alcanzar aprendizajes significativos.

Ángel Daniel Tandazo Mala

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD 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	<p>Ángel Daniel Tandazo Mala</p> <p>“EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENÉ MAGRITTE, COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”.</p>	UNL	2017	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	PALTAS	CASANGA	CASANGA	CD	Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN PALTAS

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN PARROQUIA DE CASANGA

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

“EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENÉ MAGRITTE, COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”.

b. RESUMEN

El movimiento surrealista centra su interés en el universo de los objetos, reales, imbuidos en un valor simbólico e imaginativo, que tiende a la recreación de objetos poseedores de inspiración del cual el artista interpreta y expresa la realidad subjetiva del ser.

En relación con lo manifestado nace el interés de realizar una investigación sobre “El surrealismo pictórico de Rene Magritte, como referente para una propuesta pictórica del paisaje rural del valle de Casanga del cantón Paltas”, el objetivo es reconocer los fundamentos teóricos/estéticos del surrealismo y relacionarlo con el paisaje rural del valle de Casanga.

Para el desarrollo tanto de la parte teórica como práctica se utilizó los métodos científico, descriptivo e inductivo, que permitieron la elaboración del marco teórico y de esta manera fundamentar la propuesta pictórica.

Para concluir el movimiento surrealista intenta plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, Por tanto las obras de Magritte brindan la oportunidad de recrear nuevas obras; además en el transcurrir fue necesario la apropiación de obras de otros artistas.

SUMMARY

The surrealist movement focuses its interest in the universe of objects, real, imbued with a symbolic and imaginative value, which tends to recreate objects possessing inspiration from which the artist interprets and expresses the subjective reality of being.

In relation to the manifested the interest arises to carry out an investigation on "The pictorial surrealism of Rene Magritte, as reference for a pictorial proposal of the rural landscape of the valley of Casanga of the canton Paltas", the objective is to recognize the theoretical / esthetic foundations of the surrealism And relate it to the rural landscape of the Casanga valley.

For the development of both the theoretical and practical part, the scientific, descriptive and inductive methods were used, which allowed the elaboration of the theoretical framework and in this way to base the pictorial proposal.

In order to conclude the surrealist movement, it tries to portray the images of the deepest reality of the human being through symbolic abstract or figurative forms. Therefore Magritte's works offer the opportunity to recreate new works; In addition, the appropriation of works by other artists was necessary.

c. INTRODUCCIÓN

El movimiento surrealista surge como parte del avance de las vanguardias artísticas que querían representar ideales diferentes a los academicistas, rompiendo las leyes de la pintura tradicional y con la finalidad de llamar la atención del espectador de manera directa, con imágenes no realistas y en muchos casos ni siquiera figurativas.

Este movimiento intenta encontrar la inspiración en la mente del artista, es por ello que el pintor no representa temas que hablen de experiencias pasadas, de objetos, de cambios, entre otras cosas, su objetivo principal es representar la realidad que no ven los demás, es decir, una realidad que está en el inconsciente o los sueños, por esta razón el arte surrealista es uno de los estilos más difíciles de comprender e interpretar.

René Magritte, artista del surrealismo dotó a este movimiento de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real.

En relación con lo expresado es de interés realizar la investigación sobre “El surrealismo pictórico de Rene Magritte, como referente para una propuesta pictórica del paisaje rural del valle de Casanga del cantón Paltas”, el objetivo es reconocer los fundamentos teóricos/estéticos del surrealismo y relacionarlo con el paisaje rural del valle de Casanga.

La propuesta surgió a partir de la necesidad de recrear nuevas obras por parte del autor y el interés de utilizar las técnicas empleadas por Magritte en primera instancia, para en lo posterior llegar a la apropiación de autores como Josh Keyes, Octavio Ocampo.

En la presente investigación se realiza el análisis del surrealismo de Rene Magritte, para la fundamentación de la propuesta pictórica en representación del paisaje rural del valle de Casanga, tomando en consideración los fundamentos estéticos

teóricos, en el cual las herramientas de expresión, formas abstraídas de la realidad y la parte onírica de la persona sirven para relacionarlo con el paisaje.

La investigación contiene tres apartados, el primero comprende el contexto histórico del surrealismo, el segundo apartado hace referencia al contexto artístico de Rene Magritte y para concluir el tercer apartado sobre la propuesta plástica.

Se utilizaron dos guías de observación: la primera para adentrarse al análisis de las obras surrealistas de Rene Magritte; la segunda del paisaje rural de Casanga del Cantón Paltas; las mismas que permitieron acceder a información precisa mediante el proceso de recopilación bibliográfica.

Los dibujos preparatorios sirvieron de guía para plasmar las ideas antes de obtener el trabajo final, donde se tomaron diversas referencias de las obras de Rene Magritte y la apropiación de artistas como Josh Keyes y Octavio Ocampo.

Otro instrumento importante de respaldo fue la fotografía, que permitió tener evidencias de observación, para captar las tonalidades y diversidad de follaje.

Con la propuesta pictórica se pretende ofrecer a los espectadores nuevas obras artísticas, utilizando formas comunes de la naturaleza para dotarlas de formas humanas conjugándolas y personificando para deleite de quienes las admiren.

Concluidas las obras se procedió a realizar la exposición pictórica; que se realizó en instituto nacional de Patrimonio Cultural de la ciudad de Loja.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

Contexto Histórico

I. Surrealismo

1.1. Breve Reseña histórica del Surrealismo.

El surrealismo es un movimiento del siglo XX, cuyos antecedentes se encuentran en el Dadaísmo. La inspiración en el surrealismo se manifiesta en una breve presentación de argumentos y procedimientos realizados por artistas.

La corriente surrealista se gesta en Francia, uno de sus principales representantes es André Breton, quien con la desintegración del movimiento dadá, al intentar dotarlo de una nueva doctrina, organiza un grupo en el que se encuentran Louis Aragon, Paul Éluard, Philippe Soupault, Max Morise, y Max Ernst, todos ellos empiezan a explorar el inconsciente, aunque el tema atrae especialmente a Breton, se ocupaba más que nada de la poesía y de literatura fantástica, no de las artes visuales. Meurris (2004) afirma

A diferencia de otros personajes Andre Breton se rodea de un selecto grupo que apoyaba sus ideales, todos deseosos de llegar a cambiar el curso de la vida. Este selecto grupo junto a su fundador, promueven el surrealismo y lo llevan a otros niveles en el campo artístico. De ese deseo de cambiar la vida nace el surrealismo como corriente artística que se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación que se encuentran en el inconsciente del pensamiento humano. En esta manifestación Breton asienta las bases del automatismo psíquico como medio de expresión artística que surge sin la intervención del intelecto que revela el subconsciente del ser humano (p. 13).

Para seguir con lo expresado se hace referencia que el principio del Surrealismo no fue algo de inmediato, fue a raíz de una crisis por la cual atravesaba en aquel entonces la sociedad occidental. Su cercanía al Dadaísmo el cual estaba centrado a la crítica nihilista y transgresora, provocó que estos dos movimientos dieran énfasis al papel del inconsciente en la actividad creadora, pero lo cual la sobrellevaron de manera

más estructurada. En este sentido se apropió de las manifestaciones de Freud ya que el manifestaba que los instintos estaban reprimidos por las imposiciones morales de aquel tiempo donde impedían la libertad humana.

El surrealismo intenta dar fundamento a la libertad, donde se mezclan lo real y lo imaginario (André Breton), 1940, el mismo autor. hace conocer nuevas ideas tan en serio, que escribió el “Primer manifiesto surrealista” (1924) y redactó un credo: “Creó que la resolución futura de esos estados, aparentemente contrarios, del sueño y la realidad en una especie de realidad absoluta, de sobre realidad, si se puede llamar así”. Fue cuando surgió el nombre del movimiento, ‘sur réalité’ (‘sobre realidad’ en francés).

En el segundo manifiesto menciona Campos (1999) Todo induce a creer que existe cierto punto del espíritu en el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginativo, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incommunicable, lo alto y lo bajo, habían de ser percibidos contradictoriamente. Entonces este escrito indica una reafirmación del arte en el sentido romántico, corregida al intentar dotar al movimiento de una base científico-filosófica basada en la dialéctica moderna en las teorías de Marx y Freud.

El Surrealismo fue el mejor organizado y más estrechamente controlado de todos los movimientos artísticos del siglo XX, además de ser un episodio histórico, también un estado de ánimo, al que podía unirse un artista y también ser expulsado. Desarrollaron su propio lenguaje, mitología y temas cada uno de los pintores, pues lo común fue la actitud y no la forma. Pretendió encontrar la revolución artística, otras posibilidades y procedimientos para expresar los nuevos contenidos (Miró B, 2002).

Por otra parte, es necesario expresar que la sexualidad es un tema que despierta interés al momento de traducirlo en arte, fue tratado de diferente forma por los artistas; en Miró se convierte en una celebración casi pagana; Magritte y Delvaux lo ven como una perversidad fría y analítica cargada de misterio; Ernst en su último periodo, lo trata desde una óptica perversa, que permite múltiples lecturas, en el límite de zonas oscuras que expresan con intensidad Dalí, Balthus, y Bellmer representan sus fantasmas

sexuales en una pintura elaborada, casi terapeuta, que es pasada por el tamiz del psicoanálisis. Además, llevan a sus extremas consecuencias la disociación de la lógica, de la realidad y buscan su inspiración en la dimensión psíquica más profunda del hombre así son los surrealistas (Prette y Giorgis, 2002)

Entre los grades precursores se encuentran Freud, Trotsky y Isadore Ducasse, (Conde de Lautréamont) quienes tomaron como lema: “Tan bello como el encuentro casual sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas”; el mismo que debía dirigirse a todos e introducir cambios en la sociedad y en las conciencias.

André Breton interpretó las ideas de Sigmund Freud de acuerdo con sus propios fines, influyeron de una manera decisiva en esta concepción. Leroy. (2004) “Así se desarrollaría una nueva corriente de pensamiento, una perspectiva que habilitaría también al artista para eludir el control de la razón” (p.7).

Las bases del surrealismo se fundamentan en otros aspectos, según Miró, (2002), se inspiraron también en el psicoanálisis y la interpretación de los sueños de Freud, así como en la investigación de cuentos y mitos, el espiritismo y la alquimia, sin descuidar las expresiones del romanticismo alemán y los elementos fantásticos del arte de sus comienzos hasta el siglo XX. Igualmente recogieron temas de las obras de los enfermos mentales de los niños y de los pueblos primitivos.

En octubre de 1924, se inaugura la oficina de Investigación Surrealista, Antonio Artaud es quien la dirige, hay un maniquí de mujer colgado en el techo, invitados a aportar ideas, poemas, obras sobre todo tipo de temas, son los miembros del grupo, a fin de contribuir a la creación de un archivo surrealista y el movimiento se extiende por toda Europa. Al intentar explicar *el Surrealismo*, Leroy (2004), afirma:

Max Ernst en 1934 escribía retrospectivamente en su tratado, No resultaba fácil al principio ni a pintores ni escultores, encontrar procedimientos propios de la escritura automática, adaptados a sus posibilidades expresivas técnicas que les

permitiera alcanzar la objetividad poética, es decir excluir del proceso generador de la obra del arte de la razón el gusto y la voluntad consciente (p.8).

Así los surrealistas eligieron medios y procedimientos para excluir la racionalidad, y la razón del proceso creativo, solo tenían carácter intermediario. El artista traducía las representaciones alucinadas, percepciones inconscientes y acciones instintivas e incorporarlas al azar a su obra.

El movimiento surrealismo también se caracterizó por las deserciones, expulsiones y ataques personales. En términos generales, hubo tres posiciones: cultivaron técnicas espontáneas (como el “frottage”) para eliminar el consciente; transmitir la sensación de realidad a escenas que no tenían nada racional y se preocuparon por una realidad fantástica.

El surrealismo se extendió a los Estados Unidos, hacia donde muchos artistas emigraron después de la gran guerra. Con su énfasis en lo maravilloso y poético, el surrealismo ofreció una alternativa a la formalidad del cubismo y varios tipos de arte abstractos, y sus métodos continuaron influyendo, sobre todo en el expresionismo abstracto.

1.2. Técnicas del Surrealismo

La pintura en el surrealismo se caracteriza por el dominio del dibujo, por el valor que se conceden al colorido como elemento significativo por los magníficos estudios de perspectiva y también por la atmosfera espectral que suele rodear a las composiciones (Bradley, 1999). Esto ha permitido que en la pintura automática las, yuxtaposiciones inesperadas en la imagen surrealista surja de modo natural y espontáneo donde debían plasmarse al lienzo, por otra parte, en la pintura onírica, la imagen se decidía conscientemente y se pintaba de manera realista.

Entre las técnicas principales utilizadas por los surrealistas figuran: Utilizar la pesadilla y la obsesión mental, buscar analogías entre pintura y poesía, técnica

intencionalmente banal, pintura en arena, técnica pictórica, el Frottage, La Grattage, y el método paranoico crítico y

La técnica basada en el mundo de ensueño donde se exponer el surrealismo y de la obsesión mental surge con la finalidad de fotografiar imágenes de irracionalidad, por lo que los temas relacionados con el psicoanálisis son muy frecuentes.

Cabe mencionar que el surrealismo conduce a una libertad al momento de realizar una obra autentica, al reflejarse el desarrollo de su pensamiento libre, al margen de cualquier control racional es lo que el pintor debe realizar, con lo que se da paso al automatismo en la ejecución o a la elaboración del cuadro en estados fisiológicos en los que la voluntad está anulada. Ristori y Luxan, (1986). Afirman que Bradley da a conocer que el artista no elegía conscientemente la apariencia que debía tener el cuadro o cual sería el tema del mismo hasta que el proceso de elaboración se hallaba avanzado. Además, un segundo método o técnica fue buscar la analogía entre pintura y poesía y forzar el lenguaje visual para que actuara como el lenguaje hablado o escrito

Es necesario contraponer a lo expresado por Bradley puesto que el surrealismo no es una técnica banal, más aun es una técnica que incita a fortalecer la libertad en el desarrollo de obras únicas e irrepetibles, así mismo otra de las técnicas según Bradley es que los surrealistas, usaban en sus cuadros, carteles, anuncios, y estampados de papel pintado, una técnica intencionalmente banal, que carecen totalmente de significado en cuanto a que resisten a la diferenciación entre lo descriptivo y lo interpretativo, además desafían las presunciones acerca del arte y la realidad. La pintura con arena fue una técnica de gran éxito, consistía en dejar gotear o untaba pegamento al azar sobre un trozo de papel o lienzo, pulverizaba arena sobre el pegamento y después utilizaba las manchas de arena resultantes como inspiración previa. Al igual que los trozos iniciales en un dibujo automático, el pegamento y la arena proporcionaban un punto de partida no afectado ni por su pensamiento racional ni por su voluntad artística (Honour H, y Fleming J, 1986).

Esto denota que la técnica pictórica utilizada por los surrealistas, de gran precisión, y cuya finalidad era otorgar un carácter casi intangible a imágenes que

pertenecían a la dimensión mental y no a la real. Los objetos en efecto, o aparecen deformados o se sitúan en contextos totalmente ajenos a su ámbito habitual. De acuerdo a la investigación de Campos (1999) considera:

El Frottage es otra de las técnicas que se basa fundamentalmente en el frotamiento con un lápiz o carboncillo, en un papel colocado sobre la superficie de un objeto; al frotar, el papel aprehende y reproduce la textura y formas del objeto que se halla debajo. La Grattage es otra técnica que consiste en raspar o arañar con un cuchillo, la pintura extendida sobre el lienzo cuando ya esté seco (p.1201).

El llamado Método Paranoico – Crítico, es una técnica que, de acuerdo con Salvador Dalí consiste en la participación en un estado paranoico, que así define: “método espontáneo” de conocimiento irracional, basado en la objetivación crítica – sistemática de asociaciones e interpretaciones delirantes.

Dalí estima que el pintor surrealista no debe limitarse a ser un mero agente pasivo que plasma de forma automática sus sueños en el cuadro, como técnica, sino que también tiene que participar en la colaboración de las confusas imágenes que recuerda cuando se despierta, asociándolas con nuestras vivencias (Páramo, 2001, p.421)

1.3. Pintores de paisajes surrealistas

Entre los renombrados pintores de paisajes surrealistas se encuentran los siguientes:

Salvador Dalí es considerado como uno de las figuras más controvertidas de la plástica catalana por su provocadora personalidad y por la magnitud de su obra. En su primer momento surrealista muestra influencias de Tanguy, Miró, Ernst, Arp y Magritte claramente apreciables en el movimiento, Palumbo nos manifiesta la enfermedad mental que Dalí padecía le permitía moverse entre inspiración y delirio para acceder a

“visiones” sugestivas y paradójales. Los ideales de una libertad trascendente propuestos por el surrealismo parecen quedar en segundo plano respecto a la obsesión y a la paranoia, en otras palabras, el propósito de los ideales de libertad de los condicionamientos, se aparta y aparece la paranoia, dando espacio a las manifestaciones más curiosas del ser. De la que define el psicoanálisis de Freud con un cambio tortuoso y a veces oscuro con varios llamados a la mística y a la alquimia, con grandes dosis excéntricas (Campos Alonso J, 1999).

Así mismo ofrece una cuidadísima colaboración, servida por un magnifico dominio del dibujo y de la perspectiva, creando composiciones de una originalidad extraordinaria, evade los principios propugnados para la creación artística, por la estética surrealista y en lo que se llamó de la “paranoia crítica”, (Ristori y Luxan, 1986).

El pintor español, intentaba asimismo captar la alucinada claridad de los sueños en sus “fotografías de sueños pintadas a mano”, como, La persistencia de la Memoria, entre las que acaso la más enervante sea. El tiempo se detiene en la mente del que sueña, como en el inconsciente intemporal de Freud. Así los flácidos relojes de metal se paran para siempre, incluso se deshacen y descomponen, atrayendo iridiscentes insectos a medida que van adoptando formas orgánicas, como la del reloj que cuelga de la rama desnuda de un árbol muerto como una fruta putrefacta en el paisaje árido y agobiante de Dalí, además esbozo su método creativo en su libro *La mujer Visible* (1930). Que sustituía su automatismo pasivo por lo que el calificó de un progreso activo y paranoico de la mente ya que éste iba más allá que el más radical de los surrealistas dado, ¡la sola diferencia entre él y un loco, decía era que él no estaba loco! Proponía un estado mental de desorientación permanente. La paranoia que, según él, era la fuente de sus imágenes visuales, sobre todo de sus imágenes ambivalentes, no tienen nada que ver con la paranoia patológica, pero algunas de ellas son auténticamente inquietantes y pronto se hicieron célebres.

Obra: La tentación de San Antonio.

