



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

“EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.”

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

AUTOR VICTOR HUGO LOAYZA OCHOA

DIRECTOR ARQ. MARCO ANTONIO MONTAÑO LOZANO. Mtro.

LOJA – ECUADOR

2018

CERTIFICACIÓN

Arq. Marco Antonio Montaña Lozano Mtro.

**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 dirigido, asesorado, revisado, orientado con pertinencia y rigurosidad científica en todas sus partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la Tesis de Licenciada en Artes Plásticas; mención: Pintura, titulado: "EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.", de autoría del estudiante Víctor Hugo Loayza Ochoa, en consecuencia, el informe reúne los requisitos formales y reglamentarios, autorizo su presentación y sustentación ante el tribunal de grado que se designe para el efecto.

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

Loja, julio 31 de 2014



Arq. Marco Antonio Montaña Lozano Mtro.
DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Víctor Hugo Loayza Ochoa, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autor: Víctor Hugo Loayza Ochoa

Firma: .....

Cédula: 0705430569

Fecha: Loja, 21 de Diciembre del 2018

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

Yo, Víctor Hugo Loayza Ochoa, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada "EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.", como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas; mención: Pintura, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios puedan 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 veintiún días del mes de Diciembre del dos mil dieciocho.

Firma.....

Autor: Víctor Hugo Loayza Ochoa

Número de Cédula: 0705430569

Dirección: Loja, Barrio Sevilla de Oro, Calles: Ramón Pinto y Juan Samaniego.

Correo electrónico: vic85loayza@gmail.com

Celular: 0986637012

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Arq. Marco Antonio Montaña Lozano Mtro.

Tribunal de Grado:

Presidente: Lcdo. Carlos Ramiro Andrade Diaz Mtro.

Primer Vocal Lcdo. Xavier Andrés Barnuevo Solís Mg. Sc.

Segundo Vocal Lcda. Paulina Inés Salinas Erreyes Mtra.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi sincero agradecimiento a la Carrera de Artes Plásticas y a todas las autoridades, personal docente, trabajadores por haberme brindado su valiosa colaboración y poder realizar el presente trabajo investigativo que me servirá para el desarrollo profesional en la vida habitual.

A mi Director de Tesis, Arq. Marco Antonio Montaña Lozano por su profesionalismo, experiencia y motivación me ha guiado con sus conocimientos para culminar este trabajo investigativo con éxito.

Asimismo, agradezco a todos los docentes que supieron impartir sus conocimientos, consejos y experiencias con ética profesional y que desinteresadamente buscan formar profesionales exitosos.

Finalmente, doy gracias a todas las personas que de manera directa e indirectamente me ayudaron en la realización de este proyecto.

Víctor Hugo Loayza Ochoa

DEDICATORÍA

Dedico este trabajo que es fruto de mi esfuerzo y dedicación a mis padres quienes me han inculcado valores y principios que me han guiado por un buen camino y me han dado fuerzas para seguir adelante y no decaer en este trayecto universitario, a mis hermanos por brindarme su apoyo en todos los aspectos de la vida; A mi novia que siempre ha estado presente acompañándome constantemente en las buenas y en las malas, por eso y por todo gracias.

Víctor Hugo Loayza Ochoa

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR / TÍTULO DE LA TESIS	FUENTE	FECHA -AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO O COMUNIDAD		
TESIS	Victor Hugo Loayza Ochoa “EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.”	UNL	2018	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	EL SAGRARIO EL VALLE	CENTRAL SAN SEBASTIAN	CD	Licenciado en Artes Plásticas; mención: Pintura

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
ABSTRACT
 - 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 DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI”

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación “EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.” tiene como objetivo principal presentar varias obras pictóricas con calidad estética y filosófica.

Posteriormente para este trabajo se realizó un estudio coherente de lo que es la tragedia y dolor a través de textos teóricos y mediante imágenes, fotografías, dibujos rápidos y bocetos que quedaron registrados en un libro de apuntes relacionados con la muerte y la tragedia que envuelve al expresionismo, permitiendo de esta manera una mejor comprensión sobre el tema; por otra parte se analizó las obras de dos referentes del expresionismo como son Kaethe Kollwitz y Oswaldo Guayasamín los mismos que fundamentan la obra personal.

Esta tesis fue realizada con la finalidad de hacerla conocer a la ciudadanía lojana a través de una exposición pictórica y así mostrarles una propuesta diferente en la que se sientan parte de la obra misma a través de esta labor pictórica.

ABSTRACT

The present research work entitled "PAIN IN THE FACE OF DEATH AS A REFERENCE FOR A CONTEMPORARY EXPRESSIONIST PICTORIAL PROPOSAL IN LOJA, FROM THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY" has as main objective to present several pictorial works with aesthetic and philosophical quality, the same that refer to pain in the face of death, therefore it has been considered convenient to analyze the works of two referents of expressionism that support the personal work; Studies were also carried out on the human figure through photographs, quick drawings and sketches that were recorded in a work book related to death and tragedy that surrounds expressionism, thus allowing the development of artistic sensitivity to achieve a plastic proposal. Finally the works are disseminated through a collective exhibition called "Daily stories expressed from a contemporary artistic thought". In order to achieve the proposed objectives, the deductive method starts with the basic concepts about the tragedy surrounding the expressionism in such a way that it concludes in particular concepts as a means to represent emotions; On the other hand, the inductive method allowed for an in-depth analysis of the works of two Expressionist referents in order to generate a plastic proposal.

c. INTRODUCCIÓN

La propuesta titulada “EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI”, está dentro de la temática de la tragedia y dentro del contexto social, porque involucra a toda la sociedad a través de un mismo acontecimiento como es la muerte; así mismo se enfoca en las vivencias personales y su manifestación a través de la corriente expresionista la misma que es de vital importancia y sirve como base para expresar los sentimientos.

A través del tiempo el artista en su afán de manifestarse encuentra en la realidad una fuente inagotable de temas y una forma de adueñarse de ella utilizando diferentes formas de expresión logrando un resultado satisfactorio

Por otra parte, se ha creído conveniente abordar el dolor y el sufrimiento desde una perspectiva filosófica donde se admiten infinidad de enfoques. Por consiguiente, la tragedia es un acontecimiento que se ha venido dando desde el origen del hombre, manteniéndose similar e intacta hasta nuestros días, a pesar de los cambios y desarrollo del pensamiento, la ciencia y tecnología que se han dado a lo largo del tiempo.

Crear obras con un nuevo valor propositivo incita el interés de búsqueda del tema a investigar para obtener conocimientos que ayuden en la concepción de la obra

Se inicia con el método deductivo mediante la investigación en libros, documentos, revistas, internet, etc. que permita una mejor comprensión acerca del tema para tener los conocimientos necesarios y de esta manera aportar con

ideas esenciales y aplicarlos en la obra.

Además, se aplicará el método analítico que permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, establecer semejanzas, comprender su manifestación en el individuo y lo que inspira su recreación plástica.

Seguidamente se hace un enfoque hacia la historia del expresionismo como referente para una propuesta pictórica contemporánea a partir del siglo XXI, para el desarrollo de este capítulo se investigará el contexto en el cual se ha venido desarrollando el expresionismo hasta la actualidad.

Además, consta de la fase preproducción, producción y postproducción, donde se obtendrán las obras pictóricas expresionistas contemporáneas que reflejan el dolor frente a la muerte. Se creará obras desde una poética personal las mismas que se darán a conocer en una exposición pública

Finalmente se hace referencia a los resultados y las conclusiones derivadas de la investigación y la propuesta plástica basada en el expresionismo.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

1. Contexto artístico

1.1 Arte contemporáneo

Ahora se aborda el tema relacionado al arte contemporáneo en vista de que el tiempo actual experimenta cambios acelerados e intrigantes, lo que incide directamente en la percepción de los artistas al momento de crear sus obras; las mismas que han ido cambiando a través del tiempo, pues cada obra es el reflejo de las vivencias que se han generado en determinada época.

Para (Giunta, A, 2014, p. 8) el término “Contemporáneo, se refiere a estar en el propio tiempo, mezclados con el vértigo del cambio pero buscando percibirlo; de una forma veloz, simultáneo, confuso, anacrónico, el tiempo vivido no es, definitivamente, homogéneo”.

Es así que el término contemporáneo ha permitido aprovechar los acontecimientos que se han suscitado o que estaban vigentes en cada época y la manera de percepción que tiene cada artista sobre los cambios dados se reflejan en las obras realizadas, en consecuencia se podría alegar que el arte contemporáneo ha estado presente aunque no de manera muy clara, en cada etapa de las manifestaciones artísticas.

“El arte contemporáneo ha sido el lugar de una experimentación extraordinaria, mucho más rica de la que podría haber alcanzado por sí misma la imaginación filosófica. Al menos para un filósofo interesado en las artes, ha sido una época maravillosa para vivir.” (Danto, A, 1997, p. 22). De esta manera queda claro

que el arte contemporáneo es considerado como una base que permite a los artistas experimentar y dejar volar la imaginación sin límite alguno.

1.1.1 Antecedentes

Para una mejor comprensión sobre lo que es el arte contemporáneo se toma en consideración algunas ideas que se han generado entre artistas, curadores, críticos e historiadores como se muestra a continuación:

Para la Crítica y curadora de arte María Teresa Guerrero el arte contemporáneo hace presencia en el mundo a partir del momento en que el artista comienza a valorar e identificar su entorno y los objetos de una manera totalmente distinta a como lo había hecho antes del siglo XX. (Claudia Hakim, 2014, p. 47).

De tal manera que es importante que el artista se ubique en tiempo y espacio para que pueda tener una visión más amplia, pues el entorno le ofrece nuevas formas de hacer arte, existiendo de alguna manera cierta libertad para crear.

Por otra parte, el curador Jaime Cerón manifiesta que se podría afirmar que adjetivamente la expresión “arte contemporáneo” aludiría al arte que se produce en torno a un momento dado (...) el arte contemporáneo siempre involucrará el contexto histórico o temporal que rodee o recubra la época que le sirva de marco de referencia. (Claudia Hakim, 2014, p. 36).

Según esta declaración se podría afirmar que todo arte ha sido contemporáneo en su debido momento, y por ello no se podría dar una fecha de inicio y mucho menos de cuando terminará.

Los historiadores del arte y los críticos contemporáneos dicen que las esculturas griegas estaban llenas de diseño, lo mismo que los templos, la cerámica y la pintura. Y el diseño es uno de los conceptos fundamentales en el arte contemporáneo. El diseño interpreta las formas de la naturaleza y las distribuye creando una composición no convencional. (Tamayo, C, Redalyc 2002, p. 18).

Como se puede apreciar el arte contemporáneo y el arte clásico tienen el mismo punto de partida ya que comparten el mismo idealismo en cuanto al diseño solo que los artistas contemporáneos lo realizan de una manera distinta mientras que para los griegos el diseño fue parte de su cultura.

El arte contemporáneo ofrece una gran variedad de posibilidades y recursos nuevos que permite crear un arte libre y espontáneo capaz de llevarnos a una nueva forma de creación artística, considerada para muchos arte mientras que para otros simplemente es algo vacío carente de expresión y significado.

El arte contemporáneo apuesta menos a las virtudes totalizadoras del símbolo que al talante diseminador de la alegoría. Se interesa más por la suerte de lo extraestético que por el encanto de la belleza; más por las condiciones y los efectos del discurso que por la coherencia del lenguaje. (Giunta, 2014, p. 10).

Dicho de otra manera el arte contemporáneo se enfoca más en sobresalir en cuanto a la argumentación de la obra que en la calidad plástica por lo tanto se genera un arte espontáneo y libre.

Según indica (Smith, T, 2012, p. 16) Todo arte recién forjado es arte de su momento y de su tiempo, pero hoy el arte se produce, tal vez como nunca antes, en el marco de una sensación ampliamente compartida de que la difusión y la contingencia son lo único que existe, y quizás lo único que haya de aquí a la eternidad.

Si bien es cierto el arte contemporáneo parte de la premisa de que todo arte recién hecho es contemporáneo en el tiempo que fue realizado, pero en la actualidad se ha llegado a la conclusión de que para el arte contemporáneo lo que prima es que sea conocido y que sea aceptado tal como se lo presenta y esto sería lo que prevalecería de aquí en adelante.

El arte contemporáneo puede mostrar y demostrar el carácter transitorio del mundo moderno, su falta de tiempo pleno, y que esa carencia puede trascenderse incluso con un gesto débil, mínimo, que es el gesto típico contemporáneo consistente en transfigurar lo cotidiano, lo conocido y familiar, cualquier cosa, en arte, en un símbolo artístico que visualmente no podemos distinguir del objeto real perteneciente a la vida cotidiana, pero que nos da ocasión para pensar críticamente acerca de algún aspecto del mundo. (Vilar, G. 2013, p. 9).

De acuerdo a esta definición se toma en cuenta que el arte contemporáneo es una forma más de expresión que permite convertir cualquier hecho o acontecimiento en arte; involucrando directamente al artista y espectador, dándoles la oportunidad de ser parte de la obra a través de su crítica y de su forma de ver el mundo.

