

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS
EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA**

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

AUTORA

LILIBETH KARINA POMA TORRES

DIRECTOR

LIC. CARLOS RAMIRO ANDRADE DÍAZ

HURGANDO EN EL SER

LOJA-ECUADOR

2019

CERTIFICACIÓN

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz

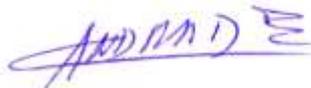
DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

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 Licenciado en Artes Plásticas; mención: Pintura, titulado: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA**, de autoría de la estudiante **Lilibeth Karina Poma Torres**, en consecuencia, el informe reúne los requisitos formales y reglamentarios.

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

Loja, 03 de julio del 2018

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz

DIRECTOR DE TESIS

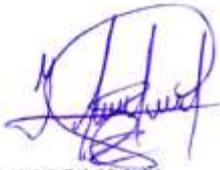
AUTORÍA

Yo, Lilibeth Karina Poma Torres, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autora: Lilibeth Karina Poma Torres

Firma:

Cédula: 1105662041

Fecha: Loja, 28 de marzo de 2019

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

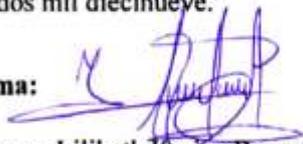
Yo, **Lilibeth Karina Poma Torres**, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulada: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA**, como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas; mención: 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 veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

Firma:

Autora: Lilibeth Karina Poma Torres.

Número de Cédula: 1105662041

Dirección: Loja, Colinas Lojanas, calles: Colambo y Achiral

Correo electrónico: lilita-22@hotmail.es

Celular: 0981972748

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz

Tribunal de Grado:

Presidente: Arq. Marco Montaña Lozano Mgs.

Primer vocal: Lic. Estuardo Figueroa Castillo Mgs.

Segundo vocal: Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que me motivaron y orientaron durante mi desarrollo académico y personal.

**Lilibeth Karina
Poma Torres**

DEDICATORÍA

Dedico este trabajo de investigación al arte de la pintura, como aporte a las futuras generaciones, así mismo, a mis padres por el apoyo fundamental para que el presente trabajo de creación artística se desarrolle.

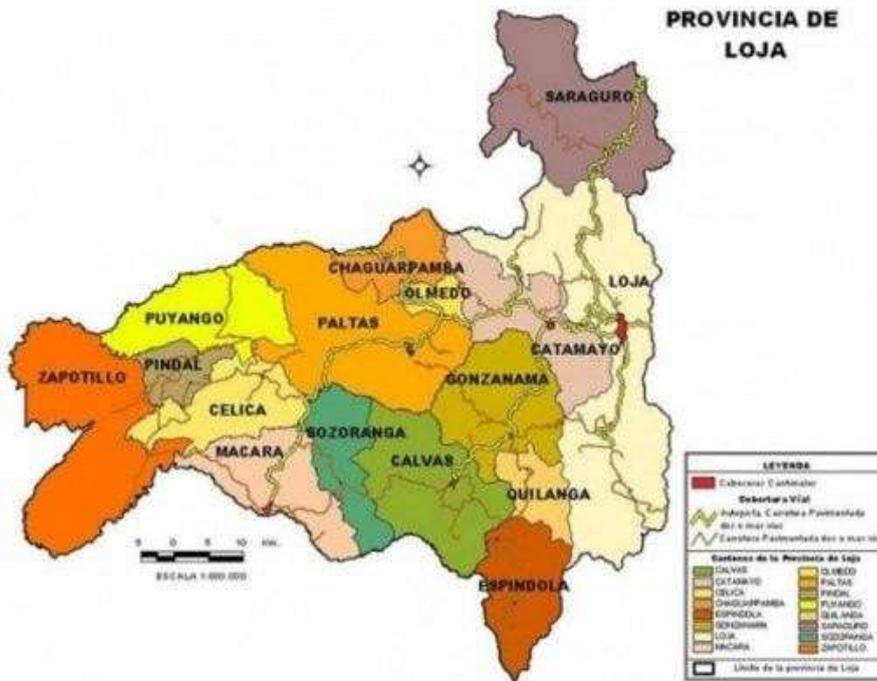
Lilibeth Karina Poma Torres.

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

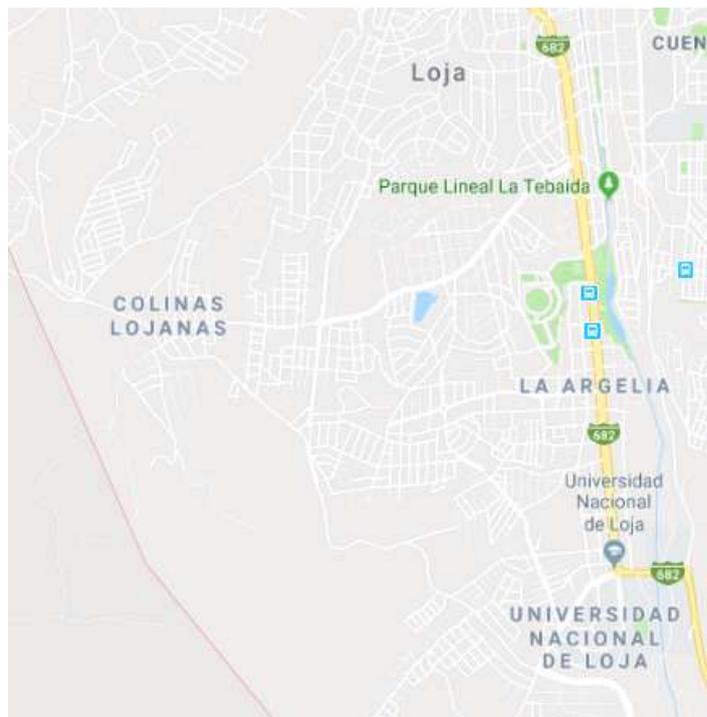
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTORA/TÍTULO DE LA TESIS	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	Lilibeth Karina Poma Torres REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	SUCRE	COLINAS LOJANAS	CD	Licenciada en Artes Plásticas; mención: Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CIUDAD DE LOJA

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
 - PROPUESTA ALTERNATIVA
 - j. BIBLIOGRAFÍA
 - k. ANEXOS
 - PROYECTO DE TESIS
 - OTROS ANEXOS

a. TÍTULO

**REPRESENTACIÓN PINTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS
DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA
EXPRESIONISTA**

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: Representación pictórica del autorretrato tomando las diversas experiencias vividas como propuesta artística expresionista plantea analizar el autorretrato expresionista en la pintura, a fin de proponer artísticamente una poética personal con fundamentación artístico-estético en la propuesta pictórica basada en el autorretrato, en el que se estudia su morfología para llegar a una síntesis de expresión en la representación. La investigación es artística y se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa, observando y registrando todos los datos que influyen en la creación de sentido y significado en la construcción del autorretrato expresionista. Entre las modalidades básicas de investigación se plantea la investigación de campo, la investigación documental-bibliográfica y la investigación experimental; por lo que se analiza la información recopilada de diferentes fuentes bibliográficas, se observa y se estudia la forma a través de una sesión de fotografía, con dibujos preparatorios y bocetos, como parte del proceso para la construcción de la obra, en la representación pictórica se experimenta con diversos materiales informales y técnicas mixtas, finalmente se refuerza la propuesta artística concluyendo que se refleja la subjetividad del autor.

ABSTRACT

The present research work entitled: Pictorial representation of the self-portrait taking the various experiences lived as an expressionist artistic proposal poses to analyze the expressionist self-portrait in the painting, in order to artistically propose a personal poetic with artistic-aesthetic foundation in the pictorial proposal based on the self-portrait, in which its morphology is studied to arrive at a synthesis of expression in representation. The research is artistic and is framed within the type of qualitative research, observing and recording all the data that influence the creation of meaning and meaning in the construction of the expressionist self-portrait. Among the basic modalities of research is field research, documentary-bibliographic research and experimental research; so the information collected from different bibliographic sources is analyzed, the form is observed and studied through a photography session, with preparatory drawings and sketches, as part of the process for the construction of the work, in the pictorial representation He experiments with various informal materials and mixed techniques, finally the artistic proposal is reinforced, concluding that the subjectivity of the author is reflected.

c. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación artística, para proyectar el ser, experiencias internas, inhibiciones, prejuicios, ha sido necesario tomar como motivo gestor las diversas experiencias por parte del autor, como propuesta artísticas expresionista, por lo que se comienza a investigar en las diferentes fuentes de información desde el 2017, partiendo desde la iniciativa personal abordar la representación pictórica del autorretrato tomando las diversas experiencias vividas como propuesta artístico expresionista, teniendo como objetivo principal analizar el autorretrato expresionista en la pintura, a fin de proponer artísticamente una poética personal con fundamentación artístico-estético.

Los objetivos a alcanzar dentro de la investigación son los siguientes: Investigar la fundamentación artístico-estético expresionista a fin de concebir una propuesta pictórica expresionista, proyectar emociones y sentimientos a través de la representación del autorretrato expresionista y sistematizar los proceso en la elaboración del proyecto pictórico del autorretrato desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), pasando por la materialización de la misma (producción) y su difusión en una galería (pos-producción), los mismos que han sido desarrollados durante el presente trabajo de investigación y a su vez se han visto concluidos al finalizar el mismo.

Dentro de la investigación se ha utilizado los planteamientos de Nicole Everaert-Desmedt, abordando cuatro puntos principales: primeridad; busca representar a través del autorretrato la interioridad del ser, abducción; construcción del árbol de problemas permitiendo identificar las causas y efectos, deducción; la obra artística crea su propio referente, la proyección se refleja en los bocetos o directamente en la pintura conforme se construya, inducción; las cualidades de sentimiento se apropiarán de la obra, terceridad; recopilación de elementos que puedan aportar en la construcción de la obra.

Para investigar el presente trabajo se ha utilizado dos tipos de técnicas: historiográficas; fuentes de documentación para sustentar la fundamentación artístico, estético y filosófico, se ha empleado también la psicología del estilo de Wilhelm Worringer; en las proyecciones subjetivas de la obra.

Además se toma como principal referente algunos autorretratos de Oswaldo Guayasamín, ya que los representa desde un enfoque subjetivo, mientras que en la búsqueda de artistas que al autor le han permitido identificar parte de su obra y sustentar la investigación, en encuentran; Gabrielle Munter; por su manera de disponer del color y la forma, en composiciones puramente pictóricas, Paula Modersohn; ya que estiliza la figura, simplifica la forma, Marcelo Aguirre; porque emplea técnicas mixtas y sus creaciones se centran estrictamente en el ser humano, su angustia y decadencia y finalmente Anselm Kiefer; dado que en su trabajo experimenta el uso de materiales informales, enriqueciendo la plasticidad de la obra con la gran materialidad que se recrea en la representación de sus obras. Siendo el método historiográfico necesario para realizar el análisis de las obras. El registro fotográfico ha sido indispensable en el estudio de la forma, para luego trabajar en los dibujos preparatorios, bocetos, consolidación de ideas, estudios anatómicos, experimentación de material, para llegar al material adecuado en la construcción de la obra y poner a la vista a través de la representación pictórica.

Posteriormente se construye la obra artística, en donde se parte de la realidad objetiva para poder reinterpretarla y así desarrollar y reflejar la fuerza de expresión y emotividad en cada una de las obras.

Entre los objetivos de la presente investigación se orienta a difundir la obra a través de la exposición de muestra pictórica en la galería “La guadaña de la hora zero”, en la ciudad de Loja, la misma que al ser desarrollada el público se vio interesado y predispuesto a interactuar con el autor de la obra.

En definitiva se concluye que la experiencia artística conecta con las emociones, fomenta el autoconocimiento, idea que predomina en la poética personal, por lo que la obra se ha visto cargada de expresividad, en donde a través de la experimentación con la informalidad del material se le ha otorgado a la obra pictórica expresionista, un enriquecimiento plástico-artístico.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I:

1.1 AUTORRETRATO EN LA PINTURA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA

En tiempos contemporáneos un autorretrato con ayuda de la tecnología se podría considerar un *selfie* (autofoto) obtenida a través de una cámara, las redes sociales requieren de información fotográfica de individuos que desean conocerse detrás de una pantalla y mostrarse “como tal” a un público cibernético, una muestra de lugares en los que el individuo se encuentra, ya sean parques, bares, restaurantes o una reunión social, en donde se provee de información acerca de intereses, gustos, inclinaciones, esto respecto a la tecnología, sin mencionar los autorretratos fotográficos profesionales (otro tema de estudio), los mismos que aunque no se podría establecer una competencia con los del arte plástico, estos últimos son los que únicamente interesan en esta investigación, valiéndose también de autofotos para los correspondientes estudios de gestualidad.

A través del existencialismo, a criterio del autor, como corriente filosófica que mejor expresa la esencial condición del hombre y lo dirige a conocerse en el sin fin de pasiones que describen tanto su grandeza como mezquindad, existe una lucha incansable del individuo consigo mismo, para escoger el camino que ha de seguir e intentar penetrar en la realidad de la vida humana, en su realidad con el mundo y sus perpetuas dificultades, a fin de mostrar la vida mediante la emotividad tan cambiante del ser existente, en donde algunos artistas debido a su sentir amargo y desconformista con lo que ocurre en el mundo, ha provocado la necesidad de diversos modos de expresión, en los que se pueda aflorar todo lo que le ha sido difícil de cargar al ser humano. El expresionismo contemporáneo ha venido buscando nuevas formas de creación en el lenguaje artístico, por lo que al hablar de autorretrato expresionista

contemporáneo, se recrea la forma, existe una serie de posibilidades en las que el rostro se deforme, se fragmente, se dupliquen ciertas partes, e incluso la desaparición de las formas naturales, todo conforme a lo que se desee transmitir, o se exalte ciertos rasgos, mirada o gestualidad del cuerpo, contornos imprecisos o grandes manchas.

Moya en su artículo para la *Revista de Estética y Arte Contemporáneo (2010)*, plantea que al exponerse un autorretrato este “siempre tiene algo de íntimo y algo de público (...) se muestra y se oculta algo”. Es decir, no se idealiza ni se embellece, lo que se anhela es aflorar su esencia, como más adelante se manifiesta en el mismo artículo, la “captación del espíritu”, “su alma nihilista o centrífuga”. Al redefinir un autorretrato, Moya expone “la realidad y arte están hechos de diferente naturaleza”, por lo tanto, ya no se espera “un reflejo preciso de la realidad” (Moya, 2010, págs. 47, 50, 55) por lo que, respecto a lo expuesto, es probable que al contemplar un autorretrato contemporáneo, el autorretrato contemporáneo se desvincule de la necesidad de una copia mera, y se trabaje creativamente con recursos plásticos, figuras retóricas y metáforas, los mismos que al ser experimentados ofrecen múltiples opciones para la creación de obra, utilizando los que mejor se acoplen a la expresividad del artista, el artista juega con la materia pictórica.

El expresionismo, ante todo defiende la libertad del individuo, al expresarse internamente, la obra artística pictórica se reflejará una visión subjetiva sobre sí mismo, a través del carácter expresivo de los diversos medios plásticos. En la contemporaneidad, el artista se autoevalúa, se investiga psicológicamente, por lo que uno de los artistas que más ha incursionado en el autorretrato a nivel internacional ha sido Vincent Van Gogh, realizando una serie de autorretratos, el menciona: “Busco una semejanza más profunda que la obtenida por el fotógrafo” (Lasso, 2016), razón por la que se puede decir que un autorretrato es mucho más

que una semejanza fisonómica y más bien sería una semejanza interna, una semejanza hacia las cosas de adentro, como lo decía Oswaldo Guayasamín, en un cortometraje titulado *detrás del espejo* (1995), realizado por su hija Yanara Guayasamín, en donde menciona: “empiezo a pintar con cierta idea, media espiritual, media cerebral y el personaje se va yendo hasta que puedo encontrar adentro todo su mundo (...) sale todo de mí, todo lo que pienso, todo lo que siento, se va poniendo en la tela, es como deshacerse de uno mismo (...) fue una angustia terrible el enfrentarme al espejo” (Guayasamín Y. , 1995), el creyó que al autorretratarse recién se conocía.

Fig. 1: Guayasamín, O. (1996). Autorretrato [Óleo sobre tela]. Colección Museo de los Uffizi, Florencia, Italia. Extraído de <http://www.milartgranada.com/oswaldo-guayasamin-artista-la-ternura-los-abusos-del-hombre/>

1.2 BREVE RESEÑA DEL AUTORRETRATO FEMENINO

Los autorretratos expresionistas de artistas contemporáneos poseen una gran diferencia de los autorretratos en tiempos atrás y es la deformación o estilización de rostros, muchas son las mujeres que en tiempos contemporáneos han incursionado en el subgénero del autorretrato, trabajando su imagen, incluyéndose en su obra, se muestran como tal, con sus miedos y alegrías, o también dando a conocer sus talentos como en los autorretratos renacentistas, con aptitudes multifacéticas en las artes, como lo hacen Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana,

Marie Barshkirtseff y Artemisia Gentileschi.

Las pintoras contemporáneas se atreven a experimentar con nuevas formas y elementos que puedan aportar en su creación, al utilizar la autorrepresentación como forma de expresión artística, se transporta la imagen interna, esta se hace visible, se materializa, la esencia del individuo se ve proyectada, el autorretrato como subgénero del retrato ha sido tratado por diversas artistas contemporáneas, sin embargo, las que se mencionarán a continuación son las de mayor importancia y aporte para la presente investigación.

Gabriele Munter (1877-1962)

Es alemana, su obra es expresionista y abstracta, trabajó con Vasily Kandinsky, realizó algunos paisajes abstractos y autorretratos expresionistas, en sus creaciones se materializa lo que Kandinsky trata en el libro *De lo espiritual en el arte (1989)*, es decir, que la creación artística ha permitido dar forma a las experiencias internas, en donde el desarrollo y evolución del arte se dirigirá en un sentido abstracto, alcanzando una “composición puramente pictórica (...)”, los medios que dispondrá serán sencillamente el color y la forma, por lo que Munter “comienza a desarrollar un estilo propio, con brillantes colores sin mezclar, formas fuerte, todo delineado por oscuras líneas de separación” (Tello, 2011, pág. 46).

Fig. 2: Munter, G. (Artista). (1908).
Autorretrato [Óleo sobre cartón]. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Extraído de <http://miradorartes.blogspot.com/2011/04/gabriele-munter.html>.

Paula Modersohn-Becker (1876-1907)

Pintora alemana expresionista, “su estilo, particularmente único y original, es el fruto de múltiples influencias, a los confines de la tradición y de la modernidad. Su producción pictórica presenta aspectos que mezclan el impresionismo de Cézanne y Gauguin, el cubismo de Picasso, el fauvismo” (Soler, 2012, págs. 1 párr. 14-15), en sus autorretratos la figura es estilizada, inclinándose cada vez más hacia una simplificación de formas, los colores en pasteles, por lo que se ve revelada su identidad, su espíritu pacífico, evoca su intimidad en sus autorretratos desnudos de medio cuerpo, sus autorretratos dirigen hacia su espíritu sereno, plácido, tranquilo, viviendo muy poco pintó una gran variedad y cantidad de cuadros.