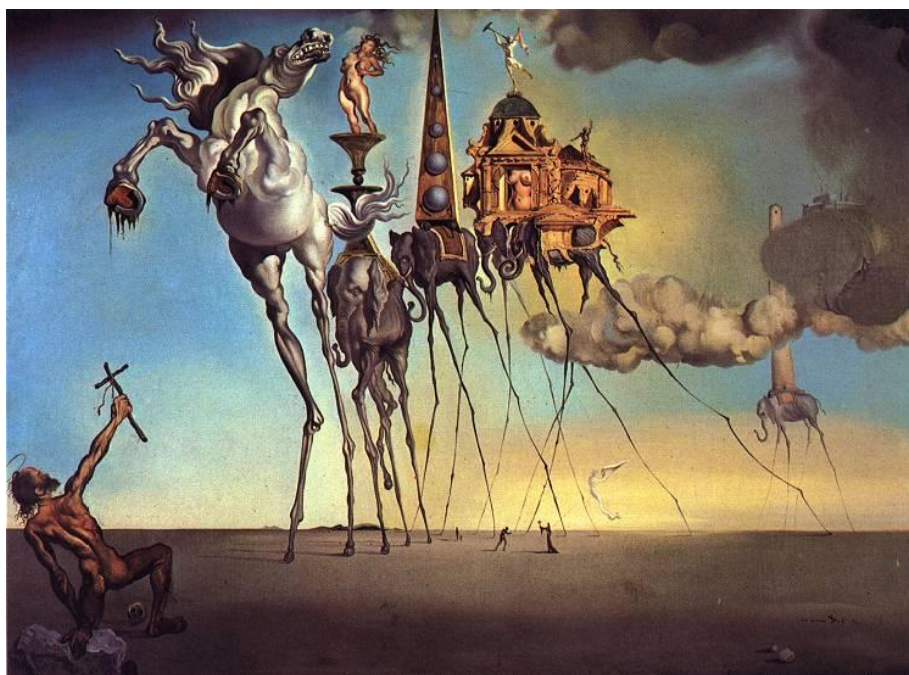

Fig. 1. Dalí, S. (1904-1989). Francia. La Tentación de San Antonio. (1946). Óleo sobre lienzo. 90cm x 119,5cm. Museo Reales de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas. <https://wilberthsaenz.wordpress.com/2015/09/03/las-tentaciones-de-san-antonio-en-el-arte-pictorico>

Como se muestra en la Fig. 1 a San Antonio, en un desierto, arrodillado representado como un mendigo desnudo, despeinado que se apoya en una roca (¿la Iglesia?) de la que parece tomar su fuerza, y tiene delante una calavera humana. Encabeza la procesión diabólica de un equino zancudo y enloquecido, que tal vez representa la tentación del triunfo o la soberbia. Continúa el desfile una serie de elefantes, con las patas alargadas como los insectos, que llevan cada uno a cuestas una tentación: una mujer desnuda (la lujuria), una pirámide de oro y una mansión muy ornamentada y pomposa (la vanidad y la avaricia). Al fondo se ve otro elefante que carga una enorme y pesada atalaya (puede que represente la pereza).

Dalí lo que realmente quiere manifestar es que lo único que el dinero no puede comprar son los valores que representa San Antonio. La humildad y la espiritualidad, por mencionar algunas, que se puede asimilar con el mundo en cualquier religión. Para el artista una persona puede tener todos los bienes del mundo, pero si no se encuentra satisfecho para el mismo, poco significado tendrá su vida. Además de presentar lo sensible que son los seres humanos al caer en estos pecados, que a veces, los cometemos por diversas interpretaciones como individuo.

De esta forma Dalí representa contenidos de sueños reprimidos con la ayuda de la doble imagen de formas y diferentes entornos contextuales. Pone en marcha ser dibujante, colectivista y analizar gráficos y estilos de otros surrealistas considerándose un ecléctico.

Yves Tanguy.

Se trata de un pintor surrealista que fue admitido en el círculo de André Breton en torno a 1924. Los cuadros de Yves Tanguy tienen un estilo único, reconocible rápidamente, de un surrealismo abstracto orgánico. Paisajes que son lunares y al mismo tiempo marino, están compuestos por objetos fantasmales que aparecen en un espacio espectral, solitario y onírico al mismo tiempo.

Obra: El palacio de las Rocas.

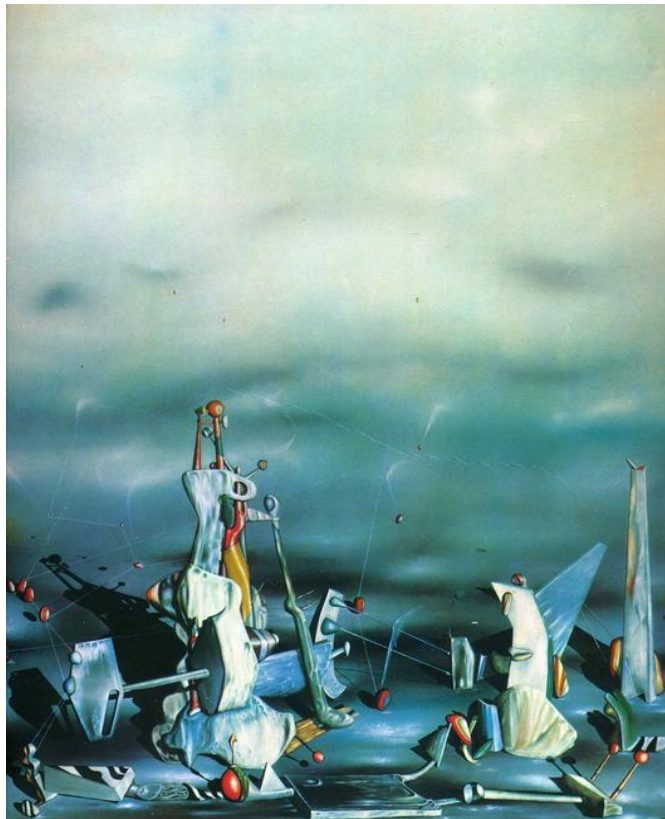

Fig. 2. Tanguy, Y. (1900-1955). París. El Palacio con las Rocas de Ventana. (1942). Óleo sobre lienzo. 163x132cm. Museo Centro Georges Pompidou, París. www.artehistoria.com/v2/obras/12390.htm.

Su obra hace referencia a peculiares figuras que surgen desde el agua, proyectando sombras intensas, creándose espacios que en realidad no existían antes, con formas imaginarias reflejando un caos y desorden. En la Fig. 2 se puede apreciar el efecto, las líneas del fondo, que se desvanecen como vistas a través de una cámara, se convierten en una estructura abstracta y plana, y despiertan asociaciones relacionadas con un paisaje. En cualquier caso, la transición de la oscuridad a la claridad constituiría el lugar de una línea de horizonte.

Una sensación de angustia y misterio se desprenden del cuadro, en este universo desolado, poblado de formas inventadas e irreales del mundo orgánico, “todo puede pasar” de acuerdo a las primicias del movimiento surrealista.

Nuevamente el límite entre la tierra y el cielo es muy difuso, las figuras, criaturas antropomorfas, se pasean en un fondo grisáceo.

Joan Miró.

Para Bretón, Miró llegaría a ser “el más surrealista de todos”, ya que dio una nueva dirección a su arte y le ayudó a sacudirse de sus anteriores influencias como el fauvismo y cubismo. Abandonándose plenamente al juego de su subconsciente para crear formas semiabstractas, mas adelante con el estallido de la Guerra Civil española, sus formas fueron haciéndose más y más siniestras y amebiformes o biomórficas, motivos por los cuales lo llevo a abandonar la pintura fantástica en 1925 para realizar obras de tipo extráctales sísmicas, con realizaciones de fondo monocromo sobre el que aparecen grafismos y signos liberados de todo tipo de anécdota.

Obra: La Masía

Fig.3. Miró, J. (1893-1983). Barcelona. La Masía. (1921). Óleo sobre lienzo. 123,8 x 141,3cm. Galería Nacional de Arte. Washington.D.C. Estados Unidos. La guía del Arte: arte.laguia2000.com/pintura/la-masia-de-miro.

La Masía, punto culminante de la etapa figurativa, Miró realiza el paso definitivo hacia la concreción de lo que será su lenguaje personal sígnico. En él aparecen todos los temas que, a lo largo de su obra, se irán repitiendo: el sol, la mujer, los animales del campo, los utensilios domésticos, tratados aquí de manera realista, aunque dotados de una especie de vida propia, como si se quisiera individualizar el valor de cada uno de ellos.

Como presenta en la Fig. 3 se puede observar la plasmación de una vida de campo, relacionada con el mundo rural, la libertad y la fantasía son características de la misma.

Se observa numerosos elementos, sin aparente orden ni concierto. Parece un catálogo de lo que se observa en una granja, un eucalipto ocupa el centro de la escena.

A la izquierda, la masía, una mujer trabajando, un carro en un cobertizo, diseminados por la finca. A la derecha, el corral, permite ver el interior lleno de

animales. El fondo está ocupado por el bosque y la parte superior derecha por el sol, además se puede observar el trabajo minucioso en cada uno de los elementos que conforman la obra.

Max Ernst.

Fue el primero en practicar lo que pudiera denominarse freudianismo artístico. La noción freudiana del dictado interior de mensajes procedentes del subconsciente en sueños o en estados psíquicos de semivigilia y por consiguiente, de la posibilidad de lograr la liberación plena del inconsciente a través del arte, de modo que el artista se limitará a presenciar la génesis de sus obras.

Crea en sus imágenes un mundo en el que todo está alterado y congelado. Sus dos grandes aportes fueron las técnicas del collage y de fotomontaje, que luego se convirtieron en características del movimiento surrealista.

Obra: La Tentación de San Antonio de Max Ernst.

Fig.4. Ernst, M. (1891-1976). Alemania. La tentación de San Antonio. (1945). Óleo sobre lienzo. Museo Wilhelm-Lehmbruch de Duisburg. Tentaciones de San Antonio, pág. 16.

En la Fig. 4 se plasma la tentación de San Antonio, Ernst manifiesta “El agua estancada simboliza el alma enfermiza de San Antonio, que pide socorro y luz, y recibe como respuesta el eco de su miedo y las carcajadas de los monstruos que brotan de la imaginación del santo”. Antonio, cubierto con su sayal rojo, sufre torturas horribles fruto de su imaginación, representadas por seres fantásticos. Los monstruos son mezcla de pájaros, de reptiles, de mamíferos y de hombres. Aunque la imaginación expresada en este cuadro y la temática artística se vinculan estrechamente con el surrealismo, también se observa el uso de la técnica de la decalcomanía, y el fondo del paisaje con una dama desnuda, de pie y de frente.

Contexto Artístico

II. Rene Magritte.

2.1 El Surrealismo de Rene Magritte.

El surrealismo como movimiento tuvo artistas renombrados que utilizaron sus fundamentos para realizar obras de arte dentro de ellos se encuentra Rene Magritte Meuris (2004). Menciona “Magritte es un pintor tan particular y conocido por largas tradiciones relativas a la naturaleza del arte” (p.7).

Bajo la influencia de De Chirico, se orientó al surrealismo desarrollando un arte de características propias y peculiares.

Rene Magritte dentro del contexto artístico y su obra, forma parte de las imágenes de las vanguardias, que han logrado penetrar en el inconsciente colectivo del siglo XX, dándole un sentido fantástico que junto a las deconstrucciones cubistas de Picasso y Braque, o las paradojas visuales como los relojes blandos de Salvador Dalí, pertenecen a esa categoría visual; donde se hacen presentes las perturbadoras imágenes de Magritte que, con los años, ha saltado de las telas y esculturas expuestas en museos, al universo de la publicidad mediática o los vídeo-clips musicales. De esta manera la mezcla de desarmante ingenuidad y ominosa premonición de mundos paralelos, son ya un icono en nuestra época donde se muestran las creaciones mentales visualizadas por Magritte: Árboles con ventanas, cielos azules en los que las nubes adquieren forma de pájaros, retratos de mujer con el rostro cubierto por un lienzo o aparentes contrasentidos como un vaso de agua con un paraguas debajo, resultan extrañamente familiares, acaso porque ya están impresas en nuestros circuitos cerebrales. Sea como fuere, este artista fue el primer navegante en aguas del surrealismo que pescó para la posteridad de esas visiones encantadas y encantadoras. La capacidad de incitación y el misterio de su obra, en un siglo en que al modelo de artista renovador suele corresponderle una existencia turbulenta, es aún más desconcertante a partir de la biografía del surrealista belga, caracterizada por la apacibilidad y la continuidad. A pesar de ello la obra de Magritte en

España solo es reconocida de un modo fragmentario pese a su renombre mundial (Ghislain, 2006)

La opción pictórica de Magritte reposa sobre una afirmación cuyas implicaciones efectivas no se comprenderán, ya sea reproduciendo finalmente los objetos, las cosas, y todo lo que lo cotidiano ofrece a la vista desde el comienzo de su periodo surrealista definitivo. El crítico belga E. Lalangui menciona: Magritte en lo referente a estilo e imágenes, forma, contenido, sentido y significación, va instintivamente al meollo del problema, algo que no es cuestión de la estética o un estilo de pintar sino un modo de existencia, a saber: la conducta de los seres humanos liberados de las trabas de la razón, la moral, la religión y la sociedad.

Lo importante es lo que uno dice, no cómo lo dice, de ahí que el artista adopte un estilo sencillo, directo y popular para las historias más inverosímiles, las situaciones más intrigantes y los encuentros más inesperados. (Meuris, 2004).” Magritte en su Realismo Mágico, demostró ser un consumado maestro. La característica principal del proceder de los intérpretes de lo real estaba en utilizar materiales artificiosos como por ejemplo colores al óleo u otros cualesquiera vertidos en una tela sobre un bastidor.” (p.11).

El propio Magritte recuerda que ya desde su infancia encontró su camino, fue un surrealista natural y espontáneo dotado de todo el talento surrealista para yuxtaponer incongruencias con un significado obsesivo imposible de formular verbalmente y manipular ambigüedades de perspectiva capaces de crear una conmoción puramente visual. Podía conferir una realidad aparente a las irrealidades espaciales de sueño. Tenía un repertorio de imágenes desde el punto de vista iconográfico, obsesivas que aparecían una y otra vez en entornos normales pero incongruentes. Repentinamente la ambigüedad entre el cuadro y los paisajes interiores y exteriores, el día y la noche era lo que explotaba, y es así que pintó una cena nocturna y/o una calle en la que solo hay luz artificial, bajo un cielo luminoso y despejado en varios cuadros. Magritte fue uno de los contados pintores surrealistas auténticos e inspirados por la fecundidad de su imaginación y la franca espontaneidad de sus efectos, J.T. Soby lo resumió con acierto al decir: “Cuando se contemplan las pinturas de Magritte debe recordarse siempre que

todo parece estar en orden. Luego de forma brusca, se produce la violación del sentido común, por lo general a plena luz del día” (Osborne, 1981)

La franca espontaneidad despierta la creatividad del artista. Según, (Rios Riviére, 2008) sostiene:

“El estilo de Magritte es escueto y minucioso, hace que sus cuadros tengan un aspecto serio, sereno, y reflexivo. Además, pintaba cosas muy comunes, como las conchas, la mariposa y las jarras de los objetos familiares. El arte de este artista se destaca por su agudeza y su contenido filosófico y provocador, gusta de insertar palabras e incluso frases en sus óleos, con una caligrafía perfecta, colegial e ingenua, con un sentido profundo que conduce al espectador a una confusión para hacerlo reflexionar. Sin embargo, esa apariencia de normalidad y banalidad de sus cuadros, choca totalmente con el sin sentido que en realidad encierran sus imágenes, como si Magritte quisiera decirnos que no hay que ir muy lejos para encontrar los fenómenos más extraordinarios pues estos se esconden en la vida cotidiana. (p. 1788).

Sus imágenes absolutamente verosímiles, reproducen anécdotas de todo incongruentes, como si fueran fotografías calculadas y frías de lo imposible.

Magritte a menudo realizó pinturas dentro de otras pinturas, así como nombres y etiquetas para cuestionar la relación entre objetos pintados y reales. Así mismo Leroy menciona en todas sus obras paisajistas existía la idea de lo misterioso, de lo indecible, de lo innombrable, lo cual trata en los cuadros con texto en un plano mucho más intelectual. Esto hizo que existan muchas imágenes recurrentes, como hombres con bombín y peces con patas humanas que hay en su mundo absurdo y desconcertante.

Obra: La invención Colectiva.

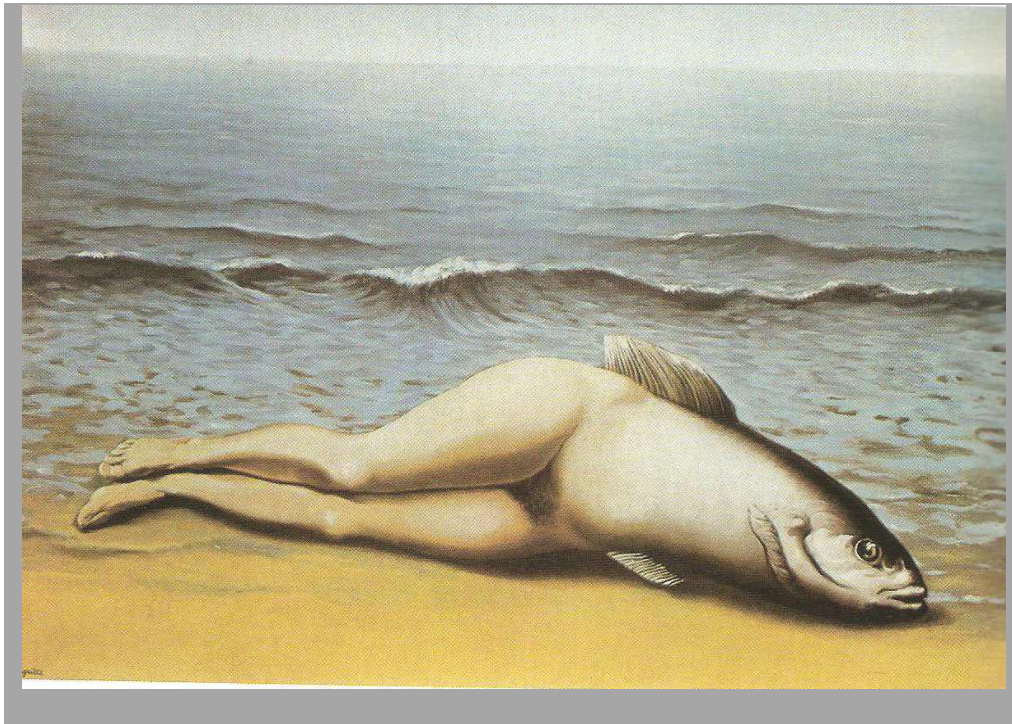

Fig. 5. Magritte, R. (1898-1967). Bélgica. La invención colectiva. (1934). Óleo sobre lienzo. 75 x 116cm. Colección privada. Arte Historia: www.artehistoria.com/v2/obras/9655.htm.