1.2 La estética en el arte contemporáneo

El arte es conocido como la expresión de la belleza que se rige con el pensamiento de la estética como filosofía del arte, en tal virtud si alguien expresara que el arte se ocupa de manifestar lo bello y si además agregara que la estética trata de investigar la belleza, muchos dirían que es obvio. Pero lo obvio, es uno de los niveles más engañosos del existir humano porque el arte busca ir mas allá de lo que los ojos logran ver.

Por otro lado se resalta la importancia de la estética en el arte por cuanto es casi imposible hablar de arte sin hablar de la estética.

1.2.1 Concepto

(Dussel, E, 1994, p. 290) menciona que “La palabra estética tiene su origen en el término griego *aísthesis* que significa sentido o sensibilidad.” De tal manera que para tener una percepción de la belleza es necesario tener un alto grado de sensibilidad y poder captar la idea de lo que se pretende crear.

La estética es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y es la parte de la filosofía que nos ayuda a entenderlas. Y en el arte como lenguaje se estudia la estética como el vehículo para compartir el conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la verdad y de la belleza. (Tamayo, C, Redalyc 2002, pág. 11). Por consiguiente queda claro que la estética es la rama de la filosofía que permite entender al arte porque en base a ella se puede definir y darle identidad a las obras creadas.

Según (Santayana, G, Fedro, 2006) hoy en día el término “estética” no es sino una palabra imprecisa, últimamente aplicada en círculos académicos a todo lo que tiene que ver con objetos de arte o con el sentido de la belleza. Es decir la estética esta ligada estrechamente con el arte y con el academicismo por lo tanto esta desvinculada en gran parte con arte contemporáneo.

1.2.2 Antecedentes

La estética no es tan antigua, se remonta sólo al siglo XVIII, y Baumgarten la impuso de manera decisiva. Esa teoría de la sensibilidad derivará después en doctrina de las vivencias, del juicio estético, de la percepción estética, entendiendo todos estos términos en un sentido idealista, subjetivista y hasta psicologista.

Durante el siglo XIX, un cambio trascendental en el mercado del arte dio lugar a una era sin precedentes caracterizada por los constantes cambios artísticos revolucionarios. (Galenson, D, 2009, pág. 23)

Para los griegos, en especial para Platón, las artes superiores, no las meramente manuales, manifestaban lo bello. Lo bello era la manifestación del “eidos”; esta idea se transforma en la “morfé”, que viene a formar el compuesto con la materia.

Asimismo (Santayana, G, Fedro 2006, p. 71) manifiesta que en la reciente “Estética de Benedetto Croce” señala que la Estética es pura y simplemente la ciencia de la expresión; una expresión definida en sí misma como idéntica a toda forma de apercepción, intuición, o síntesis imaginativa.”

De acuerdo a esta definición se indica que la estética se origina en el proceso creativo e intelectual del artista siendo este la base fundamental de la creación y reflexión sobre los problemas del arte.

La sensibilidad estética y el impulso artístico son dos talentos diferenciables el uno del otro y de otros talentos humanos; los placeres que los acompañan pueden por supuesto ser separados artificialmente de los placeres masivos y las energías fluidas de la vida. (Santayana, 2006, pág. 75) .

En resumen la sensación que invade a los artistas al momento de concebir una obra puede estar cargada de sensibilidad y de espontaneidad llevando a una unificación tanto el uno como del otro.

Así, en el arte contemporáneo se transmiten ideas, hay nuevas búsquedas, los artistas se expresan libremente, quieren encontrar nuevas alternativas que no imitan ni pretenden lograr la belleza clásica, ni la belleza academicista, sino expresiones que más que dirigirse a la sensibilidad se dirigen a la percepción, a lo que se ve con los ojos pero se entiende con la mente. (Tamayo, C, Redalyc, 2002, p. 20).

El arte contemporáneo nos muestra una nueva forma de ver y percibir nuestro entorno a través de la pintura, con una forma más espontánea y libre llevando el arte más allá de lo que se ha venido dando en los últimos tiempos proporcionando más alternativas.

CAPITULO II

2. Contexto Filosófico

2. 1 El dolor y la muerte

El ser humano es consciente de que la muerte forma parte de la vida y aun así no se encuentra preparado para enfrentar todo lo que esta desencadena; es por ello que cuando sucede, afloran sentimientos de dolor en las personas y la expresan de diferente manera a través de emociones fuertes (tristeza, enojo, culpa, desesperación, alivio, amor, esperanza o desesperanza); reacciones físicas, recuerdos frecuentes y creencias religiosas.



Fig. 1: Beckmann. M. (1906).Gran escena de la agonía. Óleo sobre lienzo. Dimensiones 141x 131 cm. Colección privada. <http://es.artsdot.com/@/8XYK2Y-Max-Beckmann-gran-escena-de-la-agon%C3%ADa>

Por lo general, el dolor está íntimamente relacionado a la existencia humana por lo cual es imprescindible abordar el tema como punto central de esta investigación.

El dolor es un sentimiento innato e inseparable de la existencia, al igual que el placer, debido al desarrollo natural de la vida, pues esta tiene lugar entre las orillas del dolor y el placer. (...) el placer da paso inevitablemente al dolor y el dolor al placer, y la capacidad acrecentada para el placer. (García, y otros, 2010, p. 44).

En este sentido el dolor se encarna en la dialéctica de la vida, es intrínseco a la existencia humana, dolor y placer, el dualismo de la vida. En el sentido estrictamente físico de la muerte, se plantean cuestiones de carácter biológico.

Las personas experimentan el dolor a partir de una acción física, pero a su vez incorporan a la misma la experiencia psicológica y social para llegar a la reflexión de que el dolor es la pérdida de la plenitud en su existencia. En base a esto, (López y otros, 2014, p. 92.) trae a la memoria los planteamientos de Aristóteles uno de los más prominentes pensadores griegos planteando la siguiente interrogante ¿Será lo mismo el dolor del cuerpo que el dolor del alma? A lo que responde, No lo sé. Lo que sí entiendo es que al humano le duele el cuerpo y el alma”, Por lo tanto, cabe resaltar que los seres humanos son sensibles al dolor físico y al dolor psicológico; cualquiera que sea el caso, el impacto que causa conduce al sufrimiento del ser humano o a la pérdida de su tranquilidad y estabilidad tanto física como emocional.

En este sentido el dolor es de carácter físico y emocional, siendo lo emocional el extremo del dolor humano. En consecuencia (Breton, 2013, p. 70.) indica que “El hombre está conectado con el mundo por una red continua de emociones. Es impactado, afectado por los acontecimientos”.

Así mismo es importante entender como las emociones inciden en la vida de cada persona, dependiendo de cómo interpreta cada situación de acuerdo a su grado de conocimiento y de valores, y como estas afloran en una determinada situación.

La emoción no tiene realidad en sí misma, no tiene su raíz en la fisiología indiferente a las circunstancias culturales o sociales, no es la naturaleza del hombre lo que habla en ella, sino sus condiciones sociales de existencia que se traducen en los cambios fisiológicos y psicológicos. Refleja lo que el individuo hace de la cultura afectiva que impregna su relación con el mundo. (...) Es, por lo tanto, una emanación social relacionada con circunstancias morales precisas y con la sensibilidad particular de lo individual, no es espontánea, sino ritualmente organizada en sí misma y con significado para los demás; moviliza un vocabulario, un discurso, gestos, expresiones faciales. (Breton, 2013, p. 70).

De esta manera se puede concluir que los sentimientos son únicos en cada individuo y se expresan de diferentes maneras, pudiendo llegar a ser similares, pero no idénticos; es más se puede decir que dependiendo de la religión o la cultura a la que pertenezca una persona será aún más particular la forma de expresar sus emociones, tal como lo expresa el Pontífice del surrealismo.

2.2 Filosofía del dolor y la tragedia

Según el autor (Kierkegaard, 2005, p. 27) “Lo trágico encierra una cierta melancolía y una virtud sanadora que en verdad no debieran jamás ser despreciadas.” por lo tanto lo trágico se refleja mediante tristeza y dolor, pero

también es algo pasajero en la vida, se podría decir que el alma y el cuerpo se limpian a través del sufrimiento y dolor dando una sensación de alivio y renovación. De ahí que nace la idea de que deben ir a la par por que una vez asimilada la tristeza se puede conocer la felicidad, tal como lo indica el filósofo danés.

Igualmente (Kierkegaard, 2005, p. 34) indica que “en el dolor siempre hay una cierta meditación sobre el sufrimiento que la pena desconoce”. De manera que cabe resaltar que la edad de una persona es determinante al momento de experimentar el dolor y la pena; en vista de que el dolor requiere de forma inevitable tener conocimiento, ser consiente y reflexivo sobre los acontecimientos que se dan; mientras que la pena se manifiesta por medio de la intuición.

En conclusión, el dolor visto desde una perspectiva humana tiene el poder de cambiar el comportamiento de quién lo padece y la percepción de quien lo observa; ya que despierta sentimientos y emociones que elevan el grado de sensibilidad de cada individuo.

El dolor es trascendental en la vida de las personas que necesariamente debe ser expresado y que mejor que sea por medio del arte.

El arte tiene el privilegio de ser considerado una salida a las capacidades transformadoras del hombre y el dolor en ese sentido es uno de los temas más fecundos, pues el ser humano, artista o no, en algún momento de su vida ha conocido de cerca o de lejos el dolor, y si es artista indiscutiblemente repercutirá en su obra. (López-Maya, Lina-Manjarrez, & Lina-López, 2014, p. 92).

En tal virtud el dolor es un sentimiento por los que atraviesa el ser humano a lo largo de su existencia y esto afecta en la forma de vida de cada uno, pero el artista a través de su experiencia vivida o contada puede plasmar sentimientos o emociones acerca del sufrimiento o dolor que puede ser moral o espiritual y transformarlo en un fundamento para su poética personal.

3. Contexto Histórico

3.1 El expresionismo

El expresionismo nació a principios del siglo XX en Alemania como protesta a lo que imperaba en la época y como rechazo al academicismo, dando como resultado una pintura mas libre, espontánea y abstracta capaz de reflejar los sentimientos del artista de una manera cruda y directa pues los expresionistas reflejaban en sus obras la realidad desde su perspectiva; así (Fricke et al., 2001) manifiesta que el expresionismo era el de representar, no ya al mundo tal cual se veía, sino al mundo tal cual era percibido por el artista en su interior. De allí proviene el nombre de la corriente, dado que lo que se buscaba era, en definitiva, expresar los sentimientos del artista, sacarlos al exterior dándoles forma y color.

3.1.1 Teorías artísticas del expresionismo

Las siguientes teorías artísticas que se ha considerado a continuación corroboran que el punto de partida que tuvieron los artistas de aquella época fueron las catastrofes provocadas por la guerra y la decadencia social, lo cual inspiró a los artistas a manifestarse de acuerdo a la situación que padecían; y para así hacerle frente al impresionismo y academicismo que imperaba hasta

ese momento, en vista de que a los pintores expresionistas les obsesionaba el tema de la muerte y todo lo relacionado al pesimismo.



Fig. 2: Munch, E. (1915). Lucha de la muerte. Técnica: óleo sobre lienzo. Dimensiones: 140,3 x 182,4 . Statens Museum for Kunst <http://slash-paris.com/articles/panorama-11-11>

(Blázquez, 2002, p. 254.) indica que el expresionismo es un movimiento típicamente alemán, paralelo al cubismo en Francia, y al futurismo de Italia, creado para hacer frente al impresionismo. Los lugares de nacimiento del expresionismo son Dresde y Munich.

El expresionismo surge en un tiempo de decadencia provocado por la brutalidad de las guerras, debido a que Alemania fue el centro de la segunda guerra mundial donde prevalecía la tragedia y sufrimiento de las personas, no había lugar para lo bello lo bonito, es así como la corriente expresionista toma fuerza y nace como protesta a todo lo que se venía dando en aquella época , por lo que se crean obras cargadas de expresión, fuerza donde lo que predomina son los sentimientos expresados y plasmados por el artista.

El expresionismo alemán ha producido obras tomando como inspiración la religión, hasta después de la Segunda Guerra Mundial; las grandes catastrofes del siglo XX y el reflejo de los estados anímicos de los autores, quedando el sentimiento religioso bien expresado, pues un excelente artista, aunque sea ateo, puede captar y representar mejor lo religioso que otro que es creyente. (Blázquez, 2002, p. 266)

En base a las teorías expuestas anteriormente se puede concluir que lo que sobraba en los artista de la época era inspiración debido a los acontecimientos que se venían dando, lo cual da como resultado obras cargadas de emociones que reflejan el dolor de manera cruda y directa marcando claramente una nueva forma de percibir el arte.