Fig. 3: Modersohn, P. (Artista). (1897). *Autorretrato*. Museo Paula Modersohn-Becker, Bremen. Extraído de <http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2012/12/paula-modersohn-becker.html>.

1.3 LA EMOTIVIDAD EN EL AUTORRETRATO

Las emociones forman parte de la vida humana, de una emoción depende el actuar del hombre, sea positiva o negativa siempre son promotoras de acciones, simplemente surgen ante un acontecimiento interno o externo debido a diferentes agentes, la emoción es lo que se siente antes de pensarlo, por lo general no suelen ser duraderas, las emociones ocasionan reacciones físicas y mentales, al hablar estas

últimas, se hace referencia a que una emoción puede ocasionar que la mente creativa se active, algo

que pasa muy a menudo en los artistas, es decir, si la angustia, tristeza o desesperación invaden el ser de un artista, sentirá la necesidad de desahogo y lo hará a través del arte, su mente pondrá

en marcha toda una serie de elementos y formas, los mismos que se resolverán intelectualmente para luego ser proyectadas en una obra de arte, el artista plástico crea porque la sensibilidad lo define, las creaciones son “proyecciones del mundo interno del creador de la obra” (Pares, 2011), lo que importa es la emotividad del individuo en la pintura, se resalta la naturaleza interna del artista.

Los pensamientos como el alma de un individuo, al ser expuestos en una obra de arte, esta se convierte en una parte más de su cuerpo, por lo que en la obra se observará el resultado de lo que los pensamientos en la investigación hicieron de una emoción, trabajarla y modificarla, teoría y práctica, porque si no se materializa lo que se piensa, sencillamente no existe, la praxis en la creación artística es fundamental, como lo plantea Adolfo Sánchez Vásquez en su libro *Filosofía de la praxis* (1980), expone que, a nivel subjetivo las emociones y las experiencias serán trabajadas en el intelecto creativamente y a nivel objetivo proyectadas en la obra de arte.

El que se haya venido utilizando la expresión en el autorretrato artístico, facilita la autoexploración y se dirige hacia un pleno conocimiento de una persona, ya que se ha puesto en marcha diversos mecanismos de expresividad que establecerán contacto directo con lo más esencial del ser, la emotividad en la creación facilita el desarrollo de las capacidades creativas, como menciona Amanda Garma en su revista de Filosofía *A Parte Rei* “para Eco en la creatividad influye tanto el control racional como el aporte del inconsciente” (Garma, 2011, pág. 3), por lo tanto, la creatividad no solo interviene a nivel técnico, en la experimentación con diversos materiales, sino también aportando un crecimiento espiritual artístico.

Al hablar de emotividad, una de las artistas contemporáneas que sintió intensamente sus experiencias es Frida Khalo, ella declara “me pinto a mí misma porque soy a quién mejor conozco” (Mirón, 2016, pág. 1 párr. 3), por lo que, las diversas emociones percibidas en las

experiencias, hacen que de estas fluyan los elementos necesarios para realizar una obra de arte, como se mencionaba anteriormente, ese es el aporte inconsciente de U. Eco, como lo decía Garma, A. en su revista de Filosofía *A Parte Rei* (2011).

Independientemente de la emoción experimentada, esta constituye una interrelación humano-artístico, lo que ha permitido en esta investigación un enfoque a la emotividad en el autorretrato expresionista contemporáneo, en donde es necesario entender el significado social y práctico de las emociones, al entender el significado social se manifiesta el sentir del artista ante su entorno o ante sí mismo respecto a la inconformidad de una determinada situación en la sociedad o como individuo perteneciente a esta, en cuanto al significado práctico, como se lo ha mencionado al inicio del presente tema, la emotividad siempre ha influido en la creación artística, el significado de las emociones cobran valor cuando se hace de ellas un desahogo a través del arte.

Razón por la que “toda acción creativa es resultante de un sentimiento. Por tanto, los sentimientos desempeñan un papel muy importante, porque son ellos los que accionan todos los pensamientos y la materialización de los actos” (Lopez, 2012, pág. 1 párr. 4) y a la vez, se comparte lo que Ernest Gombrich expresa en su tratado *Cuatro teorías de la expresión artística* (1980) según Fernández, P; “se busca la expresión más sincera, y lo que se tiene en cuenta es la expresión de las emociones interiores del artista (...) lo importante es que la obra de arte se considere el lugar donde se reflejan los síntomas de los sentimientos más profundos del artista” (Fernández, 2014, pág. 65), no hay duda de que en el autorretrato expresionista contemporáneo, la obra estará ligada a la personalidad de su creador, ya que todo el tiempo existe el sentir ante cualquier experiencia, las emociones a lo largo de la vida permiten el éxtasis y la intensidad requerida para no pasar por una mera existencia, le permiten al ser humano recordarle que está

vivo, haciendo que a través de estas el artista explote su creatividad.

PLASTICIDAD DEL AUTORRETRATO EN LA PINTURA EXPRESIONISTA

En el expresionismo, la plasticidad se ha venido trabajando en un sinfín de técnicas mixtas con materiales informales, ya que el expresionismo promueve a la experimentación de formas, elementos, colores y materiales, al alejarse del academicismo se sitúa en una mera investigación por acomodarse a la plasticidad que mejor se acople a transmitir la expresión deseada, la experimentación potencia la creatividad, se descubre nuevos lenguajes expresivos, técnicas innovadoras, a nivel nacional Marcelo Aguirre es uno de los artistas que aportado al arte con estas nuevas formas de expresión, ya que su obra se encuentra cargada de diversos materiales alternativos e informales a la hora de crear. Vorbeck afirma:

A lo largo de su producción artística, Aguirre crea constantemente experiencias que son estéticas y enigmáticas al mismo tiempo, y que a veces permanecen irresueltas. Su pintura es una suerte de proceso de pensamiento materializado que resulta como extensión de un diálogo interno. Su técnica pictórica, amplia, suelta, enfática, disuelve el detalle y sus lienzos nos conducen a través de una narrativa de lo pictórico a un mundo ocupado de empatía emocional, a pinturas que reflejan la convergencia de pensamientos inconscientes (Vorbeck, 2015, pág. 2 párr. 3).

La plasticidad en el autorretrato artístico expresionista contemporáneo se basa en la utilización de elementos y formas en las que predomina la expresión subjetiva del artista, en donde a través de la experimentación de formas y elementos se pone de manifiesto el sentir, estados anímicos o experiencias internas, en el estudio de formas y elementos, por lo que éstos

a su vez “es posible modificarlos y recrearlos” (Molina, 2002, pág. 32), por lo que se permite que la fidelidad de la imagen se altere y se busque un predominio de la libertad de expresión.

Al trabajar el autorretrato expresionista contemporáneo se ha utilizado diversos elementos constitutivos de la forma plástica y también varias formas expresivas en el autorretrato corporativo e individual, en el cual el espejo jugará un papel importante como instrumento necesario en el proceso de elaboración del cuadro, mientras que en el corporativo se utilizarán fotografías de varias experiencias, las mismas que se modificarán en ciertos elementos conforme se las vaya trabajando a fin de componer escenas. Más adelante se expondrá los siguientes dos puntos claves en la constitución y realización de la obra artística.

1.4 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FORMA PLÁSTICA

Un elemento en la plasticidad “se puede entender de dos maneras: como concepto interno o como externo. Exteriormente, cada forma del dibujo o la pintura constituye un elemento. Interiormente, no es la forma sino la tensión en ella existente lo que caracteriza o constituye el elemento” (Kandinsky V. , 1996, pág. 28), es decir, un elemento constituye las diversas formas trabajadas dentro de la pintura.

Para trabajar los diversos elementos es necesario un previo análisis de estudio para que estos puedan ser representados de forma coherente en la obra, debe existir una correlación entre los mismos, estos se presentan con el sentir del artista, con el deseo de transmitir un mensaje a través de una buena estructuración y composición dentro de la forma plástica, razón por la que Chuchurra afirma:

Cuando un artista pintor se coloca frente a una tela desnuda con la intención de mancharla, se inicia un diálogo muy particular: de un lado está la tela que espera una respuesta a su presencia, y del otro, el pintor que va a responder elaborando un objeto-obra, cuya presencia comprometerá a un creador, a la superficie pintada y al arte (Chuhurra, 1970, pág. 14).

Las formas en la pintura y la pintura en sí han venido evolucionando enormemente en el transcurso del tiempo, aunque se mantengan los mismos elementos, el trato de los mismo es diferente cuando se habla de evolución en la pintura, los elementos varían según cada género artístico, por lo que al analizar los elementos artísticos, estos llegarían a ser “un puente hacia la pulsación interior de la obra de arte” (Kandinsky V. , 1996, pág. 16).

Los elementos plásticos son el material de construcción de un autorretrato artístico, el punto “como elemento primario de la pintura y en especial de la obra gráfica” (Kandinsky V. , 1996, pág. 28), esté será empleado en la ubicación de personajes a la hora de componer escenas, tanto el autorretrato corporativo como en el individual y definirán los espacios correspondientes entre objetos, la línea intervendrá en la definición de las formas en el autorretrato, tanto en la silueta como en el relleno, a manera de que la expresividad sea identificada a través de la líneas; en las manchas de pintura, se utilizará sombreados lineales sobre la pintura, las líneas serán curvas, onduladas, quebradas, rectas, expresivas, energéticas, se dirigirán en diferentes direcciones, su grosor tendrá una variación dependiendo de sus diferentes valores, a las formas trabajadas se les dará volumen a través de las capas yuxtapuestas de pintura, el espacio quedará definido entre las líneas, puntos, volúmenes y superficies, el color se manejará a través de manchas, con espátula, pinceles duros u objetos que sirvan para darle la imprecisión deseada, el color que se plasmará en la obra será en contrastes y análogos, según el efecto psicológico

que intervendrá en la expresión de las formas.

1.5 FORMAS EXPRESIVAS EN EL AUTORRETRATO

Existen diversos medios alternativos o informales en el tratamiento de las formas en el arte expresionista contemporáneo, lo que permite la investigación y experimentación de técnicas y materiales, hasta llegar a la combinación idónea a realizar en la obra, en la actualidad esto ha permitido el resurgimiento de artistas que con sus instrumentos de trabajo, han aportado a la innovación y evolución del arte.

Las características de la forma plástica en el autorretrato artístico expresionista contemporáneo

serán las texturas, las mismas que serán trabajadas de forma artificial, como efectos dentro de la pintura, serán planas y ásperas, suaves y duras, frías y cálidas, generando un impacto en las formas que se traten, el tamaño y la proporción entre los elementos de la obra variarán, en macros y micros, deformando o estilizando, según lo que se desee resaltar u opacar, la relación del tamaño y la proporción será en función a las escenas, los elementos utilizados no dependerán necesariamente de su tamaño y proporción real, los puntos en la perspectiva dependerán de los espacios y los elementos entre el acercamiento y lejanía que se desee, el equilibrio de la obra será en algunas simétrica y en otras asimétrica.

Las texturas en la pintura a través de los grandes empastes, ha permitido a artistas como Anselm Kieffer encontrar la expresividad, la innovación, un impacto pleno en las escenas, la espesura de la pintura en el expresionismo ha hecho que a través de capas yuxtapuestas se formen texturas y a su vez el espectador sienta un acercamiento directo con las formas y elementos plásticos en la obra, el valor de la obra está en el manejo de mancha, al observar de

cerca en la pintura los gruesos empastes, la técnica se vuelve un poco menos refinada pero más aterradora, las experiencias vividas, el espíritu del autorretrato se logra solamente con pura pasta y materia, deformando el rostro, la figura humana o las escenas de forma brutal y agresiva, los autorretratos pretenden estar compuestos de gran masa pictórica, “con la materia pictórica el artista juega a componer los rasgos a través de grandes pinceladas, contornos imprecisos, grandes manchas o divisionismo cromático” (Moya, 2010, pág. 55). Existirá grandes formas irregulares y caos visual, el autorretrato expresionista contemporáneo proyectará los miedos más aterradores que ha experimentado el artista en sus diversas experiencias vividas, el semblante en la expresividad del autorretrato será deforme, ya que en esta ocasión no se puede limitar a la imagen externa y fiel del rostro, porque el sentir y la conciencia de visión del ser humano es cambiante.

En la actualidad uno de los innovadores en experimentación de materiales de técnicas es el contemporáneo Marcelo Aguirre, en su obra que está “relacionada muy estrechamente con el expresionismo está la idea de la autoexpresión. Gran parte del arte moderno ha sido y sigue siendo autobiográfico, en el sentido de explorar la vida del artista y su trasfondo” (Vordeck, 2015).

Por lo tanto, las formas expresivas en el expresionismo contemporáneo permiten gran libertad al creador, razón por la que en esta ocasión se experimentarán texturas en empastes y técnicas mixtas, lo que permitirá mayor expresividad y un gran acercamiento a los elementos que se plasmen en la representación pictórica del autorretrato, por lo que se espera como resultado es “una obra de arte, plena de significados, una mirada subjetiva, incluso hasta deformada y violenta” (Moya, 2010, pág. 55).

CAPÍTULO II:

1.6 FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA

Fundamentación estética del expresionismo, la emotividad inherente a la existencia

La concepción de la estética en el expresionismo, se debe al contexto social en el que se vio envuelto este movimiento durante el siglo XX, ya que al ser una época en la que predominaban las guerras, el existencialismo voltea la mirada al ser humano, le preocupa la condición del hombre, su sentido y su relación con el mundo, la obra de arte se convierte en el soporte para volcar su rabia, desconformismo, desesperación, su angustia frente al fracaso de la humanidad, interrelacionando la subjetividad y la emotividad del individuo con su capacidad de existir, permitiendo la objetivación sentimental en la creación de la obra, el mismo individuo se vuelve objeto de estudio, el existencialismo al relacionar la existencia con la esencia, el creador se vuelve el origen de la obra, por su pleno sentir ante lo que acontece, razón por la que se comparte lo que afirma Martin

Heidegger en su tratado *El origen la obra de arte* (1996) en donde expone que “la obra surge a partir y por medio de la actividad del artista (...) el artista es el origen de la obra. La obra es el origen del artista. Ninguno puede ser sin el otro” (Heidegger, 1996, pág. 1). Por lo tanto, el origen de la obra de arte es una construcción a partir de la espiritualidad del artista, la espiritualidad o esencia del artista es inherente a su existencia, razón por la que Kandinsky expone:

La construcción sobre una base puramente espiritual requiere un largo trabajo, que se inicia casi a tientas y a ciegas. Es necesario que el pintor cultive no sólo su sentido

visual sino también su alma, para que esta aprenda a calibrar el color por sí misma y no actúe sólo como receptora de impresiones externas (a veces también internas), sino como fuerza determinante en el nacimiento de su obra (Kandinsky V. , 1989, pág. 88).

De acuerdo a lo que expone Kandinsky, al realizar una obra de arte, esta debe poseer plena carga psicológica, por lo que debe existir una relación íntima entre la obra y el creador, la existencia del creador le permite al mismo ser partícipe de múltiples experiencias, razón por lo que la investigación apunta a proyectarlas en la propuesta artística expresionista.

Una de las características principales del existencialismo, es el individuo como tal, junto con su emotividad inherente a su existencia, por lo que al construir la obra artística, el investigador inconscientemente recrea sus pensamientos y sentimientos a partir de la intuición, como por ejemplo, Marcelo Aguirre, artista ecuatoriano contemporáneo, menciona que al realizar sus obras lo que interviene en sus creaciones según Vorbeck (2015) es “la inmediatez intuitiva” y en la intuición el espíritu del artista se revela, se manifiesta lo que se aprendido tanto consiente como inconscientemente a lo largo de la vida, en la creación “la libertad puede llegar hasta donde alcance la intuición del artista” (Kandinsky V. , 1989, pág. 90).

La intuición en la creación artística juega un papel muy importante en el expresionismo contemporáneo, actúa a la hora de establecer psicológicamente formas cada vez mas abstractas, simplificadas y estilizadas, por lo que en la propuesta artística de autorretrato se simplificaría ciertos rasgos del rostro, centrándose en que a través del gesto se exprese el sentimiento, se emplea material informal o alternativo, con el fin de adaptar al autorretrato pictórico contemporáneo, de expresividad, volviéndolo auténtico, ya que la obra se envuelve entre experiencias propias del autor y estas a su vez son trabajadas con diversos materiales informales y técnicas mixtas, por lo que se recalca lo siguiente “cada periodo cultural produce un arte que

le es propio y que no puede repetirse” (Kandinsky V. , 1989, pág. 7).

Al contener peso subjetivo una obra de arte, según como lo expresa Guayasamín (1997), el artista recién llega a conocerse a través de sus creaciones, el artista deja parte de su ser al crear, se desgasta y a la vez se reconstruye, modifica y se integra, es decir, su “espíritu (...) puede reconocerse a través de la intuición (producto del talento del artista)” (Kandinsky V. , 1989, pág. 24), por lo que el resultado de la intuición creadora del artista es la obra final. Por lo tanto, para crear “los artistas vuelven su atención hacia su material propio, estudian y analizan en su balanza espiritual el valor interno de los elementos con los que pueden crear” (Kandinsky V. , 1989, pág. 37).

La carga emotiva es una de las características principales del expresionismo, de tal forma que logra dar vida a simples objetos, lo transforma en arte, en el autorretrato artístico “el objetivo del pintor es (...) expresar (...) por medio de formas, colores y perspectivas para llegar a lo más profundo, a lo más intrínseco del ser” (Juan, 2017, pág. 1 párr. 2).

El color en la construcción de la obra es esencial, al ser un lenguaje, en la pintura posee una “conmoción emocional (...) la fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica (...) el color llega al alma” (Kandinsky V. , 1989, pág. 42), por lo que el efecto que ocasionará en la obra será

acorde a la sensibilidad y emotividad del autor, el espíritu del autor se revela a través del empleo adecuado del color.

La pintura artística expresionista desemboca en la representación subjetiva del ser humano, razón por la que los ritmos anímicos son inherentes a la obra en la creación artística, como lo manifiesta Benjamín, W. en su libro *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*

(2003), el menciona el concepto de aura, como lo auténtico y propio del artista, ya que recrea su sentir ante lo que sucede en su tiempo, por lo que en esta investigación, el contexto contemporáneo en el que se plantea la construcción del autorretrato artístico expresionista, hace que la obra sea legítima, en donde a través de las experiencias de la existencia propia del individuo, se procede a representar sus vivencias, su *phatos*, es decir, su padecimiento, en el existencialismo de deficiente la libertad de elección, por lo que las experiencias forman parte de la naturaleza del ser humano, representando en la obra figuras estéticamente grotescas y trágicas, debido a su carga subjetiva, por lo que a continuación se precisará estas dos categorías estéticas con las que la obra se identifica.