Esto no fue conocido hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con estos antecedentes se convirtió en uno de los pintores más populares del siglo XX, por el uso de publicidad y en el diseño gráfico su obra se hizo familiar. (Hodge & Libby, 2004).

La diferencia más apacible entre Magritte y los simbolistas (como se cita en Meuris, 2004), se encuentra en la noción misma de los símbolos, el pintor siempre ha sido claro en ese sentido, como se resume en un texto del catálogo de la exposición “Le sens propre>>”, donde manifiesta lo que yo pinto “no implica una supremacía de lo invisible sobre lo visible>>”. Además, se hace notorio que entre Magritte y los simbolistas seguramente hay más diferencias que semejanzas, fuesen o no pre surrealistas. Un caso que puede dar fe es comparar los cuadros de Fernand Khnopff titulado “Le sphinx”, “L’art” y “Les caresses” sucesivamente, obras maestras del simbolismo belga, con versiones de óleo y guache, de “El coro de las esfinges”, representa como el pintor pulveriza la imagen de la realidad y desconcierta al espectador, dándole al cuadro un título que no se relaciona con lo que representa. El capricho poético y el juego intelectual justifican semejante título. A diferencia del cuadro de Khnopff que representa en una decoración greco-egipcia, el de Magritte no se

atiende a la leyenda histórica. Se basa en la alteración del espacio, de la figura, los objetos, alterando sus propiedades o presentándolo de modo contradictorio, esta era la temática de Rene Magritte, otras veces sus imágenes son perturbadoras y agresivas recordando bajo nuevas variedades los repertorios monstruosos del arte fantástico. No facilita los términos medios: su pintura repele o fascina, siempre habrá una respuesta. Además, practica el agigantamiento de los objetos combinándolos con su desplazamiento a contextos inesperados, cuando se produce en interiores el resultado a menudo es claustrofóbico (Villaverde, 1995).

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control; así mismo se intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para lo que utilizan recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica. Además, se hace conocer que los surrealistas se interesaron por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes; preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización.

Con lo expuesto se rescata que, en su anhelo de experimentación, Magritte enmascara la realidad para provocar un efecto subversivo y aunque más tarde se distanciará de determinados postulados surrealistas, no renuncia a las posibilidades que este movimiento artístico le brinda poniendo en contacto objetos en una forma de asociación parecida a la de la producción onírica (poner un lienzo frente a una ventana o un huevo dentro de una jaula). Nunca sabremos del todo la posible relación entre el suicidio de su madre, cuando Magritte contaba 14 años, y su decisión de “hacerse invisible” en cuanto a su estilo de vida, recluyéndose en su casa y en su estudio durante largas temporadas. O la coincidencia entre el hecho de que buena parte de sus

personajes ocultan el rostro, a veces con ropajes en la cabeza, y la circunstancia de que el cuerpo de su madre fue extraído del río Sambre con el camión cubriéndole el rostro (Schneede, 1978).

Pero no cabe duda de que la mayoría de sus pinturas asumen la forma de un diálogo con el observador, un cuestionamiento de la realidad de los fenómenos reales y su relación con la imagen pintada. “Magritte odia la contemplación (“El cuadro perfecto no permite la contemplación, sentimiento trivial y desprovisto de interés...”), y pide una participación intelectual en sus cuadros, que son instrumentos para pensar; metamorfosis de ideas en imágenes”. Las problemáticas de Magritte son de índole extra-artística y, además, se centran en cuestiones muy concretas de comunicación que implican una reflexión sobre el arte (él mismo aspiraba a ser más filósofo que artista). Magritte es un artista intelectual, que reflexiona sobre su propia obra y no se refugia en ser un pintor de sueños y de contenidos inconscientes y enigmáticos. Sus cuadros enmascaran la realidad sólo en primer plano; en un segundo nivel elucidan planteamientos, introducen problemas más que soluciones (Schneede, 1978).

Al hablar de René Magritte es atraer la atención porque sus pinturas provocan terror, miedo que apela a nuestros sentimientos más profundos y, por lo mismo inconscientes. Para lograr la atracción macabra, Magritte se inspiró en las obras cinematográficas de Louis Feuillade en la que aparecen detectives vestidos de negro con sombreros de bombín como se observarse en la pintura el asesino amenazado (Match, 2003)

2.1.1 Características de sus Obras.

Magritte se unió al movimiento en París desde 1927 hasta 1931. En sus cuadros reprodujo objetos y personas convencionales (con una técnica que los hace parecer absolutamente real) y los agrupa de manera paradójica, también usa la asociación libre e inesperada de elementos sin relación alguna, con los que produce una sensación extraña y misteriosa entre las cuales se mencionan:

Obra: El hombre del periódico de Rene Magritte.

Fig. 6. Magritte, R. (18981967). Bélgica. Hombre de Periódico. (1928). Óleo sobre lienzo. 115 x 89cm. Tate Gallery Modern, Londres. www.elcuadrodeldia.com/post/152160274933/rene-magritte-hombre-con-periodico-1928-óleo.

Como se muestra en la Fig. 6 la obra muestra la clase de inexplicable narrativa a la que los sueños traducen las acciones y actividades de la vida cotidiana. Magritte no ofrecía pista alguna, presentada secuencialmente en cuatro fotogramas de una posible historia en sí desconocida. El centro de atención de la ilustración era, la estufa que en la adaptación de Magritte adopta un aspecto más y más siniestro a medida que el ojo se mueve de izquierda a derecha y de arriba abajo del lienzo y la mente reflexiona sobre la repentina desaparición o invisibilidad del hombre que lee periódico. El origen del cuadro no es un sueño, sino una ilustración que Magritte encontró en un libro, el método natural de curación, una popular “guía nueva y completa para la salud” publicada en 1898 (Leroy Klingsohr, 2004)

Obra: La llave de los sueños.

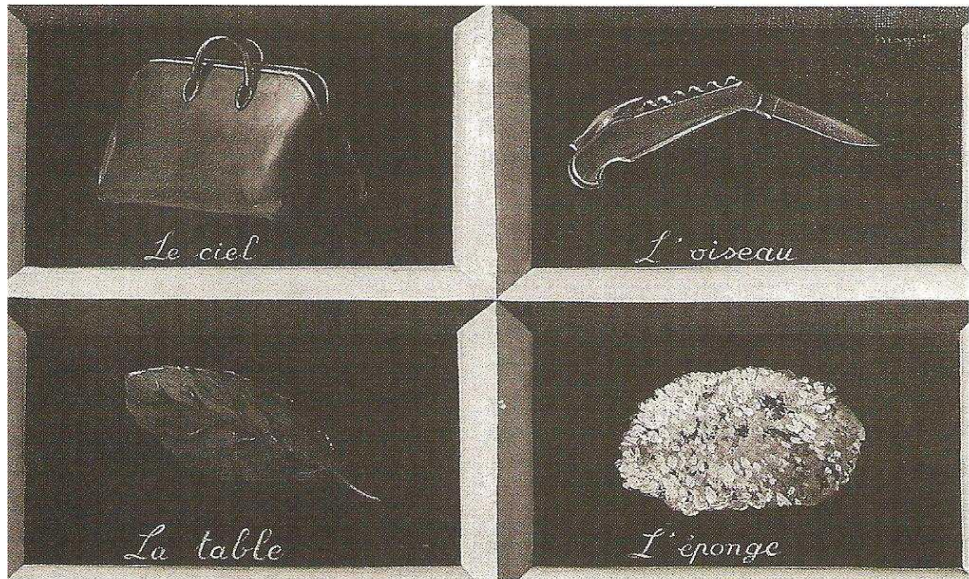

Fig. 7. Magritte, R. (1898-1967). Bélgica. La llave de los sueños. (1927). Óleo sobre lienzo. 38x53 cm. Museo Pinakothek der Moderne. Munich. www.historiadelarte.us/pintores/surrealismo/surrealismo-rene-magritte-la-llave-de-los-sueños.html

René Magritte pintó la serie de la llave de los sueños, entre 1927 y 1930, que desempeña en su obra una función especial y al mismo tiempo central, trata en los cuadros con texto en un plano mucho más intelectual, además la idea de lo misterioso, de lo indecible, de lo innombrable presente de una manera decisiva sobre todo en los paisajes del pintor. No obstante, al principio estos cuadros dan la impresión de ser simples y banales, como lo revela la descripción de la obra que se muestra. Así la pintura representada en la Fig. 7 **La llave de los sueños** aparece en forma de composición estructurada en cuatro partes iguales por un marco de ventana pintado. En cada uno de los cuadros estos producen efecto de pequeñas pizarras, Magritte pintó un objeto que parece extraordinariamente realista y con una caligrafía de escolar escribió bajo el mismo un título que sólo en un caso L'éponge (esponja) corresponde al nombre habitual, los tres objetos restantes se designan con un nombre falso. A una bolsa se le da el nombre de Le ciel (El cielo), bajo una navaja se escribe L'oiseau (El pájaro) y finalmente una hoja se denomina La table (La mesa).

Frente al cuadro, que despierta asociaciones con una pizarra llena de rasgos esmeradamente trazados o con las representaciones precisas de una enciclopedia, el espectador pensaría que estas designaciones equivocadas son errores, sino fuera por la

relación correcta entre “ ,L, sponge” y la esponja pintada. Se quiebra el principio de coordinación falsa de forma que involuntariamente se acude a una nueva estructura articuladora. La fractura del sistema, la fina grieta aparecida en lo normal y habitual provoca la reflexión prevista por el pintor (Leroy Klingsohr, 2004)

Obra: Los amantes.

Fig.8. Magritte, R. (1898 - 1967). Bélgica. Los Amantes. Óleo sobre lienzo. 54 x 73 cm. Colección Privada. Bruselas. Magritte, pág. 30.

Una imagen decididamente perturbadora, significativamente vinculada a “lo siniestro”, que habla en todo caso de muerte y de la imposibilidad de comunicarse. Ocultos tras sus sudarios, negada su humanidad en sus rasgos esenciales y mutilados en su individualidad, los amantes se intercambian un amor mudo, incapaz de un lenguaje que no sea el del cuerpo. En la presente Fig. 8, los mismos protagonistas llevando idénticas ropas y, sin embargo, ambos trabajos difieren por dos razones: por un lado, el fondo, en el que pasamos de unas paredes y un techo a un paisaje natural con árboles; por otro, la acción, pues en el segundo lienzo los personajes no se besan, sino que ambos miran al frente con los rostros uno junto al otro en sendos cuadros aparecen. Al mismo tiempo, en “Los amantes” el pintor alude a la ceguera del amor cubriendo el rostro de los enamorados con un velo que les permite gozar su dulce ceguera (García, 2012)

Obra: La duración apuñalada.

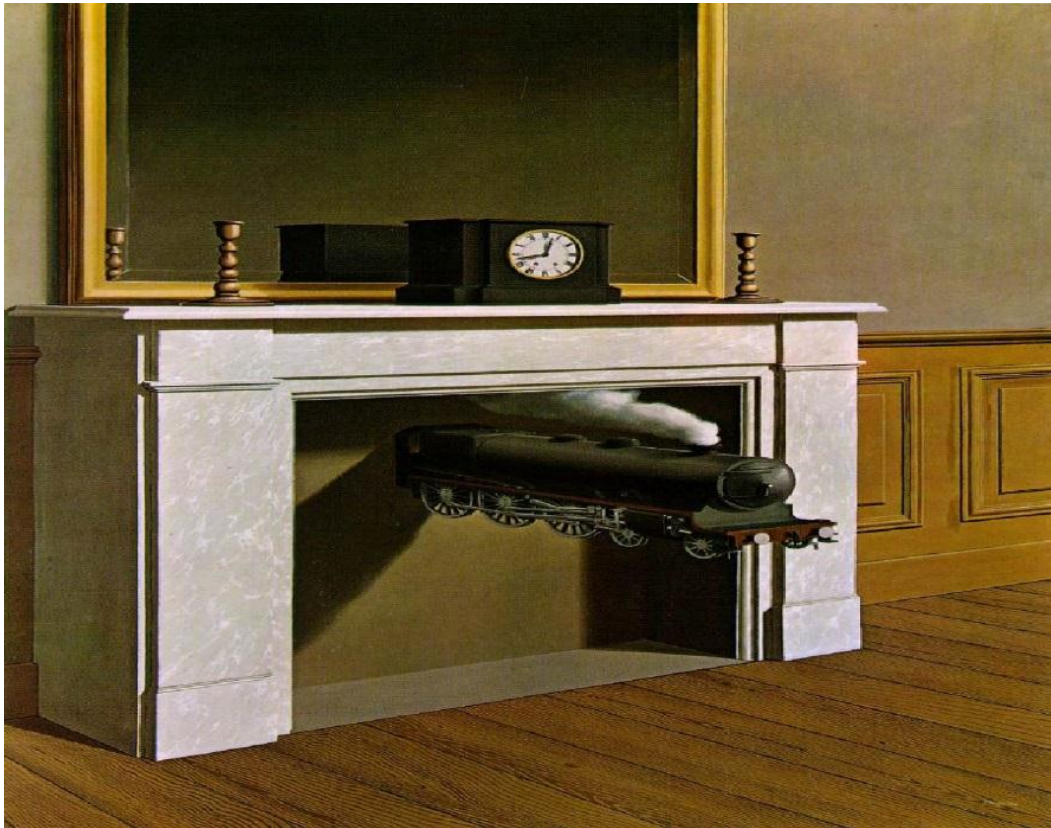

Fig. 9. Magritte, R. (1898 - 1967). Bélgica. La duración apuñalada. (1938). Óleo sobre lienzo. 147 x 99 cm. Instituto de Arte. Chicago. www.historiadelarte.us/pintores/surrealismo/surrealismo-rene-magritte-la-duración-apunalada.html.

(La durée poignardée). Representada en la Fig. 9 su escenografía presenta características de museo, el espacio sin gente, reproducido de forma parcial con gran precisión por Magritte en su cuadro, parece marcado por la falta total de acontecimientos que supuestamente será eterna refleja en cada detalle la duración de los minutos contados por el reloj de la mesilla de la chimenea. Entre los dos candeleros y delante de un espejo impenetrablemente gris, sólo el tictac del reloj rompe el silencio, aunque con una monotonía que a su vez no genera más que hastío. ¿Qué esperamos? ¿Ha pasado algo? Qué va a suceder.

En esta atmosfera cargada de tensión, el hecho de que una locomotora atraviese la pared de la chimenea, aunque totalmente absurdo, no deja de representar un alivio. Además, el espectador tiene la extraña impresión de que la proporcionalmente pequeñísima locomotora cuyo humo sale por la chimenea encaja en este espacio Sólo un acontecimiento de esta magnitud, de tal fuerza irresistible y de tal intensidad sonora podía alterar el inquietante silencio del espacio ajeno y hostil. Su forma caracterizada

por la precisión técnica, presenta cierta afinidad con los restantes objetos y estructuras del mismo: el reloj negro, la chimenea clasicista, el sencillo marco del espejo y los modestos candeleros. Se trata de una realidad potenciada todavía más por el carácter enigmático del acontecimiento (Leroy Klingsohr, 2004)

Obra: La traición de las imágenes.

Fig. 10. Magritte, R. (1898 - 1967). Bélgica. La traición de las Imágenes. (1929). Óleo sobre lienzo. 60x81cm. County Museum of Art. Los Ángeles. www.elcuadroeldia.com/post/90284510753/rene-magritte-la-traicion-de-las-imagenes-esto.

Magritte nombra lo que no necesita ser nombrado (porque su imagen nos es familiar,) y lo hace negando que sea lo que es. Aunque la imagen y el texto están evidentemente correlacionados, es difícil decir si la afirmación del texto es verdadera o falsa. No es una contradicción ni una tautología, ni una verdad necesaria, pues nada puede ser una pipa y una no pipa. García menciona el objetivo de esta obra consistía precisamente en un atentado contra la consumada interdependencia, contra la coincidencia entre palabra e imagen mediante la proposición paradójica “Esto no es una pipa”. Aquí la mentira de la inseparable relación entre significante y significado nos es mostrada de un modo abrumador. Por otra parte, alguien podría alegar que salta a la vista que la imagen de la pipa no es el objeto mismo. No es menos obvio que para la experiencia común la imagen y la denominación se reclaman mutuamente. la pipa no representa a la pipa.

2.2 Obras destacadas en el paisaje.

Obra: La condición humana I.

Fig. 11. Magritte, R. (1898 -1967). Bélgica. La Condición Humana I. (1934). Óleo sobre lienzo. 100 x 80cm. Colección Privada. www.arte historia.com/v2/obras/12104.htm.

Colocado en un caballete ante una ventana está el cuadro de un paisaje. La escena representada es exactamente la misma que la del exterior, lo que crea una confusión desorientada entre la representación y el original. Magritte a través de su obra, cuestiona la diferencia entre ilusión y realidad. Así, el árbol oculta el árbol que está detrás, fuera de la habitación. Para el espectador, ese árbol está a un mismo tiempo en la habitación, sobre el cuadro y fuera, en el paisaje real. Así es como vemos el mundo. Lo vemos fuera de nosotros mismos y a la vez en nuestro interior sólo tenemos una representación.

Se lleva a cabo una especie de ilusión óptica en la que el artista plasma un cuadro que se exhibe ante una ventana abierta y consigue que la imagen del cuadro coincida a la perfección con el paisaje “verdadero” del exterior.

Obra: El imperio de las luces.