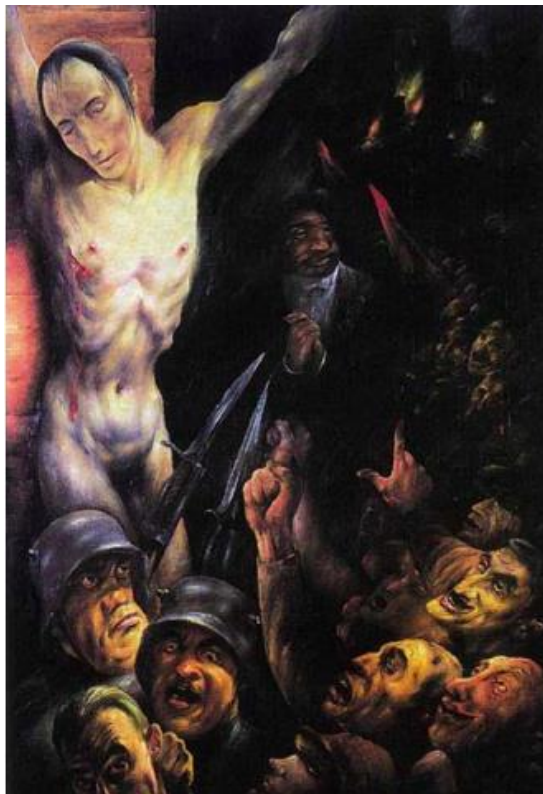


Fig. 2: Lovis Corinth: *El gran martirio*, óleo sobre lienzo, 1907.

“Los expresionistas tergiversan por completo el mundo real, de ahí su inclinación a lo extraordinariamente grotesco, a mezclar los planos de la representación, a desfigurar los objetos.” (Rendon, Prezzi, 2015)

El expresionismo se caracteriza por la libre expresión dejando de lado lo ideal, dando importancia a lo subjetivo sin importar que sea agradable a la vista del espectador, enfocándose únicamente en la expresión según la percepción de cada artista, ya sea social o personal.

El expresionismo se manifiesta mucho más como la expresión de la percepción vital de una joven generación que coincidía en su negación a las estructuras socio políticas imperantes; así mismo los expresionistas formularon un mundo utópico que se oponía a una sociedad regida por el trabajo industrial y por el sistema socio económico. (Elger 1990, p. 8-9).

De tal manera que el expresionismo surge como oposición a una era donde regían los intereses de los que tenían poder económico, político y social; esto incomodaba a las nuevas generaciones, por lo que el expresionismo resultó ser una salida para protestar ante las injusticias que se venían dando.

Entre poetas y pintores, los círculos expresionistas no sólo se lanzan a la búsqueda de una tensión ética, sino también existencial; a un intercambio más activo entre el arte y la vida; incluso, a una redefinición del acto creador como vivencia total. (Fiz 1996, p. 29).

Por consiguiente el movimiento expresionista no solo se enfocó en las tensiones de integridad y conciencia por las que surgió, pues su esencia fue

trascender, permitiendo a cada artista expresar sus sentimientos de una forma libre y espontánea, de acuerdo a sus ideologías, pues cada persona es un mundo diferente, en espera de poder expresar y comunicar su experiencia a través del arte.

El expresionismo ha pasado a formar parte del lenguaje común y hoy en día, cualquier artista que distorsione las formas de modo exagerado o aplique la pintura de manera subjetiva, intuitiva y espontánea; asumiendo que el exceso emocional, era la norma del arte expresionista. (Shulamit. B. 2000, p. 7)

Eso quiere decir que por medio del expresionismo se puede utilizar tópicos fuera de lo común y desagradables que se originan por los problemas del siglo XX y que termina en preocupaciones que alteran la esencia del hombre.

Por lo expuesto anteriormente se ha considerado conveniente tomar los conceptos de estos autores porque expresan de manera clara la idea de lo que se pretende alcanzar en la producción artística, con un enfoque concreto e interesante, pues ellos son la fuente y base de la producción pictórica personal.

3.2 Características

El expresionismo es una corriente que fue sacudido por la brutalidad de la guerra y decadencia de la sociedad trayendo consigo un grito de protesta por parte de los artistas, donde el objetivo principal era conseguir representar el mundo tal como ellos lo percibían. Lo que caracterizó al expresionismo son:

1.- La angustia, el dolor, la crisis y el impacto psicológico de la realidad en la que vivían.

2.- El expresionismo como tal propugnaba la experimentación, lo único que importaba en el arte no era la imitación de la naturaleza, sino la expresión de los sentimientos a través de líneas y colores.

3.- Como corriente artística buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva.

4.- Se exageran y se distorsionan las figuras intensificando la comunicación artística.

5.- El expresionismo ilustra el lado pesimista de la vida, el que se genera tanto por las circunstancias históricas del momento como por los descubrimientos audaces de los impresionistas.

6.- En las obras expresionistas existe ausencia de carácter decorativo.

7.- Las pinturas expresionistas se destacaban por el uso de los colores azul, amarillo y verde para contrastar los colores monocromáticos .

8.- Además el expresionismo se caracteriza por figuras planas donde no existe lo tridimensional, es decir no le interesa la perspectiva.

3.3 Ideologías del expresionismo

Para afirmar lo expresado sobre el expresionismo es importante traer a colación los criterios sobre el movimiento expresionista.

El expresionismo no fue una corriente meramente artística o literaria e incluso musical, sino una manera de sentir el mundo; en realidad tras las pinturas o esculturas de los artistas expresionistas se esconde un grito, la angustia, el terror, la miseria y la opresión constituyen temas frecuentes

en sus obras; así como también sintieron tan intensamente el sufrimiento humano, la pobreza, la violencia y la pasión, que se inclinaron a creer que la insistencia de la armonía en el arte sólo podía nacer de una renuncia a ser honrado; queriendo afrontar los hechos desnudos de la existencia y expresar su compasión por los desheredados y los contrahechos. (Rios. Correo del maestro , 2016)

Según este criterio se confirma que el expresionismo se enfoca en la defensa del pueblo, porque se veían obligados moralmente como artistas a manifestarse en nombre de toda una sociedad por medio de sus obras artísticas, llevando a la pintura a una nueva era.

Otro criterio que fundamenta el expresionismo es el planteado por Mullor quien resalta que el expresionismo:

No persigue la sensibilidad de los colores y su armonía, sino el planteamiento de los conflictos íntimos del hombre, debido a lo cual se convierte en el más claro exponente de la soledad y la angustia contemporánea. La belleza clásica basada en el orden, equilibrio y serenidad no permitían expresar la fuerza psicológica, por lo que adopta nuevos postulados artísticos basados en el empleo de un color irritante aplicado con pinceladas violentas y la deformación irracional de la realidad. (Mullor, 2012, p. 322)

Con esto queda claro que lo más importante en el expresionismo no es la armonía en el color, ya que lo utilizan únicamente como una herramienta para llegar a su máxima expresión, y que de esta forma nada los limite o distraiga y así poder plasmar de forma libre y espontánea las obras artísticas.

El expresionismo es un arte idealista e interiorizado en el que predomina lo espiritual del ser humano, se explica por causa de los efectos de la Primera Guerra Mundial, industrialización acelerada, rápida transformación de las ciudades y con esto el cambio de la forma de vida pero sin dejar de lado las costumbres tradicionales y un rígido autoritarismo; estos cambios logran que el artista explote de un modo dramático y violento en sus obras como lamento a la soledad que invade al hombre inmerso en la nueva sociedad. (Farga. M. 2012, p. 320)

La aceleración de los cambios globales sumerge y expone a una decadencia psicológica a los artistas de la época, llevándolos a manifestarse de una manera más que social a una perspectiva personal reflejando sus estados anímicos en las obras artísticas.

Por otra parte Cirlot (1988, p. 20). indica que el expresionismo “es una corriente de oposición que niega el positivismo y todo lo que este traiga consigo”. Por lo tanto el expresionismo nace de un rechazo total a lo clásico y al academicismo, así como también todo el entorno en el que se desarrolló el expresionismo, fue visto de manera negativa por lo cual los artistas aprovecharon estas condiciones para romper con toda forma de expresión artística que se venía dando hasta ese momento.

3.4 Estética en el expresionismo

Uno de los factores que es importante tener en cuenta en estas reflexiones sobre la estética es la variedad y riqueza de las emociones humanas que se expresan a través de las obras de arte. Este mundo es rico y diversificado, similar al que se aprecia a través de efectos

pictóricos de diferentes gamas, “con muchos tonos, con los colores, las tonalidades y los matices con los que se puede manifestar la naturaleza humana” (Tamayo, C, 2002, pág. 7).

Es así que la estética permite comprender las ideas, creencias y vivencias de los artistas al momento de mostrar sus obras, permitiendo una interacción entre el artista y el espectador.

La estética es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y es la parte de la filosofía que nos ayuda a entenderlas. Y en el arte como lenguaje se estudia la estética como el vehículo para compartir el conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la verdad y de la belleza. (Tamayo, C, 2002, pág. 7)

En cuanto a la estética expresionista se enfocó en la búsqueda interior del artista para expresar los pensamientos y vivencias sin límites, dando rienda suelta a las emociones del alma como miedos, fantasías, sueños, tragedia, dolor. El expresionismo tiene su inicio en la pintura con el uso de colores y formas distorcionadas lo que es característico dentro de este estilo rompiendo con el ideal clásico de belleza.

3.5 Referentes artísticos en el expresionismo

Siendo el expresionismo la línea con la cual se está trabajando en el presente proyecto pictórico; es primordial lograr un trabajo con características claramente fundamentadas y basadas en temas del contexto social, la condición de la existencia humana y otros aspectos importantes en la vida humana con la finalidad de comprender aún más el manejo de la técnica y el deseo de involucrarse, para exteriorizar las vivencias a través de la pintura. Por

lo dicho anteriormente los artistas que se tomará como referentes en la realización de las obras artísticas son Kaethe Kollwitz y Oswaldo Guayasamín los mismos que plasman en sus obras sus vivencias, tragedias y sus sentimientos reprimidos de tal manera que son quienes más se acercan a la idea de proyecto pictórico que se quiere mostrar en las obras finales.

La importancia de la obra de Kaethe Kollwitz y Oswaldo Guayasamín se basan tanto en la selección de sus temas como en su capacidad para transmitirles el sentimiento dramático que los caracteriza, ya sea en sus representaciones de las miserables condiciones de vida de los obreros, o en la de los dramas sobre la guerra. Su capacidad expresiva proviene tanto de su atenta observación de la realidad social que la circundó como de su profundo estudio de los medios técnicos de impresión.

3.5.1 Oswaldo Guayasamín

Fue un artista de pintura, dibujo, escultura, grabado y muralista, consideraba que la pintura es un instrumento eficaz en la lucha de injusticias sociales que envolvió el siglo XX. Las obras de Guayasamín fueron influenciadas por la lucha constantes de los obreros, indios y campesinos; así como también la discriminación de la que eran víctimas, siendo estos factores determinantes en la inspiración de sus pinturas.



Imagen 3: Guayasamín O. (1973.) Lágrimas de sangre. Óleo sobre lienzo. Fundación Guayasamín. <http://www.dailyartmagazine.com/oswaldo-guayasamin-art/>

La época temprana de Guayasamín está compuesta por lienzos de obreros en huelga, campesinos volcados sobre los surcos, mineros víctimas de un derrumbe, los niños famélicos, mujeres protegiendo la llama de un cirio, estas pinturas estuvieron influenciadas por el muralismo mexicano; por otra parte, lo que caracterizó su paleta fue el uso de colores en arcilla, piedra, maíz, y con ayuda de sus pinceles marcaron ese vigor en sus pinturas a lo largo de su carrera. (Grijalva. F, 1990, p. 212)

Definitivamente la problemática que predominaba en las obras de Guayasamín reflejaba el dolor y miseria que padecía la mayor de parte de la humanidad en el siglo XX, siendo la característica principal en sus pinturas la expresión en los

rostros que simulan desesperación y angustia ante la violencia y el maltrato que ejercía el hombre hacia la sociedad.

Como se muestra en García & ed. (1977) llama la atención la carga expresiva de estos colores intensos en algunos de sus temas y sobretodo esa preocupación por marcar en exceso los caracteres filosóficos de sus figuras, su naturaleza ósea.

“El dolor en las obras de Guayasamín trasciende de una interpretación plástica, que involucra la denuncia de una cultura que fue interrumpida, aunque en sus obras no todo es sufrimiento.” (Loustaunau, 2007) Pues como se puede apreciar claramente Guayasamín nos presenta obras de diferentes etapas como la ternura, ira, etc.

Ahora se revisará las diferentes series en las que trabajó este artista, con respecto a la serie Huaycañán (Camino de llanto) donde se pudo apreciar su estilo expresionista con figuras alargadas y rostros angulares que expresaban dolor; La edad de la ira es la serie donde se manifiesta el rechazo a la brutalidad de las injusticias sociales y en cuanto a la serie Mientras viva te recordaré conocida también como la edad de la ternura donde rinde un homenaje a su madre.