Categoría estética de lo grotesco

Lo grotesco surge en Holanda en el siglo XVII, en la que al reunirse un grupo de artistas comienzan a pintar temas vulgares, groseros, de miseria, el valor estético de lo grotesco se encuentra en la vida misma, en donde se siente la necesidad no de pintar la apariencia exterior de los hombres, sino sus características psicológicas, razón por la que en la representación de lo grotesco en el autorretrato expresionista, el tratamiento en cuanto a la plasticidad se refleja de manera imprecisa, irregular, se desfigura ciertas partes de la morfología del individuo, como se puede observar la obra de Oswaldo Guayasamín en la edad de la ira (1960), específicamente en las manos y rostro (ver Fig. 4), se deforma, por lo que las partes del todo resultan grotescas, perturba la representación del dolor, elevando la miseria del hombre a una más noble expresión, resaltando y afirmando con ello los valores más humanos, la vida doliente y absurda, se ve purificada a través del arte, la desesperación y la angustia son manifestados mediante el tratamiento grotesco de la forma, lo que evidencia los instintos

y sentimientos propios del ser humano, permitiéndole al investigador a través de esta categoría estética expresar su difícil condición existencial mediante la materialidad, que en la obra se

trata a manera de marcas, huellas y cicatrices.

Fig. 4: Guayasamín, O. (1976). *Napalm* [Óleo sobre tela]. Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador. Extraído de <http://www.guayasamin.org/index.php/obra/la-edad-de-la-ira/89-cabeza-de-napalm>

1.7 FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA

La emotividad en el expresionismo; la máscara y la cara: la percepción del parecido fisonómico en la vida y en el arte, según Ernest Gombrich

El rostro de una persona es el reflejo de su emotividad, el rostro no engaña, el movimiento o cualquier gesto facial denota una expresividad a la hora de sentir, la mirada reflejada en los retratos y autorretratos plásticos artísticos expresan la profundidad del ser, como se había expuesto anteriormente, el parecido fisonómico no necesariamente se busca en el planteamiento de la propuesta, sino indagar en la espiritualidad o interioridad de la persona en el autorretrato, “atravesar el velo de las meras apariencias y revelar la verdad (...) No podríamos percibir y reconocer a nuestros semejantes si no pudiéramos aprehender lo esencial y separarlo de lo accidental” (E.H. Gombrich, 1983, pág. 17), como menciona Gombrich, en su libro *Arte, percepción y realidad* (1983), más adelante dice que la constancia fisonómica es lo que se hay que encontrar al autorretratar, en donde se refiere a la esencia

de la persona, lo que a pesar de que la corteza exterior varíe con el paso de los años, esta es la única que perdura y hace que cada persona sea diferente, como se puede observar en los autorretratos de Rembrandt, desde su juventud hasta su vejez, los mismos en los que el artista estudia el proceso de cambio en su evolución como individuo, otro de los artistas que también realizó una serie significativa de autorretratos es Van Gogh, en los que se puede observar “el avance de su tormento personal (..) intentando encontrar el mal que le atormentaba” (Iñiguez A. H., 2015) por lo que el autorretrato requiere de un análisis interno profundo para su realización.

La expresividad reflejada en el rostro siempre es cambiante, incluso el rostro en sí, algo que se ha podido diferenciar a través de la fotografía, al observar imágenes instantáneas de tiempos atrás, aunque la persona en sí no lo note, ni las personas con las que frecuenta (E.H. Gombrich, 1983). Más allá de si el rostro cambia o no, las emociones quedan inmortalizadas o sublimadas al realizar un obra de arte, estas son cambiantes, Gombrich explica con un ejemplo realizado a Emanuel Shinwell, en donde se le toman diferentes fotos durante su discurso, estas al ser analizadas se deduce que una persona tiene mil caras, literalmente Gombrich menciona “la cara solo muestra diferentes expresiones a medida que sus partes móviles responden al impulso de las emociones cambiantes” (E.H. Gombrich, 1983, pág. 19). Por lo tanto, al realizar un autorretrato artístico expresionista, lo que se busca es un acercamiento a las emociones del autor.

La máscara según Gombrich es la corteza exterior, algo que no siempre nos dice algo, como el lo llama “el arte del disfraz, el arte del actor” (p. 24), ya que el menciona que “es imposible afirmar si reconoceríamos a Mona Lisa o al Caballero sonriente si nos topáramos con ellos en carne y hueso”. Es decir, se tiene mil caras aunque se aparente una sola máscara. El parecido

fisonómico en la vida hace referencia a la representación del rostro apegado a su cotidianidad, a su espíritu interno y en el

arte, a la sublimación de la emotividad en una obra de arte, ya que en “ciertos periodos o estilos (...) los retratos se limitaban en aquel entonces a representar tipos y no semblanzas individuales” (E.H. Gombrich, 1983, págs. 24, 32).

Por consiguiente, lo que se desea representar en el autorretrato expresionista, es como menciona Gombrich:

El milagro no consiste en que algunas instantáneas capten un aspecto poco habitual, sino que la cámara fotográfica y el pincel puedan hacer abstracción del movimiento y producir, pese a todo, una imagen convincente no sólo de la máscara sino incluso de la cara, de la expresión viva (..) El rostro inmóvil debe parecer un punto nodular de los muchos movimientos expresivos posibles. (E.H. Gombrich, 1983, pág. 34)

Por lo que al plasmar en un autorretrato lo antes expuesto se admira con razón al pintor que sabe evocar, ya que sencillamente se utiliza “unos pocos rasgos vigorosos, reduciéndola a lo esencial”. El autorretratar es una concepción propia de la imagen que tiene el autor, es su **sentir** ante sí mismo, por ejemplo; Picasso en los retratos que realizaba de ciertas mujeres, mas que verlas de cierta forma, el las **sentía** de aquella forma y luego las plasmaba en sus obras (E.H. Gombrich, 1983, págs. 19, 40).

Finalmente, para la construcción de la obra se comparte lo que dice Gombrich: “No son los rasgos permanentes los que nos permiten leer un carácter, sino la expresión de las emociones”.

Por tanto, la expresividad a través de las formas, el color y los elementos plásticos, es indispensable a la hora de pintar un carácter y no solamente un rostro o máscara (E.H. Gombrich, 1983, págs. 55-56).

1.8 REFERENTE ARTÍSTICO

Recreación de la forma y el color en los autorretratos de Oswaldo Guayasamín

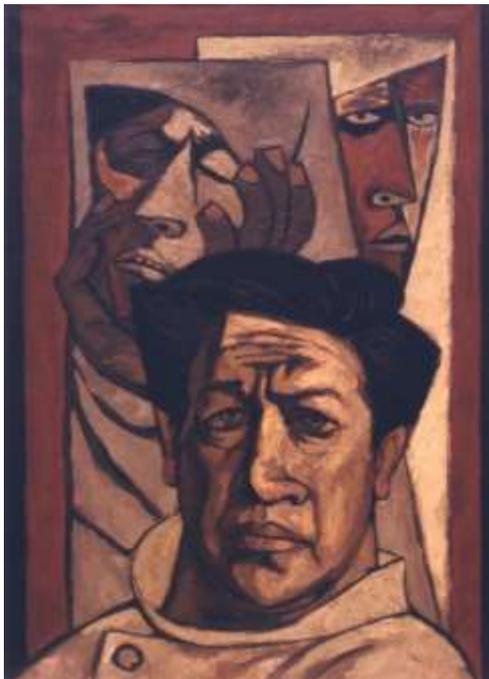

Fig. 5: Guayasamín, O. (1950). *Autorretrato* [Óleo sobre tela]. Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador. Extraído de <http://www.guayasamin.org/index.php/obra/retratados/176-autorretrato-1950>

Fig. 6: Guayasamín, O. (1963). *Autorretrato* [Óleo sobre tela]. La Capilla del Hombre, Quito, Ecuador. Extraído de https://www.tiwy.com/pais/ecuador/quito/oswaldo_guayasamin/verfoto.phtml?autoretrato

La recreación en el arte impulsa la creatividad del individuo, promoviendo la innovación, la sensibilidad como seres humanos y el buen gusto, el artista recrea a partir de su realidad, de lo imaginado y del conocimiento adquirido, para posteriormente convertirlo en una experiencia plástica.

La observación juega un papel muy importante, por lo que para recrear hay que saber

observar y después transformarlo en la obra, aunque en ciertas ocasiones la interpretación de una pintura sea personal o subjetiva, hay que educar la mirada para poder observar arte, para disponer de las herramientas necesarias al desglosar los elementos, formar y colores que han sido recreados por el artista en la obra.

Oswaldo Guayasamín siempre trabajó *a partir de*, del sentir ante diversos acontecimientos de la época, de lo que observaba y procedía a transformarlo en de la creación, sintetizando formas, resaltando la expresión y angustia del hombre ante el alboroto de aquel entonces, relacionando su sentir con lo que evoca el color, deformando rostros, simplificándolos, utilizando colores fríos, azulados y ocres en la gran mayoría de sus obras, tanto en el retrato como en el autorretrato abstrae lo esencial del rostro para representarlo, el color es empleado de acuerdo a una síntesis de lo que percibe del individuo o de sí mismo, Oswaldo Guayasamín en una entrevista titulada *La muerte no existe*, realizada por Edgar Hernández, menciona:

Se sienta la persona a posarme y empiezo a ver su color. Entonces un personaje me sale en azul o en verde o en naranja o en rojo o solamente en blanco y negro. Entonces, cuando estoy pintando voy penetrando el mundo del personaje que me posa (...) ninguno tiene el color de la piel (Guayasamín O. , 1999, pág. 163).

Fig. 7: Guayasamín Oswaldo, 1997, *Autorretratándose*, Fotografía, Recuperada de https://www.homines.com/arte_xx_guayasamin/index.htm

Sin duda Guayasamín cuando se trata de retratos o autorretratos, el recrea a partir de lo que observa y de lo que le transmite o le hace sentir el individuo, tanto el color como la forma adquieren expresividad y espíritu en la representación, en la misma entrevista antes mencionada, Guayasamín (1999) alude que a la hora de crear lo que interviene en la obra son dos cosas, lo de la *piel adentro*; refiriéndose a sus experiencias como ser humano y también las cosas de *piel afuera*; es decir, los acontecimientos injustos del mundo, todo aquello que le molesta, le perturba, le duele, por lo tanto al coincidir estos dos elementos se produce una obra cargada de emoción, sentimiento y expresividad.

La investigación apunta a la creación de una propuesta artística expresionista, tomando las experiencias del autor como motivo gestor, en donde al realizar un autorretrato el individuo realiza una introspección formal, esta le permitirá tener con mayor claridad el estado en el que se encuentra, lo que desea resaltar u ocultar en la representación de sí mismo, aunque sea un poco complicado sintetizar en la obra, como dice Oswaldo Guayasamín (1919) “todos tenemos esa parte oculta que es difícil de reflejar” (Buitrón, 2017, pág. 1)

En la recreación del color y la forma en la obra del autorretrato artístico, significa que a partir de las experiencias propias del autor de la obra, representará la imagen sintetizada, deformada, adaptando los elementos claves a la creación, realizando una mimesis sobre los gestos y el carácter propio del artista, no solamente recreando en la obra el rostro en sí, sino cualquier parte del cuerpo perteneciente al autor, ya que también es parte del artista. Anteriormente ya se había hablado de la forma y de los elementos plásticos, los mismos que en la recreación se irán constituyendo a partir de una serie de bocetos, en los que a lo largo del proceso de investigación se ha ido recopilando, ideas, estudios y análisis del cuerpo, elementos claves que contribuirán en la creación de la obra, todo esto para recrear la forma y el color en

la construcción de la obra artística expresionista.

Análisis plástico de la obra: Autorretrato de Oswaldo Guayasamín

Técnica

El artista trabaja con empastes de óleo con diferentes espátulas sobre la tela en la realización de la obra pictórica, procediendo primero a dibujar la forma del cráneo con

pinceles cargados de color negro, para luego ir superponiendo varias capas de empaste e ir trabajando la carne que impregna el hueso, con tonalidades entre ocres y barro cocido, posteriormente se concentra en los ojos, la nariz y la boca, ya que según Guayasamín (1997) la esencia, el mundo de la persona se obtienen cuando se unen estos tres elementos, finalmente trabaja el fondo, debido a que este llegaría a ser el espacio interno o espiritual en el que habita la persona, como lo expresa Guayasamín (1997).

Análisis simbólico

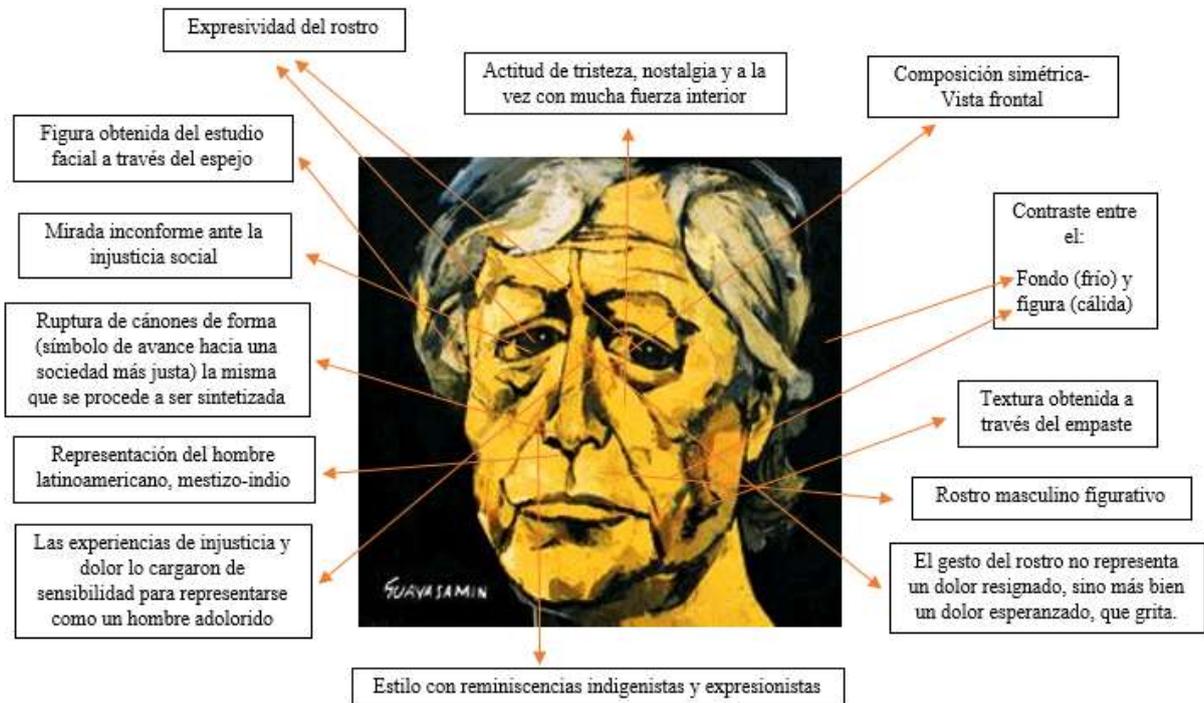

Fig. 8: Poma, L. (2018). *Desglose simbólico de la obra* [Cuadro analítico]

Análisis plástico

La obra de autorretrato pictórico de Oswaldo Guayasamín, se encuentra dispuesta de líneas rectas y curvas que sintetizan cada una de las partes que integran el todo, los planos de la figura son trabajados con una gama de ocre a través de la espátula, en donde superpone

tonalidades, dotando al rostro de volumen mediante la disposición abstracta del color, aunque la representación sea figurativa, porque no se pierde del todo la forma en sí del rostro, se observa que las partes que definen la fisonomía en general han sido sintetizadas, como aporte estético e identificativo de la mayor parte de su obra, por lo que se ha eliminado detalles para centrarse en simplificar la forma que refleje un sentir. Los empastes de color que se han intercalado, le han proporcionado a la obra

efectos atexturados y una mancha abstracta sugerida, logrado a través de la espátula, las marcas oscuras en la cara generadas con intencionalidad, le incorporan a la obra plasticidad y simbolismo; ya que la obra adquiere volumen, generando un contraste entre los planos del rostro y a su vez, al haber empleado tonos fríos en las marcas del rostro, a manera de golpes, cicatrices, refleja al hombre golpeado, doliente. La composición es simétrica, la vista es frontal aunque se omita parte del cráneo, manteniéndose aún el sentido de proporción con relación al todo. El gesto expresa melancolía, el movimiento está parcialmente presente en los ojos y aunque su mirada no se dirija al espectador, la dirección de esta se vuelve más íntima con el sentir humano, ya que plantea en el observador la intriga de saber qué es lo que mira a su alrededor como para expresar ese desolar, por lo tanto, la obra posee unidad, ya que cada una de sus partes se encuentra plástica y simbólicamente relacionada.

Poética del artista

La poética artística de Oswaldo Guayasamín se encuentra intrínsecamente relacionada con el ser humano contemporáneo, las experiencias de injusticia y dolor en las que se vio envuelto desde su infancia, lo cargaron de sensibilidad, para más tarde, como una forma de avance hacia una sociedad justa, innovar el arte pictórico, manteniendo viva la pintura de caballete, en la que a través de la simplificación de la forma y en otros casos exageración de ciertos rasgos, lograr comunicar los resultados de la barbarie del hombre

contra el hombre, prescinde de la mimesis, por lo que a su obra se le atribuye el valor de la belleza, debido a su riqueza plástica y contenido simbólico, en cuanto a la representación estética de sus figuras, éstas son grotescas y feas, ya que a través de

estos dos valores

estéticos, refleja la brutalidad humana, despojándolos de su propia carne, precisando los mismos huesos adoloridos, golpeados y a su vez, despertando en el espectador más que compasión, un coraje vivo ante lo atroz, mostrando así una pintura llena de energía, ejerciendo de esta forma su libertad máxima de expresión.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:

Esta investigación se desenvuelve dentro de la ciudad de Loja, ya que se extrajo conocimientos teóricos y prácticos durante el transcurso académico en la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, así como también documentación de la Biblioteca de Artes de la UNL y UTP, pdf, libros digitales, revistas electrónicas e internet, para la recopilación teórica necesaria.

Se realiza una sesión de fotografía del rostro y del cuerpo desnudo, para trabajar en el estudio anatómico del individuo, a través de dibujos preparatorios y bocetos, experimentación de material y proceder a recrear la forma en la construcción del autorretrato artístico expresionista.

Métodos:

Durante el desarrollo de la presente investigación, se ha utilizado una variedad de métodos y técnicas de investigación:

La investigación es artística y se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa, observando y registrando todos los datos que influyen en la creación de sentido y significado en la construcción del autorretrato expresionista, en donde se hace uso de tres modalidades de investigación cualitativas; investigación de campo, ya que a través de esta modalidad se encamina a comprender, mediante la extracción de información de diversas fuentes de documentación (investigación bibliográfica), a observar, por lo que se procede a realizar una sesión fotográfica del individuo en diferentes vistas, lo que permite estudiar la forma al realizar dibujos preparatorios y

bocetos, se experimenta con materiales, tales como; brea, gasas, empaste, gasolina, tela, fuego, arena, sobre la tabla, hasta llegar al efecto que congenie con lo que se desea transmitir (investigación experimental) y posteriormente a interactuar, además de lograrse entre la relación del artista con la obra, también se proyecta en la exposición de la muestra pictórica, ya que el evento permite la interrelación entre obra-espectador.