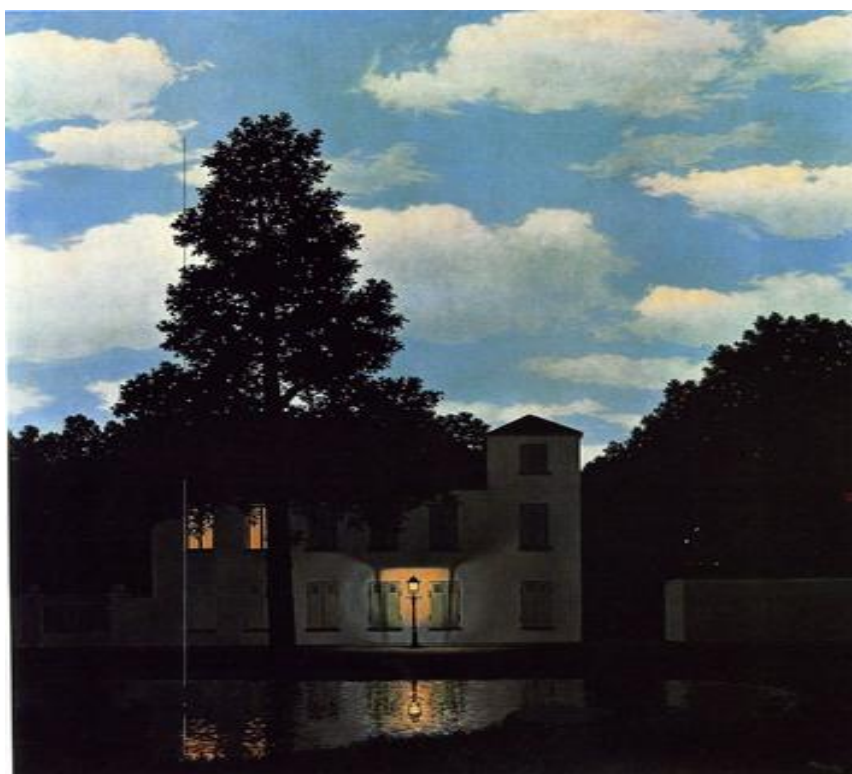

Fig. 12. Magritte, R. (1898-1967). Bélgica. El imperio de las luces. (1954). Óleo sobre lienzo. 146 x 114cm. Museo Beaux-Arts. Bélgica. www.historiadelarte.us/pintores.surrealismo-rene-magritte-el-imperio-de-las-luces.html

La concepción de un cuadro, es decir, la idea, no se visualiza en el mismo: es imposible ver una idea con los ojos. En la Fig. 12 lo que el cuadro representa es lo visible a los ojos, esto o las cosas que tenían necesidad de tal idea. Esas son también las cosas representadas en el cuadro *El imperio de las luces*. Mejor dicho, lo que aparece es un paisaje nocturno y por otro lado el cielo que podemos ver en un día despejado. El paisaje representa la noche y el cielo, el día. La evocación de la noche y el día tiene, el poder de sorprender y fascinar. En una plaza silenciosa se alza una casa con un farol encendido delante de él, en primer plano hay un árbol. Las contraventanas de la casa están cerradas excepto las de las dos ventanas del piso superior, en las que se ve luz. Todo es silencio, los oscuros árboles que rodean la casa parecen velar la paz de la noche. Pero poco a poco se advierte que una grieta atraviesa la representación, sobre el edificio y por encima de los árboles se divisa un cielo diurno despejado y lleno de corderos. Es parte del cuadro y, sin embargo, actúa como un cuerpo extraño, como un mundo contrapuesto, pues la luz que irradia no llega a la escena del primer plano. El día y la noche se entrecocan sin llegar a unirse. Forman parte de un mismo universo y, no

obstante, son extraños entre sí, del mismo modo que los estados de vigilia y de sueño aparentemente nada tienen en común.

Obra: La llave del Campo.

Fig. 13. Magritte, R. (1898 - 1967). Bélgica. La llave de los campos. (1933). Óleo sobre lienzo. 80 x 60cm. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. Magritte, pág. 40.

Es un ejemplo singularmente notable de esta presencia oculta de lo misterioso. A través de una ventana se divisa un paisaje ondulado y suave. Al final de un prado amplio y levemente ascendente hay unos árboles frondosos; sobre ellos, la bóveda de un cielo débilmente azul. Nada turbaría la serenidad de este cuadro si no diese la impresión de quebrarse ante nuestros ojos: el cristal de la ventana por la que miramos salta en mil pedazos en el momento mismo de nuestra contemplación. Se deshace en minúsculos trozos que misteriosamente permanecen fieles al cuadro delante del cual se encontraban en forma de lámina transparente. Los fragmentos caídos al suelo no son transparentes; actúan como elementos de un rompecabezas que reproduce el paisaje visto a través de la ventana.

En la Fig. 13 el espectador se ve obligado a realizar una labor de reconstrucción óptica que, a pesar de todos los esfuerzos, no transmite una seguridad ajena a cualquier duda. La relación entre la realidad y la pintura se ha alterado rotundamente; aunque pintada al modo ilusionista, la obra de Magritte no transmite una fe segura en la identidad del cuadro.

Propuesta Plástica

III. Temática.

3.1 Reseña Histórica de Casanga.

Casanga es una parroquia del cantón Paltas, provincia de Loja, tiene prodigiosos paisajes, por esta razón es reconocida a nivel local y provincial. Se caracteriza por ser tierra de gente trabajadora y emprendedora, además es tierra productiva y ganadera, que durante toda su historia graba e impulsa el desarrollo y adelanto de sus habitantes. Su clima gusta a propios y extraños donde se conjugan sus cualidades al momento de ser observada.

En lo que refiere a la historia, Casanga fue hacienda de propiedad de la familia Valdivieso entre los que se encontraba el Ilustre filántropo Don Bernardo Valdivieso quien lo dona mediante escritura pública. Años después de esta acción, se deja sin efecto tal donación y pasa a pertenecer a gente adinerada de Loja, quienes acentúan aún más la esclavitud, la presencia del patrón incomodaba a los precaristas quienes se organizan y mediante la reforma agraria pasan a ser dueños de los terrenos que cultivaban. Casanga, luego fue creado como parroquia el 22 de febrero de 1990. La mayor parte de los barrios que componen esta parroquia se ubican cerca de la vía Panamericana, con excepción de Buena Esperanza y la Zota barrios a los que se tiene que ingresar desde Casanga.

Para llegar a la cabecera parroquial de Casanga existe un desvío desde la vía panamericana (a 20 minutos desde Catacocha) por una carretera de rodadura de lastre con recorrido en vehículo de 10 minutos.

Actualmente la carretera de ingreso a la parroquia no es mala, pero si necesita trabajos de infraestructura como la construcción de desagües y un lastrado nuevo, pues en determinadas ocasiones de la época invernal la carretera presenta dificultades al ingreso vehicular, quizá la cercanía con la cabecera cantonal ha influido en el constante intercambio de actividades tanto comerciales como sociales con la cabecera cantonal.

La hermosura de sus paisajes ha hecho que Casanga se convierta en una parada obligatoria para quienes transitan por el lugar rumbo a cualquier otro destino, especialmente para quienes acuden a la zona occidental de la provincia de Loja.

3.2 Lo atractivo del Valle de Casanga.

Una de las bondades del valle de Casanga son sus atractivos paisajes, cielos con una gama de azules y violetas que cautivan la atención de aquel que los observa con la capacidad de cambiar sus tonalidades, se encuentran casas tradicionales, gran variedad de flora entre ellos se observan el arupo, los cartuchos, y, fauna donde se encuentran ciervos, loros, entre otros; y, de esta manera el artista que observa tiene motivación y voluntad necesaria para realizar una obra de arte.

Fig.1. Fotografía Valle de Casanga. (2014). Paltas, Catacocha

En la fig. 1 se plasma el disfrutar del cálido clima del valle de Casanga es un placer para lo cual no puede faltar el degustar las comidas típicas especialmente en la temporada del carnaval que se lo disfruta con entusiasmo en el sector, resultando atractivo no sólo para los habitantes del cantón, sino para familias de otras ciudades y provincias del país, quienes por más de una ocasión han decidido visitar el lugar. Lo que a muchos les atrae de estos lugares es el clima que resulta agradable y propicio para la época, además de la diversidad de lugares al cual acudir, los más destacados son: El chorro de Almendral: Es un sitio muy visitado por propios y extraños, sobre todo en las

festividades de carnaval. El agua cae caudalosa sobre un piso de cemento, es decir, es un sitio propicio para tomar un baño.

Hostería paraíso de los Paltas: Es una hostería de la empresa privada. Está ubicada en el barrio Naranjo y cuenta con piscinas y espacio recreativo para niños y jóvenes.

Dentro de las actividades productivas y económicas se cultivan productos agrícolas como el maní, maíz, fréjol, yuca, guineo, café, sandía y mango. En lo referente al ganado, poseen variedad de ganado vacuno y mular.

La gastronomía es diversa y encanta a la mayoría de los paladares de quienes se satisfacen con platos tradicionales como: seco de chivo, el delicioso repe, fritada de chanco las humitas, el ceviche de camarón.

Una de las bondades del valle de Casanga es su clima templado que es el más favorable para las personas por sus temperaturas suaves. Un lugar reconocido es las Lomas, la capilla y loma mayor, que ofrecen un espacio de gran diversidad paisajística.

Casanga se caracteriza culturalmente con el “Chazo Lojano”, campesino hospitalario, amante de la vida sencilla, pero con grandes anhelos de prosperidad. El Chazo Lojano es aquel campesino lleno de fortaleza por su trabajo, dotado de inteligencia, cultura y respeto; su vestimenta se caracteriza por una camisa de mangas largas, pantalón sencillo, un sombrero de paja o cuero de ala ancha que cubre hasta sus hombros, suele lucir un machete en su vaina y una alforja de lana donde guarda la cosecha o compras del día. (Gahona A, 2012).

3.3 Recursos técnicos y estéticos.

El presente trabajo plantea la realización de una obra pictórica, donde el proceso artístico será la actividad en el cual se desarrollarán., donde lo expresado en las mismas

iniciara con el planteamiento, práctica y su ejecución, a través de una serie de procedimientos a seguir:

Los elementos cotidianos del entorno, como son montañas, animales, las antiguas casas, el clima y su extensa vegetación, en cada uno de ellos resalta una característica propia del valle de Casanga, como los cartuchos que fueron de ayuda por su suavidad de tonalidad y por sus quiebres en las orillas de los mismos, así mismo se tomó en cuenta animales para la representación de una dualidad. Otro de los elementos y característica del valle fue el campesino culturalmente conocido como el chazo lojano, que es protagonista en una de las obras por la diversidad de cualidades que contiene en su estilo de vida.

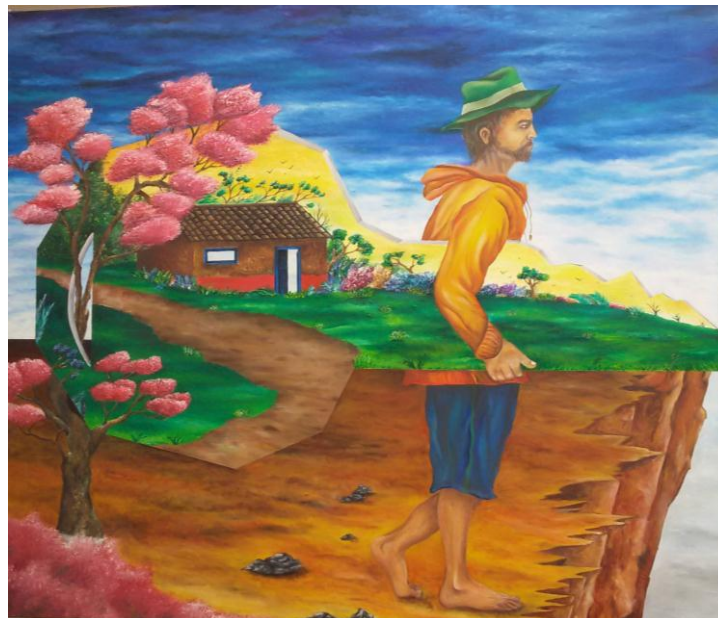

Fig. 2. Tandazo, A. (1991). Proceso de la Obra. Óleo sobre lienzo.

Al inicio del proceso artístico y con la experiencia adquirida fue necesario la adquisición de materiales, soportes, óleo sobre lienzo fue la técnica utilizada, debido a la experiencia en la manipulación de este pigmento, que ofrece una extensa gama cromática, permitirá representar el paisaje de la manera más sutil.

La técnica utilizada en la Fig. 2 en la construcción de los paisajes fue la de óleo, disuelta en aceite de linaza para que el pigmento sea más manejable sobre el lienzo anteriormente fondeado con una mezcla de acrílico blanco y goma, composiciones horizontales, verticales y céntricas.

La investigación realizada sirvió para emplear el estilo surrealista del estudio artístico de Rene Magritte, su técnica consiste en realizar reproducciones de objetos y personas convencionales (de una manera absolutamente real) y los agrupa de manera paradójica, las creaciones mentales visualizadas por Magritte son como la de cielos azules en los que las nubes adquieren forma de aves, o aparentes contrasentidos como la de un vaso de agua con un paraguas debajo.

Una obra surrealista da la sensación de estar en un mundo de sueños dependiendo de la noción o visión del espectador, se toma muy en cuenta el dibujo, la línea, el plano, el color, en lo referente a estilo, imagen forma, sentido, se va intuitivamente al centro del problema algo que no es cuestión de estética o un estilo de pintar sino de un modo de existencia.

Debido a la belleza de los paisajes del Valle de Casanga despiertan en el artista un gran interés, ya que si se observa de manera más detenida se puede apreciar la variedad de cromática por cada metro cuadrado, esto da una representación de la inmensidad de ideas que provoca dicho lugar, de tal manera que se utilizó la fotografía como medio para captar los momentos y para posteriormente ser plasmado.

Una obra es apreciada por su creador porque expresa sus más íntimos deseos de una forma artística, dando así una representación gráfica mediante la pintura, plasmando la armonía de tonos, la sutileza de unas pinceladas suaves y precisas.

Fig. 3. Tandazo, A. (1991). Proceso de la Obra. Óleo sobre lienzo.

Desde la perspectiva estética abstracta de la experiencia sublime que muestra una cualidad de la belleza creando así un sistema vital que hace a la realidad, una realidad mágica desligada del punto de vista de la lógica. Fig. 3

Un elemento de importancia de la estética de Magritte fue realizar pinturas dentro de otras pinturas, así como nombres y etiquetas para cuestionar la relación entre objetos pintados y reales, con un significado impuesto imposible de precisar verbalmente y manejar ambigüedades de perspectiva capaces de crear emoción visual. Podía otorgar una realidad aparente a las irracionalidades espaciales del sueño, que tiene relación con lo ocurrido con los cuadros realizados ya que se tiene cierta similitud en el momento del procedimiento.

3.4 Propuesta pictórica.

La propuesta pictórica, brindará a los espectadores nuevas obras artísticas basadas en el surrealismo y de esta manera promover el paisaje rural del valle de Casanga.

La naturaleza que existe en el Valle de Casanga, con sus variadas manifestaciones como ceibos, arupos, loros, chivos ha servido de referencia para dar origen y realizar seis cuadros de diferente formato cada uno con un sitio distintivo en el cual se realiza la representación de elementos del paisaje, conjugándose todos ellos con la naturaleza.

La naturaleza es todo aquello que existe sin que la mano del hombre haya intervenido en su creación, por consiguiente, se tomaron formas comunes de la naturaleza para la representación, tanto en esencia como en características de escenarios naturales

Vale la pena destacar que en la realización de las obras se presentaron varias dificultades en cuanto al cromatismo, porque demandó de muchos detalles, y los colores que al fusionarlos con otros se ensuciaron, donde fue necesario considerar los consejos y críticas que se emitieron durante este proceso. Así mismo, es necesario mencionar que los trabajos finales no resultaron exactamente como estaba planteado en los bocetos,

dado que se ejecutaron cambios de dibujo y cromatismo consiguiendo de esta manera un mejor acabado, apoyándose además de artista como Josh Keyes y Octavio Ocampo.

Es necesario referir que el género del paisaje obedece a diferentes perspectivas, se inició con una labor exploratoria y de indagación, logrando un acercamiento con la naturaleza en medida de lo necesario, y para concluir con la interpretación simbólica de los elementos referentes del paisaje del valle de Casanga, poniendo énfasis en los conceptos surrealistas que devienen de las relaciones entre dichos elementos. Por lo tanto, se ha tratado de conjugar la temática paisajística con el lenguaje pictórico vinculado al surrealismo, temática fundamental de la investigación.

Una de las analogías fundamentales de las obras de este trabajo con las de Rene Magritte, Josh Keyes y Octavio Ocampo es básicamente pretender cambiar la percepción pre condicionada de la realidad y forzar al observador a hacerse hipersensitivo al entorno que lo rodea, además en la nueva propuesta pictóricas existen los juegos de duplicaciones, ausencias y representaciones propias del surrealismo que buscan liberar el pensamiento a través de objetos que forman parte de la realidad cotidiana y que son reconocidos inmediatamente por los espectadores.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de carácter descriptivo, el mismo que permitió analizar y reconocer los fundamentos teóricos-estéticos del surrealismo e identificarse con el paisaje rural y de esta manera relacionar las dos variables el surrealismo y el paisaje rural.

Los materiales que se ocuparon para la realización de las obras fueron: lápiz, óleo, lienzo, madera, pintura de agua, goma, brocha, pinceles, oleos, aceite de linaza, agua ras, grapas, grapadora.

La utilización de los siguientes métodos ayudó a cumplir los objetivos planteados y de esta manera consolidar la investigación.

El método científico delimitó el objeto de estudio y algo esencial permitió construir el marco teórico.

El método descriptivo, sirvió para recolectar y evaluar datos sobre las variables el surrealismo y el paisaje rural, destinado a un profundo entendimiento del comportamiento del espectador y las razones de su búsqueda de interpretación del estilo surrealista, en las cuales se relacionan conceptos que se le pueden atribuir, y dimensionar, acerca del fenómeno de estudio.

El método inductivo-deductivo, permitió obtener conclusiones generales en cuanto al tema de investigación y de esta manera concretar con la propuesta pictórica.

EL método fenomenológico examino el objeto de estudio y lo enigmático del paisaje rural de Casanga, adquiriendo una comprensión de las estructuras esenciales de estos fenómenos sobre la base de ejemplos mentales proporcionados por la experiencia o la imaginación. La recopilación de información es descrita como uno de los métodos

para registrar atributos cualitativos de objetos del mundo conocido, del cual se hace análisis descriptivo en base a las experiencias adquiridas dentro del surrealismo.

El método constructivista sirvió para ir edificando un posicionamiento individual tanto en el aspecto teórico como artístico, ya que permitió confrontar criterios, vivencias y pensamientos.

Además, se utilizó dos guías de observación: la primera para adentrarse al análisis de las obras surrealistas de Réne Magritte; la segunda del paisaje rural de Casanga del Cantón Paltas; las mismas que se dirigieron a recopilar información veraz y tomar registro de determinados hechos observados y de esta manera mediante un proceso de apuntes y bocetaje poder realizar una propuesta pictórica.

Otro instrumento de respaldo es la fotografía que permitió tener evidencias de la observación del lugar y del encantador paisaje rural de Casanga, para la concreción de esquemas lineales en la elaboración de apuntes y organización de elementos.

f. RESULTADOS

Según André Breton en 1936 manifiesta “El milagro de la transformación total de los seres vivos y de los objetos con o sin alteración de su forma física o anatómica es el surrealismo”.

Ese milagro de transformación total ha permitido crear la propuesta pictórica, donde se muestra un tono místico como una especie de herencia de una tradición del arte surrealista de Magritte, Josh Keyes y Octavio Ocampo, como una especie de misticismo de lo inanimado del paisaje agreste y de lo que tiene vida; una especie de vida simbólica de los objetos absolutamente comunes caracterizados en los cuadros, esta creación pictórica trata de llevar a cabo una mistificación de lo cotidiano, donde la agrupación de elementos ordinarios dan forma extraordinariamente compleja.