Su técnica se caracteriza en una primera época con una variedad de colores que los fue mejorando hasta limitarse a una estrecha gama de sobriedad donde sobresalen en ocasiones colores como azul eléctrico, rojos centellantes, y blanco profundo que dramatizan su contenido visual.

Análisis de la obra expresionista ‘Las manos de la protesta’ que pertenece a la colección de pinturas llamada ‘En la Edad de la Ira’



Fig. 4: Guayasamín, Oswaldo (1968). Las manos de protesta (Pintura) <http://previouly.blogspot.com/2010/11/modelo-las-manos-de-la-protesta.html>

- a) TIPO DE OBRA:** Pintura
- b) TÍTULO:** “Las manos de protesta”
- c) AUTOR:** Oswaldo Guayasamín
- d) FECHA:** 1968
- e) ESTILO:** Pintura expresionista
- f) TÉCNICA:** Óleo sobre lienzo

En esta obra Guayasamín resume la actitud que tiene el ser humano ante las injusticias que existen en el mundo y como lo único que le queda a la sociedad marginada es la protesta. Esta obra humanista, se considera expresionista, porque intenta reflejar el dolor y la miseria que aún soportan gran parte de los pueblos indígenas. Su percepción es triste, porque él solo ve el caos de los seres que sufren, de niños con frío, de razas que se enfrentan y culturas que se pierden, su mundo contemporáneo le preocupa de principio a fin y por eso sus pinceladas tienen sentido social.

Por otro lado, es preciso mencionar que las obras de arte pueden presentar características de belleza como la armonía, la proporción, equilibrio, verdad que suscitan al espectador placer, atracción y agrado, también pueden manifestar características de fealdad o ausencia de belleza como la deformidad, la desproporción, maldad, incorrección y no suscitan más que rechazo, repugnancia y displacer a los sentidos.

De hecho, las representaciones artísticas antes de ser una copia fiel de la realidad, son un reflejo de la misma.

Por lo antes mencionado la obra “Las manos de protesta” muestran un rostro calavérico, manos desproporcionadas y gestos exagerados de angustia y dolor que embarga a las clases indígenas.

En cuanto a su paleta se puede decir que está cargada de colores ocres que representa la tierra y los azules que representan la opresión y melancolía fundidos en la tiniebla que este caso son los colores que predominan en la obra.

Guayasamín en esta obra presenta un cuadro con una composición horizontal debido a que le permite representar de mejor manera las manos que son las que sobresalen en forma brusca y violenta golpeando al espectador visualmente.

3.5.2 Kaethe Kollwitz

Fue una pintora, escultora y artista gráfica lo que se destaca en sus obras son su profunda crítica social, fue abandonando poco a poco su faceta de pintora

para irse adentrando en el dibujo y el grabado, ya que ambas técnicas le permitieron lograr una mayor expresividad y dramatismo en sus obras.



Imagen 4.: Kollwitz, K. (1897). Pobreza. Litografía 5.4 x 15.3 cm. Museo Kaethe Kollwitz.
https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/streik/detailansichten/kunst_detail23.html

(Honnef, 2005, p. 48) la define a Kaethe Kollwitz como una artista del expresionismo alemán que denunció de forma social y de manera efusiva la pobreza de las clases más proletarias, el genocidio y el chovinismo.

Asimismo, como se indica en Núñez. M. (2008) “Su trabajo es la expresión de su turbulenta vida y, de igual manera, de una profunda conciencia social.” Las experiencias vividas por la artista le sirvieron de inspiración para lograr la expresividad que se puede apreciar en sus obras.

Por tal razón esta artista es un claro ejemplo del expresionismo, se inspira en el sufrimiento por el que ha padecido y a su vez es sensible a los acontecimientos sociales que se producen en la vida, lo cual es reflejado en sus obras las mismas que están cargadas de dramatismo y angustia.

El reto plástico de esta creadora, no se vuelve incomprensible y estéril con el paso del tiempo, por el contrario, es un reto que se mantiene vigente, salvando muy bien el escollo del ambiente vanguardista de su época cuando, tras la Primera Guerra Mundial, Berlín pasa a ser un núcleo fundamental del arte contemporáneo con movimientos radicales y el surgir de la Bauhaus. Según Núñez. M. (2008).

Análisis de la obra expresionista ‘Mujer con niño muerto’ de Kaethe Kollwitz



Fig. 5:: Kollwitz. K. (1903). Mujer con niño muerto. Técnica: Aguafuerte: Dimensiones: Placa de cobre de 17 x 19 cm: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kollwitz.htm>

a) TIPO DE OBRA: Grabado

b) TÍTULO: “Mujer con niño muerto”

c) AUTOR: Kaethe Kollwitz

d) FECHA: 1903

e) ESTILO: Pintura expresionista

f) TÉCNICA: Aguafuerte

La obra "Mujer con niño muerto" refleja la escena dramática y dolorosa de una madre sosteniendo a su hijo muerto, sumida en una profunda tristeza donde ambos cuerpos se funden en un abrazo que estremece incluso a la misma muerte, dejando al espectador sin palabras.

Es una obra cargada de fuerza y dramatismo donde la tragedia desempeña un papel importante, la misma que es resultado de ocho aguafuertes retocado con tiza negra, grafito y pintura metálica dorada sobre papel grueso tejido con el fin de darle más fuerza y dramatismo a la obra.

Asimismo, el desnudo juega un papel importante en esta obra, pues con esto se muestra la crudeza de la escena, dejando de lado elementos extras como profundidad y segundos planos, concentrándose más en lo expresivo y dramático de los cuerpos.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales a utilizarse en el presente proyecto de investigación comprenden materiales para desarrollar la parte teórica como son: materiales de oficina y computador.

Para la producción de las obras pictóricas se utilizarón los siguientes materiales: Pintura acrílica, pinceles y brochas, lápiz carboncillo, pasteles, Sepia, creta blanca, grapas, madera, lino, cartulina, plywood, caballete, agua, acuarelas, goma, laca mate.

En el presente trabajo de investigación se considera relevante los conocimientos adquiridos en la academia tanto en teoría como en la práctica los mismos que son indispensables al momento de la creación artística; así como también apoyarnos en fichas técnicas para realizar un análisis sobre obras de los referentes propuestos, con la finalidad de que nos ayudan a realizar un trabajo sustentado y de calidad artística.

Por ello la ciudad de Loja fue el escenario adecuado para el desarrollo de esta investigación por la facilidad que se tiene al momento de acceder a la información teórica siendo las Bibliotecas del medio la principal fuente de recolección información, así como también se utilizó las bibliotecas virtuales de las mismas.

Para la realización del bocetaje se tomó como referencia imágenes del internet, revistas, periódicos, libros, artículos, videos, películas, y fotografías las mismas que van acorde al tema propuesto y que se registrarón en el libro de obra lo que facilitó el desarrollo de la propuesta planteada.

Para la producción artística de las obras se considera de vital importancia la motivación y la creatividad del artista, así como también la selección del material adecuado que será utilizado como soporte para la práctica, de tal manera que se logró alcanzar el efecto deseado en las obras finales por tal razón determinada realizar tres obras en lienzo; una en plywood y una en cartulina marfil.

En cuanto a la realización de las obras pictóricas en lienzo se parte con un bastidor con las dimensiones previamente ya programadas, seguidamente se procede a templar el lienzo en el bastidor y se realiza una mezcla de goma pintura acrílica y agua, para el respectivo fondeo de los cuadros, En cuanto a la obra de plywood se procede a lijarlo y pasarle una mano de sellador para finalmente fondear el cuadro.

En cuanto a la obra elaborada sobre cartulina se procedió a templarlo sobre un bastidor; luego se aplica pintura acrílica a las cuatro obras pictóricas plasmando las figuras que se quiere mostrar; en lo que respecta al cuadro de cartulina se procede a dibujar con líneas sueltas a través de un bolígrafo color negro hasta obtener la obra final.

f. RESULTADOS

Al momento de plantear el presente tema de investigación el objetivo principal fue crear obras pictóricas que transmitan emociones que conmuevan a los espectadores; por lo que se hace necesario realizar una exhaustiva investigación sobre la tematica de los sentimientos, los rasgos en el rostro y cuerpo del ser humano, para tener un dominio teórico sobre el tema, además realizar una recopilación de imágenes y fotografías que faciliten la realización del trabajo investigativo.

Por otra parte se ha creído conveniente llevar un registro de apuntes, dibujos rápidos, bosquejos y bocetos que se vayan generando a partir de la investigación hasta la concepción de las obras, para lo cual se determinó que lo mas idóneo sería realizar un libro de apuntes, lo cual se apoya en la siguiente definición:

El "Cuaderno del artista" se basa en explicaciones directas y sencillas acompañadas de abundantes ejemplos clarificadores donde se ofrecen todas las claves que permiten al artista plantear y ensayar múltiples posibilidades temáticas y técnicas resueltas en pocos trazos y pinceladas. Todos los aspectos del trabajo están considerados y explicados de forma visual, a partir del análisis de obras ya resueltas y de un seguimiento paso a paso de los distintos métodos de realización. Por esta razón, este cuaderno resulta imprescindible para el pintor ocasional y para el artista más experimentado. (David, 2010, p.32)

Por tal razón el libro de apuntes servirá como una base sólida a la hora de armar las obras finales por las características que tiene en vista de que se convierten en un medio para lograr la mejor composición mediante los registros de los bocetos que se van resultando a través de la experimentación e ideas que van surgiendo para lograr las obras finales.

Es así que se ha creído conveniente seguir un proceso estricto para lograr obras con calidad artística y plástica para lo cual es fundamental seguir las siguientes etapas:

4.1 Fase Preparatoria

Para la realización del trabajo práctico se ha considerado de suma importancia realizar estudios de cuerpos y rostros con diferentes expresiones corporales y faciales previas al inicio de las obras finales mediante la realización de bocetos con varios trazos y líneas, apliques de técnicas como: acuarela, tintas, pinturas, bolígrafos, carbón, pasteles, sanguina, que a su vez aportaron con ideas útiles para obtener los resultados esperados.

Se inicia tomando como punto de partida el libro de apuntes donde se encuentra registrado el todo el proceso de bosquejos y bocetos el mismo que aporta de manera relevante a la elaboración de las obras, permitiendo valorar la importancia que tendrá en la ejecución y acabado de las obras artísticas finales.

Se experimento con diferentes técnicas como són carboncillo, sepia, tinta, sanguina, bolígrafo, pasteles; para establecer la técnica y soporte adecuado para el trabajo final.

Esta fase es de vital importancia debido a que se realiza la elección de los bocetos que se ejecutarán como obras finales; las características de los bocetos elegidos cumplen con los requerimientos deseados en cuanto a la composición; así como también se elegira las tecnicas a emplearse en la ejecución de cada obra final.

4.1.1 Bocetos



Fig. 1: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final.

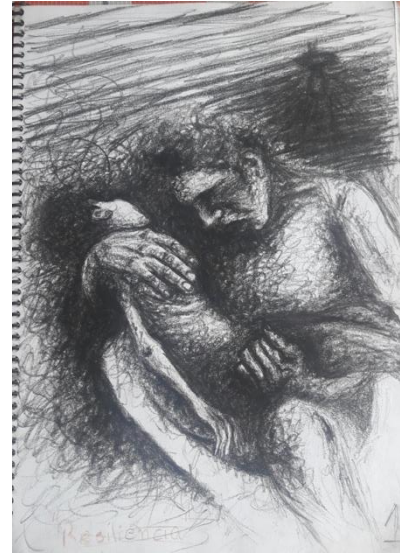


Fig. 2: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final



Fig.3: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final



Fig.4: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final



Fig.5: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final

4.2 Fase de Realización

Al finalizar la recopilación, observación y bocetaje se hace necesario realizar un análisis a profundidad para determinar la composición, tamaño, colores y materiales que se van a aplicar en las obras para lograr las expectativas planteadas.

Como toda obra de arte tiene un debido proceso, por lo tanto en esta etapa se inicia preparando el soporte de las obras las mismas que están realizadas en una base de madera, seguidamente se tiempla el lienzo para dibujar líneas sueltas que servirán de guía para cuando se inicie a pintar con acrílico, así como también se utilizó pasteles y lápiz carbón para dar ciertos detalles y finalmente llegar a conseguir la obra esperada.

En dos de las obras finales se utilizó diferentes materiales, en la fig (6) se utilizó un soporte de plywood y se aplicó acrílico y en la fig (7) se utilizó cartulina de marfil y sobre ella se aplicó bolígrafo, el objetivo es darle un mayor concepto plástico.

4.2.1 Obras Artísticas



Fig. 6: Loayza V. (2017) Muerte aceptada. Técnica: Acrílico sobre madera. Dimensiones: 100 x 150 cm.