Se precisa de dos métodos, el método inductivo, le ha permitido al investigador partir de premisas generales, es decir, de los conocimientos adquiridos a lo largo del transcurso académico para desembocar en el tema de interés a representar en la propuesta artística, el método incluye; la observación (fotografía del individuo), experimentación (materialización), comparación (con los referentes de la fundamentación), abstracción (obra) y generalización (conclusiones), razón por lo que este método, dentro de la investigación conduce también a cimentar los conceptos de expresionismo con su respectivo fundamento estético y artístico (método deductivo), el mismo que al ser analizado (comprensión) y reinterpretado (demostración), se precisa en ideas particulares que sustentan la creación de la propuesta pictórica, con características expresionistas, reflejando así los valores estéticos-artísticos, en la representación del autorretrato contemporáneo.

Así mismo, se emplean dos técnicas de investigación; estas le permiten al investigador indagar en las diferentes fuentes de documentación para fundamentar la propuesta, precisando datos y sucesos (historiográfica), para luego desembocar en la proyección subjetiva, mediante las preferencias emotivas durante el desarrollo del autorretrato expresionista (psicología del estilo de Wilhelm Worringer).

Se aplica el modelo de creatividad artística elaborado a la luz del pensamiento de C. S. Pierce de acuerdo a los planteamientos de Nicole Everaert-Desmedt en donde aborda

en cuatro pasos el proceso de investigación artística:

Primeridad: el artista investigador experimenta una turbación provocada, al ser invadido por una serie de sentimientos al encontrarse en este caso frente al autorretrato expresionista en la pintura contemporánea, en donde el parecido fisonómico no es únicamente la esencia de la persona a retratarse, sino que busca representar a través del autorretrato la interioridad del ser, esa turbación es el estado inicial que puede provocar la producción de una obra de arte.

Abducción: se planteará el problema, ya que se ha dejado venir las cualidades de sentimiento experimentadas en la primeridad, considerándolas como apropiadas se procede a construir el árbol de problemas permitiendo identificar las causas y efectos específicos sobre el autorretrato en la corriente expresionista pictórica, así como las variables que corresponden a causas y efectos generales a resolver.

Dedución: se proyecta las cualidades de sentimiento, se les da forma, la obra artística crea su propio referente, la proyección se hará en bocetos o directamente en la pintura conforme se construya, se partirá de la información de teorías recopilada en libros, revistas, periódicos, para de acuerdo a la información obtenida desembocar en una propuesta fundamentada.

Inducción: a través de la inducción se proyectará las cualidades de sentimiento, las mismas que serán apropiadas en la obra, se probará y resolverá los planteamientos correspondientes a las variables.

Terceridad: se recolectará imágenes, materiales, formas, texturas, que puedan aportar al autorretrato en su construcción artística, relacionado al expresionismo en la pintura, las cualidades de sentimiento experimentadas se sintetizarán bajo la forma de un signo, se volverán inteligibles a través del uso de signos y símbolos, los mismos como los más adecuados para comunicar la emotividad e interioridad de la persona a autorretratarse.

Se precisa de la técnica de observación, para la construcción de fichas, las mismas que se utilizan para el estudio morfológico del individuo y su expresividad. Se ha elaborado también ficha de análisis de la obra tomada del referente para comprender los elementos que constituyen la forma plástica, la composición, experimentación y poética. Por lo que a continuación se muestra el modelo de la ficha con sus respectivos ítems para analizar desde un punto de vista artístico la obra de Oswaldo Guayasamín, los resultados obtenidos se plantean en los referentes artísticos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN CARRERA DE ARTES
PLÁSTICAS

GUÍA NRO 01

FICHA DE ANÁLISIS PLÁSTICO

Tema de Investigación: REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL
AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS
COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA

Investigadora: Lilibeth Karina Poma Torres.

Fecha: 05 de Marzo de 2018

Objeto de Análisis plástico: Autorretrato de Oswaldo Guayasamín.

Descripción:

Técnica:

Análisis simbólico:

Análisis de los elementos y características de la forma plástica:

Elementos y Características	Si	No	Observaciones
Líneas			
Plano			
Forma			
Volumen y masa			
Superficie			
Composición			
Proporción			
Movimiento			
Unidad			

Poética del artista

Se presenta también la ficha de observación, la misma que se utiliza para el estudio de la anatomía del individuo, en la que se analiza sus particularidades, para luego reinterpretarlas y revalorizar dentro de la propuesta artística, ya que se trabajará a partir de la forma general para deducir rasgos o gestos que identifiquen emotividad. Esta ficha es utilizada una vez, como ejemplo del análisis de las fotografías que se procede a realizar, las mismas que resultan necesarias para la construcción de la obra.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS**

GUÍA NRO 02

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.

Tema de Investigación: REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL
AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS
COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA

Investigadora: Lilibeth Karina Poma Torres.

Objeto de Observación: Distinción de características morfológicas esenciales.

Objeto de Observación: Distinción de características morfológicas esenciales.

FICHA DE OBSERVACIÓN	
Datos Generales	
Fuente:	
Fecha de observación	
Tipo de observación:	
Nº de observación:	
Tema:	
DESCRIPCIÓN:	

f. RESULTADOS

Se obtiene conocimientos respecto al autorretrato expresionista, ya que es donde se encamina la creación pictórica, retomando aspectos artístico-estéticos reflejados a su vez en la propuesta. En la obra predomina la subjetividad, la interioridad del ser, por lo que se descompone la forma y se sintetizan gestos y poses para reinterpretar en la obra final, las imágenes que se obtuvieron a partir del estudio fotográfico. También se entiende lo grotesco desde el punto de vista artístico, ya que las formas que se obtienen, aunque no resulten muy atractivas a la vista, están cargadas de expresividad y emotividad.

A través de la reinterpretación de la imagen obtenida a partir del registro fotográfico, se resaltan particularidades, rasgos y gestos que representan una experiencia, las mismas que sugieren vivencias y añoranza por el paso del tiempo.

Mediante el estudio de obra, se favorece a una mejor comprensión sobre manejo de materiales mixtos en la creación de la obra, ya que la construcción se basa en ideas subjetivas, se experimenta con los materiales, los mismos que permiten expresar con mayor expresividad la subjetividad del ser.

g. DISCUSIÓN

Al estudiar el expresionismo, como vanguardia con la que el investigador más se identifica, la propuesta artística se ve en la obligación de manifestar la intervención plena de sentimientos, experiencias, deseos, crisis y placeres, ya que el ser humano tiene la necesidad de expulsarlo, en este caso es a través del autorretrato artístico expresionista, por lo que el autor se ha visto en la necesidad de una representación más allá de lo que aparentemente presume el físico, como lo plantea Gombrich (1983), en la separación de lo esencial (espíritu) de lo accidental (físico), estableciendo en el mismo el fundamento artístico, por lo que es necesario retomar el referente plástico, en las formas sugeridas, simplificadas y cargadas de emotividad de la obra de Oswaldo Guayasamín, apartando la mimesis, por lo que en la propuesta se evidencia que la materialidad expresa fuerza y riqueza en cuanto a la plasticidad, a fin de experimentar con la informalidad del material en torno a un aspecto que denote desgaste, marcas y cicatrices, por lo que las figuras resultan estéticamente grotescas en el tratamiento de la plasticidad, reflejando el deterioro, decadencia, desgaste, por lo que en esta investigación se deslinda cualquier percepción del ideal de belleza acerca del autorretrato, se aleja totalmente de la forma idealizada, del adulo que podría representar una imagen “bonita”. En la representación pictórica actúa el predominio el dolor como resultado de las frustraciones provenientes de la incapacidad humana para realizarse intrínsecamente, razón por la que las obras resultan existencialistas, enfocadas en la subjetividad inherente a la existencia del individuo, la lucha consigo mismo, la realidad de su relación consigo mismo, el mundo y sus eternas dificultades, utilizando las experiencias y los placeres más humanos del individuo, a fin de reinterpretarlo en el aspecto grumoso, impreciso y

decadente, del rostro y cuerpo de la persona autorretratada, por lo que se desechan los estereotipos en cuanto a la figura preciosista de la figura femenina, dando lugar a la expresión y libertad plena del manejo de la materia sobre el soporte, además de que la representación incomode o perturbe, es una totalidad de lo real que puede resultar el sentir del ser humano.

Se ha citado a varios artistas en la construcción teórica a lo largo de la investigación, los mismos que constituyen una referencia para una mayor comprensión de las bases artístico-plástico de la propuesta, aunque se haya dado paso a la experimentación, esto le ha permitido a la propuesta a través del material, concederle impulso a la idea, existiendo un acercamiento íntimo entre la materia y el creador. A su vez, esta investigación le permite a personas interesadas en el arte, un acceso a una forma original de representar, motivando a creaciones auténticas y a la búsqueda de nuevos recursos que consienta a la creación de obras honestas en el arte.

h. CONCLUSIONES

- Después de haber investigado y recopilado información a través de los diferentes medios, se analizó la respectiva fundamentación artística-estética del expresionismo en el autorretrato, por lo que se define la emotividad como base fundamental de la persona a ser autorretratada, concluyendo que la experiencia artística conecta con las emociones, fomenta el autoconocimiento, idea que predomina en la poética personal, como reconocimiento a una propuesta en donde el arte transforma la propia visión del ser.
- Se proyecta sentimientos y emotividad, a través de la forma y materia que se adhiere a la idea del creador, en donde la experimentación con la informalidad del material le ha permitido a la obra enriquecimiento plástico-artístico, lo que le concede a la obra mayor dinamismo y expresividad.
- El resultado de la presente investigación es la propuesta plástica-artística, por lo cual, es necesario dar a conocer la obra mediante una exposición pictórica abierta al público, la misma que se realizará en la Galería del Taller de Arte Público “La Guadaña de la Hora Zero”.

i. RECOMENDACIONES

- Es indispensable conocer las corrientes filosóficas, para que de acuerdo a la corriente artística, se limite con la respectiva teoría filosófica y así desembocar en las características principales de la misma, a fin de construir una base sólida sobre la cual fundamentar y proceder a la construcción de la propuesta.
- Toda obra artística debe ser fundamentada con teoría, por lo que es necesario revisar a diferentes historiadores y críticos del arte, para poder sustentar la obra con teorías artísticas, así como también con referentes plásticos, es decir, artistas con los que el investigador se identifique y aporte a la consolidación de la propuesta artística.
- Es necesario identificar los valores de plasticidad, asociándolos a las categorías estéticas, ya que solo la estética analiza filosóficamente los valores que contiene la obra de arte, por lo que es indispensable fundamentar la poética artística con los respectivos valores estéticos que refleje la creación.

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

PROPUESTA ALTERNATIVA

PINTURA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA

Autora:

Lilibeth Karina Poma Torres

Loja - Ecuador

2018

46

TÍTULO

PINTURA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA

PROCESO PROYECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA PLÁSTICA

ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA

Propuesta de autorretrato en pintura expresionista tomando las diversas experiencias vividas.

Nombre de la muestra: Hurgando en el Ser

El artista no sería nada sin su entorno, sin la historia que lo acerca, sin los deseos que lo acosan, sin las experiencias que lo constituyen, según Ribot, los artistas sufren violentamente y muchas veces sólo logran sacudirse de sus obsesiones mediante la creación de su obra. Así Miguel Ángel apaciguaba su obsesión por crear empuñando el cincel con ardor por lo que hacía estallar el mármol en varios pedazos.

El autorretrato no se caracteriza fundamentalmente por la reproducción mimética del individuo, éste tiene un carácter más profundo y mágico, como evidencia Azara, cuando expone que los autorretratos son el testimonio fiable y duradero, no solo de la fisonomía, sino que también del alma de un ser humano en específico.

El autorretrato no solo nos muestra la parte formal de un rostro y los elementos que lo componen, sea este una copia fiel de la realidad o una estilización, se muestra también situaciones de las experiencias externas e internas que el artista atraviesa. Ésta cualidad del autorretrato ésta en una línea metafísica, es decir, más allá de la forma, que

reflejan aspectos internos hasta del mismo artista. Razón por la que la investigación presente, presenta sus bases en la emotividad del artista, ya que la creación artística viene calmar sentimientos intensos o descontrolados, mediante una especie de sublimación estética en la obra.

La producción del trabajo artístico fue una recopilación de ideas en torno a experiencias por parte del creador, en las que se logró sintetizar expresiones a través de gestos en el rostro y poses del cuerpo, las mismas que capturaron vivencias, emociones, que en el breve transitar de la vida han sido motivo de goce como de sufrimiento, por una potencia misteriosa, por una especie de demonio interior, ya que los artistas han creado como obedeciendo a una exigencia imperativa del inconsciente, decía Lesper, A (2014), el artista lo vomita todo en la obra, por lo que el resultado de la investigación es la obra misma, ya que permite evidenciar el análisis del autorretrato expresionista en la pintura, a fin de proponer artísticamente una poética personal con fundamentación artístico-estético.

Recursos Teóricos

En la presente investigación, la fundamentación teórica en cuanto a la corriente pictórica en la que se desarrolla el presente trabajo, es el expresionismo a través del existencialismo, ya que al investigador le ha permitido un gran nivel de identificación, al ver que a través de éste, las ideas se desarrollarían bajo la subjetividad a través de las emociones experimentadas por parte del artista; razón por la que en la fundamentación teórico-filosófico se ha tomado en cuenta el existencialismo, justamente porque el autorretrato gira en torno al ser, a su emotividad inherente a su existencia, el ser como ente individual y con la plena capacidad de autoconocimiento a través del arte;

finalmente en la fundamentación teórico-estético, se ha definido la línea de lo grotesco, influyendo esta categoría en el tratamiento de la materialidad, ya que las vivencias del ser humano se reflejan en las marcas y cicatrices que la piel lleva consigo, para posteriormente objetivarse en la obra, como resultado final del proceso de investigación.

Exploración visual

Fig. 1 Poma, L. (2017). *Registro fotográfico*. [Fotografía]

Fig. 2 Poma, L. (2017). *Registro fotográfico*. [Fotografía]

La exploración visual permite la observación directa, para el estudio y análisis a partir de la forma de la persona a ser retratada, las mismas que servirán para tomar ciertos rasgos, gestos y poses, trabajar a partir de éstos, simular, deformar o exagerar, todo conforme a lo que la obra necesite en su creación.

ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN

Incubación y gestación de ideas

En esta fase, después de análisis de las fotografías del rostro, como de cuerpo desnudo, se procede a realizar esbozos de la figura femenina a ser autorretratada.

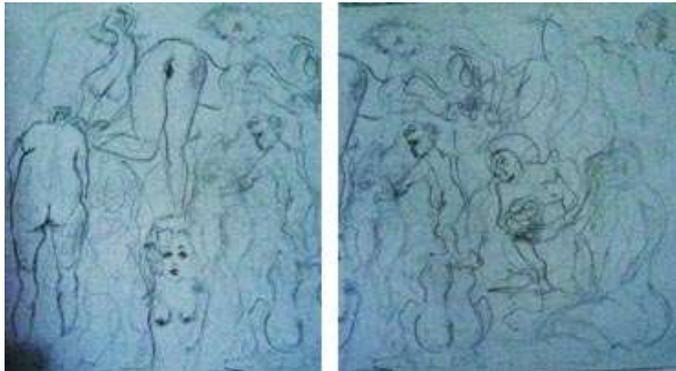

Fig. 3 Poma, L. (2017). *Dibujos preparatorios B/N* [Dibujo]

Se realiza esbozos simples de diferentes vistas en cuanto a la figura femenina, con trazos lineales y sueltos que simulen la posición o gesto general de la figura, incluyendo un contraste leve entre luz y sombra, para posteriormente ir precisando la idea de la forma a trabajar en la obra definitiva.

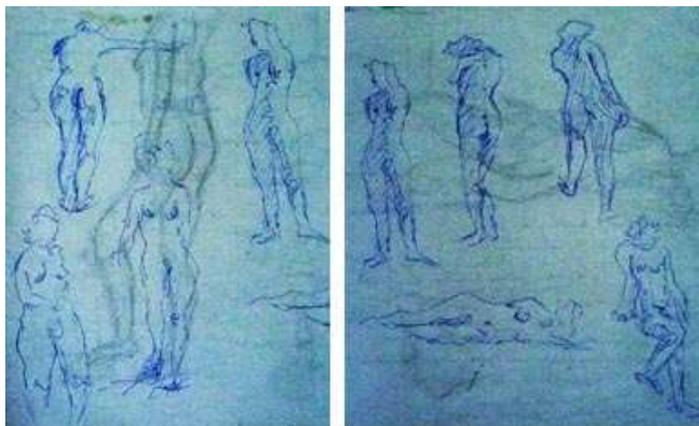

Fig. 4 Poma, L. (2017). *Dibujos preparatorios B/N* [Dibujo]

Subversión del símbolo

En la producción de la obra artística se utilizó básicamente la textura como símbolo en torno al desgaste y al consumo de la piel a través de las experiencias vividas, llegando a ser las obras una representación plena del yo, en donde cada grumosidad es una página autobiográfica en las que se ha vertido la tortura del espíritu, las oscilaciones dolorosas del alma, el terrible tormento de la incertidumbre y el corazón estupefacto ante los misterios de la vida, lo más ardiente del placer, del amor y la muerte.

Selección de ideas

Para seleccionar las ideas en cuanto a la definición de la obra se realizó un estudio del rostro y del cuerpo girando en torno a la emotividad, los estudios se registraron en una libreta de obra, para ello fue necesario realizar diversos bocetos.

Para cumplir con los objetivos se ejecutaron registros mediante cámara fotográfica, dibujo al natural, bocetos, encajes y experimentación con materiales para el empleo de las texturas, también herramientas tecnológicas como cámara fotográfica, teléfono celular y computadora en el proceso de selección de ideas.

Fig. 5 Poma, L. (2017). *Boceto B/N* [Dibujo]

Fig. 6 Poma, L. (2017). *Boceto B/N* [Dibujo]

Exploración: técnicas, materiales y aspectos compositivos

En la ejecución del trabajo artístico se ha venido trabajando una serie de bocetos bidimensionales, alguno de estos entre los que se han expuesto anteriormente, al tener la idea fija de la expresión o gesto del cuerpo, se ha creído conveniente experimentar con la textura y el empaste directo en el soporte consistente de madera de la obra artística.