En cuanto a lo manifestado la obra que se trabaja proviene de los elementos cotidianos del entorno del artista mostrados una visión poética que reflexiona sobre estos paisajes; es una mirada al interior de la imaginación como la interpretación metafísica del sueño buscando creaciones mentales, por ende, cada obra posee colores que son utilizados para expresar el dinamismo de la luz, además de la satisfacción que produce al poder realizarlas.

En la Fig. 4 se muestra al campesino casanguense vestido de forma moderna sin perder su forma de estructura campestre, carga una llave que la hace parte de él, la misma que representa sus costumbres, tradiciones y vivencias, que está guiada hacia un abismo que denota que en la actualidad puede perder sus raíces por la modernidad y la tecnología.

De igual forma se observa al arupo que simboliza el espíritu libre de cada ser humano, porque cada uno de nosotros somos libres de escoger nuestros caminos, para sentirse bien en la vida ligados cada quien a sus propias vivencias y aprendizajes adquiridos.

Fig. 4. Tandazo, A. (1991). Terminación de la Obra. Óleo sobre lienzo.

En la Fig. 5 se puede apreciar la simulación de un contorno de paleta que es utilizada por el artista para el desarrollo de la obra, en la que se dará vida a los elementos de la naturaleza que caracteriza a este valle, la cual comprende de una casa antigua, rodeada de frondosos árboles y flores de diversidad de colores, un cielo nublado, acompañado de una atmosfera que da al espectador la dualidad de los cielos y dando la sensación de que estuviera flotando en la parte izquierda, y a la vez manteniendo una continuidad con los prados verdes, observándose un árbol a la parte derecha que da la sensación de estabilidad y equilibrio que va a transmitir la pintura.

Fig. 5. Tandazo, A. (1991). Terminación de la Obra. Óleo sobre lienzo.

En la Fig. 6 se toma en cuenta el rostro de la figura humana tomando como referencia la cromática del pintor Octavio Ocampo, reconocido artista que basa sus

obras en un estilo de metamorfosis o de ilusión óptica; encontrándose inmersa en el arte de representación, así mismo cabe recalcar que este elemento es considerado como la forma máxima de la belleza de la mujer, es por eso que con características de la flora del valle de Casanga se muestra a través de una representación visual con cartuchos, un cielo completamente despejado y en la parte inferior del cuadro acompaña un jardín con ramas de tonos verdosos, cortinas que asemejan las tonalidades de un ceibo.

Fig. 6. Tandazo, A. (1991). Terminación de la Obra. Óleo sobre lienzo.

La Fig. 7 toma en cuenta aspectos establecidos por el artista que pretende ser un aporte en cuanto a técnica y temática del surrealismo, así como en los conceptos con la convicción de continuidad y ruptura de la tradición por la búsqueda constante de nuevas formas de manifestar el mundo interior, donde se observa no de manera directa un paisaje que sobresalen frutas, que vendrían a representar las siluetas de montañas y de forma céntrica un ave con elaborada a base de su dieta alimenticia, dándonos una idea inmediata de lo que se está plasmado, es decir básicamente sería la supervivencia de todo ser vivo en la naturaleza donde dependemos mucho del como fortalezcamos

nuestra vidas para de esta manera poder llevar una vida saludable y tranquila ante la sociedad que nos rodea.

Fig. 7. Tandazo, A. (1991). Terminación de la Obra. Óleo sobre lienzo.

En la Fig. 8, el arte evoluciona al igual que el hombre y la sociedad, además es el resultado del medio en donde se desenvuelve, es por ello que se buscan distintos medios de representación de la realidad social o particular, la visión del mundo es perceptible desde el punto de vista del creador artístico, por esta razón en esta obra se plasma una mano no muy particular para expresar el significado de un comienzo, pero a través de un proceso por el cual todos en algún momento tenemos que atravesar, en su parte superior da origen a un cielo que da la impresión de despegarse y al fondo el comienzo de otro, que da la pauta que en algún momento se tendrán cambios, es ahí donde entra el cerro que muestra la forma firme de perseverancia ante cualquier circunstancia.

Fig. 8. Tandazo, A. (1991). Terminación de la Obra. Óleo sobre lienzo.

En la Fig. 9, se toma de referencia el estilo de Josh Keyes que recuerda el vocabulario esquemático que se encuentra en las ilustraciones que a menudo expresan una representación empírica del mundo natural combinado con el surrealismo, que refiere a una parte de la necesidad del individuo en una visión particular a su mundo interior, es así que se observa un chivo en descomposición que da vida a un nuevo ser resurgiendo de la tierra, pero no en su estado natural sino como un árbol, en el cual evoca radiografías de las situaciones físicas y ecológicas, que se interpreta que cada fin también tendrá un comienzo,

Fig. 9. Tandazo, A. (1991). Terminación de la Obra. Óleo sobre lienzo.

En la propuesta pictórica se destacan: el valle, la vegetación y el atardecer que se mezclan con los hallazgos plásticos del surrealismo de René Magritte, con una clara

alusión a los hallazgos del surrealismo subjetivo mostrando una presencia oculta del misterio a través de ventanas que divisan paisajes distintos, trabajos que parecen no ser turbados por elementos que intervengan en su serenidad teniendo en cuenta la perspectiva paisajística contrastante en cada una de las obras, es por ello que se deambula en atmósferas cargadas de tensión pensando en que algo puede pasar y que pueda alterar ese inquietante silencio que se encuentra en espacios montados ajenos el uno al otro e incluso hostiles. Además, se muestra imágenes poéticas que van en contra de las leyes naturales en tiempo y espacio tomando en cuenta en sí la base de una atmósfera surrealista.

La experiencia artística fija la conciencia de la vida no tanto del pensamiento filosófico y se manejan elementos de la poesía sin tener otra finalidad que la vida, y el arte como un medio intelectual que no perturba la vida de los demás, pero sí hace reflexionar sobre la vida misma.

Los distintos paisajes donde los elementos que se contraponen chocan sin llegar a unirse definitivamente formando un universo a pesar de ser extraños entre sí tratando de trascender lo que los cuadros muestran a la observación sin mostrar un sentimiento de asombro y admiración, sino más bien mostrando un enigma sin solución con una especie de cuestionamiento sobre cosas que no tienen respuesta.

Se puede manifestar que el arte eleva lo cotidiano como algo visible, lo popular a un estado posiblemente definitivo con un nivel estético lúdico que determina una nueva valoración de la realidad al mostrarse nuevas formas figurativas, similares con el surrealismo.

Es por ello que se muestran escenas simbólicas casi poéticas que no recurren a valoraciones superficiales de los elementos ya dados por la naturaleza si no que se intenta expresar elementos más allá de la realidad pero que no pretenden enseñar o adoctrinar, si no que pretenden mostrar una belleza distinta de las cosas desde el punto de vista personal expresando un criterio propio y artístico del valle.

La experiencia de una exposición de arte como cumplimiento previo de la obtención al título de Licenciado en Artes Plásticas fue gratificante y contribuyó a que se diera a conocer a la colectividad lojana la producción de obras de arte trabajadas por varios meses, resultado de una carrera de años de aprendizaje, donde con iniciativa y organización como artista quise llegar a cada uno de los asistentes plasmando en los cuadros representaciones de la naturaleza, escenarios naturales del sector del Valle de Casanga, fue de gran acogida la mayoría de la obra, ya que se realizaba interrogantes por parte de los asistentes como la duración de cada obra, y su significado, ya que algunos de los presentes fueron y me pidieron que les ayude con una breve explicación sobre algunas ellas, esto fue muy grato ya que se mostró cierto interés en dichas obras como fue en la parte técnica, estética.

El movimiento surrealista fue un pilar que ayudó a la creación de las obras, este espacio fue para tener una idea de que tanto conocían el surrealismo como al valle de Casanga y tomar un lugar en el campo artístico como futuro profesional del arte y sobre todo para promover un acercamiento con la comunidad.

g. DISCUSIÓN

Realizar una investigación es importante para el investigador como para quienes tienen el gusto de apreciarla, pero la interrogante surge al momento de saber ¿por qué realizar una tesis de grado tomando como base al movimiento surrealista? que busca adentrarle al inconsciente del ser.

Los aspectos que debe poseer una investigación de tesis abordan componentes filosóficos, teóricos y prácticos, para crear y plasmar obras de arte principalmente basadas en el surrealismo tomando lo atractivo del valle de Casanga, para representar una relación estrecha pero no ligada absolutamente a los fundamentos conceptuales investigados en el contexto histórico del surrealismo y se ha manifestado también en otros campos artísticos, siendo una de las corrientes que pretende superar la realidad incompleta y falsa que se presenta en la lógica, en la moral y en la estética, regidas para llegar más allá de una realidad superior. Su intención es repudiar todas las convicciones y hacer brotar esa parte del hombre que la mayoría de las veces no es expresada porque no es notable el inconsciente y donde la naturaleza aparece hostil y desventurada, pero a su vez es fascinante y atractiva.

Aunque para algunos el surrealismo es algo irreal e imaginario, para el autor del trabajo, es el conocimiento de la particularidad del ser que va más allá de la lógica y esto ha permitido que se instauran fundamentos propios, e interpretaciones subjetivas de la realidad propia del investigador, por ello los hallazgos plásticos obtenidos por medio de la implementación de métodos de investigación ayudan hasta cierto punto, ya que en el contexto artístico no se puede hablar de resultados acabados, sino de bases que sirven como cimiento para fortalecer la comunicación plástica, por tanto se toman algunos aspectos conceptuales del surrealismo pero que a la vez al momento de finalizar las obras se hizo necesario perfeccionarlas desvinculándose de Rene Magritte para realizar una apropiación de la cromática del pintor Octavio Ocampo, que basa sus obras en un estilo de metamorfosis o de ilusión óptica representado en la Fig. 6, donde lo que capto mi interés fue la vinculación de la belleza de la mujer con la naturaleza.

Con lo refiere a Josh Keyes se destaca la preocupación por el medio ambiente y sus consecuencias, llevándome a apropiarme de ciertas ideas y particularidades representadas en la Fig. 9, donde lo que capto mi interés fueron las ilustraciones que a menudo expresan una representación empírica del mundo natural personajes que cobran vida a través del acrílico para convertirse en una manifestación, con los cuales se fue adentrando con el paisaje rural, plasmando la fantasía, el simbolismo, la alegoría y el mito que asumen un papel primordial en la historia, es decir se ha desarrollado a través de fases y su desenvolvimiento se muestra subjetivo reflejándose en un arte más humano. Así mismo los aspectos técnicos, composición y color permiten la libertad conceptual frente a las ataduras compositivas, la exploración de técnicas libres, sueltas que permiten plasmar la creación artística.

Estos componentes referenciales que brotaron a partir de la investigación ayudaron de manera significativa a crear obras con aspectos subjetivos, donde se despliega toda la imaginación y recreación del valle de Casanga, sitio de hermosos paisajes del cual se abstrae la exuberancia natural de la tierra aportando cromáticamente tonalidades cálidas.

Asimismo, al relacionarlo con las obras de Magritte se seleccionaron los colores, pincelada y la forma, obras pintadas con técnica al óleo, tomadas como punto de partida; aunque no significo 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 esta manera se quiere realizar obras que permitan disfrutar el arte; rescatando la verdadera misión del artista transformar lo observado, lo que vive y lo que está en su interior mediante la expresión de emociones y sentimientos.

h. CONCLUSIONES

- El movimiento surrealista intenta plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, Por tanto, las obras de Magritte brindan la oportunidad de recrear nuevas obras.
- Se concluye que el movimiento surrealista aún se encuentra vigente y que, a través de las asociaciones extrañas de los elementos, alterando su orden cotidiano en las obras se puede materializar de algún modo las imágenes del subconsciente y propender penetrar en la razón del espectador y de mejor manera utilizando referentes locales que consiguen intensificar ese sentimiento de pertenencia con lo local.
- El surrealismo está vinculado al estado de ánimo, a un conjunto de experiencias, donde se convierte en un medio para el conocimiento de zonas novedosas que hasta el momento no han sido exploradas en profundidad conjuntamente con el paisaje rural que logra traspasar lo imaginario, el sueño, la locura y los estados de alucinación.
- El surrealismo es transgresor, busca una revolución, una total transformación cultural y el modo de interpretar la realidad.
- La exposición de arte como cumplimiento de la obtención del título en artes plásticas se dio a conocer en la galería del “Ministerio de Cultura y Patrimonio” de la ciudad de Loja, la producción de obras fue trabajadas durante meses con la finalidad de dar a conocer al valle de casanga por medio del movimiento surrealista de Rene Magritte.

i. RECOMENDACIONES

- Se recomienda sugerir en futuros trabajos de tesis, incluir investigaciones locales a fin de que se constituyan en un verdadero aporte al desarrollo de la zona ya sea desde el campo turístico o artístico.
- Sugiero investigar a René Magritte, dado que es un artista muy especial; es un surrealista que se distingue del resto por su finura, su conocimiento del dibujo, su humanismo, su conocimiento de la literatura, la música, la filosofía, la semiótica y la utilización del lenguaje, reflejado en su trabajo artístico, el cual puede ser apreciado ampliamente.
- Difundir en los medios de comunicación el surrealismo ya que no es solamente un movimiento artístico más, sino una actitud ante la vida que tiene su clave principal en la visión de imágenes interiores a las que se llega por el flujo del deseo.
- Recomiendo a los artistas plásticos usar el surrealismo para sus planteamientos artístico, y de esta manera influir de manera decisiva en todo el arte posterior y en la sensibilidad contemporánea del espectador.
- Se recomienda que la Universidad preste mayor apoyo en cuanto a dar a conocer las obras que cada alumno realiza, con el fin de promover e incentivar, por medio de salas de exposición don se pueda dar a conocer a la comunidad estudiantil lo que se realiza en las aulas de arte.

j. BIBLIOGRAFÍA

- Barbieri, M., & Janovich, M. (s.f.). *Lectura hermenéutica de algunas obras de René Magritte**.
- Bozal, V. (1995). *MIRADA Y LENGUAJE EN MOLINUEVO* (Universidad de Salamanca, Salamanca. ed.). Salamanca.: Arte y escritura.
- Bradley, F. (1999). *Movimientos en el Surrealismo*. Hong Kong: Encuentro Ediciones S.A.
- Campos Alonso, J. (1999). *Historia del Arte*. Espasa Calpe S.A.
- Chueca, F. y. (1999). *El arte del siglo XX*. Madrid: Debate Editorial S.A.
- Diario la hora. (s.f.). Parroquialización de Casanga. Obtenido de www.lahora.com.ec/.../Casanga_cumplió__21_años_como_parroquia.ht.
www.lahora.com.ec/.../Casanga_cumplió__21_años_como_parroquia.ht.
- Fleming, J., & Honour, H. (1986). *Historia del Arte*. Barcelona: Reverté S.A.
- García, M. (2012). *Magritte: El cazador de similitudes perdidas*. Madrid.
- Ghislain, F. (2006). *Magritte: Una mirada a su mirada*. Sol Print S.A.
- Hodge, N., & Libby, A. (2004). *Arte de la A a la Z*. Edilupa Ediciones S.A.
- Lambert, R. (1994). *Introducción a la Historia del Arte*. Gustavo Gili S.A.
- Leroy Klingsohr, C. (2004). *Surrealismo*. Taschen S.A.
- Match, R. (2003). *Magritte, La imposible realidad*. Estados Unidos S.A.
- Meuris, J. (2004). *Magritte*. Taschen S.A.
- Morris, C. (1985). *Fundamentos de la Teoría de los signos*. Paidós.
- Orozco, H. (29 de enero de 2013). Figuras Insomnes. *Surrealismo*. Obtenido de blogspot.com/.../pintura-surrealismo-hermel_orozco.htm.
- Orozco, H. (s.f.). Figuras Insomnes. *Surrealismo*. Recuperado el 203
- Osborne, H. (1981). *Guía del Arte del siglo XX*. Alianza Editorial. S.A.
- Palumbo, F. (2010). *Centro de Estudios-Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas Mayo* .
- Paramo Palomero, J. (2001). *Historia del Arte*. Barcelona-España: Algaida Editores S.A.

Pijoán, J., & Gaya, J. (s.f.). *Arte Europeo de los siglos XIX y XX*. . Madrid: Espasa Calpe S.A.

Prette, M., & Giorgis, A. (s.f.). *Historia del Arte*. Madrid: Susaeta Ediciones S.A.

Ramírez, J. (1998). *Historia del Arte Contemporáneo 4*. Alianza Editorial S.A.

Rial, S. (2004). *Surrealismo para principiantes era naciente Srl*. Era naciente srl.
doi:ISBN 9789875550148

Rios Riviére, H. (2008). *Siglo XX y Arte Contemporáneo*. Madrid: Cultural S.A.

Ristori, J., & Luxan, M. (1986). *Historia del Arte Moderno y Contemporáneo*. Madrid: Mepsa Editores S.A.

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y
LA COMUNICACIÓN**

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA

**“EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENÉ MAGRITTE, COMO
REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE
RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”.**

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO EN
ARTES PLÁSTICAS, MENCIÓN: PINTURA

AUTOR:

Ángel Daniel Tandazo Mala

Loja – Ecuador

2014

a. TEMA

“EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENE MAGRITTE, COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”.

b. PROBLEMÁTICA

El ser humano atrae y se apropia de la realidad con todos los sentidos, éstos reproducen e interpretan la realidad de su cultura, acontecimientos históricos, sociales, ambientales, político, artísticos, etc.

El arte a través de la historia ha sido un medio de expresión por medio del cual el artista interpreta y expresa la realidad objetiva y subjetiva de lo que le toca vivir, la historia registra un sinnúmero de estilos y movimientos entre los que se puede citar al surrealismo.

El surrealismo prolonga una tradición ilustrada donde el sueño, la fantasía, el simbolismo, la alegoría y el mito asumen un papel primordial; tiene historia, es decir se desarrolló a través de fases, su desenvolvimiento subjetivo se refleja en un arte más humano, es así que tenemos grandes artistas que a través de un arte social han manifestado un marcado desarrollo y a su vez nos han dejado un legado a seguir, entre los cuales tenemos, a **RENE MAGRITTE** (pintor surrealista belga, conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la percepción preconicionada de la realidad y forzar al observador a hacerse hipersensitivo a su entorno).

El surrealismo tiene relación con el automatismo psíquico puro por medio de este se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral que representa el atributo de un fenómeno en forma de objetos estéticos o hechos individuales siendo estos accesibles a las facultades naturales e irrealas de la percepción del hombre.

Esta experiencia artística le ha permitido llegar a la sensibilidad del espectador, el mismo que recepta todas sus ideas y propuestas que pone de manifiesto en su obra

artística en los diversos ámbitos. En el ámbito social va dirigido a la realidad o la fantasía que llegan a ser parte misma del ser humano deduciendo que la meta principal de un artista, es llegar mediante su creación a la sensibilidad del espectador, brindando una variada posibilidad de percepción y apreciación de una obra de arte.