Fig. 7: Loayza V. (2017) Madre desconsolada. Técnica: Bolígrafo sobre cartulina. Dimensiones: 85 x 60 cm

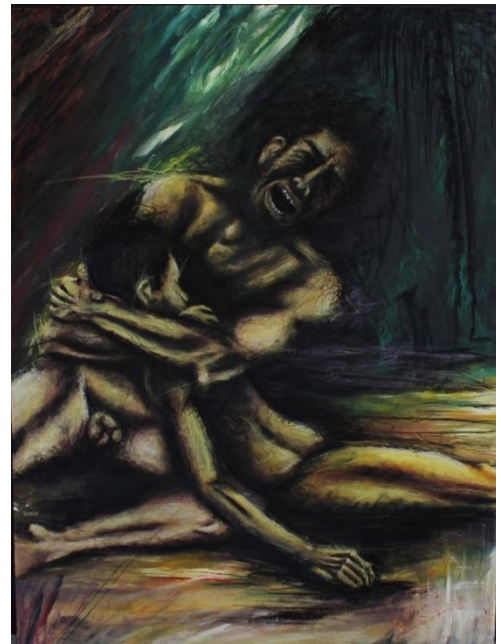


Fig.8: Loayza V. (2017) Un grito desesperado. Técnica: Acrílico sobre lienzo. Dimensiones: 90 x 120 cm.



Fig.9: Loayza, V. (2017) Nuevo Comienzo. Técnica: Acrílico sobre lienzo. Dimensiones: 90x70 cm



Fig.10: Loayza V. (2017) Resiliencia Técnica: Acrílico sobre lienzo. Dimensiones: 110 x 140 cm

4.3 Fase de Acabado

Una vez que se ha llegado a esta fase se procede a finiquitar con las obras, el resultado final se evidencia en la presentación de cinco obras de carácter expresionista con características técnicas y estéticas, cuya producción artística fue difundida por medio de una exposición a toda la comunidad lojana (fig. 13 y fig. 14), la muestra fue expuesta en la Casa de Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, en la Sala de Exposiciones Kingman.

4.3.1 Exhibición de las obras



Fig.11: Díptico de la muestra inaugural (2017)

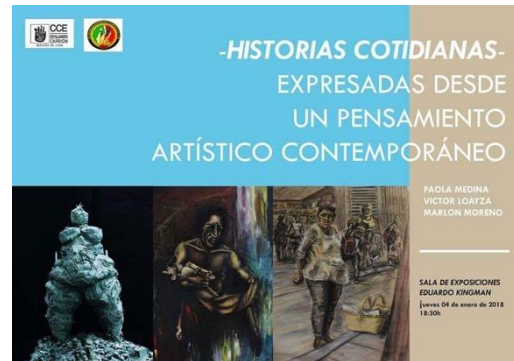


Fig.12: Invitación del acto inaugural de la muestra pictórica (2017)



Fig.13: Exposición de la propuesta pictórica



Fig.14: Exposición de la propuesta pictórica

En cuanto a los resultados alcanzados en el desarrollo del presente trabajo de investigación cabe resaltar que se logró superar los objetivos planteados en esta investigación ya que la información teórica junto con la observación y bocetaje sirvieron como referencia para alcanzar la inspiración y motivación para la producción artística.

Se logra conocer las distintas características empleadas por los artistas de esta época y enfocarse a las referencias utilizadas y retomarlas para esta propuesta pictórica.

Asimismo, se logró en primera instancia entender el expresionismo y sus características gracias a la investigación teórica para luego experimentar con los diferentes materiales a fin de lograr obras artísticas con una poética personal.

Se obtuvo conocimientos acerca de la importancia del expresionismo y como este permite libertad en el proceso creativo y expresivo de las obras.

El objetivo de esta producción artística es lograr que el espectador se identifique con la temática propuesta en vista de que es un acontecimiento cotidiano que involucra a la sociedad.

En conclusión, a través de la representación de cinco obras pictóricas de estilo expresionista con la temática sobre el dolor frente a la muerte se evidencia el resultado final, por medio de una exposición que se realizó en en la Sala de Exposiciones Kingman de la Casa de Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Loja.

5.1.1 Propuesta Plástica

Para Aristóteles arte era aquella producción humana realizada de manera consciente. fruto, por tanto, de su conocimiento; por tal razón la Propuesta Plástica desempeña un papel importante en el desarrollo de este tema, en vista de que permite al artista esa libertad para crear y componer una obra nueva y original, pero así mismo requiere un conocimiento estético, filosófico y semiótico por parte del artista ya que debe ingeniárselas para innovar y no caer en la imitación.

Los sentimientos son únicos en cada persona, nos definen como seres humanos, estos pueden ser felices o dolorosos y tristes. En este caso el dolor es el tema principal de esta investigación, uno de los sentimientos más impactantes que trasciende en la vida de las personas deja secuelas que repercuten hasta los últimos momentos de su existencia. Los sentimientos son una fuente de inspiración para los artistas porque a través de ellos logran expresarse y además representa una forma de liberarse.

La interpretación es el momento en que el artista se apropia de un pensamiento o una idea, es decir se enriquece intelectualmente para a través de ello transformarlo, expresarlo y transmitirlo desde su perspectiva.

El objetivo fundamental de esta investigación es conmover al espectador a través de los sentimientos de dolor y tragedia que se plasman en la obra artística mediante una cromática fría o tenue así como también con rostros marcados por el dolor y la angustia ante la pérdida de un ser querido.

La creación de obras pictóricas tuvo como referencia el estilo expresionista ya que es el más indicado al permitir una gran libertad al artista. En este estilo

hubieron artistas que a pesar de pertenecer a diferentes tiempos se caracterizaban por expresar lo que ellos sentían y vivían y se manifestaban desde su propia perspectiva rompiendo con lo tradicional. Los artistas que influenciaron en el desarrollo de las obras fueron Kaethe Kollwitz y Oswaldo Guayasamín debido a que en sus obras se caracterizaban las pinceladas sueltas, los colores fríos, los sentimientos de dolor debido a los acontecimientos trágicos que experimentaban en su época, por tal razón estos referentes aportaron de manera satisfactoria y concreta en el desarrollo de las obras.

En primera instancia en todas las pinturas hay similitud en cuanto a la escena pues todas reflejan dolor y muerte; así como también están compuestas de un primer plano donde dos personajes son los protagonistas.

Al observar las pinturas se puede apreciar el manejo de pinceladas sueltas y trazos marcados a excepción de la fig (2) pues en ella constan líneas entrecruzadas y bien definidas con bolígrafo; en todas las pinturas se puede apreciar solidez en los contornos de los personajes principales que están envueltos en un tenebrismo.

La luz que se encuentra en los cuadros es mínima pues la idea es mostrar una sensación de soledad, angustia y devastación que se apodera de la escena proporcionando una atmósfera tenue y sombría sumergiéndose en lo caótico.

Los colores que se utilizaron en estas pinturas son una gama de cálidos y fríos los tonos que se pueden apreciar son:

- El color negro es el protagonista en todas las escenas en conjunto con los colores fríos como son el azul, verde y gris pues ayudan a lograr dramatismo decidido en las obras.
- Los colores amarillo, naranja, rojo y ocres le proporcionan a cada escena esperanza, confianza y dinamismo.

La gama cromática goza de un rico contraste de colores fríos y cálidos variando en función de si se trata del fondo o de las figuras, pues en la mayoría de las obras el fondo es sombrío y las figuras son cargadas de expresión lo que hacen que destaquen y den protagonismo a las escenas.

La luz persigue los efectos tenebristas lo cual permite darle un mayor dramatismo a las pinturas pues la combinación de luz y color en diferentes partes refuerzan su plasticidad y expresión.

En cuanto a la perspectiva existe un desinterés intencional por parte del autor pues lo importante es expresarse de forma libre dejando de lado el espacio y la profundidad, ya que utiliza un escenario sombrío y poco detallado.

La composición en general tiene un gran valor expresivo de originalidad que logra plasmar las ideas del momento, pues algunas pinturas expresan tranquilidad y reposo, otras caos estrépitoso.

OBRA 1: MUERTE ACEPTADA



Fig. 1: : Loayza V. (2017) Muerte aceptada. Técnica: Acrílico sobre madera. Dimensiones: 100 x 150 cm.

OBRA 2: MADRE DESCONSOLADA



Fig. 2: Loayza V. (2017) Madre desconsolada. Técnica: Bolígrafo sobre cartulina. Dimensiones: 85 x 60 cm

OBRA 3: UN GRITO DESESPERADO

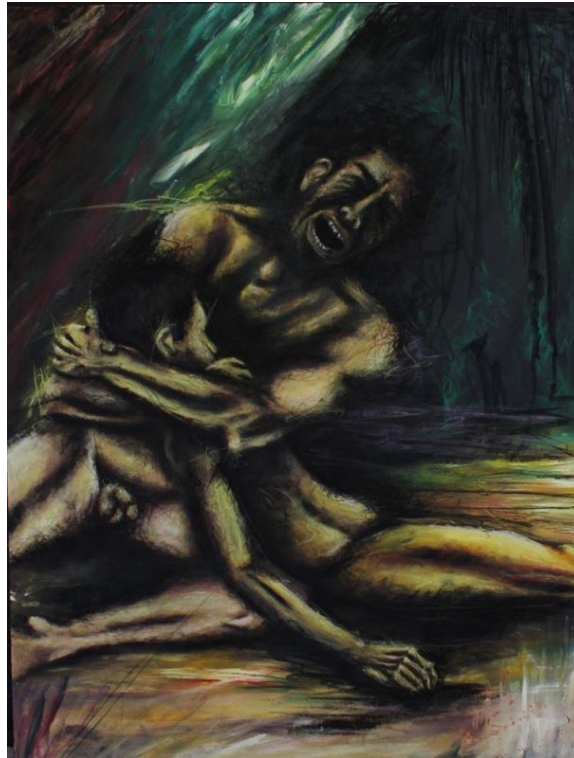


Fig.8: Loayza V. (2017) Un grito desesperado. Técnica: Acrílico sobre lienzo. Dimensiones: 90 x 120 cm.

OBRA 4: NUEVO COMIENZO



Fig. 4: Loayza, V. (2017) Nuevo Comienzo. Técnica: Acrílico sobre lienzo. Dimensiones: 90x70 cm

OBRA 5: RESILIENCIA



Fig. 5: : Loayza V. (2017) Resiliencia Técnica: Acrílico sobre lienzo. Dimensiones: 110 x 140 cm

g. DISCUSIÓN

La importancia de este trabajo reside en la satisfacción que proyecten los resultados obtenidos, en base a los objetivos planteados y la manera que los mismos contribuyan al autor. Es así que se abarca de manera general el tema de la tragedia que envuelve al expresionismo y de manera específica el dolor frente a la muerte como referencia de una propuesta pictórica teniendo como referentes dos grandes artistas del expresionismo de los cuales se tomó una obra de cada uno de ellos para analizarlas detalladamente y así sirvan de modelo y guía al momento de plantear la propuesta plástica personal.

Al momento de plantear este tema se inicia con la interrogante del porqué la muerte es un acontecimiento difícil de aceptar en la vida del hombre?

Se puede decir que la muerte forma parte de la vida, es decir es un hecho inevitable que repercute en la vida de todos los seres humanos y aún así nadie está preparado para afrontarla, debido a que cada persona es un mundo diferente y es ahí donde radica lo intrigante de este tema pues los sentimientos y emociones son expresados de acuerdo al estado emocional de cada individuo, pero también este acontecimiento va más allá de estar preparado o no para aceptar la muerte, pues así se tenga conocimiento sobre el tema, igual causa devastación en las personas que atraviesan este momento.

Por otra parte, surge otra interrogante acerca de lo que se quiere conseguir con cada obra creada?

A lo cual se responde de manera clara y precisa que el objetivo es despertar en el espectador sensibilidad, interés a la vez que se puedan identificar con las

diferentes escenas que se presentan en cada obra; así como también lograr una liberación personal por parte del autor.

Las obras pictóricas son el resultado de un proceso investigativo desarrollado a través de diferentes etapas que van desde el momento en que se surge la idea sobre el tema en cuestión, para a continuación hacer un análisis sobre la tragedia que envuelve a la corriente expresionista y su evolución a través del tiempo para posteriormente realizar bocetos que determinen la idea a plasmar.

Finalmente y luego de haber concluido con la ejecución de las obras se pasa a la siguiente etapa donde se realiza la difusión de las mismas a través de una exposición al público en general quienes serán los que juzguen las obras según su interpretación personal.

En todas las obras el protagonista principal es la figura humana que muestra posiciones dramáticas cargadas de expresividad (angustia, llanto, desesperación, etc), con cuerpos desnudos, manos calavéricas y rostros sumisos y angustiosos que evocan la crudeza y frialdad de la escena que se está viviendo acompañadas de un tenebrismo que invade las obras.

El color ha sido determinante en las obras pues definen la expresividad en las escenas, la gama de ocre y colores fríos que se han utilizado le dan un ambiente de melancolía y tristeza que es lo que se quiere lograr en las obras; además se ha utilizado pasteles y carboncillo para destacar líneas retorcidas que muestran fuerza y agresividad en las escenas.