En cuanto a la experimentación como se lo ha planteado a lo largo del presente proceso investigativo forma parte de la metodología así como también reseñas bibliográficas de obras de artistas con los que el autor siente afinidad para posteriormente ir definiendo la idea en la obra final. Los materiales empleados que

se definieron para trabajar fueron el empaste de exteriores, la brea, arena y gasas, se considera parte de la riqueza plástica dentro de un cuadro pictórico, ya que permiten el contacto directo con la materia y su efecto al ser transformada y trabajada en la obra.

Las pinturas son trabajadas dentro de la concepción del expresionismo, ya que el ser humano como un ente individual, su singularidad e identidad de espíritu es por lo que el trabajo investigativo se inclina hacia el autorretrato, a la vez que aunque el cuerpo es lo aparente conocido, únicamente termina siendo materia que con el paso del tiempo se desgasta y deteriora por el pasar en sí de la experiencia de estar vivo. Por lo tanto, en cuanto a los aspectos compositivos se resumen formas femeninas en gestos y poses simétricas, alejándose de la mimesis y se simplifican las expresiones del rostro, obras en las que en el solo gesto o simulación de pose se expresa las angustias, el deseo y el dolor que forman parte de la vida misma del creador.

Proceso de elaboración

En la representación pictórica del autorretrato tomando las diversas experiencias vividas como propuesta artística expresionista, cabe mencionar que la expresividad el artista ha buscado manifestar a través de los materiales informales que se han empleado, los que han sido de suma afinidad y le han permitido definir las ideas.

Obra N° 01

Técnica: Mixta

Material: Tabla

Fig. 7 Poma, L. (2017). *Boceto*
[Dibujo]

Fig. 8 Poma, L. (2017). *Experimentación* [Fotografía]

Fig. 9 Poma, L. (2017). *Resultado final*
[Fotografía]

La presente obra se trabajó a partir de la idea de reflejar emotividad, a través del expresionismo, centrándose en el individuo como tal, a través del sentimiento que le ocasiona una experiencia, por lo que para representarlo se trabaja a partir de la forma, mediante una serie de fotografías, las que se analizan a través de fichas de observación, lo que permite el estudio y análisis de la expresividad de sentimiento por parte del autor, la construcción de la obra parte de diversos dibujos preparatorios, para proceder a definir la pose en el boceto, dibujando con brea la forma general en el soporte de madera, para luego proceder en quemas con gasolina por zonas por ciertas zonas, se simula la pose general con algo de arena y engrudo, mientras que se dispone de color tanto la figura como el fondo, se adhiere gasas para darle mejor textura, con el fin de que a través de la materia informal intervenida se pueda generar mayor expresividad, ya que se busca la esencia del modelo dentro de la substancia plástica del medio.

En esta pintura se puede evidenciar el manejo rápido de empastes y manchas

de color, ejecutado visiblemente rápido, que surge de la improvisación del espíritu del artista, incluso hasta raspados sobre la misma pintura para darle el efecto atexturado e irregular, dando paso a lo que perturba y a la vez intriga.

En la figura se trabajó a partir de la forma natural para ser deformada o imprecisa, por lo que se mantiene la expresividad que nace a partir del impulso emotivo. La composición de la obra es simétrica, con cierta tensión en el rostro, aunque el cuerpo se encuentra sentado de espaldas, hay una mirada que emana un cierto aire de timidez, un deseo de mostrarse, reconocerse y a la vez privarse. El color se ha predispuesto en tonalidades frías en el espacio en el que la figura reposa, mientras que el colorido cálido se expande por sobre la figura, generando un contraste entre lo que el ente revela y esconde. Las diversas técnicas que se han empleado le han aportado a la obra, fuerza y gestualidad. La materia informal utilizada ha sugerido lo grotesco que puede resultar la piel de la mujer marcada.

Obra N° 02

Técnica: Mixta

Material: Tabla

Fig. 10 Poma, L. (2017). *Boceto*
[Dibujo]

Fig. 11 Poma, L. (2017). *Experimentación* [Fotografía]

Fig. 12 Poma, L. (2017). *Resultado final* [Fotografía]

En la construcción de la presente obra, titulada *agrio vino mío*, con dimensiones de 65 x 90 cm, se utiliza tela y gasas para dar textura a través del tratamiento grotesco de la figura, se somete el soporte al fuego con brea y gasolina, después de empastar, para dar el efecto de difuso y carcomido a la figura. Se comenzó trabajando a través del boceto, la expresión del rostro, la experiencia de angustia y pesar, para posteriormente ir precisando la idea de la experimentación del material sobre el gesto definido del rostro, se hizo estudios de fotografía de gestos naturales para concretar con aquel que demuestre inquietud, energía y a la vez angustia por el devenir. La dureza y brusquedad de la mancha a través del empaste ha tenido el fin de simular irregularidad y cicatrices, como símbolo de las experiencias que con el paso del tiempo se marcan en la piel, en donde vivir no es otra cosa carcomerse y magullarse.

Obra N° 03

Técnica: Mixta

Material: Tabla

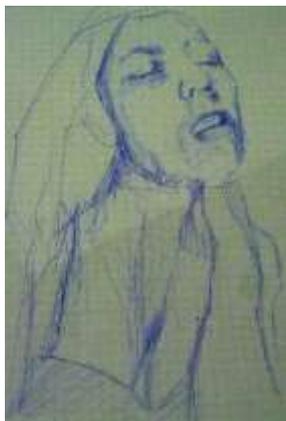

Fig. 13 Poma, L. (2017). *Boceto* [Fotografía]

Fig. 14 Poma, L. (2017). *Experimentación* [Fotografía]

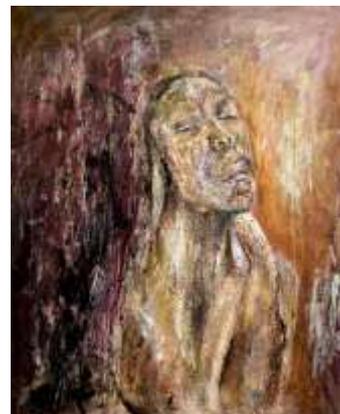

Fig. 15 Poma, L. (2017). *Resultado final* [Fotografía]

En la elaboración de la presente obra pictórica expresionista, al igual que las expuestas anteriormente, se trabajó a partir de un boceto lineal en cuanto a la pose de la figura femenina, en el soporte de madera se intervino con aguadas la forma general para luego proceder al empaste y la colocación de gasas, en donde se definen ciertas partes, otras se omiten y otras se exageran, la materia informal se ha trabajado a través de la sobreexposición y yuxtaposición de masa, por lo que se adquiere las texturas deseadas, además de adquirir experiencia en el proceso del empleo de materiales informales y su efecto.

El tratamiento grotesco del gesto, simula ansias de seguir viviendo y a la vez pasión por lo ya vivido, por lo que se refleja en las marcas irregulares del rostro y parte del torso, las huellas cicatrizosas y rasgos que se enfrentan desde la oscilación y difracción del gesto de una vida intranquila, presentada en un todo de materialidad cálida e inquieta.

Poética artística

La serie de 11 obras pictóricas, clasificadas en seis pequeñas (38 x 32 cm), tres medianas (65 x 90 cm), y dos grandes (120 x 100 cm), se han enmarcado dentro de la subjetividad y la emotividad (expresionismo), frente a las vivencias experimentadas, como lo plantea el existencialismo de Heidegger, existencia- esencia, ya que la propuesta artística refleja una preocupación constante por el sentir del individuo, su relación con el mundo a través de sus experiencias, lo que a este le perturba, le conmueve, al sentir animalesco del ser existencial y sus respectivos conflictos psicológicos, razón por lo que la obra adquiere carga expresionista al enfocarse en el sentimiento, así en las obras de Oswaldo Guayasamín resultan criaturas exhaustas, desesperadas, angustiadas, así también la propuesta plástica presenta al individuo a través de una imagen radicalmente subjetiva, fuerte y de agresivos colores, la obra fluctúa entre la figuración y la simplicidad, por lo que el énfasis recae en el gesto dinámico, el mismo que conlleva energía, conservando en cada una de las obras la unicidad de la figura en donde a través del gesto o pose emana los deseos más humanos, las pasiones del espíritu y su retorcer por el paso del tiempo, llanto, angustia, la impotencia del ser humano ante los vicios y dolores, los placeres temporales, por lo que se ha deformado, resultando una plasticidad grotesca y en ocasiones únicamente se simula la gestualidad, la misma serie se caracteriza por la aplicación de colores terrosos, abundantemente empastados y atexturados, representado la figura pocas veces seductor y nunca fácilmente digerible, se ha sugerido la severidad de su distorsión., se experimentan con materia informal para un mayor acercamiento con la naturaleza misma de lo cambiante, que puede resultar todo aquello que forma parte de la vida.

PROPUESTA PLÁSTICA:

OBRA N°01

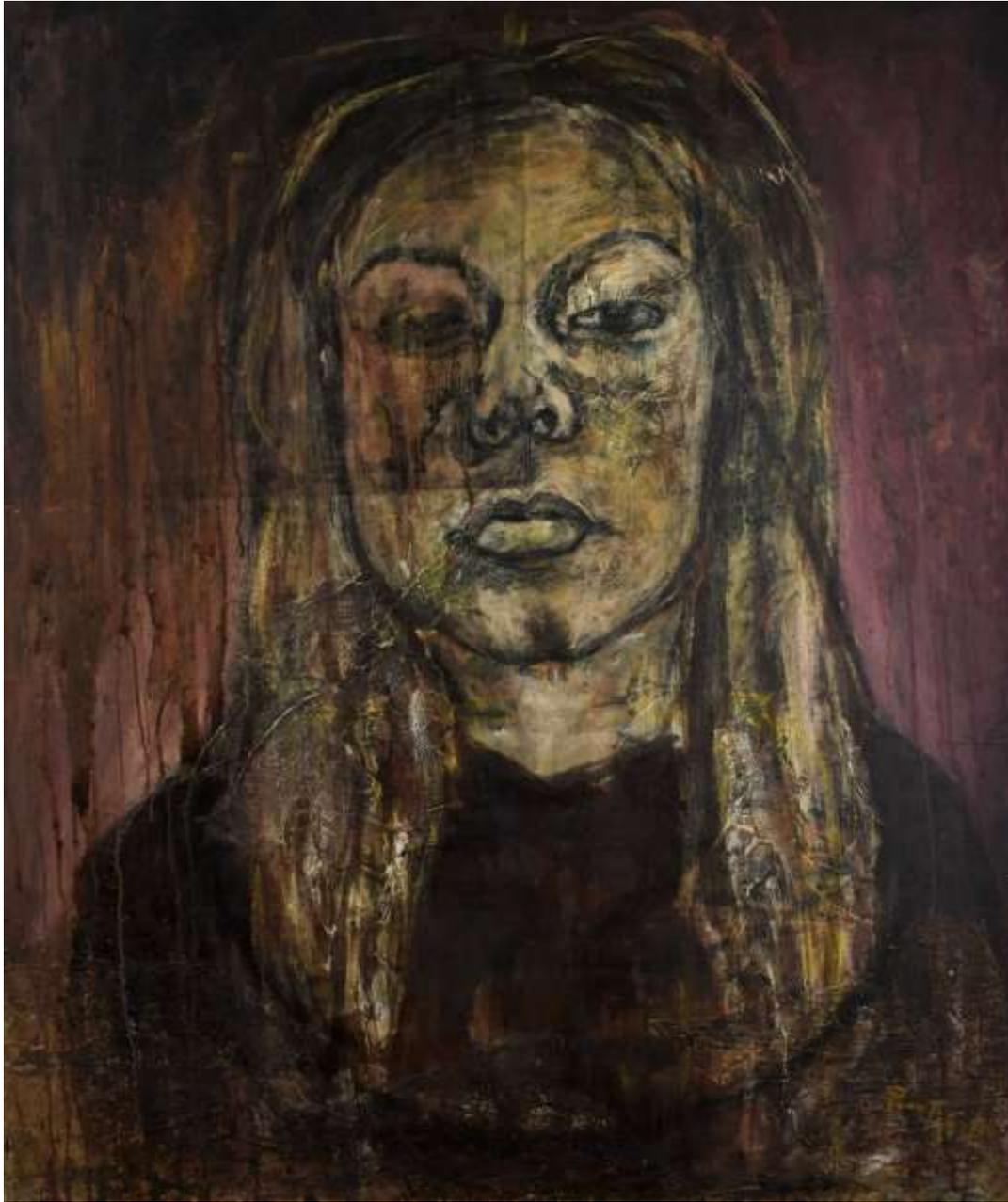

Fig. 16 Poma, Lilibeth. (2017). *¡A la callada lucha!* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 120 x 100 cm. Ecuador.

OBRA N° 02

Fig. 17 Poma, Lilibeth. (2017). *Llanto de viejas bocas* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 120 x 100 cm. Ecuador.

OBRA N° 03

Fig. 18 Poma, Lilibeth. (2017). *Agrio vino mío* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 65 x 90 cm. Ecuador.

OBRA N° 04:

Fig. 19 Poma, Lilibeth. (2017). *Absorta, pálida, doliente* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 65 x 90 cm. Ecuador.

OBRA N° 05:

Fig. 20 Poma, Lilibeth. (2017). *Ayeres* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 65 x 90 cm. Ecuador.

OBRA N° 06:

Fig. 21 Poma, Lilibeth. (2017). *Blancas colinas* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 38 x 32 cm. Ecuador.

OBRA N° 07:

Fig. 22 Poma, Lilibeth. (2017). *Hembra distante y mía* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 38 x 32 cm. Ecuador.

OBRA N° 08:

Fig. 23 Poma, Lilibeth. (2017). *Temerosa, sedienta* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 38 x 32 cm. Ecuador.

OBRA N° 09:

Fig. 24 Poma, Lilibeth. (2017). *Ansiedad última* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 38 x 32 cm. Ecuador.

OBRA N° 10:

Fig. 25 Poma, Lilibeth. (2017). *Entre mis genes* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 38 x 32 cm. Ecuador.

OBRA N° 11:

Fig. 26 Poma, Lilibeth. (2017). *Leche ávida y firme* [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 38 x 32 cm. Ecuador.

POST – PRODUCCIÓN O FASE DE ACABADO:

Como resultado final del proceso artístico de investigación teórico y práctico, se realizó una exposición individual, en donde junto con las gestiones necesarias se apartó un espacio en el la Galería del Taller de Arte Público “La Guadaña de la Hora Zero”, en la que sin ningún inconveniente se organizó toda la posproducción que una exposición necesita para realizarse.

La misma que se llevó a cabo el día viernes 13 de julio del 2018 a las 18h30 pm en las dos salas de exposiciones del Taller de Arte Público “La Guadaña de la Hora Zero”, se inaugura la muestra individual de pintura previa al grado de Licenciatura en Artes Plásticas denominada: Hurgando en el Ser, con la participación de Lilibeth Karina Poma Torres, quien expresa a través de sus pinturas autorretratos que aluden a la emotividad plena de acuerdo a las experiencias de vida por parte del creador.

La propuesta artístico-plástico se enfoca en las huellas que deja la vida misma con el paso del tiempo, de las experiencias en las que se ha envuelto, es una representación radical en cuanto a la forma y al material, por lo que permite que se adapte a las nuevas formas de representación contemporánea, por lo que se invita al espectador a que a través de las experiencias estéticas que le produzca el observar, se identifique o se perturbe y así surgir una relación directa con el arte que se produce en la ciudad de Loja. En la difusión de la exposición denominada “Hurgando en el Ser”, se utilizó medios digitales, en los que a través de las redes sociales se propagó, además del empleo de invitaciones personales.

Difusión

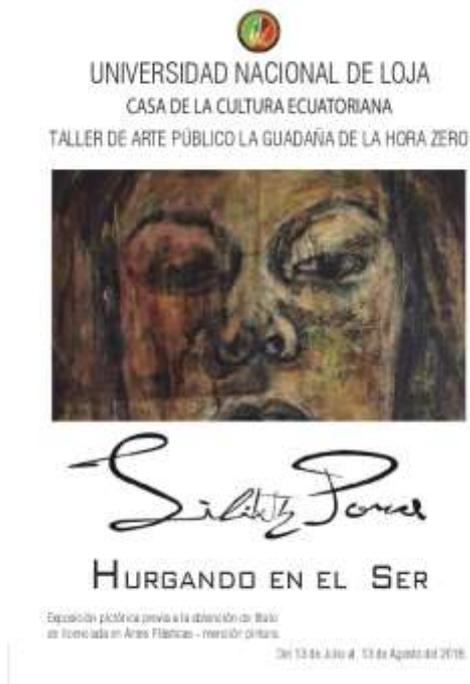

Fig. 27 Poma, L. (2018). *Afiche publicitario* [Fotografía]

Invitación y Catálogo

Fig. 28 Poma, L. (2018). *Invitación de exposición* [Fotografía]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

TALLER DE ARTE PÚBLICO LA GUADAÑA DE LA HORA ZERO

Lilibeth Poma, Blancas cofinas,
mixta sobre tabla, 38 x 32 cm, 2018.

Lilibeth Poma

HURGANDO EN EL SER

Exposición pictórica previa a la obtención de título
de licenciado en Artes Plásticas - mención pintura.

Del 13 de Julio al 13 de Agosto del 2018

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

LA GUADAÑA
DE LA HORA
ZERO

CASA DE LA
CULTURA
EQUATORIANA
CCE

Fig. 29 Poma, L. (2018). *Catálogo de exposición* (vista posterior y anterior). [Fotografía]

"HURGANDO EN EL SER"

"El autorretrato expresionista
en la pintura contemporánea evolucionó;
se libera de obligaciones académicas
y de premisas morales e ideológicas".

Coñeucar, D., (2007)

Lilibeth Poma, Anisidad última (detalle),
mixta sobre tabla, 38 x 32 cm, 2018.

"Hurgando en el Ser"

De fondos borrosos y quemados, emergen figuras
como fantasmas, queriendo afirmarse en el soporte.
Se trata de la obra de Lilibeth, de por sí fuerte, energética
y sugestiva, totalmente apartada de esa pintura
preciosista y relamida a la que estamos acostumbrados
en el medio lojano, Lilibeth arremete con agnadas
texturas que se interrelacionan entre la
figura y el fondo, no existe un límite definido pero
la imagen especialmente femenina, que al parecer
son autorretratos, impacta lo sugerido, rebasa
a la simple mimesis, son disposiciones textiles,
de rasguños, de empastes en colores ocres
extremadamente "cocinados" o "quebrados",
una pintura que deja sin aliento al más parato
expresionista, se elimina lo anacrónico,
lo temático queda en un segundo plano,
es el espíritu que atraviesa los infinitos espacios,
me recuerda a las figuras del ilante emergiendo del
infierno, y el incierto limbo, una propuesta más allá
de lo interesante, se puede decir que el autor se ha
integrado en el informalismo matérico, sin temor
a equivocarme, puedo afirmar que es una de las
propuestas plásticas más radicales del neo
expresionismo, donde no hay lugar al adulo o a la
sensiblería barata. Estamos frente a una verdadera
artista que clama ser vista a través del espejo del
arte y de muros desconchados y colores estrictamente
de los andes americanos, bien por Lilibeth y éxitus
en su forma original de encontrarse con la vida y el arte.