El surrealismo hoy en día se sigue insertando en la actividad creadora potenciando la plástica, la literatura, la música etc. De este modo ha ido oscilando sin una conducta definida en el ámbito social durante los últimos años o décadas, ya que posee un comportamiento errático y a veces extemporáneo a las urgencias transformadoras de su entorno socio-cultural y no obligadamente posee una constante de desarrollo en su forma. Esto obedece a que la clase dominante, la burguesía, entendió en su momento que la actividad artística era una fuerza que aunque no determinante en los cambios sociales, sí, al menos servía como un elemento difusor de ideas.

En este sentido, en general hoy vemos una actividad artística preferentemente neutra sometida a un concepto sociológico no político que da respuesta a una fenomenología de menor relevancia que está circunscrita a un impacto social dentro de la sociedad.

De esta forma el surrealismo siendo la expresión en la que la mente no ejerce ningún tipo de control, intenta plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños.

El Surrealismo en América Latina, no sólo excede las fronteras y las posibilidades objetivas, sino que aquí se hará lo que se pueda para bocetar, en cantidad y calidad, revelándose una cartografía general que intenta dar paisaje al espectro del surrealismo que recorre América Latina durante buena parte de años con militancias desiguales y combinadas.

El Surrealismo latinoamericano nació, entre otras cosas, como respuesta rebelde al manto macabro de la Guerra del Siglo XX época en que se ha presenciado dos guerras mundiales, la segunda de ellas condujo a la muerte a más de cincuenta millones de personas y la cual estuvo a punto de destruir toda la civilización. Además, la influencia francesa era fuerte y resultaba una especie de modo de distanciarse de la experiencia norteamericana y del legado colonial de España. De esta forma el surrealismo tuvo buena acogida en el continente por su aspecto emocional, primitivo e irracional.

En el contexto ecuatoriano el surrealismo europeo sirvió a nuestros jóvenes escritores ecuatorianos y latinoamericanos, para renovar su lenguaje literario y aventurar en otros estilos, con nuevas técnicas: libertad sin límites para afrontar lo erótico, lo onírico, lo impúdico, lo psicológico profundo, el subconsciente, lo simbólico, para confrontar el otro lado de la realidad y tradición burguesas. Pero acá se dio al surrealismo europeo un giro personal, individual, gracias a las motivaciones sociales particulares y a nuestros elementos nativos muy propios como la abundancia y fugacidad de nuestro mundo barroco.

La generación del 30, debió "enseñarse a sí misma a escribir" -dice Adoum- para ir del tema consagrado del surrealismo (realismo artificial - estéril) al descubrimiento de los realismos: maravilloso y mágico, ambos fecundos, irreverentes, naturales, fugaces y rehumanizantes, que se consolidaron como temáticas en la pintura.

SANTIAGO RIAL UNGARO/SURREALISMO PARA PRINCIPIANTES ERA NACIENTE SRL, 2004/ISBN

9789875550148/ consagrado del surrealismo (realismo artificial - estéril) al descubrimiento de los realismos /Editorial: ERA NACIENTE SRL.

Estas realidades fueron parte del componente mestizo de profundos rasgos indo- africano-barrocos muy nuestros, la tradición folclórica enraizada, sobre todo, en el mundo rural donde lo real-racional, con naturalidad, es aceptado para confundirse

con nuestro propio surrealismo, esa otra realidad de lo mágico-mítico. La ciudad, pese a toda modernidad, también es orgullosa receptiva, y que también se manifiesta en programaciones socioculturales como: "La Mamá Negra", "El Pase del Niño", "Los Carnavales", "Los Finados", "Amorfinos".... realismos barrocos visibles, celebrados, incluyentes; sobre todo si la migración rural es más acentuada.

El Ecuador es tierra de artistas, esta tradición hunde sus raíces en el remoto pasado, que reaparece en nuestros días en increíbles obras de arte. Hacia finales del siglo XIX, varios artistas iniciaron un fructífero acercamiento a las corrientes plásticas europeas con un espíritu francamente renovador. Una bocanada de aire fresco se sintió entonces en el arte ecuatoriano; esa generación, cuya madurez se manifiesta en las primeras décadas de este siglo, constituiría la avanzada de un arte, la pintura, que ocupará un papel predominante en el panorama de la cultura contemporánea del país.

La vigorosa presencia de realismo social marca un cambio de mentalidad y de estilo, en consonancia con la literatura, se trata de valorar una cultura auténticamente nacional o, si se quiere, latinoamericana. La problemática del indio, del montubio, del cholo, la naturaleza y sus contrastes, irrumpen con toda su dureza, con su denuncia, inclusive con su desafío político, en el lienzo.

Las generaciones buscan también afanosamente cambios formales y lo hacen incursionando en el abstraccionismo, que se contrapone al violento naturalismo anterior, pero que finalmente retoma formas ancestrales propias de las culturas indígenas.

Dentro del arte plástico encontramos a un renombrado artista:

HERMEL OROZCO. [Pintor Surrealista]. Ecuatoriano sin fronteras ni límites, destetado en la más absoluta rebeldía y testigo de los extremos sociales en diferentes lugares. La pintura siempre ha sido un manantial de agua fresca en el desierto de la vida, siempre ha admirado a cada uno y a todos los artistas que plasman mediante los

colores las expresiones, e inmortalizan mediante los trazos escenas del mundo con sus diferentes y variadas técnicas.

OBRA: NATURALEZA. Pintura Material: MADERA. Oleo Soporte: Tela Dimensiones: Figura25 (81x65). Surrealismo.

Hermel Orozco/26-8-2009 - HERMEL OROZCO [Pintor Surrealista] SURREALISMO. Ecuatoriano sin fronteras ni límites, destetado en la más absoluta rebeldía y testigo de loextremos. /.../pintura- surrealismo-hermel-orozco.htm...Disponible URL: figurasinsomnes.blogspot.com/ Consulta: 29 de enero de 2013 / Hora: 23:41

Con estos antecedentes se manifiesta que se ha venido desarrollado una importante actividad artística-plástica que abarca todas las tendencias artísticas donde se encuentra inmerso el surrealismo, como medio de expresión, que ha permitido tener una amplia visión del quehacer artístico para plasmarlo en los más admirados lienzos.

En la provincia de Loja, lamentablemente no se ha explotado este estilo surrealista a pesar de que posee lugares impresionantes que despertarían la imaginación del artista, debido a la existencia de un potencial de paisajes exóticos claramente identificados, uno de ellos es el hermoso Valle de Casanga que encanta a propios y extraños por su calidez al ser observado.

Los artistas lojanos muy poco o nada practican este estilo a pesar de que mucho se ha escrito sobre el surrealismo en donde se adentran en este complejo y particular asunto del arte que buscan despertar el interés de los espectadores y que traspasa las barreras de la imaginación que sin dudarle permite valorar la calidad de un cuadro.

Es por ello que artistas lojanos deberían crear escuelas surrealistas con extensiones en los cantones y poner en práctica toda esta modalidad pictórica, para de esta forma explotar sus talentos.

Con lo antes expuesto es de interés conocer “EL SURREALISMO PICTÓRICO DE RENE MAGRITTE, COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA DEL PAISAJE RURAL DEL VALLE DE CASANGA DEL CANTÓN PALTAS”, para que desde otra visión contribuir con la plástica local, generando otra actitud en el artista y espectador.

c. JUSTIFICACIÓN

En el campo de las artes plásticas es importante realizar investigaciones que permita desarrollar conocimientos y abordar problemas que aún persisten en nuestro medio, como estudiante de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, estoy consciente de poder contribuir con una propuesta, para el desarrollo del arte plástico. El propósito es hacer conocer el surrealismo pictórico de Rene Magritte y generar una propuesta pictórica integrando el paisaje rural del Valle de Casanga, los mismos que pueden ser representados desde el punto de vista pictórico, pretendiendo de esta manera valorar las características del surrealismo.

Es necesario comprender que el artista posee una sensibilidad especial, posiblemente más desarrollada que otra persona, es por ello que es interesante realizar una propuesta pictórica para llegar al espectador, tratando de enaltecer los valores artísticos que están presentes en la sociedad de la cual somos parte y tratamos de trascender a través del trabajo artístico.

En este sentido el surrealismo crea arte mediante vivencias con toques enigmáticos que se muestran cotidianamente, donde los factores más subjetivos y espirituales, son los más importantes, de esta forma la creatividad y el buen gusto sirven para valorar la obra mediante la propuesta pictórica de El surrealismo pictórico de Rene Magritte y el Paisaje Rural del Valle de Casanga del Cantón Paltas.

Por otro lado con esta propuesta se pretende llegar a sensibilizar, concienciar al espectador, demostrando otros niveles de concebir y trabajar el surrealismo y esa subjetividad que es susceptible de ser representada tomando en cuenta los aspectos culturales y sociales del entorno, tratando de resaltar sintéticamente, recursos plásticos para plasmar una obra pictórica y de esta manera fortalecer más aún la plástica a través de una propuesta pictórica bien fundamentada realizada técnicamente y estéticamente con conocimiento del medio y con una nueva visión

estética situándola en la contemporaneidad pictórica y la vigencia del surrealismo con otros argumentos artísticos personales.

La propuesta pictórica es posible realizarla porque se tiene recursos humanos, económicos y materiales necesarios para llevarla a cabo, puesto que se cuenta con el respaldo académico, científico y experimentado de las docentes de la Universidad Nacional de Loja. Además; existe bibliografía suficiente para apoyar teóricamente esta investigación; así mismo tiene objetivos claros, es novedoso e innovador con relevancia actual; por esta razón el presente trabajo es **factible** de ser desarrollado.

El propósito de la investigación es que los artistas, los estudiantes de arte y quienes admiran las obras pictóricas valoren el estilo surrealista, que expresan la verdadera realidad interior del ser humano, basándose en el subconsciente y de esta forma el artista represente sobre el lienzo sus sueños, recuerdos e imaginación.

Este trabajo beneficiará a todos los involucrados con la cultura y el arte plástico, ya que al culminar la investigación mediante la propuesta pictórica observaremos un trabajo artístico que despierte la atención de artistas y público en general.

d. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- ☞ Analizar el surrealismo pictórico de Rene Magritte, para fundamentar una propuesta pictórica del paisaje rural del Valle de Casanga del Cantón Paltas.
- ☞ Reconocer los fundamentos teórico-estéticos del surrealismo, las herramientas de expresión y relacionarlo con el paisaje rural del Valle de Casanga del Cantón Paltas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ☞ Realizar una propuesta pictórica del paisaje rural del Valle de Casanga del Cantón Paltas, según el surrealismo pictórico de Rene Magritte.
- ☞ Valorar el escenario paisajista del Valle de Casanga del Cantón Paltas para presentar una propuesta pictórica del paisaje rural.
- ☞ Difundir a través de una exposición el paisaje rural del Valle de Casanga representado en una obra pictórica desde el estilo surrealista de Rene Magritte, para contribuir con la plástica y establecer una relación con el espectador.

e. MARCO TEÓRICO

5.1 TEORÍA EN QUE SE ENMARCA LA INVESTIGACIÓN

Para desarrollar el proceso investigativo es necesario referirse a teorías que en su aspecto filosófico sean parte dos grandes corrientes del pensamiento de la historia: el materialismo y el idealismo.

Estas dos grandes corrientes se manifiestan en la dicotomía que muestra el arte. Por una parte tenemos el denominado “Arte por el arte” (idealismo), que está relacionado con lo íntimo, lo subjetivo, expresando todo el campo de las ideas como cuestiones aisladas e independientes de la realidad. Por lo tanto, el “arte por el arte” no considera que el arte esté supeditado a ningún compromiso social ni histórico que provoque, por ejemplo, conciencia social, o conciencia de clases; sino que supone que el arte debe estar tácita o explícitamente alejado de los intereses políticos y sociales activos.

Por otra parte, tenemos el llamado “Arte social” que propone el desarrollo de un arte comprometido con las grandes causas sociales, de transformación o cambio revolucionario, de provocación contra el estatus establecido, de crear conciencia crítica y social, de mostrar la realidad de los sectores más desposeídos de la sociedad, etc. Sin embargo debido a que históricamente éste ha sido utilizado para intereses de propaganda política de sectores que han usado este tipo de expresiones, no para conseguir algunos de los fines que anteriormente cité, sino para aprovechar prebendas políticas y puestos o asignaciones políticas de gobiernos afines. Esto se puede constatar en nuestro país en donde dicho “Arte social” se ha consolidado de acuerdo a sus principios en un porcentaje muy reducido.

Por lo tanto esta relación tratada por la disciplina estética advierte que los dos caminos tomados por artistas es por una parte el desarrollo de un arte individual y subjetivo y por el otro de uno comprometido con el cambio y la reivindicación social.

Es decir que por una parte el primero supone que el arte se relaciona con el hombre de una manera inmediata con su ser y lo que individualmente supone, y por otra lo segundo involucra ideas de transformación social que buscan que el arte sostenga una posición crítica frente a los acontecimientos sociales y/o ambientales.

Esta última corriente del “Arte social” tuvo el apoyo teórico de dos de los más vigorosos movimientos contemporáneos, el marxismo en los campos de la economía y la política y el surgido de las doctrinas de Sigmund Freud en psicología, rechazaron el principio del arte por el arte y reiteraron la dimensión práctica y funcional del arte. El marxismo trata el arte como una expresión de las relaciones económicas subyacentes en la sociedad, y mantiene que el arte es importante sólo cuando es “progresista”, es decir, cuando defiende los valores de la sociedad en la cual se crea.

Esta idea plantea entonces que el hombre en la estricta acepción de la palabra en relación con la sociedad debe mostrar compromiso con su entorno y su medio (realidad) se vuelve un reflejo objetivo en su trabajo artístico que demuestra una posición militante y activa para con su entorno social.

Basado en esta teoría es sencillo inferir que el hombre dentro del espacio rural no se constituye como un ser aislado sino que se muestra como un ser social.

Esta particularidad de la sociedad humana se debe a una necesidad histórica de afirmar su conciencia sobre la base sólida de un arte que quede como legado cultural e histórico para todas las generaciones que vendrán en un futuro y que expresen a más de las cualidades estéticas una memoria colectiva de sus raíces, de su desarrollo y proyección.

El surrealismo y el arte plástico en Latinoamérica son un claro ejemplo de legado histórico que pretende superar la realidad incompleta y falsa que se presenta en nuestra lógica, en nuestra moral y en nuestra estética, donde su propósito es

repudiar todas las convicciones y hacer brotar esa parte del hombre que la mayoría de las veces no es expresada como lo es el inconsciente.

La realidad actual implica que la saturación de distintos medios masivos de consumos y servicios ha producido en el hombre diferentes cambios de convivencia social y nuevas relaciones anteriormente desconocidas. Teóricamente esto se puede mostrar desde distintos ángulos, sin embargo el resultado de una sociedad en crisis es un resultado inapelable.

Nuestro sector rural se está quedando sin habitantes y se ha convertido en símbolo de deterioro, de disminución demográfica, en zonas urbanas lo que se incrementa son los niveles de estrés y de distintos grados de efectos producidos por la contaminación ambiental y sonora. En sectores rurales aún se cuenta con aire más puro que podría disminuir serios problemas y enfermedades causadas o agravadas por el estrés psicológico.

En el entorno y el arte se pueden definir dos preceptos clave en la amplia producción en primer lugar, el convencimiento de que todo concepto filosófico, toda expresión artística y toda manifestación cultural, de cualquier tipo que sean, deben situarse en su ámbito histórico-social; y en segundo lugar, la necesidad de un método de análisis único, basado en la teoría semiótica, que permita interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos y, por lo tanto, al margen de cualquier interpretación idealista o metafísica.

Finalmente y a partir de estas teorías puedo empezar a construir el marco teórico de la investigación planteada. (Morris, 1985)

EL PAISAJE Y LA PINTURA.

La idea de paisaje sugiere imágenes de la naturaleza; imágenes capturadas por el ojo de un pintor o de una cámara fotográfica, de esta manera, el paisaje se relaciona con imágenes que expresan una cierta forma de mirar el mundo.

En la definición elemental el Paisaje va caracterizado como un área o porción de terreno visible a un espectador que contempla la escena natural. Pero la noción de paisaje también concierne al ámbito de las artificialidades, a la construcción de relaciones entre las formas creadas por el hombre y las formas de la naturaleza. Y según el grado de intervención humana, un espacio natural puede diferenciarse en varias categorías de paisaje: paisaje agrario o rural, paisaje cultural, paisaje industrial y paisaje urbano.

Paisaje o país es el nombre que la historiografía del arte da al género pictórico que representa escenas de la naturaleza, tales como montañas, valles, árboles, ríos y bosques. Casi siempre se incluye el cielo y las condiciones atmosféricas pueden ser un elemento importante de la composición, además del paisaje natural, también se trata, como un género específico, el paisaje urbano. Tradicionalmente, el arte de paisajes plasma de forma realista algún paisaje real, pero puede haber otros tipos de paisajes, como los que se inspiran en los sueños (paisaje onírico, muy usado en el surrealismo). En la historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo poco a poco cada vez más relevancia, desde su aparición como fondo de escenas de otros géneros (como la pintura de historia o el retrato).

Dentro de la jerarquía de los géneros, el paisaje ocupaba un lugar muy bajo, superior sólo al bodegón; es así que para dar una noción de unidad de Paisaje podemos mencionar que es una porción de la superficie terrestre con patrones de homogeneidad, consistente en un complejo de sistemas conformado por la actividad de las piedras, el agua, el aire, las plantas, los animales y el hombre. Enfoque donde importa el factor sociocultural y antropogénico como algo destacable; además, un "buen paisaje" es aquel en que la historia se mantiene legible a través de las huellas que nos han dejado nuestros antepasados.

EL SURREALISMO

El Surrealismo o Superrealismo, es un estilo del siglo XX, se encuentran sus antecedentes en otro movimiento, llamado Dadaísmo, y se ha manifestado también en otros campos artísticos, es una corriente que pretende superar la realidad incompleta y falsa que se presenta en nuestra lógica, en nuestra moral y en nuestra estética, regidas para llegar más allá de una realidad superior.

Su propósito es repudiar todas las convicciones y hacer brotar esa parte del hombre que la mayoría de las veces no es expresada: el inconsciente; la naturaleza aparece hostil y desgraciada; Esta corriente, que es influida por el psicoanálisis de Freud, hace surgir el inconsciente; presenta una realidad fragmentada (incompleta) y falsa; repugna todo lo consiente, el tema principal: lo onírico, es decir, los sueños.

Las características fueron más cargadas hacia el aspecto conceptual y a las técnicas de representación, por lo general se ve la técnica del óleo como lo más común, buscan un mundo en que se reúnen los elementos contradictorios de la vida y en que se logre una imagen, un sentimiento de tal pureza que participe de lo mediato y de lo inmediato en una síntesis destilada de ambos.