En base a todos estos aspectos mencionados anteriormente se ha realizado las cinco obras de esta propuesta, logrando una satisfacción personal en cuanto al trabajo artístico-plástico.

h. CONCLUSIONES

- El expresionismo es una corriente que busca proyectar los sentimientos interiores del artista en este caso el dolor frente a la muerte por lo que se concluye que es la corriente mas idónea para aplicar en las obras finales así como tambien utilizar la estética de lo grotesco, lo feo y lo sublime que es lo que caracteriza al expresionismo.
- A traves de la recolección de información se ha ido creando el libro de apuntes el mismo que sirvió de apoyo en la elaboración de las obras finales ya que en el mismo se encuentran bosquejos y bocetos realizados con diferentes materiales como experimentación previo a la elaboración de la obra final.
- Como resultado de la presente investigación se elaboró cinco obras denominadas: Madre desconsolada, Muerte Aceptada, Resiliencia, Un Grito Desesperado y Nuevo Comienzo con un formato aproximado de 100 x 70 cm, las mismas que fueron expuestas al público en general, en la sala de exposiciones Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, la misma que se trato de una exposición de carácter colectivo, llegandose a exponer un total de 17 obras que estuvieron disponible al público durante 30 días.

i. RECOMENDACIONES

- En vista de que el expresionismo es una corriente que se basa en lo filosófico y estético es necesario utilizar metodologías que faciliten la comprensión del tema, para lo cual se recomienda como elaborar fichas técnicas y realizar análisis profundos de las obras de los referentes que ayuden a mejorar la comprensión del mismo.
- La mejor forma de realizar estudios sobre la tematica del dolor frente a la muerte es mediante la observación de imágenes y experiencias personales que se pueden resumir en un libro de apuntes que servirá de guía en trabajos futuros.
- Al momento de realizar una obra pictórica es aconsejable realizarla en un formato promedio que cumpla con las expectativas propuestas.
- En lo referente a las Salas de Exposición debería darse un espacio por parte de la Universidad para realizar estas exposiciones previa la obtención del título, porque resulta difícil encontrar un lugar disponible en nuestro medio.

j. BIBLIOGRAFÍA

Ordoñez, A. (06 de 2000). *Repositorio Flacso*. Recuperado el 22 de 05 de 2017, de La construcción social de las razas en el Ecuador. Un estudio de caso: <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/634/3/TFLACSO-02-2000AOC.pdf>

Kierkegaard, S. (2005). *De la tragedia*. Buenos Aires: QUADRATA.

Fiz, S. M. (1996). *LOS PRIMEROS ISMOS PICTÓRICOS DEL SIGLO XX*. Madrid: Espasa Calpe.

Micheli, M. (2001). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.

Cirlot, L. (1988). *Las Claves de las Vanguardias artísticas del siglo XX*. Barcelona: Ariel S.A.

Honnef, R. S. (2005). *arte del siglo XX*. MADRID: TASCHEN.

Blázquez, J. m. (2002). *La pintura religiosa en los expresionistas alemanes*. Goya.

Elger, D. (1990). *El expresionismo*. Italia: Taschen .

Rendon , M. (17 de 02 de 2015). *Prezi*. Recuperado el 2016, de <https://prezi.com/dp9nqwgfv2fh/expresionismo/>

Castro D., J. C. (2002). *Fundación Guayasamín*. Recuperado el 2017, de <http://www.caiman.de/ecuador/guayasamin/kunstes.shtml>

Rios, F. O. (2016). *Antecedentes del expresionismo*. Recuperado el 2017, de http://www.correodelmaestro.com/publico/html5082016/capitulo5/expresionismo_lost_antecedentes.html

Fidel Egas Grijalva. (1990). *100 artistas del Ecuador*. Quito: Galería Diners.

Biografías y vidas. (24 de abril de 2014). Recuperado el 2017, de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kollwitz.htm>

García, M. G., Cantillo, C., Caballe, M., Escobar, S., Gonzalez, I., Lopez, C., . . . Cantillo, C. (2010). *Filofía y dolor*. Madrid: Tecnos.

López-Maya, D. L., Lina-Manjarrez, D. F., & Lina-López, L. M. (2014). El dolor y su expresión en las artes. *Revista mexicana de anestesiología*, 92.

Breton, D. L. (2013). Por una antropología de las emociones. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 70.

Shulamit, B. (2000). *Expresionismo Movimientos del arte moderno*. Encuentro.

Farga, M. (2012). *Historia del Arte*. Mexico: Person Educación.

Claudia Hakim, C. M. (2014). *Conceptos de arte contemporáneo*. Colombia: Phaidon.

Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Argentina: Fundación ArteBa.

Smith, T. (2012). *¿Que es el arte contemporáneo?* Argentina: Siglo veintiuno.

Vilar, G. (2013). El arte contemporáneo y la precariedad. *NÓMADE*.

Santayana, G. (04 de mayo de 2006). ¿Que es la estética? *Fedro Revista de estética y teoría de las artes*.

Galenson, D. (2009). Entendiendo el arte contemporáneo. *UCEMA*.

Dussel, E. (1994). *Estética y ser*. Bogota: Nueva América.

Danto, A. C. (1997). *Despues del fin del arte*. Titivillus.

Tamayo, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Redalyc*.

Núñez, M. (2008). la mujer-artista y sus circunstancias: Käthe Kollwitz. *SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades*.

Loustaunau, F. (2007). Descubriendo a Guayasamin. *Museo Nacional de artes visuales*.

Tamayo, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Redalyc*, 7.

Tamayo, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Redalyc*, 7.

Anton, J. (1995). El libro de artista. 1.

David, S. (2010). *Apuntes y Bocetos*. España: Paidotribo.

k. ANEXOS



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

TEMA

“EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA, A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.”

Proyecto de tesis previo a la obtención del Grado de Licenciado en Artes Plásticas; Mención: Pintura

Autor Víctor Hugo Loayza Ochoa

Directora Lic. Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.

Loja- Ecuador

2016

a. TEMA

“EL DOLOR FRENTE A LA MUERTE COMO REFERENCIA DE UNA
PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LOJA
A PARTIR DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI”

b. PROBLEMÁTICA

Por lo general, se califica como expresionista a una tendencia del arte alemán que se generó a inicios del siglo XX, según algunos historiadores del arte contemporáneo, pero en realidad el expresionismo es un fenómeno mucho más amplio del arte europeo que tiene dos raíces distintas: el movimiento francés fauves o de las fieras y el movimiento alemán Die Bruke también conocido como el Puente. Su origen común es la tendencia anti-impresionista que se genera en el interior del impresionismo mismo como conciencia y superación de su carácter estrictamente formal que afecta a las sensaciones. En este sentido, expresionismo es lo contrario de impresión. La impresión es un movimiento que va del exterior de las sensaciones al interior: la realidad concreta se imprime, se grava en la conciencia del sujeto. La expresión es todo lo contrario, es lo que va desde el interior al exterior: es el sujeto el que se imprime así mismo en el objeto. El impresionismo manifiesta una actitud sensitiva en relación con la realidad, mientras que el expresionismo tiene una actitud volitiva, incluso a veces agresiva. (Argan, 1988)

Con la influencia de la vanguardia europea América Latina impregno del concepto y tendencia expresionista de acuerdo a la realidad dividiéndose en nacionalismo e indigenismo, ya que en los países suramericanos se empezaban a mediados del siglo XX, la formación de espacios para el nuevo arte; lo que llevo a la construcción del grupos nacionalistas, que empezó con la institucionalización de diversos espacios en donde el arte va hacia su máxima representación en todo sentido, como es el caso de la escuela mexicana, o los movimientos indigenistas y sociales, creando academias de arte en todos los países que buscaron la reivindicación social de los comunidades indígenas y la

revalorización cultural con el arte, los artistas de esta corriente procedían de una clase media urbana muy alejada en todos los aspectos de la vida del indígena y del campo y realizaron imágenes del indio como representación auténtica del nacionalismo, en el caso del indigenismo cada país tomó su propia versión de esta rama del expresionismo ya que Latinoamérica recibió gran influencia de varios países que adjuntos con las revoluciones sociales y las guerras internas dieron paso a revoluciones o mejor dicho reformas que permitieron extraer algunas tradiciones artísticas de países extranjeros como Italia, Alemania, La Unión Soviética entre otros. El expresionismo tuvo una fuerza de sentimientos y expresión de pasión, dolor, tragedia, todos influenciados por los países extranjeros, que fueron afectados de manera profunda por las Conflagraciones Bélicas Mundiales, lo que llevo a la creación de algunas pinturas de carácter expresionista. En todo caso el expresionismo generó una influencia en Latinoamérica de manera cultural, social y artística que se expresan en la pintura, música y literatura en distintos aspectos urbanos y cotidianos de la vida. (Lopez, 2010)

El arte se enfrenta a un entorno en el que existe infinidad de variedades, obligando al artista a innovar constantemente si es que quiere prevalecer en este mundo del arte contemporáneo, por lo tanto, esto puede conllevar a un arte netamente empírico.

El arte actual se enfrenta a diversos problemas debido a las grandes revoluciones tecnológicas y sociales que se han experimentado a finales del siglo XX; es así como los artistas han ido transformando los procesos de creación de las obras artísticas, por tal razón se ven obligados a replantear los conceptos artísticos, las características y particularidades de la nueva estética.

En la actualidad crear obras de arte contemporáneo en la corriente expresionista abre un abanico de posibilidades y de retos ya que debido a las características que requiere el arte denominado expresionista se vuelve complejo. Realizar obras que se proyecten hacia la sensibilidad, sin que se pierdan los lenguajes formales, semióticos y estéticos.

Es necesario retomar de la sociedad elementos nuevos que por sí mismo se se identifiquen en el arte pictórico, logrando conectar al espectador con el objeto e interactuar en este ámbito de la realidad y dejando en la libertad de entender y observar la obra.

La pintura expresionista contemporánea en la localidad se puede decir que están descontextualizadas, tienen poco valor propositivo debido a que no se abordan aspectos profundamente humanos, están vacías o pobres en cuanto a su fundamentación estética y filosófica; esto incide claramente la realidad artística, la misma que no sería original e innovadora, contribuyendo a una desvalorización del arte; además los artistas no se preocuparían en la formación académica cayendo en la producción empírica, llevándonos a una interrogante de que si realmente son obras de arte lo que presentan los artistas en la actualidad.

Por tal razón elaborar obras pictóricas que reflejen el dolor que causa la muerte a través de la pintura expresionista, permite la creación de obras artísticas con una gran carga emocional y artística, en las que se puede obtener una excelente calidad plástica.

La delimitación del problema es fundamental para el desarrollo de este proyecto ya que permite la ubicación en tiempo y espacio; así como analizar la información.

En cuanto al contenido, el campo de conocimiento que abarca este problema está en las artes plásticas. En el campo disciplinario se tomará como base principal la pintura como una forma de expresión versátil.

En el campo espacial, la ciudad de Loja es el lugar donde se tomarán en consideración los motivos temáticos del proyecto.

Temporal, será realizado en el año 2017.

Por lo tanto, el tema a abordar será. El dolor frente a la muerte como referencia de una propuesta pictórica expresionista contemporánea en Loja a partir de la segunda década del siglo XXI ya que al hablar del expresionismo como movimiento fundamental de la vanguardia se parte de la premisa de que los expresionistas son conscientes de su identidad cultural moderna y progresista; así como también se halla claramente la creencia utópica en el poder evolutivo del arte y su habilidad para transformar la sociedad tal como lo menciona (Behr, 2000).

c. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se ha realizado en primer lugar para solventar las necesidades artísticas que como estudiante se requiere para cumplir con el proceso de culminación de la carrera.

Dentro del ámbito académico el tema de este proyecto sirve como plataforma importante para el futuro, ya que se reforzará los conocimientos teóricos y prácticos en el arte, específicamente la época contemporánea y se tomará el estilo expresionista el mismo que se enfoca en reflejar el mundo interior, es decir la expresión de los propios sentimientos, adaptándolos a los cambios que se han dado en la actualidad.

Artísticamente busca experimentar y transmitir lo que el autor ve, con su propia forma de expresar e incluso con diferentes técnicas; lo que se desea es dar a conocer la importancia que tiene estos acontecimientos en la vida del hombre.

Para lograr que la propuesta tenga una acogida favorable se ha creído conveniente plasmar en obras pictóricas la devastación emocional que causa la muerte de un ser querido mediante la corriente expresionista que refleje el sufrimiento que se presenta en la vida de las personas, así como sus aspectos formales, teóricos y estéticos con la finalidad de crear obras artísticas que incentive a la sociedad a valorar la producción artística ya que esta debe ser un hecho social inmerso en la vida cotidiana y que exprese sentimientos, emociones enfocados desde una poética personal.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear obras pictóricas expresionistas desde una poética personal contextualizada y fundamentada en la estética del dolor frente a la muerte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Analizar el expresionismo y la estética del dolor y muerte.
- ✓ Realizar estudios temáticos sobre el dolor y la muerte en un libro de apuntes o libro de obra.
- ✓ Realizar 5 obras pictóricas en formato de 1 x 70 cm
- ✓ Difundir las obras pictóricas mediante una exposición en lugares que tengan acceso público.