Arg. Blanca Morúa Lozano, 2018

Boletín de la revista de Artes Plásticas UNA

Fig. 30 Poma, L. (2018). *Catálogo de exposición* (1 y 2 pág.). [Fotografía]

Lilbeth Poma, *Lecche livida y firme*, mixta sobre tabla, 38 x 32 cm, 2018.

Lilbeth Poma, *Agrio vino rojo (detalle)*, mixta sobre tabla, 65 x 90 cm, 2018.

"Un cuerpo informe, de textura y color angustiosos, se sobrepone sobre un fondo veridico, una figura en sí en su fuerte modernista, sobre el fondo trazos nerviosos y abstractos, median en la parte superior un rasgo especie de máscara, que trata de gritar desde un profundo sueño, la anatomía del rostro tratado con manchas y texturas, es un elemento plástico perturbador, que trata de dar forma y vida a la mancha oscura del cuerpo de la persona, retratado a autorretrato, un estado de sentimientos encastados, un estado de angustia y energía, hecho pintura y textura vital."

Mexico, 2018

Fig. 31 Poma, L. (2018). *Catálogo de exposición* (3 y 4 pág.). [Fotografía]

"Inevitable hecho plástico, desvelos cálidos, con fuertes trazos y pincelada inquieta, dan vida un rostro, que a ratos parece tridimensional, a contradicción entre figura y fondo, desajustes en esta pintura, por las fuertes emociones que emana la mujer atrapada en un mundo torcido de pinceladas verticales, que van de las armonías oscuras a un tono rojo turbioso, una paradoja entre el sin sentido de la auto y los ansios de vivir."

Mexico, 2018.

Lilbeth Poma, *Llanto de viejas bocas (detalle)*, mixta sobre tabla, 120 x 100 cm, 2018.

Lilbeth Poma, *Entre mis genes*, mixta sobre tabla, 38 x 32 cm, 2018.

Fig. 32 Poma, L. (2018). *Catálogo de exposición* (5 y 6 pág.). [Fotografía]

Montaje de Obra

Fig. 33 Poma, L. (2018). *Montaje de la muestra pictórica* [Fotografía]

Fig. 34 Poma, L. (2018). *Montaje de la muestra pictórica* [Fotografía]

**Inauguración de la muestra pictórica denominada:
“Hurgando en el Ser”**

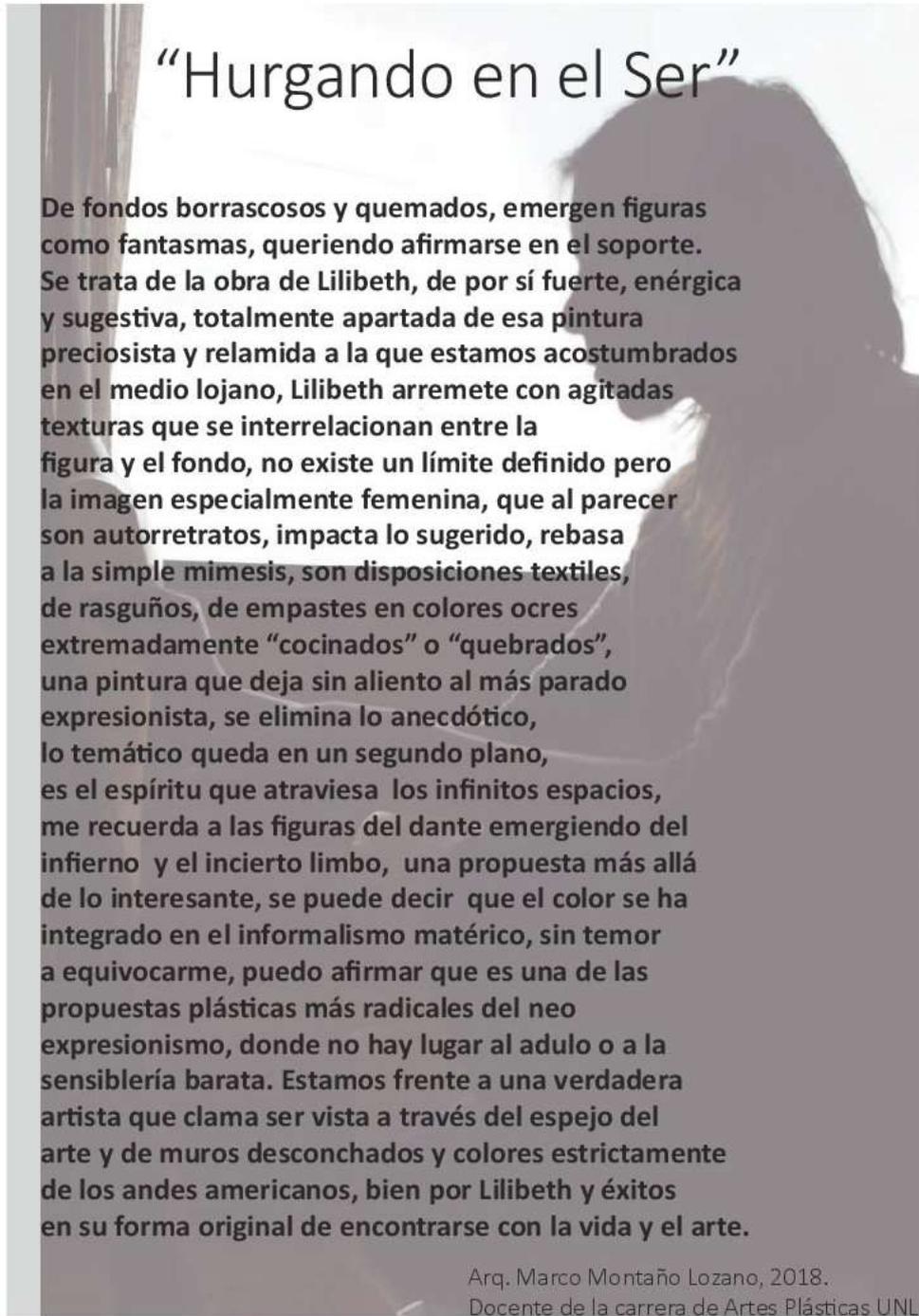

Fig. 35 Poma, L. (2018). *Statement de Exposición* [Fotografía]

Fig. 36 Poma, N. (2018). *Inauguración de exposición* [Fotografía]

j. BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, M. (23 de marzo de 2015). *marceloaguirrebelgrano.com*. Obtenido de marcelo aguirre: <http://marceloaguirrebelgrano.com/marcelo-aguirre-2/>

Buitrón, G. (08 de 08 de 2017). *Osawaldo Guayasamín, UP- Universida de Palermo*. Obtenido de UP- Universida de Palermo: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=32&id_articulo=4166 Chuhurra, O. L. (1970). *Estética de los elementos plásticos*. Barcelona: editorial labor, s. a.

E.H. Gombrich, J. H. (1983). Arte, percepción y realidad. En J. H. E.H. Gombrich, *Arte, percepción y realidad*. Barcelona: Paidós.

Fernández, P. C. (2014). Arte y expresión en el pensamiento de E. H. Gombrich. *Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia*.

Guayasamín, Y. (1995). *Detrás del espejo*. Ecuador.

Iñiguez, J. A. (30 de Julio de 2015). *El autorretrato en la obra de Van Gogh- queaprendemos hoy.com*. Obtenido de queaprendemos hoy.com: <http://queaprendemos hoy.com/el-autorretrato-en-la-obra-de-van-gogh/>

Juan, M. d. (10 de Julio de 2017). *Arte y Espíritu, tu nueva información punto.com*. Obtenido de tu nueva información.com: <http://www.tunuevainformacion.com/etica-filosofia-de-vida/851-arte-y-espiritu.html>

Kandinsky, V. (1989). *De los espiritual en el arte*. México: Premia.

Kandinsky, V. (1996). *Punto y línea sobre plano*. Madrid: Paidós, SAICF.

Kandinsky, W. (1989). *De lo espiritual en el arte*. Tlhuapan, Puebla: PREMIA S.A.

- Lasso, S. (09 de agosto de 2016). *arte.about.com*. Obtenido de 20 autorretrato de Vincent Van Gogh: <http://arte.about.com/od/Obras-De-Arte/ss/Autorretratos-de-Vincent-van-Gogh.htm>
- Lopez, M. A. (23 de Febrero de 2012). *Jueves Filosófico*. Obtenido de Los sentimientos y las emociones: <http://www.juevesfilosofico.com/los-sentimientos-y-las-emociones/>
- Mirón, V. (01 de septiembre de 2016). *Nueva mujer*. Obtenido de Frida Kahlo: <http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/frida-kahlo-la-artista-que-convirtio-su-sufrimiento-en-una-obra-de-arte/2016-09-01/205203.html>
- Molina, J. J. (2002). *Estrategias de dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: España .
- Moya, I. R. (2010). El retrato contemporáneo. Del realismo a la pérdida del rostro. *Revista de Estética y Arte Contemporáneo, número 2*.
- Pares, I. (Julio de 2011). *la creación artística, una expresión del interior del ser humano, fido.palermo.edu*. Obtenido de fido.palermo.edu: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=431&id_articulo=8968
- Piscitelli, A. (2003). *coleccion educ.ar*. Obtenido de el autorretrato: <http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/contenidos/docentes/sugeridas/elautorretrato.html>
- Salado, D. (20 de enero de 2016). *eleconomista.com.mx*. Obtenido de Autorretrato: recorrido por la historia del arte: <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/01/20/autorretrato-recorrido-historia-arte>

Soler, J. L. (22 de diciembre de 2012). *vacío es forma, forma es vacío*. Obtenido de forma es vacío, vacío es forma, Paula Modersoh-becker:

<http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2012/12/paula-modersohn-becker.html>

Tello, M. (06 de abril de 2011). *Manuela Tello*, *blogspot*. Obtenido de mujeres creadoras:

<http://manuelatello.blogspot.com/2011/04/gabriele-munter-berlin-1877-murnau-1962.html>

Vorbeck, M. (23 de marzo de 2015). *Marcelo Aguirre Belgrano, Artista plástico*. Obtenido de Marcelo Aguirre Belgrano: <http://marceloaguirrebelgrano.com/marcelo-aguirre-2>

/

k. ANEXOS

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

TEMA

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS
DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA
EXPRESIONISTA

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado
de Licenciada en Artes Plásticas; mención:
Pintura

AUTORA

LILIBETH KARINA POMA TORRES

DOCENTE

LIC. BEATRIZ CAMPOVERDE VIVANCO MTR

LOJA-ECUADOR

2016

a. TEMA

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS
DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA
EXPRESIONISTA

b. PROBLEMÁTICA

1.1 Contextualización histórica social

En el autorretrato del expresionismo pictórico, el artista representa su propia actitud ante el mundo exterior y el arte. “El autorretrato expresionista en la pintura contemporánea evoluciona, se libera de obligaciones académicas y de premisas morales e ideológicas” (Coñuecar, 2007, pág. 5). En los últimos años, la autorrepresentación devela cosas íntimas de vida, ideales y posición social, algunos artistas lo utilizan también como vehículo purificador.

El autorretrato es uno de los géneros de representación que ha sido abordado por los diversos artistas plásticos en Ecuador, ya sea en pintura o escultura. Razón por la que se permite advertir el resurgimiento de este género en la escena artística contemporánea local, este resurgimiento en los artistas contemporáneos es producto de la necesidad de retomar el autorretrato pictórico en un momento en el cual la fotografía digital impera, y aunque no reemplaza a este, todo autorretrato revela una verdad incontrovertible: cómo se ve el artista a sí mismo.

1.2 Análisis crítico a partir de un paradigma en el Arte Contemporáneo

La presente investigación se aborda a partir del enfoque paradigmático posmoderno del arte contemporáneo, el cual consiste en la representación pictórica a partir de un concepto del artista para disparar un mensaje o idea por medio de la propuesta plástica que realice, igualmente tendrá un enfoque proyectual que consiste en realizar una investigación que fundamente la obra pictórica orientándose a una temática del autorretrato expresionista en donde la obra se interrelacionará con el espacio-espectador apoyado en un equipo de trabajo bajo los lineamientos del artista.

1.3 Prognosis

La presente propuesta artística está orientada a representar el autorretrato en el expresionismo pictórico, aportando una visión más amplia respecto a la expresividad y emotividad en los autorretratos, se indaga en las experiencias del autor, las mismas que será el motivo gestor para la creación de la propuesta, consolidando la obra con fundamentación artística y estética.

1.4 Formulación del problema en la pintura

Al existir en el investigador un incipiente manejo de referentes conceptuales y formales que contextualicen la propuesta artística en el campo de la cultura y el arte, ha resultado en una carencia poética personal para la creación artística, por esta razón, el presente proyecto se enfoca en investigar los lineamientos expresionistas, artísticos y estéticos, para generar una propuesta artística expresionista en el género del autorretrato, a través de las experiencias del individuo, a fin de sustentar el correspondiente discurso pictórico.

1.5 Preguntas directrices

Mediante el presente proyecto de investigación, al abordar la corriente expresionista en la pintura, se plantea resolver las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las teorías artísticas y estéticas que fundamentarán la creación de propuesta pictórica artística expresionista?; ¿Cómo articular los lenguajes formales, gráficos y simbólicos, en la creación artística?

1.6 Delimitación del problema

La delimitación del problema se desarrolla dentro del campo de conocimiento Humanidades y Artes, el cual tienen inmerso el Campo disciplinario específico artes plásticas modalidad pintura, el lugar de realización es la ciudad de Loja.

Por lo tanto el tema a investigar es; representación pictórica del autorretrato tomando las diversas experiencias vividas como propuesta artística expresionista.

c. JUSTIFICACIÓN

La práctica del autorretrato tiene mucho ejercicio en la representación psicológica de la personalidad, generado más allá de los rasgos fisonómicos. El autorretrato permite que se conceda en la representación un amplio margen de prioridad a la semejanza en aspectos principalmente psicológicos sobre los fisonómicos, ya que su verdadero cometido no se limita sólo al parecido externo, sino que va más allá.

Cuando un autorretrato consigue capturar la psicología, el espectador puede acceder al conocimiento del autor a través del autorretrato, la corriente del expresionismo, permitirá a la hora de representar captar la expresión y la esencia misma de la persona desde un punto de vista subjetivo.

En la contemporaneidad el autorretrato habla de la personalidad del artista. Por este motivo se plantea la “utilización de la expresión artística como motor de desarrollo de la personalidad y el autoconocimiento” (Báscones Reina, 2014, pág. 10).

Se planteará el autorretrato en el expresionismo pictórico, empleando materiales informales para representar las características expresivas y emotivas a través de la diversidad de expresiones faciales, representando el autorretrato como herramienta de autoconocimiento del verdadero ser.

La representación del autorretrato bajo cualquiera de sus formas de expresión y modalidades, es tan antigua como el hombre mismo. Durante siglos esta representación se limitó a representar el autorretrato como una copia fisonómica de la persona representada, como intento de que su imagen prevalezca con el tiempo, dejando de lado la interioridad del sujeto, por lo tanto, a través de la presente investigación se pretende plasmar en la obra de autorretrato, la esencia de la persona, al representar sus características emotivas o expresivas del individuo.

Al tratar el autorretrato desde un punto de vista artístico se desea aportar en el

fortalecimiento de conocimientos sobre autorretrato dentro de la pintura expresionista mediante la presente investigación, la misma que dará a conocer la respectiva propuesta artística como proyecto de tesis y en cuanto al ámbito profesional, se fortalecerá el autoconocimiento, con una mejor visión del autorretrato artístico para impulsar la creatividad y producción artística dentro del medio.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Analizar el autorretrato expresionista en la pintura, a fin de proponer artísticamente una poética personal con fundamentación artístico-estético.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar la fundamentación artístico-estético expresionista, a fin de concebir una propuesta artística a través del autorretrato.
- Proyectar emociones y sentimientos a través de la representación gráfica y/o plástica, en la creación pictórica expresionista.
- Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto pictórico del autorretrato desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), pasando por la materialización de la misma (producción) y su difusión en una galería (post-producción).

La **finalidad** de este proyecto es presentar el autorretrato expresionista como propuesta artística en la pintura contemporánea y de esa manera contribuir con una visión más profunda en cuanto género artístico.

El **propósito** de la investigación es contribuir una nueva visión en cuanto al autorretrato expresionista en la pintura contemporánea.

e. MARCO TEÓRICO

a. Estado de la cuestión.

Según Vélez Salamarca (2011) “un buen retrato es inconfundible: manifiesta los rasgos personales de un determinado individuo. Debe, ante todo, evocarlos espiritualmente, permitiéndole manifestarse a través de la obra ante los sentidos del espectador”

Razón por la que, al realizar un buen autorretrato se debe plasmar con mayor énfasis la esencia, el carácter, la interioridad del individuo, antes que necesariamente una copia fiel de sus características fisonómicas.

Según Camats J (2015) “el autorretrato permite que se conceda a la representación un amplio margen de prioridad a la semejanza psicológica sobre la fisonómica, ya que su verdadero cometido no se limita sólo al parecido interno que sólo puede conocer el propio pintor y que define su personalidad”.

De acuerdo a la definición de Camats, 2015, el artista al realizar un autorretrato debe buscar primordialmente el parecido interno, debe buscar la representación de la personalidad del retratado.

Según Moreno, (2007) “el ejercicio del autorretrato requiere de un espejo y de una intención. El artista se observa, se analiza detenidamente y todo ello lo traduce en una imagen pintada o dibujada sobre un soporte. Pero no solamente muestra la forma de su rostro, hay algo más, y ese algo más aporta mucha información sobre circunstancias externas y referidas a la vida interior del propio artista”

El autorretrato muestra en ocasiones una mirada penetrante, altiva, impertinente, preocupada o perdida que transmite los sentimientos y el estado de ánimo del pintor, sus inquietudes, sus deseos o temores.

Muchos pintores en sus representaciones corporativas, incluyen varios individuos y a la vez, se incluyen también, estos se autorretrataban en la cotidianidad, entre las circunstancias en las

que se veían envueltos durante la creación de la obra.

b. Fundamentación estética filosófica

Al vincularse la estética con la filosofía, para la fundamentación filosófica del expresionismo del presente trabajo de investigación, se ha enfocado en las líneas del existencialismo, en el que se hará referencia al planteamiento de Heidegger, en su tratado *El origen de la obra* (1996), ya que al preocuparse por la existencia del individuo, menciona que las experiencias no se pueden apartar del individuo, por lo que a partir de sus vivencias como ser existente, procede a expulsarlo o reflejarlo en la creación, siendo así el artista el origen de la obra, ya que su sentir es inherente al crear, por lo que para la construcción y creación de la obra artística, también se tomará en cuenta los planteamientos de Wassily Kandinsky en *De lo espiritual en el arte*, en donde se plantea que “los artistas vuelven su atención hacia su material propio, estudian y analizan en su balanza espiritual el valor interno de los elementos con los que pueden crear” (Kandinsky, 1989, p.37), por lo tanto el “yo es el centro de la conciencia y surge desde las primeras fases del desarrollo a partir del arquetipo del sí mismo, que es el verdadero centro de toda la personalidad” (Alfonso, 2004, pág. 18). Razón por la que el yo posee el sentido de la identidad, las vivencias, las inhibiciones, las experiencias individuales, los pensamientos, las sensaciones, los deseos, los placeres y las proyecciones a acciones futuras, los mismos que forman parte de la interioridad del autor.