De allí que las visiones de lo inconsciente y de lo soñado, independientes de todo vínculo moral o estético, prescindiendo del ejercicio que pueda caberle a la razón, a la afectividad o a las acciones volitivas, sean el ideal perseguido por los surrealistas. En suma, como lo ha expresado Breton un “automatismo síquico puro” cuyo objetivo es “expresar el funcionamiento real del pensamiento”. Lo irracional debe primar sobre lo meditado, lo elemental sobre lo elaborado y lo espontaneo sobre lo razonado.

Federico Palumbo. La inspiración en el Surrealismo. Breve presentación de argumentos y procedimientos utilizados por los artistas del Surrealismo para inspirarse. El Surrealismo o Superrealismo, es un estilo del siglo XX, se encuentran sus antecedentes en otro movimiento, llamado Dadaísmo, y se ha manifestado también

en otros campos artísticos * Centro de Estudios-Parque de Estudio y Reflexión
Punta de Vacas Mayo 2010.

ANTECEDENTES

La palabra **surrealista** aparece en el subtítulo de *Las tetas de Tiresias* (drama surrealista), en junio de 1917, para referirse a la reproducción creativa de un objeto, que lo transforma y enriquece, como escribe Apollinaire en el prefacio al drama.

Como precedentes de la empresa surrealista a varios pensadores y artistas, como el pensador presocrático Heráclito, el Marqués de Sade y Charles Fourier, entre otros. El surrealismo retoma estos elementos y ofrece una formulación sistemática de los mismos, sin embargo su precedente más inmediato es el dadaísmo, corriente de la que retoma diferentes aspectos. (Rial, 2004)

LO FIGURATIVO Y EL SURREALISMO.

Lo figurativo en el arte hace referencia con la temática subjetiva de carácter onírico basada en las técnicas del inconsciente de Freud (el carácter figurativo desaparece en el llamado "surrealismo abstracto". Interpretación de la realidad desde el sueño, el inconsciente, la magia y la irracionalidad, conjunción de imágenes dispares (real o irreal), tanto en el tiempo como en el espacio.

Los objetos y formas son despejados de su significación tradicional (principio de la "desorientación", el observador queda desorientado, sin saber a qué atenerse.- Creación de imágenes equívocas de manera que una misma cosa puede ser interpretada de varias maneras (principio de la "discordancia", por ejemplo, una nube puede parecer la cabeza de un animal o bien otra cosa. Da importancia a lo paradójico, lo

absurdo, la caducidad, la destrucción y lo misterioso, además de lo onírico, representación de toda clase de simbologías, especialmente eróticas y sexuales.

Incursiona en todos los estilos: clásico, barroco, ingenuismo, futurismo, etc., utiliza la perspectiva cónica, exagerando la sensación de profundidad (creación de grandes espacios y lejanías). Creación en el cuadro de juegos perceptivos e ilusionísticos, hay una ejecución pictórica minuciosa, con gran cuidado del dibujo y la figura (Dalí). Utilización del claro, oscuro y del color modelado. -Invención de nuevos métodos y técnicas, pintura automática, frottage y grattage. (Rial, 2004)

REFERENTES SURREALISTAS

El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía así como la fabricación de objetos. Extendieron el principio del collage (el "objeto encontrado") al ensamblaje de objetos incongruentes, como en los poemas visibles de Max Ernst. Este último inventó el frottage (dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo) y lo aplicó en grandes obras como *Historia Natural*, pintada en París en 1926.

En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición; como no asumía tradición cultural alguna, ni desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión poética, con lo que la lírica se rehumanizó después de que los ismos intelectualizados de las Vanguardias la deshumanizaran, a excepción del Expresionismo. Para ello utilizaron los recursos de la transcripción de sueños y la escritura automática, y engendraron procedimientos metafóricos nuevos como la imagen visionaria.. (Pellegrini, 2006)

EL SURREALISMO EN LA PINTURA ESPAÑOLA

En España el surrealismo aparece en torno a los años veinte no en su vertiente puramente vanguardista sino mezclado con acentos simbolistas y de la pintura popular.

El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad.

Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística.

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para lo que utilizan recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.

Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización.

Precedentes del Surrealismo español

Los pintores se encontraron con precedentes en Los caprichos de Goya, en el Bosco y Valdés Leal, aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de Chirico, creador de la pintura metafísica.

Chirico crea un mundo enigmático que es reflejo de la desolación provocada por la guerra, que se percibe inquietante y desolador. En Héctor y Andrómeda, introduce maniqués, únicos seres capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito. La pintura de Chirico es el principal antecedente del surrealismo.

Los artífices del surrealismo español

Observamos dos vertientes. El surrealismo abstracto, donde artistas como Masson, Miró o Klee crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro. Y Ernst, Tanguy, Magritte o Dalí que se interesan más por la vía onírica, un surrealismo figurativo cuyas obras exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional.

Ernst (1891-1979).- Llegó a ser uno de los principales exponentes del Surrealismo utilizando la técnica del frotage, que consiste en frotar una mina de plomo o lápiz sobre un papel que se apoya en un objeto y se deja así su huella en dicho papel, con todas sus irregularidades. Las imágenes surgidas aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe y desolación. Ciudades, Europa después de la lluvia.

Tanguy (1900-1985).- Representa sueños desligados a toda referencia a la realidad. Los horizontes, la sensación de infinito, la presencia de objetos misteriosos y sin correspondencia con la realidad objetiva y las alusiones a signos sexuales

caracterizan su obra consiguiendo provocar angustia y misterio. Unos transportes; Días de lentitud; Mamá, papá está herido.

Magritte (1898-1976).- Ofrece cierta similitud con Chirico, es uno de los surrealistas más claramente simbolistas.

Provoca el choque emotivo de color aplicado a formas realistas puestas en lugares y momentos inverosímiles. Realiza absurdas combinaciones de paisajes, arquitecturas, esculturas, ambientes externos e internos. En “El tiempo detenido”, muestra el interior de una habitación en el que un tren sale llameante de una chimenea doméstica. “La voz de los vientos”, es la premonición de una amenaza, un grupo de globos pesados que flotan y son símbolo de algo que puede aplastar.

Masson (1896-1987).- Analiza la estructura del objeto para convertirlo en una elucubración intelectual. Parece que el color, conjugado de modo personal y con una valoración casi abstracta es lo que más le importa. Su modo es más vital, sin la opresión angustiosa de la mayoría de los surrealistas. Dibujo automático, Desnudo, Ánfora.

Chagall (1887-1985).- Presenta hechos sacados de la realidad pero dentro de un ambiente ensoñador. Sus figuras vuelan sobre el paisaje. Yo y la aldea, evoca una serie de elementos reales de su tierra natal (casas, vacas...), pero la magia del sueño lo transmuta. La vaca acoge en su cabeza a una lechera ordeñando, la campesina puede andar con la cabeza en el suelo, etc.

Joan Miró (1893-1983).- "Me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, objetivo o subjetivo y del cual soy enteramente irresponsable".

Es el máximo representante del surrealismo abstracto, aunque fue solamente una fase dentro de su producción.

Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y tintas planas. La obra clave en su evolución es El carnaval del arlequín (1924).

Crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Sus imágenes son simples, con pocos trazos, a la manera de los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismos y son extraídos de lo irracional.

Personajes de noche, El bello pájaro descifra lo desconocido a una pareja de enamorados, Naturaleza muerta con zapato viejo, Mujeres y pájaros en claro de luna.

Los años de la guerra civil española y mundial lo alejaron de la aventura surrealista. Una de las últimas obras fue el revestimiento cerámico del edificio de la UNESCO en París, Noche y día.

Salvador Dalí (1904-1989).- Dalí es más escandaloso y extravagante de todo el grupo. Sus cuadros presentan figuras imposibles fruto de su imaginación.

Le caracteriza la provocación y su método "paranoico-crítico". Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca. Utilizará alusiones al sexo y la paranoia. La sangre es más dulce que la miel, La persistencia de la memoria, El ángelus arquitectónico o Premonición de la Guerra Civil.

También son característicos sus relojes blandos, sus altas y destacadas figuras sobre un lejano horizonte y las vistas de Cadaqués.

Más adelante su estilo se hará más barroco en Leda atómica y en El Cristo de San Juan de la Cruz, donde el sentido de la composición y del espacio es más clásico, pero siempre inquietante.

Su pintura resulta excepcional en sus calidades plásticas por la corrección en el dibujo y por la presencia de la luz, transparente y limpia.

El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

EL SURREALISMO EN AMÉRICA LATINA

En América Latina la influencia francesa era fuerte y resultaba una especie de modo de distanciarse de la experiencia norteamericana y del legado colonial de España. El surrealismo tuvo buena acogida en el continente por su aspecto emocional, primitivo e irracional. Dos grandes referentes de este movimiento en la región fueron el chileno Roberto Matta y el cubano Wilfredo Lam.

Roberto Matta.- Matta, que había estudiado arquitectura y trabajado con Le Corbusier en Francia, decidió en 1934 abocarse al arte y terminó vinculándose con André Breton y otros surrealistas de su grupo que lo acogieron. Durante su estadía en París entró en contacto con Picasso, Marcel Duchamp y Pablo Neruda y para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, decidió mudarse con Duchamp e Yves Tanguy a Nueva York buscando evitar las tensiones que se estaban produciendo. En Estados Unidos el trabajo de Matta y otros surrealistas tendieron una especie de puente y representaron una influencia importante para artistas como Pollock y Motherwell que terminarían siendo figuras claves del expresionismo abstracto. El

trabajo de Matta inicialmente tomaba de la arquitectura usando planos y líneas, pero éste fue gradualmente evolucionando hacia esas obras que él tildó como morfologías, trabajos con patrones difusos de luz, líneas gruesas y un estilo cromático y conceptual que incluía figuras abstractas y máquinas extrañas. El artista murió en Italia en el 2002.

Wilfredo Lam.- Cuando Lam se fue a Europa a estudiar, terminó siendo fuertemente influenciado por el trabajo de Pablo Picasso y conociendo a Breton y el grupo de los surrealistas. En 1940, cuando Breton y otros como Andre Masson, Max Ernst y el sociólogo Claude Levi Strauss se exiliaron en Martinique, el pintor cubano les dio el encuentro en la isla y recogió esa influencia potenciando su estilo y su vocabulario artístico. De regreso en su tierra natal, empezó a explorar la dimensión africana en su trabajo, recuperando ese imaginario colectivo que vio al crecer con una abuela santera y una experiencia íntimamente vinculada al mundo de lo africano y la botánica. En sus pintura de imágenes abstractas y paisajes selváticos y tropicales, exploró la mitología y el totemismo con mascarar antropomórficas y un ecléctico universo particular de la fantasía. Murió en París en 1982.

En América se consideran surrealistas, además de los ya citados Roberto Matta (Chile) y Lam, a Remedios Varo y Leonora Carrington. La que es considerada como la primera exposición surrealista en Hispanoamérica se llevó a cabo en Lima (Perú) en 1935 por iniciativa de César Moro y Emilio A. Westphalen.

Posteriormente en México, en enero de 1940, el mismo César Moro con André Breton y Wolfgang Paalen logran presentar en la Galería de Arte Mexicano una selección de cuarenta obras tanto de representantes del movimiento surrealista como de americanos cuyo trabajo tenía afinidad con el movimiento.

SURREALISMO EN EL ECUADOR

Los oscuros y laberínticos mundos del surrealismo y de los sueños llegan a Ecuador y trata de romper todas las barreos que limitan al individuo y lo

convierten en extraño para sí mismo, crea y recrea un mundo de imaginación y rechaza las exclusividades y las oposiciones binarias (razón-locura, real-ilusorio; niño-adulto, vigilia-sueño). Postula un hombre reunificado, en estado de invención y creación permanentes. La práctica del estilo surrealista en el arte ecuatoriano ha servido a escritores, artistas ecuatorianos y latinoamericanos, para renovarse de manera en su lenguaje literario y aventurar en otros estilos, con nuevas técnicas: es loable reconocer que la libertad surge sin límites para afrontar lo erótico, lo onírico, lo impúdico, lo psicológico profundo, el subconsciente, lo simbólico, para confrontar el otro lado de la realidad y tradición burguesas.

El surrealismo en nuestro país dio un giro, gracias a las motivaciones sociales particulares y a nuestros elementos nativos muy propios como la abundancia y fugacidad de nuestro mundo barroco. Esto hace que se intuirá nuestra realidad mestiza profunda de rasgos indo-africano-barrocos muy nuestros donde la tradición folclórica enraizada, sobre todo, en el mundo rural donde lo real-racional, con naturalidad, es aceptado para confundirse con el propio surrealismo, esa otra realidad de lo mágico-mítico, que pasa de generación mediante las costumbres que se dan en Ecuador especialmente en sus zonas periféricas.

Esto crea lo real-racional-mítico-mágico, que surja con la naturalidad con la que se acepta y vive donde el surrealismo, va despertando una nuevas ideas creadoras de cómo concebir el arte.

RENE MAGRITTE Y EL SURREALISMO.

"Las formas básicas y los temas, sin embargo, continúan la fantasía del lugar común durante los años sesenta. Una escena urbana nocturna a la que se le superpone un cielo azul con nubes de atardecer flotando; carreras de jockeys en coches y por habitaciones; o una elegante amazona paseando por un bosque mientras es segmentada por los árboles. Pero el mundo de Magritte contiene siempre al misterioso hombre invisible con bombín y abrigo negro solo o en grupos, como en Golconda (1953), donde una multitud de ellos desciende sobre la ciudad" (Arnason).

A lo largo de los años cuarenta expone asiduamente en la galería Dietrich de Bruselas.

En los dos decenios sucesivos recibe numerosos encargos para la ejecución de pinturas murales en Bélgica.

Desde 1953 expone frecuentemente en la galería Alexander Yolas de Nueva York, París y Ginebra. Se organizan retrospectivas sobre su obra en 1954 en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, y en 1960 en el Museo de Arte Contemporáneo de Dallas y en el Museo de Bellas Artes de Houston.

Viaja por primera vez a Estados Unidos en 1965, con motivo de una retrospectiva que le dedica el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Durante el año siguiente viaja a Israel.

Su pintura ha tenido fuerte influencia en numerosos y notables artistas, como es el caso del pintor y dibujante hispano-argentino Enrique Sobisch.

Murió en Bruselas el 15 de agosto de 1967, pocos días después de la inauguración de una importante muestra de su obra en el Museo Boymans Van Beuningen de Róterdam.

Mónica Barbieri. María Janovich/ LECTURA HERMENÉUTICA DE ALGUNAS OBRAS DE RENÉ MAGRITTE*encuentro con el arte, no es lo particular lo que se experimenta sino la totalidad del mundo experimentable del hombre en el mundo, y también, precisamente, su finitud frente a la trascendencia

OBRAS DE MAGRITTE

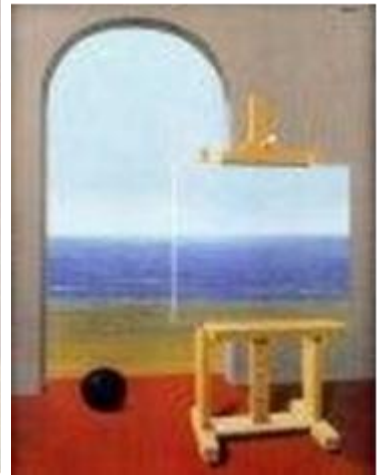
AUTOR: Rene Magritte
OBRA: La añoranza

MATERIAL: Óleo sobre lienzo.
MEDIDAS: 100 x 80 cm.
MUSEO: Galerie Isy Brachot. Bruselas-París.

AUTOR: Rene Magritte
OBRA: El poder blanco

MATERIAL: Óleo sobre lienzo.
MEDIDAS: 81 x 64 cm.
MUSEO: National Gallery of Art. Washington. 100 x 80 cm.
MUSEO: Galerie Isy Brachot. Bruselas-París.

AUTOR: Rene Magritte
OBRA: La condición humana

MATERIAL: Óleo sobre lienzo.
MEDIDAS: 100 x 81 cm.
MUSEO: Colección Simón Spierer. Ginebra

AUTOR: Rene Magritte OBRA: La Invención Colectiva MATERIAL: Óleo sobre lienzo. MEDIDAS: 74 x 116 cm.

AUTOR: Rene Magritte OBRA: El Sabor de las Lágrimas MATERIAL: Óleo sobre lienzo. MEDIDAS: 400 x 329 cm.

AUTOR: Rene Magritte OBRA: El Espejo Falso MATERIAL: Óleo sobre lienzo. MEDIDAS: 54x81cm.

De esta manera quedan plasmadas algunas de las pinturas surrealistas de Rene Magritte. (Bozal, 1995)

CASANGA

ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA CASANGA

En su reseña histórica se menciona que Casanga antes era una hacienda propiedad de Bernardo Valdivieso, luego pasó a manos de gente adinerada de Loja que acentuaban aún más la esclavitud de este pueblo aguerrido.

La presencia de un patrón incomodaba a los precaristas quienes se organizan y pasan a ser dueños de los terrenos y se crea el pueblo de Casanga. Luego de una larga lucha pasan a ser parroquia, conformado por los siguientes barrios: Macandamine, Naranjo, Zapotepamba, Sabanilla, Guaypira, La Sota, Buena Esperanza y Casanga, el 22 de febrero de 1990.

Luego de luchar contra la esclavitud Casanga surge, y es renombrado por ser un prodigioso valle uno de los más llamativos de la localidad, encontrándose ubicado al suroeste del cantón Paltas, a 26 Km. de la cabecera cantonal.

Esta parroquia forma parte del valle que lleva su nombre, soporta una topografía más o menos regular. La temperatura oscila entre 22 y 26 grados centígrados.

Su parroquialización fue el 22 de febrero de 1990, pero por temporada invernal y por no contar con el apoyo de las instituciones educativas, el pueblo y residentes han decidido realizar las fiestas el 10 de agosto.

División Política: La parroquia tiene 1.805 habitantes, de los cuales 931 son hombres y 874 son mujeres.

Se muestra como tierra eminentemente agrícola por tradición, en donde encontramos diversidad de paisajes, en esta área de estudio se determina su vivacidad y belleza que hace que el artista al mirarlo despliegue todo su imaginación, pero que lamentablemente no ha sido explotado ni considerada. (Diario la hora, 2013)

f. METODOLOGÍA

La investigación es de carácter descriptivo, el mismo que permitirá analizar y reconocer los fundamentos teóricos-estéticos del surrealismo e identificarse con el Paisaje Rural y de esta manera relacionar las dos variables el surrealismo y el paisaje rural.

La utilización de los siguientes métodos ayudará a cumplir los objetivos planteados y de esta manera consolidar la investigación.

El método científico delimitará el objeto de estudio y algo esencial permitirá construir el marco teórico.

El método descriptivo, recolectará y evaluará datos sobre las variables el surrealismo y el paisaje rural, y está destinado a un profundo entendimiento del comportamiento del espectador perteneciente a la cultura de masas y las razones de su búsqueda de interpretación del estilo surrealista en las cuales se relacionan conceptos que se le pueden atribuir, y dimensionar, acerca del fenómeno de estudio, para luego asociarse con el paisaje Rural de Casanga, estudiando sus condiciones naturales con aquellos que se basan en situaciones experimentales.