FIN

Mediante el análisis de la pintura expresionista se pretende generar obra que contenga un nivel artístico-estético, tanto en la forma como en el contenido.

PROPÓSITO

Contribuir con las artes plásticas mediante la creación de obras pictóricas expresionistas desde una poética personal a fin de elevar la calidad plástica en el contexto local.

e. MARCO TEÓRICO

5.1 Estado de la cuestión.

Una vez realizada las investigaciones en las diferentes fuentes bibliográficas se ha determinado los siguientes planteamientos de investigaciones mediante una recopilación de estudios respecto a la pintura contemporánea vinculando directamente al expresionismo.

Según indica (Klee, 1979) El arte no es una ciencia que haga avanzar paso a paso el impersonal esfuerzo de los investigados. Por el contrario, el arte atañe al mundo de las diferencias: cada personalidad, una vez dueña de sus medios de expresión, tiene voz y voto en este asunto, los únicos que deben hacerse a un lado son los débiles que buscan su propio bien en realizaciones ya hechas, en lugar de extraerlo de ellos mismos.

Por otra parte (Guaman, W.J 2010) menciona que el anacronismo significa literalmente contra tiempo y conceptualmente que sigue fuera de un determinado momento, período cronológico o lugar, resultando como impropio de una determinada época. Resultando una descontextualización en sus parámetros estéticos en cuanto al desarrollo actual del arte.

Como se indica en (Behr, 2000) el término expresionista ha sido uno de los ismos del siglo XX mas difíciles de definir hoy en día, ya que adopta un lenguaje común en donde cualquier artista que distorcione las formas de modo exagerado o aplique la pintura de una manera subjetiva, intuitiva y espontánea, se le considera expresionista.

5.2 Fundamentación artística

5.2.1 El expresionismo

Las presentes teorías artísticas serán consideradas en la investigación debido a que sustentan la propuesta artística.

Según menciona (Blázquez, 2002) Para Paul Fehler el expresionismo es un movimiento típicamente alemán, paralelo al cubismo en Francia, y al futurismo de Italia, nacido para hacer frente al impresionismo. Los lugares de nacimiento del expresionismo son Dresde y Munich. Marc integrante del Der Blaue Reiter (Jinete azul) , señaló muy claramente los objetivos del nuevo arte, que no contemplaban una evolución formal sino una reinterpretación del impresionismo.

El expresionismo alemán ha estado produciendo obras de carácter religioso hasta después de la Segunda Guerra Mundial y estas a su vez han reflejado estados anímicos de los autores así como también las grandes catástrofes del siglo XX . El sentimiento religioso ha quedado bien expresado, pues, como escribía Dalí refiriéndose a Picasso, un excelente artista, aunque sea ateo, puede captar y representar mejor lo religioso que otro que es creyente y mediocre. (Blázquez, 2002).

Por otra parte (Rendon, 2015) En sus obras, los expresionistas tergiversan por completo el mundo real, de ahí su inclinación a lo extraordinariamente grotesco, a mezclar los planos de la representación, a desfigurar los objetos.

De acuerdo con (Elger, 1990, págs. 8-9) El expresionismo se manifiesta mucho más como la expresión de la percepción vital de una joven generación que coincidía en su negación a las estructuras socio políticas imperantes; así mismo

los expresionistas formularón un mundo utópico que se oponía a una sociedad regida por el trabajo industrial y por el sistema socio económico.

Asimismo se puede apreciar según (Arte, pintura y genios, 2012) que el expresionismo resalta como el centro de sus preocupaciones: el alma humana, basándose en una estética concreta de deformación expresiva debido al estado emocional del artista.

Por lo expuesto anteriormente se ha considerado conveniente tomar los conceptos de estos autores porque expresan de manera clara la idea de lo que se pretende alcanzar en la producción artística, con un enfoque concreto e interesante, pues ellos son la fuente y base de la producción pictórica personal.

5.2.2 Características del expresionismo

Lo que caracterizó al expresionismo son la angustia, el dolor, la crisis y el impacto psicológico de la realidad en la que vivían con lo cual justificaban la realidad objetiva, la crisis interior, la tragedia personal del pintor, frente a una sociedad cansada y llena de miseria, angustia y guerras; esta cruda realidad generaban en los pintores un impacto psicológico que se mostraba a través de las expresiones desdibujadas, los colores fuertes y puros, y la composición agresiva.

Como corriente artística buscaban la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva; tratando de representar la experiencia emocional en su forma más completa, dejando de lado la realidad externa y más bien enfocándose en la naturaleza interna y de las emociones que despiertan en el espectador. Para lograr plasmar las ideas que tenían en mente se exageran y se distorsionan las figuras con el fin de intensificar la comunicación artística. Sin embargo, es

importante entender que el expresionismo ilustra el lado pesimista de la vida, el que se genera tanto por las circunstancias históricas del momento como por los descubrimientos audaces de los impresionistas.

El movimiento expresionista según (Rios, 2016) no fue una corriente meramente artística o literaria e incluso musical, sino una manera de sentir el mundo; en realidad tras las pinturas o esculturas de los artistas expresionistas se esconde un grito, la angustia, el terror, la miseria y la opresión constituyen temas frecuentes en sus obras; así como también sintieron tan intensamente el sufrimiento humano, la pobreza, la violencia y la pasión, que se inclinaron a creer que la insistencia de la armonía en el arte sólo podía nacer de una renuncia a ser honrado; queriendo afrontar los hechos desnudos de la existencia y expresar su compasión por los desheredados y los contrahechos. La doctrina del expresionismo como tal propugnaba la experimentación, lo único que importaba en el arte no era la imitación de la naturaleza, sino la expresión de los sentimientos a través de líneas y colores.

5.3.3 La pintura contemporánea

Pintura contemporánea es un término de la historiografía del arte utilizado de forma muy ambigua en la bibliografía, las instituciones y el mercado de arte, como ocurre con los de arte contemporáneo, escultura contemporánea o arquitectura contemporánea.

Puede referirse a la pintura de la Edad Contemporánea, o limitarse a la del siglo XX, o al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mismo que llegó acompañado de un gran número de inventos en el ámbito técnico e industrial así como de nuevos conocimientos decisivos en las ciencias humanísticas y naturales poniendo de manifiesto que detrás de la realidad se

esconde muchos mas de lo que puede percibirse mediante el sentido de la vista.

Con respecto a los orígenes estéticos en el Ecuador se puede apreciar en (García, y otros, 1977) que en el siglo XX se vislumbra para las artes plásticas como resultado de una proximidad de fenómenos estéticos provocados por el contacto de los nuevos artistas con las últimas corrientes y por una metamorfosis interior, en cuanto a la valoración de las doctrinas estéticas

Asimismo como se indica en (Kierkegaard, 2005) resalta que lo trágico encierra en sí una dulzura infinita; y sin ninguna pretensión afirman que el sentido estético, lo trágico representa para la vida humana algo como lo que en su orden representa la gracia y misericordia divina

5.3 Referentes de artistas.

Siendo el expresionismo la línea con la cual se trabajara en el presente proyecto pictórico; es primordial lograr un trabajo con características claramente fundamentadas y basadas en temas del contexto social, la condición de la existencia humana y otros aspectos importantes en la vida humana todo esto con la finalidad de comprender aún más el manejo de la técnica y el deseo de involucrarse, para exteriorizar las vivencias a través de la pintura. Por lo dicho anteriormente los artistas que se tomará como referentes en la realización de las obras artísticas son Kaethe Kollwitz y Oswaldo Guayasamín los mismos que plasmas en sus obras sus vivencias, tragedias y sus sentimientos reprimidos de tal manera que son los que más se acercan a la idea de lo que se quiere lograr en este proyecto pictórico.

5.3.1 Kaethe Kollwitz

Pintora y escultora alemana, relacionada con el movimiento expresionista, cuya obra se caracteriza por su profunda crítica social, así como también debido a las actividades que ejerció su esposo de médico y activo militante y a las tragedias personales a las que se enfrentó como son las deplorables condiciones de vida de la clase obrera, muerte de sus hijos, horrores de la guerra, respectivamente, todos estos aspectos fueron el detonante para que se manifieste públicamente contra el conflicto armado a través de sus obras cargadas de dolor, sufrimiento angustia; esto según se indica en Según indica (Biografías y vidas, 2014)

5.3.1.1 MUJER CON NIÑO MUERTO

Según indica (Valero, 2011) Esta triste representación de una madre sosteniendo a su hijo muerto forma parte de ocho aguafuertes realizados en 1903 y en los que su hijo Peter posó como modelo. A pesar de que esta obra se basó en la tristeza de otras madres que veían morir a sus hijos por el hambre o la guerra, ella misma sufriría la angustia de la pérdida de su propio hijo, fallecido durante la Primera Guerra Mundial.



Ilustración 1: Kaethe Kollwitz. <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kollwitz.htm>

5.3.2 OSWALDO GUAYASAMÍN

Como se puede apreciar en (Castro D. 2002) Pocas son las manos que han hecho posible plasmar con gran maestría los rasgos marcantes de rostros indígenas, sumidos en multifacéticas expresiones sentimentales, como en la acuarela artística del pintor y muralista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.

Sus obras están marcadas por una constante protesta y denuncia de carácter social y política a favor de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de los pueblos autóctonos andinos, calificada como expresionista, pretende reflejar el dolor y la miseria que aún soportan gran parte de los pueblos indígenas americanos, sumergidos en la discriminación de sus propios conciudadanos de otros orígenes raciales.

Igualmente, como se muestra en (García, y otros, 1977) llama la atención la carga expresiva de estos colores intensos en algunos de sus temas y sobre todo esa preocupación por marcar en exceso los caracteres filosóficos de sus figuras, su naturaleza ósea.

5.3.2.1 La edad de la ira

Según se da a conocer en (García, y otros, 1977) José Camón Aznar manifiesta que Guayasamín en sus pinturas de las que el espanto ha hecho huir hasta el color, es el examen de conciencia de la noche tenebrosa de la injusticia y dolor humano, lo más expresivo de su genio se encuentra en este conjunto “La edad de la ira”, que refleja el dolor sin la remisión de la protesta, el dolor seco, inexorable, parado, el dolor que estira los rostros como un aullido, el dolor sin contención, porque es infinito y permanente En estas obras Guayasamín plasmó todo el sufrimiento que experimenta en su vida la gente

marginada. En suma, estos cuadros representan la tragedia de la gente pobre y sufrida de Latinoamérica.



Ilustración 2: Oswaldo Guayasamín. <http://www.arteygalerias.com/guayasamin/guayasamin-%E2%80%93obra-la-edad-de-la-ira/>

La importancia de la obra de Kathe Köllwitz y Oswaldo Guayasamín se basa tanto en la selección de sus temas como en su capacidad para transmitirles el sentimiento dramático que los caracteriza, ya sea en sus representaciones de las miserables condiciones de vida de los obreros, o en la de los dramas sobre la guerra. Su capacidad expresiva proviene tanto de su atenta observación de la realidad social que la circundó como de su profundo estudio de los medios técnicos de impresión.

f. METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente proyecto es necesario la aplicación de parámetros que ayuden a formar conceptos relacionados con el tema, a través de la utilización de metodologías.

El método analítico es primordial para la elaboración de la propuesta pictórica, este consiste en la segmentación de un todo, el análisis es a través de la observación de un hecho en particular del expresionismo fraccionando sus partes o elementos y observar las causas, la naturaleza y los efectos que el artista presenta en sus obras, *Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.*

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, establecer semejanzas, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

En este trabajo de investigación no es necesario el planteamiento de la hipótesis ya que los objetivos planteados serán demostrados a través de la investigación y la practica en la que se plantea soluciones de carácter deductivo no demostrables científicamente, pero si a través de la práctica.

El método deductivo es necesario para la investigación por que permite llevar hechos de carácter general a lo particular, permitiendo abarcar una gran cantidad de información necesaria para la elaboración de la investigación, esto ayudará a tener una visión general y específica de los detalles de las obras en estudio.

En lo que se refiere al proceso de creación artística de las obras es de vital

importancia la motivación y la creatividad del artista, las mismas que darán impulso para iniciar la obra; asimismo se profundizará en el tema del dolor frente a la muerte y mostrar lo que se quiere transmitir para buscar la mejor forma de expresarlo, por tal motivo el desarrollo de este proyecto constará tres etapas como son la fase de Preproducción, Producción y Postproducción.

En la fase de Preproducción se recurrirá a la recopilación de imágenes, fotografías, páginas web, revistas, libros, pero lo más importante es exteriorizar las vivencias y experiencias vividas para dar forma a la idea principal que se desea plasmar en las obras. Seguidamente se iniciará con la elaboración de bosquejos los mismos que se recrearán en base a las imágenes recopiladas con anterioridad; para luego continuar con la creación de bocetos, esto ayudara en la composición de la obra para obtener una óptima distribución del color, forma, tamaño, luces y sombras y así consolidar la idea principal y evitar el desvío de lo que se quiere realizar. Los bosquejos y bocetos quedarán registrados en un cuaderno de artista que servirá como un respaldo de la obra.