En la fundamentación filosófica del existencialismo, la propuesta pictórica de autorretrato expresionista, se entrelaza con la categoría estética de lo grotesco, asociando a las representaciones de la figura deforme y exagerada del referente artístico.

c. Fundamentación artística

El expresionismo se desarrolla en Alemania en el segundo decenio del siglo XX, se entiende como un movimiento artístico nacido de la crisis ideológica y social en los países germánicos. 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 esta razón, al plantear el autorretrato en el expresionismo contemporáneo.

Para fundamentar el proyecto en cuanto a fundamentos artísticos, se toma al historiador de arte Ernest Gombrich, ya que plantea que todos nos expresamos mediante aquello que hacemos, o dejamos de hacer, razón por la que al representar un autorretrato expresionista en la pintura contemporánea, este debería expresar lo que en realidad somos. Gombrich señala que en los autorretratos de Van Gogh existe una mera ansiedad por plasmar la identidad, el verdadero yo, por lo tanto, el mismo acto de representarse a sí mismo supone una búsqueda que intenta deshacerse de aquello que atormenta.

5.4 Referentes Artísticos

En cuanto a los máximos exponentes del arte contemporáneo en retrato-autorretrato expresionista de mayor interés están:

Oswaldo Guayasamín

Oswaldo Guayasamín nace el 6 de Julio de 1919, en Quito, Ecuador. Su padre, de ascendencia indígena y su madre, de ascendencia mestiza (Schávelzon, 1991, pág. párr. 14). A los siete años de edad, revela su pasión artística, al disolver las pastillas de acuarela con la leche de su madre que esta proveía a su hermano recién nacido, para pintar sus primeras obras.

Ante las injusticias que fue testigo desde su infancia, desarrolla su sensibilidad y compromiso social, potenciando así su talento en el arte, para a través de este expresar su

sentir ante una sociedad desgastada. (párr.17)

Su obra llama mucho la atención ya que sus cuadros se encuentran cargados de capas que resquebrajan la realidad, según la última entrevista concedida por Oswaldo Guayasamín a Edgar Hernández; menciona que al retratar se hacía una imagen del mundo de la persona, se lanzaba a su espiritualidad, en donde percibía el color de la persona, razón por la que sus retratos jamás fueron del color de la piel, excepto un retrato que hizo de muchacho (Guayasamín O. , 1999, pág. 163).

Ilustración 2: Guayasamín, O. (1996). Autorretrato [Óleo sobre tela]. Colección Museo de los Uffizi, Florencia, Italia. Extraído de <http://www.milartgranada.com/oswaldo-guayasamin-artista-la-ternura-los-abu-sos-del-hombre/>

f. METODOLOGÍA

Enfoque cualitativo

Para la realización del presente proyecto se enmarca en investigación cualitativa, observando y registrando todos los datos que influyen en la creación de sentido y significado en la construcción del autorretrato expresionista. “Así el enfoque en este caso no es el aislamiento ni la discriminación, como lo hace el punto de vista cuantitativo, sino que se sumerge de lleno en el ámbito en el que se desarrolla el objeto de estudio” (Barragán, 2011, pág. 51), por lo tanto, se observará, se recolectará y se interpretará los datos para el desarrollo del proyecto.

Se precisa de dos métodos, el método inductivo, en el que se incluye; la observación (fotografía del individuo), experimentación (materialización), comparación (con los referentes de la fundamentación), abstracción (obra) y generalización (conclusiones), razón por lo que también intervienen el método deductivo, el mismo que conduce a cimentar los conceptos de expresionismo con su respectivo fundamento estético y artístico, el mismo que transfiere a la comprensión de los diferentes fundamentos y a su demostración.

Modalidades básicas de investigación

Investigación de campo

Se hará una exploración experimental en cuanto a los elementos cotidianos que puedan aportar en la obra, es decir, trabajar con los diferentes materiales informales, experimentando, para recoger sus diversas formas y texturas, las mismas que puedan llegar a aportar en la construcción de la obra artística, elementos e información que se irá registrando en un archivo fotográfico, se incluye la observación mediante la fotografía y el espejo, también se transitará a los diferentes sitios en los que se pueda investigar documentación bibliográfica.

Investigación documental-bibliográfica

Se ampliará y profundizará los diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores para la fundamentación artística, estética, filosófica y categorial, en cuanto al autorretrato expresionista en la pintura, a través de la recopilación de información en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.

Investigación experimental

Se propone ejecutar las siguientes actividades: realizar un dibujo contemporáneo en el autorretrato expresionista, a través de la lectura y la comprensión de las estrategias del dibujo en el arte contemporáneo de Juan José Gómez Molina, deformar o desproporcionar a partir de la forma sin perder los rasgos identitarios del rostro mediante la investigación sobre la anamorfosis en el rostro y adaptarlo a expresionismo contemporáneo, usar materiales tradicionales, informales y fotografías, por medio de la experimentación y selección de la combinación adecuada de materiales tradicionales e informales, revisar teorías artístico-estético que fundamente la creación artística del autorretrato expresionista en la pintura para la construcción de la obra como tal.

Nivel o tipo de investigación

El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo carece de resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética, por lo tanto, se está trabajando con dos variables, una variable dependiente: El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo y otra variable independiente: resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética del retrato contemporáneo.

Operatividad de variables

No se plantea hipótesis pero si variables para la fundamentación del proyecto, las mismas que serán tratadas en el marco teórico, se trabaja con una variable dependiente y otra independiente, estas permiten encontrar los puntos importantes a tratar en la investigación, por lo tanto, en la variable dependiente se trata: El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo y en la variable independiente: resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética del autorretrato expresionista. En las tablas posteriores se podrán observar los planteamientos de los temas generales en la conceptualización, las dimensiones son el desglose o subtemas del tema planteado en la conceptualización, los indicadores tratan sobre las formas de trabajar el tema planteado en la conceptualización, los ítems básicos indican las cuestiones respecto al tema planteado en la conceptualización, cuestiones que han sido planteadas en la problemática, y por último se encuentran las técnicas e instrumentos, en donde se mostrará las diversas formas y necesidades para investigar e ir alcanzando la conceptualización y dimensiones.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

<i>OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES</i>				
<i>Variable independiente: Resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética.</i>				
<i>LO CONCEPTUAL</i>		<i>LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)</i>		
<i>CONCEPTUALIZACIÓN</i>	<i>DIMENSIONES</i>	<i>INDICADORES</i>	<i>ÍTEMES BÁSICOS</i>	<i>TÉCNICAS E INSTRUMENTOS</i>
Teoría del arte	El autorretrato como expresión	Fotografía	¿Cómo se ha venido representando el autorretrato en el contexto contemporáneo?	Investigación de características, definiciones y referentes tanto en sitios web como en libros.
		Materiales informales		
		Collage		
Técnicas del Dibujo contemporáneo en el autorretrato	Formas neofigurativas de representación del autorretrato Deformación y Desproporción en los rostros	Lineas expresivas y neuróticas	¿De qué manera influye el color a la hora de representar un autorretrato expresionista contemporáneo?	
		Cross Hatching	¿Cómo representar en la obra las diversas expresiones faciales de acuerdo a los estados anímicos?	
		Circulismo		

Técnicas de la Pintura Contemporánea en el autorretrato	El color ligado a la psicología del individuo a la hora de representar un autorretrato	Utilización de pinceles gruesas atexturadas
		Disposición del color de acuerdo al carácter
		Expresión de sentimientos y emociones a través del autorretrato
		Significados, códigos y uso cultural de los colores
La estética en el autorretrato expresionista	Psicología de Carl Jung	El Inconsciente personal (Jung)

Tabla 1 Operatividad de variables, variable independiente

MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA PARA OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable dependiente: El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo contemporáneo

LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACION	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS BASICOS	TECNICAS E INSTRUMENTOS
Autorretrato expresionista en la pintura contemporánea	Tipos de autorretrato	Historia	¿Qué enfoques psicológicos debe plantearse el artista para plasmar su esencia verdadera a la hora de realizar un autorretrato?	Investigación de características, definiciones y referentes tanto en sitios web como en libros.
	Autorretrato femenino	Conceptos Características		Investigación de referentes. Experimentación de materiales
Plasticidad del Autorretrato en la pintura expresionista contemporánea	Morfología del autorretrato en la pintura expresionista	Expresionismo alemán Fotografía, acrílicos.	¿Cómo se ha venido representando el autorretrato en el contexto contemporáneo?	Indagación de técnicas
	Técnicas aplicadas dentro del autorretrato en la pintura expresionista.	La forma a partir de la deformación en el autorretrato expresionista.	¿Cómo representar un autorretrato a través de la deformación y desproporción de las respectivas partes faciales sin perder la verdadera esencia?	
	Plástica del expresionismo	Autorretratos en acrílico y material informal		
Autorretrato en la pintura expresionista fundamentación teórica-plástica	Expresionismo en la teoría del arte	La expresión en la obra artística según Ernest Gombrich El Autorretrato como expresión según Van Gogh	¿De qué manera influye el color a la hora de representar un autorretrato expresionista contemporáneo?	

Tabla 2 Operatividad de variables, variable dependiente

Recolección de información

“Metodológicamente, para la construcción de la información se operará en dos fases: plan para la recolección de información y plan para el procesamiento de información” (Luis Herrera, 2004).

Plan para la recolección de información; en donde se recolectará la información necesaria para el presente proyecto a través de dos tipos de observación, directa, ya que es un autoestudio anatómico facial y emotivo (intersubjetivo) para representar el autorretrato y también el estudio y análisis experimental de los materiales a la hora de materializar las ideas, será indirecta también ya que se estudiará el autorretrato expresionista en la pintura a través de la información en documentación bibliográfica y analizadas en las matrices correspondientes a cada parte de la construcción del proyecto para alcanzar los objetivos planteados. En los instrumentos para registro de datos por observación se utilizará un cuaderno de notas, fichas bibliográficas, entre otros. Para la recolección de información también se utilizará la intervención directa con artistas de la ciudad de Loja a través de entrevistas no definidas, con el objetivo de obtener información vinculada al hecho de estudio.

Plan para el procesamiento de información; los datos recogidos serán presentados en digital e impreso para la revisión crítica de la información recogida, para corregir fallas en la elaboración del contenido se presentarán los borradores correspondientes.

Métodos a aplicarse

Se aplicará el modelo de creatividad artística elaborado a la luz del pensamiento de C. S. Pierce de acuerdo a los planteamientos de Nicole Everaert-Desmedt en donde aborda en cuatro pasos el proceso de investigación artística:

Primeridad: el artista investigador experimenta una turbación provocada, al ser invadido

por una serie de sentimientos al encontrarse en este caso frente al autorretrato expresionista en la pintura contemporánea, en donde el parecido fisonómico no es únicamente la esencia de la persona a retratarse, sino que busca representar a través del autorretrato la interioridad del ser, esa turbación es el estado inicial que puede provocar la producción de una obra de arte.

Abducción: se planteará el problema, ya que se ha dejado venir las cualidades de sentimiento experimentadas en la primeridad, considerándolas como apropiadas se procede a construir el árbol de problemas permitiendo identificar las causas y efectos específicos sobre el autorretrato en la corriente expresionista pictórica, así como las variables que corresponden a causas y efectos generales a resolver.

Deducción: se proyecta las cualidades de sentimiento, se les da forma, la obra artística crea su propio referente, la proyección se hará en bocetos o directamente en la pintura conforme se construya, se partirá de la información de teorías recopilada en libros, revistas, periódicos, para de acuerdo a la información obtenida desembocar en una propuesta fundamentada.

Inducción: a través de la inducción se proyectará las cualidades de sentimiento, las mismas que serán apropiadas en la obra, se probará y resolverá los planteamientos correspondientes a las variables.

Terceridad: se recolectará imágenes, materiales, formas, texturas, que puedan aportar al autorretrato en su construcción artística, relacionado al expresionismo en la pintura, las cualidades de sentimiento experimentadas se sintetizarán bajo la forma de un signo, se volverán inteligibles a través del uso de signos y símbolos, los mismos como los más adecuados para comunicar la emotividad e interioridad de la persona a autorretratarse.

Técnicas:

Historiográficas

Se buscará diversas fuentes de documentación para recolectar la información necesaria, de acuerdo a la información obtenida no se limitará a determinar las cosas ocurridas en el pasado, sino también lo que se da en el mundo contemporáneo respecto al autorretrato expresionista pictórico, se utilizarán los métodos plateados anteriormente en la indagación de la información y realización de la obra artística

Psicología del estilo de Wilhelm Worringer

Para la presente investigación se utilizará La psicología del estilo de Wilhelm Worringer, centrando el estudio en las preferencias subjetivas, la proyección del sentimiento, la empatía, la expresión en el autorretrato a partir de las diferentes formas, la interpretación del autorretrato como expresión emocional, el análisis del autorretrato no se lo busca en la forma por sí misma, sino que se ha de buscar la esencia asociada a sentimientos e intenciones emotivas de dichas formas utilizadas en la propuesta de creación artística.

Procesos proyectuales para la elaboración de la propuesta artística

Para la realización de la sistematización de los procesos en la elaboración del proyecto pictórico desde la concepción de la idea y su defensa, tomando las diversas experiencias vividas, como propuesta expresionista en la pintura, ya que dentro del contexto no se lo ha planteado al autorretrato como una forma de autoconocimiento, existiendo una carencia de producción pictórica, se tomará algunos referentes como guía para la fundamentación teórica, estética y filosófica (pre-producción). Luego se procederá a la materialización y consolidación de ideas, ya que se tiene antecedentes de una preproducción y estímulo de imágenes, se elaborará la poética del artista y la realización de bocetos en papel, estudios anatómicos faciales, prototipos en la experimentación de diferente material, para llegar al

material adecuado en la realización de la obra, se mantendrá el trabajo de producción en un archivo fotográfico (producción), y posteriormente será la difusión del proyecto, en donde se dará a conocer la obra al público, mediante la correcta estructuración del proceso artístico plástico, manejo de materiales e implementos para la realización de la exposición de la muestra pictórica, y su respectiva exhibición para constatar si se cumple a cabalidad con los objetivos planteados en el proyecto (post-producción).

A través de esta representación se mostrará gráficamente el autorretrato como instrumento de conocimiento propio y una forma de exponer lo que el autor siente que es su realidad íntima.

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Institucionales

- Biblioteca (Universidad Nacional de Loja).
- Biblioteca (Carrera de Artes plásticas UNL).

Humanos

- Director de tesis.
- Tesista.
- Colaboradores (asesores durante la tesis).
- Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas.
- Comunidad local

Materiales

- Ordenador.
- Cámara fotográfica.
- Cuaderno de apuntes
- Cuaderno de artista
- Materiales de escritorio
- Libros.
- Revistas.
- Documentos.
- Ensayos (Videos).
- Transporte.

Económicos (presupuesto y financiamiento)

El presupuesto y financiamiento será a cargo de la investigadora en su totalidad para esta tesis, entre los gastos están:

<i>N°</i>	<i>Materiales</i>	<i>Presupuesto \$</i>
1	Impresiones	50
2	Material alternativo	50
3	Copias	50
4	Transporte	250
5	Materiales para la realización de la obra pictórica: bastidores, lienzo, pinceles, acrílicos	1000
6	Cámara fotográfica	1500
7	Computador	1000
8	Extras	150
9	Posproducción: exposición pictórica	800
	TOTAL	\$ 4850

Tabla 4 *Presupuesto y Financiamiento*

i. BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso, J. (2004). La psicología analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia. En J. C. G, *La psicología analítica de Jung y sus aportes a la psicoterapia* (pág. 59). Bogotá: Universidad Javeriana.
- Barragán, C. M. (2011). Metodología cualitativa aplicada a las bellas artes. En C. M. Barragán, *Metodología cualitativa aplicada a las bellas artes* (pág. 51). Valencia: Revista Electrónica de Investigación, Docencia y Creatividad,.
- Báscones Reina, N. (Valladolid de febrero de 2014). *Repositorio Documental*. Obtenido de Repositorio documental, el concepto actual del autorretrato en la obra artística contemporáneo y búsqueda de la identidad en la práctica artística:
<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/4857>
- Caldeiro, G. (15 de abril de 2010). *Filosofía idoneos*. Obtenido de Soren Kierkegaard:
<http://filosofia.idoneos.com/342893/>
- Coñuecar, D. (3 de Enero de 2007). *Téxtos críticos*. Obtenido de Téxtos críticos:
<http://textoscriticos.blogspot.com/2007/12/el-morbo-el-erotismo-y-la-transgresin.html>
- Grove, A. (02 de septiembre de 2013). *20 minutos.es*. Obtenido de 20 minutos.es Oscar Kokoshka: <http://www.20minutos.es/noticia/1905540/0/oscar/kokoschka/exposicion-roterdam/>
- Guerrero, M. (6 de marzo de 2014). *Blogspot.com*. Obtenido de Blogspot.com Francis Bacon:
<http://marthadicroce.blogspot.com/2014/03/francis-bacon-interpretacion-del-papa.html>
- Iñiguez, A. H. (30 de Julio de 2015). *queaprendemoshoy.com*. Obtenido de Especial Van Gogh, Patrimonio: <http://queaprendemoshoy.com/el-autorretrato-en-la-obra-de-van-gogh/>
- Jaume, C. i. (2015). Autorretrato. En C. i. Jaume, *Autorretrato: La mirada interior* (pág. 6). Barcelona: Departamento de Arte y de Musicología.
- Luis Herrera, A. M. (2004). Tutoría de la Investigación. En A. M. Luis Herrera, *Tutoría de la Investigación* (págs. 124-237). Ambato: Gráficas Corona Quito.