El método inductivo-deductivo, admitirá que el pensamiento crítico inicie analizando problemas generales del entorno inmediato, por lo tanto, esta metodología sondeará las problemáticas hasta concretar con una propuesta pictórica.

EL método fenomenológico abordará el objeto de estudio y analizará lo enigmático del paisaje rural de Casanga, el fenómeno de la apreciación de este, tan libres como se pueda de presuposiciones conceptuales, adquiriendo una comprensión de las estructuras esenciales de estos fenómenos sobre la base de ejemplos mentales proporcionados por la experiencia o la imaginación.

La recopilación de información será descrita como uno de los métodos para registrar atributos cualitativos de objetos del mundo conocido, del cual se hace análisis descriptivo en base a las experiencias adquiridas dentro del surrealismo artístico de René Magritte.

El método constructivista servirá para ir edificando un posicionamiento individual tanto en el aspecto teórico como artístico, ya que vertirá y confrontará criterios, vivencias y pensamientos con los de estetas y teóricos contemporáneos para construir la propuesta pictórica.

Además se utilizará dos guías de observación: la primera para adentrarse al análisis de las obras surrealistas de Rene Magritte; la segunda del paisaje rural de Casanga del Cantón Paltas; las mismas que dirigirán a acceder a la información veraz y tomar registro de determinados hechos observados y de esta manera mediante un proceso de apuntes y bocetaje poder realizar una propuesta pictórica.

Los bocetos cumplirán diversas funciones como tomar referencias de las obras de Rene Magritte con el fin de estudiar su estructura y composición y a partir de ello tener un borrador anticipándose a complicaciones que puedan surgir al momento de finalizar una obra o mostrando los errores de planteamiento que hayan podido tener. Además, permitirán estudiar los puntos principales para la realización de la propuesta pictórica del Paisaje Rural de Casanga.

Otro instrumento de respaldo es la fotografía que permite tener evidencias de la observación del lugar y del encantador paisaje rural de Casanga. Para la concreción de esquemas lineales en la elaboración de apuntes y organización de elementos.

El instrumento documental valido en el proceso investigativo es el bibliográfico y el recurso de Internet que hoy en día es necesario para tener un conocimiento teórico actualizado.

g. CRONOGRAMA

AÑO	2014												2015												2016			2017						
Meses	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
Presentación y Aprobación del proyecto	■																																	
Aplicación de Instrumentos		■																																
Recopilación de la Información		■	■	■																														
Procesamiento de la información			■	■																														
Entrega definitiva del trabajo de Titulación																								■										
Trabajo de Propuesta Personal																							■	■	■	■	■							
Exposición de trabajos de Propuesta																									■									
Revisión final del trabajo de Titulación																										■	■	■	■	■				
Tramites de Declaratoria de Aptitud legal																												■	■	■				
Conformación de Tribunales grado																														■	■			
Sustentación Pública																																■	■	

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS INSTITUCIONALES:

- ☞ Universidad Nacional de Loja
- ☞ Área de la Educación, el Arte y la Comunicación
- ☞ Carrera de Artes Plásticas

RECURSOS HUMANOS:

DOCENTE:

- ☞ Lic. Julio Quitama Pastaz.

INVESTIGADOR:

- ☞ Ángel Daniel Tandazo Mala.

RECURSOS MATERIALES:

- ☞ Material de oficina
- ☞ Computadora
- ☞ Impresora
- ☞ Scanner
- ☞ CDS
- ☞ Flash memory
- ☞ Internet
- ☞ Material de reproducción e imprenta
- ☞ Bibliografía especializada
- ☞ Láminas
- ☞ Perfiles
- ☞ Cámara fotográfica
- ☞ Fotografías

PRESUPUESTO

	EGRESOS	TOTAL
N°	CONCEPTO	USD.
1	Material bibliográfico	80
2	Transporte	23
3	500 hojas de papel Bonn A4	5
4	Fotocopias	20
5	2 cartuchos de tinta para impresora	30
6	3 CDs	2
7	500 hojas de impresión láser	90
8	Derechos arancelarios	250
9	Alquiler de infocus	20
10	Empastado de ejemplares	30
11	Bastidores, lienzo, pinceles	350
12	Pinturas	100
13	Enmarcados de obras	200
14	Gastos varios	200
TOTAL		1400

FINANCIAMIENTO.- Todos los gastos correrán a cargo del autor que realizara la investigación.

i. BIBLIOGRAFIA

- Barbieri, M., & Janovich, M. (s.f.). *Lectura hermenéutica de algunas obras de René Magritte**.
- Bozal, V. (1995). *MIRADA Y LENGUAJE EN MOLINUEVO* (Universidad de Salamanca, Salamanca. ed.). Salamanca.: Arte y escritura.
- Bradley, F. (1999). *Movimientos en el Surrealismo*. Hong Kong: Encuentro Ediciones S.A.
- Campos Alonso, J. (1999). *Historia del Arte*. Espasa Calpe S.A.
- Chueca, F. y. (1999). *El arte del siglo XX*. Madrid: Debate Editorial S.A.
- Diario la hora. (s.f.). Parroquialización de Casanga. Obtenido de www.lahora.com.ec/.../Casanga_cumplió__21_años_como_parroquia.ht.
www.lahora.com.ec/.../Casanga_cumplió__21_años_como_parroquia.ht.
- Fleming, J., & Honour, H. (1986). *Historia del Arte*. Barcelona: Reverté S.A.
- García, M. (2012). *Magritte: El cazador de similitudes perdidas*. Madrid.
- Ghislain, F. (2006). *Magritte: Una mirada a su mirada*. Sol Print S.A.
- Hodge, N., & Libby, A. (2004). *Arte de la A a la Z*. Edilupa Ediciones S.A.
- Lambert, R. (1994). *Introducción a la Historia del Arte*. Gustavo Gili S.A.
- Leroy Klingsohr, C. (2004). *Surrealismo*. Taschen S.A.
- Match, R. (2003). *Magritte, La imposible realidad*. Estados Unidos S.A.
- Meuris, J. (2004). *Magritte*. Taschen S.A.
- Morris, C. (1985). *Fundamentos de la Teoría de los signos*. Paidós.
- Orozco, H. (29 de enero de 2013). Figuras Insomnes. *Surrealismo*. Obtenido de blogspot.com/.../pintura-surrealismo-hermel_orozco.htm.
- Orozco, H. (s.f.). Figuras Insomnes. *Surrealismo*. Recuperado el 203
- Osborne, H. (1981). *Guía del Arte del siglo XX*. Alianza Editorial. S.A.
- Palumbo, F. (2010). *Centro de Estudios-Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas Mayo* .
- Paramo Palomero, J. (2001). *Historia del Arte*. Barcelona-España: Algaida Editores S.A.

- Pellegrini, A. (2006). *ANTOLOGÍA SURREALISTA*. Argonauta.
- Pijoán, J., & Gaya, J. (s.f.). *Arte Europeo de los siglos XIX y XX*. . Madrid: Espasa Calpe S.A.
- Prette, M., & Giorgis, A. (s.f.). *Historia del Arte*. Madrid: Susaeta Ediciones S.A.
- Ramírez, J. (1998). *Historia del Arte Contemporáneo 4*. Alianza Editorial S.A.
- Rial, S. (2004). *Surrealismo para principiantes era naciente Srl*. Era naciente srl.
doi:ISBN 9789875550148
- Rios Riviére, H. (2008). *Siglo XX y Arte Contemporáneo*. Madrid: Cultural S.A.
- Ristori, J., & Luxan, M. (1986). *Historia del Arte Moderno y Contemporáneo*. Madrid: Mepsa Editores S.A.

ANEXO 2

Guía de Observación

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

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL PAISAJE CASANGA

1.- Tipo de paisaje de Casanga del cantón Paltas.

Paisaje Urbano () Paisaje Rural ()

2.- Elementos del paisaje de Casanga del cantón Paltas.

Casas () Bosque ()

Montañas () Valle ()

Ríos () Llanuras ()

Ager () Saltus ()

Hábitat () Otros ()

3.- Factor que más incide en la vista panorámica del paisaje rural de Casanga.

Factores físicos () Factores atmosféricos ()

Factores geográficos

4.- Prevalencia de tipo de colores en el paisaje de Casanga del cantón Paltas.

EN LA MAÑANA

Cálidos () Fríos ()

Neutros () Otros ()

EN LA TARDE

Cálidos () Fríos ()

Neutros () Otros ()

5.- Trata los colores según.

Armonía por contraste tonal	()
Entonación	()

Contraste de	()
Armonía por entonación de	()

GUIA DE OBSERVACION 2

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

GUÍA DE OBSERVACIÓN

TEMÁTICA: OBRA “EL ESPEJO FALSO”

1.- Artista de la obra.

Rene Magritte () Dali ()

2.- Técnica utilizada.

Acrílico () Plástico ()
Fresco () Pintura al óleo ()
Acuarela () Otros ()

3.- Su destino

Decoración () Mural ()
Pintura de caballete ()

4.- Naturaleza del soporte.

Tabla () Muro ()
Lienzo () Papel ()

5.- Dimensiones de la obra.

6.- Género de la obra.

Retrato ()
Escena de historia () Escena mitológica ()
Paisaje () Escena irreal ()

7.- Estilo o carácter plástico dominante según el lenguaje formal que usó
Rene
Magritte.

Impresionismo () Realismo ()

Abstracto	()	Expresionismo	()
Fauvismo	()	Futurismo	()
Concreto	()	Surrealismo	()

8.- Figuras de construcción.

Cuadrados	()	Rectángulos	()
Rombos	()	Círculos	()
Elipses	()	Óvalos	()

9.- Líneas de dirección, si hay predominio hacia la

Verticalidad	()	Horizontalidad	()
Diagonal	()	Círculos	()

10.- Tipo de colores utilizados en la obra según el criterio de Rene Magritte.

Cálidos	()	Fríos	()
Neutros	()	Otros	()

11.- ¿Cómo trata los colores?

Armonía por contraste tonal	()
Entonación	()

Contraste de	()
Armonía por entonación de	()

12.- Ejecución. Tratamiento de la materia, de las pinceladas.

Yuxtapuestas	()	Aisladas	()
Mixtas	()	Otras	()

13.- Objetos que quiso el artista que llame la atención. ¿Por qué los eligió?

.....

.....

14.- Mensaje como espectador que recibo frente a esta imagen.

.....

.....

GUIA DE OBSERVACION 3

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

GUÍA DE
OBSERVACIÓN

TEMÁTICA: OBRA “LA AÑORANZA”

1.- Artista de la obra.

Rene Magritte () Dali ()

2.- Técnica utilizada.

Acrílico () Plástico ()
Fresco () Pintura al óleo ()
Acuarela () Otros ()

3.- Su destino

Decoración () Mural ()
Pintura de caballete ()

4.- Naturaleza del soporte.

Tabla () Muro ()
Lienzo () Papel ()

5.- Dimensiones de la obra.

6.- Género de la obra.

Retrato ()
Escena de historia () Escena mitológica ()
Paisaje () Escena irreal ()

7.- Estilo o carácter plástico dominante según el lenguaje formal que usó
Rene
Magritte.

Impresionismo	()	Realismo	()
Abstracto	()	Expresionismo	()
Fauvismo	()	Futurismo	()
Concreto	()	Surrealismo	()

8.- Figuras de construcción.

Cuadrados	()	Rectángulos	()
Rombos	()	Círculos	()
Elipses	()	Óvalos	()

9.- Líneas de dirección, si hay predominio hacia la

Verticalidad	()	Horizontalidad	()
Diagonal	()	Círculos	()

10.- Tipo de colores utilizados en la obra según el criterio de Rene Magritte.

Cálidos	()	Fríos	()
Neutros	()	Otros	()

11.- ¿Cómo trata los colores?

Armonía por contraste tonal	()
Entonación	()

Contraste de	()
Armonía por entonación de	()

12.- Ejecución. Tratamiento de la materia, de las pinceladas.

Yuxtapuestas	()	Aisladas	()
Mixtas	()	Otras	()

13.- Objetos que quiso el artista que llame la atención. ¿Por qué los eligió?

.....

.....

14.- Mensaje como espectador que recibo frente a esta imagen.

.....

.....

GUIA DE OBSERVACION 4

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

GUÍA DE OBSERVACIÓN

TEMÁTICA: OBRA “EL PODER BLANCO”

1.- Artista de la obra.

Rene Magritte () Dali ()

2.- Técnica utilizada.

Acrílico () Plástico ()
Fresco () Pintura al óleo ()
Acuarela () Otros ()

3.- Su destino

Decoración () Mural ()
Pintura de caballete ()

4.- Naturaleza del soporte.

Tabla () Muro ()
Lienzo () Papel ()

5.- Dimensiones de la obra.

6.- Género de la obra.

Retrato ()
Escena de historia () Escena mitológica ()
Paisaje () Escena irreal ()

7.- Estilo o carácter plástico dominante según el lenguaje formal que usó
Rene
Magritte.

Impresionismo () Realismo ()

Abstracto	()	Expresionismo	()
Fauvismo	()	Futurismo	()
Concreto	()	Surrealismo	()

8.- Figuras de construcción.

Cuadrados	()	Rectángulos	()
Rombos	()	Círculos	()
Elipses	()	Óvalos	()

9.- Líneas de dirección, si hay predominio hacia la

Verticalidad	()	Horizontalidad	()
Diagonal	()	Círculos	()

10.- Tipo de colores utilizados en la obra según el criterio de Rene Magritte.

Cálidos	()	Fríos	()
Neutros	()	Otros	()

11.- ¿Cómo trata los colores?

Armonía por contraste tonal	()
Entonación	()

Contraste de	()
Armonía por entonación de	()

12.- Ejecución. Tratamiento de la materia, de las pinceladas.

Yuxtapuestas	()	Aisladas	()
Mixtas	()	Otras	()

13.- Objetos que quiso el artista que llame la atención. ¿Por qué los eligió?

.....

.....

14.- Mensaje como espectador que recibo frente a esta imagen.

.....

.....

GUIA DE OBSERVACION 5

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

GUÍA DE OBSERVACIÓN

TEMÁTICA: OBRA “LA CONDICIÓN HUMANA”

1.- Artista de la obra.

Rene Magritte () Dali ()

2.- Técnica utilizada.

Acrílico () Plástico ()

Fresco () Pintura al óleo ()

Acuarela () Otros ()

3.- Su destino

Decoración () Mural ()

Pintura de caballete ()

4.- Naturaleza del soporte.

Tabla () Muro ()

Lienzo () Papel ()

5.- Dimensiones de la obra.

6.- Género de la obra.

Retrato ()

Escena de historia () Escena mitológica ()

Paisaje () Escena irreal ()

7.- Estilo o carácter plástico dominante según el lenguaje formal que usó

Rene

Magritte.

Impresionismo ()

Realismo ()

Abstracto	()	Expresionismo	()
Fauvismo	()	Futurismo	()
Concreto	()	Surrealismo	()

8.- Figuras de construcción.

Cuadrados	()	Rectángulos	()
Rombos	()	Círculos	()
Elipses	()	Óvalos	()

9.- Líneas de dirección, si hay predominio hacia la

Verticalidad	()	Horizontalidad	()
Diagonal	()	Círculos	()

10.- Tipo de colores utilizados en la obra según el criterio de Rene Magritte.

Cálidos	()	Fríos	()
Neutros	()	Otros	()

11.- ¿Cómo trata los colores?

Armonía por contraste tonal	()
Entonación	()

Contraste de	()
Armonía por entonación de	()

12.- Ejecución. Tratamiento de la materia, de las pinceladas.

Yuxtapuestas	()	Aisladas	()
Mixtas	()	Otras	()

13.- Objetos que quiso el artista que llame la atención. ¿Por qué los eligió?

.....

.....

14.- Mensaje como espectador que recibo frente a esta imagen.

.....

.....

GUIA DE OBSERVACION 6

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

GUÍA DE OBSERVACIÓN

TEMÁTICA: OBRA “EL SABOR DE LAS LÁGRIMAS”

1.- Artista de la obra.

Rene Magritte () Dali ()

2.- Técnica utilizada.

Acrílico () Plástico ()

Fresco () Pintura al óleo ()

Acuarela () Otros ()

3.- Su destino

Decoración () Mural ()

Pintura de caballete ()

4.- Naturaleza del soporte.

Tabla () Muro ()

Lienzo () Papel ()

5.- Dimensiones de la obra.

6.- Género de la obra.

Retrato ()

Escena de historia () Escena mitológica ()

Paisaje () Escena irreal ()

7.- Estilo o carácter plástico dominante según el lenguaje formal que usó
Rene
Magritte.

Impresionismo	()	Realismo	()
Abstracto	()	Expresionismo	()
Fauvismo	()	Futurismo	()
Concreto	()	Surrealismo	()

8.- Figuras de construcción.

Cuadrados	()	Rectángulos	()
Rombos	()	Círculos	()
Elipses	()	Óvalos	()

9.- Líneas de dirección, si hay predominio hacia la

Verticalidad	()	Horizontalidad	()
Diagonal	()	Círculos	()

10.- Tipo de colores utilizados en la obra según el criterio de Rene Magritte.

Cálidos	()	Fríos	()
Neutros	()	Otros	()

11.- ¿Cómo trata los colores?

Armonía por contraste tonal	()
Entonación	()

Contraste de	()
Armonía por entonación de	()

12.- Ejecución. Tratamiento de la materia, de las pinceladas.

Yuxtapuestas	()	Aisladas	()
Mixtas	()	Otras	()

13.- Objetos que quiso el artista que llame la atención. ¿Por qué los eligió?

.....

.....

14.- Mensaje como espectador que recibo frente a esta imagen.

.....

.....

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
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	6
Contexto Histórico.....	6
Surrealismo	6
Breve Reseña histórica del Surrealismo.	6
Técnicas del Surrealismo	9
Pintores de paisajes surrealistas	11
Contexto Artístico.....	19
Características de sus Obras.	24
Obras destacadas en el paisaje.....	30
Propuesta Plástica	33
Lo atractivo del Valle de Casanga.	34
Recursos técnicos y estéticos.....	35
Propuesta pictórica.....	38
e. MATERIALES Y MÉTODOS	40
f. RESULTADOS	42

g. DISCUSIÓN	49
h. CONCLUSIONES	51
i. RECOMENDACIONES.....	52
j. BIBLIOGRAFÍA	53
k. ANEXOS	55
a. TEMA	56
b. PROBLEMÁTICA	57
c. JUSTIFICACIÓN	63
d. OBJETIVOS	65
e. MARCO TEÓRICO.....	66
f. METODOLOGÍA	84
g. CRONOGRAMA	86
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	87
i. BIBLIOGRAFIA	89
ÍNDICE DE CONTENIDOS	105