En la fase de producción se lleva la ejecución del trabajo final que viene a ser la obra artística la cual estará respaldado por las imágenes recopiladas, bosquejos, bocetos, experiencias vividas y la creatividad del artista así como también lo aprendido académicamente.

En cuanto a la fase de post producción se realizará, mediante una exposición de las obras artísticas dirigida al público en general con la finalidad de dar a conocer el trabajo realizado.

g. CRONOGRAMA

Nro.	Actividades	2016 - 2019																	
		Oct	Nov	Dic	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Enero	Feb	Marzo
1	Elaboración de proyecto.	X																	
2	Aprobación del proyecto		X																
3	Prueba piloto			X															
4	Elaboración del marco teórico.				X														
5	Recolección de la información				X	X													
6	Procesamiento de datos						X												
7	Formulación de la propuesta							X											
8	pre – producción								X	X									
9	Producción										X	X	X						
10	Post producción													X					
11	Exhibición de la propuesta														X				
12	Análisis de resultados y conclusiones															X			
13	Redacción del informe final																X	X	
14	Presentación del informe.																	X	X
15	Sustentación																		X

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

a. Institucionales

Los recursos institucionales son de vital importancia para poder desarrollar este proyecto ya que constituyen la base que nos respalda, así como la imagen. Así mismo nos provee de la infraestructura para ejecutar nuestras obras involucrando directamente el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, mejorando la interacción con la comunidad; manteniendo vigente su presencia en el contexto social mediante la interacción de la Institución - estudiantes – obras para finalmente producir y dar a conocer a la sociedad.

b. Humanos

En lo que respecta a los recursos humanos son indispensables para el desarrollo de este proyecto; ya que, realizando un trabajo en equipo de los docentes y tutor de tesis, los mismos que a través de la enseñanza que imparten y el papel fundamental que desarrollamos los estudiantes al plasmar en las obras todo lo aprendido en clases, permite obtener una producción plástica de calidad.

c. Materiales

En lo que respecta a los recursos materiales son importantes ya que sin ellos sería imposible ejecutar el objetivo de este proyecto; siendo por lo tanto indispensable contar con los materiales suficientes y adecuados para la ejecución de las obras plásticas.

7.4 Económicos

Finalmente contamos con los recursos económicos que son imprescindibles e indispensables; ya que gracias a este recurso podemos financiarnos para

proveernos de los necesario y así sustentar de manera teórica- práctica el presente proyecto hasta su culminación.

PRESUPUESTO	
RUBROS DE GASTOS	VALOR
Material de oficina	150
Instrumentos de pintura	600
Pintura	300
Material bibliográfico	150
Transporte	100
Internet	380
Alimentación	200
Imprevistos	200
bocaditos	200
Coctel	300
tarjetas de invitación	100
Publicidad	150
Total	2830

Tabla 1: Tabla de presupuestos

i. BIBLIOGRAFÍA

BERH, S. (2000). *Movimientos en el arte moderno expresionismo*. Honk kong: Ediciones Encuentro.

KLEE, P. (1976). *Teoría del arte moderno*. Argentina: Ediciones Caldén.

Guaman, W. (2010). EL ANACRONISMO VIGENTE DE LAS TENDENCIAS PICTÓRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. Tesis para optar al título de Licenciado en artes plásticas mención pintura

ELGER, D. (1990). *El expresionismo*. Italia: Taschen .

BLÁZQUEZ, J. m. (2002). La pintura religiosa en los expresionistas alemanes. *Goya* .

GARCÍA, G. C., Toral, H. C., Jaramillo, J. C., Delgado, N., Donoso, J., Alicia ENDERTON, y otros. (1977). *Historia del arte ecuatoriano*. Barcelona: Salvat Editores ecuatoriana S.A.

KIERKERGAARD, SOREN (2005). De la tragedia.

Argan, G. C. (1988). *El arte moderno*. Madrid, España: Akal S.A.

Arte, pintura y genios. (2012). Recuperado el 2016, de 2012: <http://www.artepinturaygenios.com/2012/04/expresionismo.html>

Roman, M. (2012). *Historia del arte*. Recuperado el 2016, de <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/echi1/imagen/pint/gritomunch.htm>

Araujo G, L. R., & Cordero R., L. E. (2012). *Artes y Galerías*. Recuperado el 2017, de Guayasamin:

<http://www.arteygalerias.com/guayasamin/guayasamin-%E2%80%93obra-la-edad-de-la-ira/>

Castro D., J. C. (2002). *Fundación Guayasamín*. Recuperado el 2017, de <http://www.caiman.de/ecuador/guayasamin/kunstes.shtml>

Valero, S. F. (2011). *El arte de ser madre*. Recuperado el 2017, de <http://el-arte-de-ser-madre.blogspot.com/2011/08/mujer-con-hijo-muerto-kollwitz.html>

Biografías y vidas. (24 de abril de 2014). Recuperado el 2017, de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kollwitz.htm>

Rios, F. O. (2016). *Antecedentes del expresionismo*. Recuperado el 2017, de

http://www.correodelmaestro.com/publico/html5082016/capitulo5/expresionismo_los_antecedentes.html

OTROS ANEXOS

Guía de análisis de la obra expresionista 'Las manos de la protesta' que pertenece a la colección de pinturas llamada 'En la Edad de la Ira'



Fig. 4: Guayasamín. Oswaldo (1968). Las manos de protesta (Pintura)
<http://previuly.blogspot.com/2010/11/mod-elo-las-manos-de-la-protesta.html>

- a) TIPO DE OBRA: Pintura
- b) TÍTULO: "Las manos de protesta"
- c) AUTOR: Oswaldo Guayasamín
- d) FECHA: 1968
- e) ESTILO: Pintura expresionista
- f) TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

En esta obra Guayasamín resume la actitud que tiene el ser humano ante las injusticias que existen en el mundo y como lo único que le queda a la sociedad marginada es la protesta. Esta obra humanista, se considera expresionista, porque intenta reflejar el dolor y la miseria que aún soportan gran parte de los pueblos indígenas. Su percepción es triste, porque él solo ve el caos de los seres que sufren, de niños con frío, de razas que se enfrentan y culturas que se pierden, su mundo contemporáneo le preocupa de principio a fin y por eso sus pinceladas tienen sentido social.

Por otro lado, es preciso mencionar que así como las obras de arte pueden presentar características de belleza como la armonía, la proporción, equilibrio, verdad y que suscitan al espectador placer, atracción y agrado, también pueden manifestar características de fealdad o ausencia de belleza como la deformidad, la desproporción, maldad, incorrección y no suscitan más que rechazo, repugnancia y displacer a los sentidos.

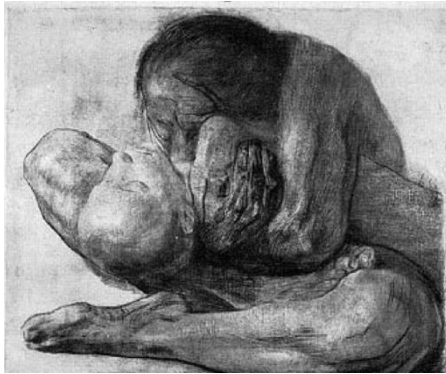
De hecho, las representaciones artísticas antes de ser una copia fiel de la realidad, son un reflejo de la misma.

Por lo antes mencionado la obra "Las manos de protesta" muestran un rostro calavérico, manos desproporcionadas y gestos exagerados que muestran la angustia y el dolor que embarga a las clases indígenas.

En cuanto a su paleta se puede decir que está cargada de colores ocres que representa la tierra y los azules que representan la opresión y melancolía fundidos en la tiniebla que este caso son los colores que predominan en la obra.

Guayasamín en esta obra presenta un cuadro con una composición horizontal debido a que le permite representar de mejor manera las manos que son las que sobresalen de manera brusca y violenta golpeando al espectador de manera visual.

Guía de análisis de la obra expresionista 'Mujer con niño muerto' de Kaethe Kollwitz



- a) TIPO DE OBRA: Grabado
- b) TÍTULO: "Mujer con niño muerto"
- c) AUTOR: Kaethe Kollwitz
- d) FECHA: 1903
- e) ESTILO: expresionista
- f) TÉCNICA: Aguafuerte

Fig. 6:: Kollwitz. K. (1903). Mujer con niño muerto. Técnica: Aguafuerte: Dimensiones: Placa de cobre de 17 x 19 cm: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kollwitz.htm>

La obra "Mujer con niño muerto" refleja la escena dramática y dolorosa de una madre sosteniendo a su hijo muerto, sumida en una profunda tristeza donde ambos cuerpos se funden en un abrazo que estremece incluso a la misma muerte, dejando al espectador sin palabras.

Es una obra cargada de fuerza y dramatismo donde la tragedia desempeña un papel importante, la misma que es resultado de ocho aguafuertes retocado con tiza negra, grafito y pintura metálica dorada sobre papel grueso tejido con el fin de darle más fuerza y dramatismo a la obra.

Asimismo, el desnudo juega un papel importante en esta obra, pues con esto se muestra la crudeza de la escena, dejando de lado elementos extras como profundidad y segundos planos, concentrándose más en lo expresivo y dramático de los cuerpos.



Fig. 6: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final.

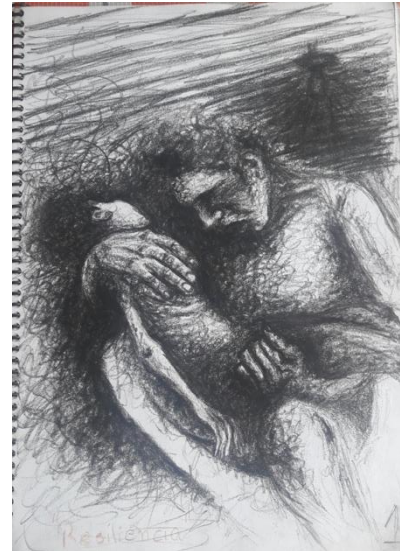


Fig.11: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final



Fig. 7: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final



Fig. 8: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final



Fig. 14: Loayza Víctor (2017) Bocetos previos a la elaboración de la obra final



Fig.17: Bocetos de rostros y cuerpo en carboncillo (2017).



Fig.18: Bocetos de rostros y cuerpo en carboncillo (2017).



Fig.15: Bocetos de rostros y cuerpo en carboncillo (2017).



Fig.16: Bocetos de rostros y cuerpo en carboncillo (2017).



Fig.19: Bocetos de rostros y cuerpo en bolígrafo (2017)



Fig. 20: Bocetos de rostros y cuerpo en bolígrafo (2017)



Fig.21: Bocetos de rostros y cuerpos en acuarela (2017)

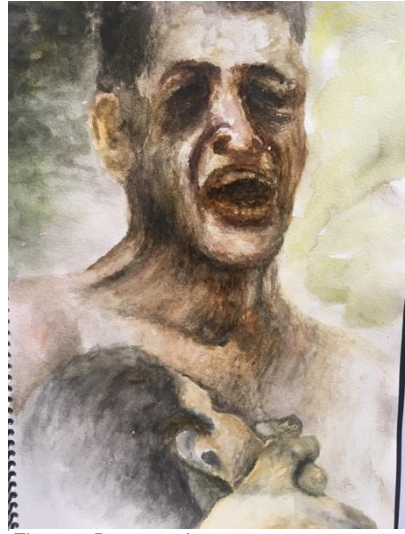


Fig. 22: Bocetos de rostros y cuerpos en acuarela (2017)



Fig.23: Bocetos de rostros y cuerpos en tinta china. (2017)



Fig. 24: Bocetos de rostros y cuerpos en tinta china. (2017)



Fig. 25: Bocetos de rostros y cuerpos en sepia. (2017)

ÍNDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORIA	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS	viii
ESQUEMA DE TESIS	ix
a. TÍTULO	1
b. RESUMEN	2
ABSTRACT	3
c. INTRODUCCIÓN	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA	6
Arte contemporáneo	6
La estética en el arte contemporáneo	10
El dolor y la muerte	13
Filosofía del dolor y la tragedia	15
El expresionismo	17
Estética en el expresionismo	24
Referentes artísticos en el expresionismo	25
e. MATERIALES Y MÉTODOS	34
f. RESULTADOS	36
g. DISCUSIÓN	51
h. CONCLUSIONES	53
i. RECOMENDACIONES	54
j. BIBLIOGRAFÍA	55
k. ANEXOS	58
a. TEMA	59

b. PROBLEMÁTICA.....	60
c. JUSTIFICACIÓN.....	64
d. OBJETIVOS.....	65
e. MARCO TEÓRICO.....	66
f. METODOLOGÍA.....	74
g. CRONOGRAMA.....	76
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	77
i. BIBLIOGRAFÍA.....	79
OTROS ANEXOS	81
ÍNDICE.....	86