Vallejo, A. (22 de septiembre de 2011). *historia2blogspot.com*. Obtenido de historia2blogspot.com Rostros de América (Guayasamín): <http://andrevalljohistoria2.blogspot.com/2011/09/la-capilla-del-hombre.html>

OTROS ANEXOS

MATRICES DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA INVESTIGACIÓN EN ARTES

DIAGRAMA ÁRBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS

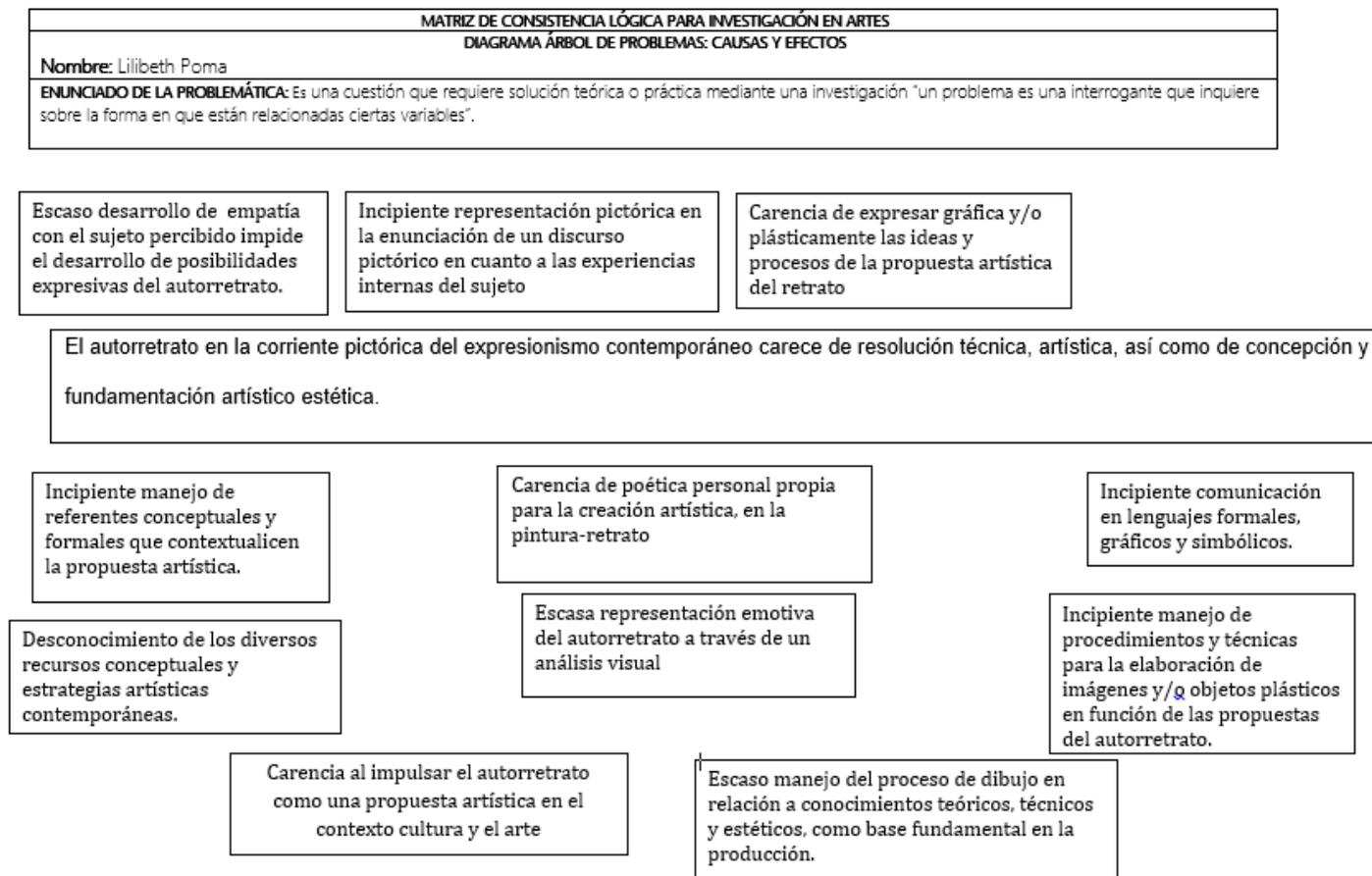

Tabla 5: *Árbol de problemas, la autora.*

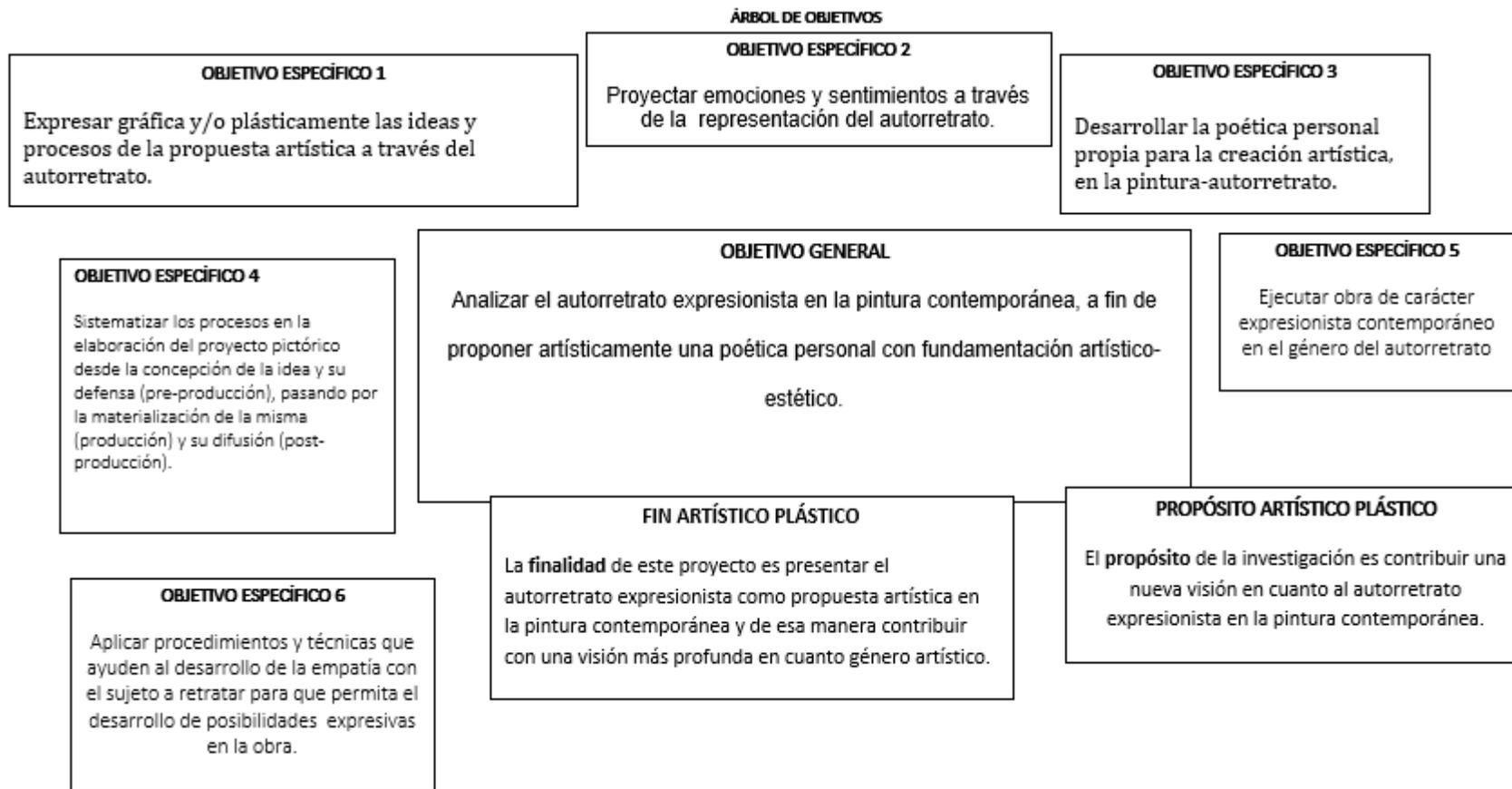

Tabla 6: *Árbol de objetivos, la autora.*

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA INVESTIGACIÓN EN ARTES

Lilibeth Poma

Enunciado de la problemática: El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo contemporáneo

Resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética.

TEMA	PROBLEMA GENERAL	FIN DE LA INVESTIGACIÓN	PROPÓSITO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	VARIABLES Causa y efecto
Representación del autorretrato tomando las diversas experiencias vividas como propuesta artística expresionista en la pintura contemporánea en la ciudad de Loja durante la última década.	El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo contemporáneo carece de resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética.	Presentar en el autorretrato pictórico expresionista como propuesta artística contemporánea.	Contribuir con una visión más profunda en cuanto al autorretrato artístico.	Analizar el autorretrato expresionista en la pintura contemporánea, a fin de proponer artísticamente una poética personal con fundamentación artístico-estético.	Obj Esp 1 Expresar gráfica y/o plásticamente las ideas y procesos de la propuesta artística a través del autorretrato. Obj Esp 2 Proyectar emociones y sentimientos a través de la representación del autorretrato. Obj Esp 3 Desarrollar la poética personal propia para la creación artística, en la pintura-autorretrato. Obj Esp 4 Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto pictórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), pasando por la materialización de	Variable dependiente: El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo contemporáneo Variable independiente: Resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética del autorretrato contemporáneo.

					<p>la misma (producción) y su difusión (post-producción).</p> <p>Obj Esp 5 Ejecutar obra de carácter expresionista contemporáneo en el género del autorretrato</p> <p>Obj Esp 6 Aplicar procedimientos y técnicas que ayuden al desarrollo de la empatía con el sujeto a retratar para que permita el desarrollo de posibilidades expresivas en la obra.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Tabla 7: Matriz de consistencia lógica en artes, la autora.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

<i>OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES</i>				
<i>Variable independiente:</i> Resolución técnica, artística, así como de concepción y fundamentación artístico estética.				
<i>LO CONCEPTUAL</i>		<i>LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)</i>		
<i>CONCEPTUALIZACIÓN</i>	<i>DIMENSIONES</i>	<i>INDICADORES</i>	<i>ÍTEMS BÁSICOS</i>	<i>TÉCNICAS E INSTRUMENTOS</i>
Teoría del arte	El autorretrato como expresión	Fotografía Materiales informales Collage	¿Cómo se ha venido representando el autorretrato en el contexto contemporáneo?	Investigación de características, definiciones y referentes tanto en sitios web como en libros. Investigación de referentes. Experimentación de materiales Indagación de técnicas
Técnicas del Dibujo contemporáneo en el autorretrato	Formas neofigurativas de representación del autorretrato Deformación y Desproporción en los rostros	Líneas expresivas y neuróticas Cross Hatching Circulismo	¿Cómo representar un autorretrato a través de la deformación y desproporción de las respectivas partes faciales sin perder la verdadera esencia?	
Técnicas de la Pintura Contemporánea en el autorretrato	El color ligado a la psicología del individuo a la hora de representar un autorretrato	Utilización de pinceles gruesas atexturadas Disposición del color de acuerdo al carácter Expresión de sentimientos y emociones a través del autorretrato Significados, códigos y uso cultural de los colores	¿De qué manera influye el color a la hora de representar un autorretrato expresionista contemporáneo?	
	Existencialismo de Kierkegard	Angustia (Kierkegard) El Inconsciente personal (Jung)	¿Cómo representar en la obra las diversas expresiones faciales de acuerdo a los estados anímicos?	

<p>La estética en el autorretrato expresionista</p> <p>Incidencia de tendencia de artistas en la pintura del autorretrato contemporáneo</p>	<p>Psicología de Carl Jung</p> <p>Expresionismo en los autorretratos de Oskar Kokoshka</p> <p>Expresionismo en los autorretratos de Francis Bacon</p>	<p>La expresividad y emotividad en los autorretratos de Oscar Kokoshka</p> <p>De la metamorfosis a la disgregación en los autorretratos de Francis Bacon</p>		
---	---	--	--	--

Tabla 8: *Matriz de operatividad de variables, variable independiente, la autora.*

<i>OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES</i>				
<i>Variable dependiente: El autorretrato en la corriente pictórica del expresionismo contemporáneo</i>				
<i>LO CONCEPTUAL</i>		<i>LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)</i>		
<i>CONCEPTUALIZACIÓN</i>	<i>DIMENSIONES</i>	<i>INDICADORES</i>	<i>ÍTEMS BÁSICOS</i>	<i>TÉCNICAS E INSTRUMENTOS</i>
Autorretrato expresionista en la pintura contemporánea	Primeros autorretrato Tipos de autorretrato Autorretrato femenino	Historia Conceptos Características	¿Qué enfoques psicológicos debe plantearse el artista para plasmar su esencia verdadera a la hora de realizar un autorretrato?	Investigación de características, definiciones y referentes tanto en sitios web como en libros. Investigación de referentes. Experimentación de materiales Indagación de técnicas
Plasticidad del Autorretrato en la pintura expresionista contemporánea	Morfología del autorretrato en la pintura expresionista Técnicas aplicadas dentro del autorretrato en la pintura expresionista. Plástica del expresionismo	Expresionismo alemán Fotografía, acrílicos. La forma a partir de la deformación en el autorretrato expresionista. Autorretratos en acrílico y material informal	¿Cómo se ha venido representando el autorretrato en el contexto contemporáneo? ¿Cómo representar un autorretrato a través de la deformación y desproporción de las respectivas partes faciales sin perder la verdadera esencia?	
Autorretrato en la pintura expresionista fundamentación teórica-plástica	Expresionismo en la teoría del arte	La expresión en la obra artística según Ernest Gombrich El Autorretrato como expresión según Van Gogh	¿De qué manera influye el color a la hora de representar un autorretrato expresionista contemporáneo?	

Tabla 9: Matriz de operatividad de variables, variable dependiente, la autora.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROBLEMAS ESPECÍFICOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA, ESTÉTICA Y FILOSÓFICA
1. Expresar gráfica y/o plásticamente las ideas y procesos de la propuesta artística a través del autorretrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de gráfica a través de la representación del autorretrato • Falta de conocimiento en cuanto a dibujo contemporáneo, específicamente en autorretrato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manejar las formas de representación en la gráfica en cuanto al autorretrato contemporáneo • Investigar y conocer el dibujo contemporáneo aplicado en autorretrato 	La mirada del retrato, Nancy Jean Luc Guía Espejo Retrato El autorretrato, la mirada hacia el interior El autorretrato Femenino
2. Proyectar emociones y sentimientos a través de la representación del autorretrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de análisis expresivo y emotivo en el sujeto a representar. • Realización de un autorretrato de forma empírica tanto en dibujo como en pintura. • Poca investigación acerca de las diversas expresiones faciales ligadas a la expresividad del individuo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir conocimientos respecto a las diversas expresiones y emociones para que estas puedan ser captadas • Investigar acerca de las diferentes formas de representar un autorretrato resuelto tanto técnico como artístico, en dibujo y en pintura. • Investigar sobre las diversas expresiones faciales ligadas a la expresividad del individuo 	Los discursos del arte contemporáneo, Yayo Aznar. Creación e intención, arte y gesto. El psicoanálisis de Freud
3. Desarrollar la poética personal propia para la creación artística, en la pintura-autorretrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de conocimientos teóricos para la construcción fundamentada de la obra como tal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir y fundamentar los conocimientos artístico-técnicos a la hora de construir la obra. • Investigar acerca de los diferentes tipos de material existentes para datar una mejor calidad artística a la obra. 	Umberto Eco, Obra Abierta Berger, John-modos de ver (color)
4. Ejecutar obra de carácter expresionista contemporáneo en el género del autorretrato	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de Investigación y experimentación práctica en cuanto al autorretrato expresionista contemporáneo. • Falta de experimentación con los materiales adecuados para la creación artístico plástico 	Investigar conceptos y teóricos que fundamenten las diferentes actividades en la realización de la obra Experimentación informal de cuanto a materiales para la ejecución de la obra como tal.	Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo, Juan José Gómez Molina

Tabla 10: Matriz de operatividad de objetivos, la autora.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 1

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	AUTORES DE LA OBRA ARTÍSTICA-PLÁSTICA	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Elaboración gráfica de un autorretrato expresionista contemporáneo	<p>Recopilación de información en cuanto a la forma en como se ha venido representando el autorretrato contemporáneo</p> <p>Elaboración de bocetos en autorretrato expresionista</p>	Lilibeth Karina Poma Torres.	<p style="text-align: center;">10, 00</p> <p style="text-align: center;">20, 00</p>	Realizar autorretrato expresionista contemporáneo, tomando como base los fundamentos teóricos para la sustentación de la obra.

Tabla 11: *Matriz de operatividad del objetivo específico N° 1, la autora.*

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 2

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Estudios de diversas expresiones faciales de acuerdo a la emotividad del individuo en el autorretrato en pintura expresionista contemporánea.	Investigación de expresividad y gestos ligados a la emotividad del sujeto.	Lilibeth Karina Poma Torres.	5, 00	Realización de un autorretrato con la respectiva emotividad y expresividad de acuerdo a la personalidad del sujeto.
2	Tener claro los conceptos artísticos-estéticos en cuanto al autorretrato expresionista contemporáneo	Investigación de referentes teóricos para la sustentación de la obra.		5, 00	Realización del autorretrato expresionista contemporáneo con fundamentos artísticos estéticos.
3	Representar emociones y sentimientos en la pintura del autorretrato expresionista contemporáneo	Indagar en la expresividad y emotividad del individuo a la hora de representar un autorretrato contemporáneo expresionista.		3, 00	Realización de una representación pictórica en el género del autorretrato que proyecte el estado anímico del sujeto.
4	Análisis en el sujeto del gesto a la hora de transmitir emociones	Bocetaje de diferentes expresiones faciales del sujeto		15, 00	Representación de un autorretrato ligado a la emotividad del sujeto, adaptado al expresionismo contemporáneo.

Tabla 12: Matriz de operatividad del objetivo específico N° 2, la autora.

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 3

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Revisar fundamentos artísticos a la hora de sustentar la creación de una pintura- autorretrato	seleccionar teóricos expresionistas	Lilibeth Karina Poma Torres.	3, 00	Fundamentar artísticamente u autorretrato expresionista contemporáneo
2	Investigar en el libro de Umberto Eco "Obra abierta" las diversas formas para desarrollar y entender la poética personal de una obra	Consultar, leer y comprender el libro titulado "Obra abierta" de Umberto Eco		3, 00	Desarrollar y obtener una mejor visión en cuanto a la poética personal de una obra
3	Identificar las ideas principales a plasmar en el autorretrato	A partir de las ideas principales fundamentar la obra del porqué de la realización de la misma.		3, 00	Plasmar en la obra las ideas principales para poderla fundamentar posteriormente.
4	Estudio del sujeto a ser retratado (en caso de ser el artista, sería el autoconocimiento)	Bocetaje de la anatomía facial		10, 00	Representar los rasgos más identificativos para que a partir de estos se pueda desarrollar la poética personal de la obra

Tabla 13: Matriz de operatividad del objetivo específico N° 3, la autora.

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 4

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Definición de tema	Selección de ideas	Lilibeth Poma	2, 00	Definir el tema
2	Construcción de los antecedentes	Estudio del contexto en cuanto al autorretrato expresionista contemporáneo local.		3, 00	Construir los antecedentes de acuerdo al contexto en el autorretrato expresionista contemporáneo local
3	Establecer el porqué del proyecto	Analizar la problemática		2, 00	Definir la justificación de propuesta artística
4	Construcción de objetivos	Estudio de enfoques a plasmar en la obra		3, 00	Establecer objetivos
5	Matriz de recontextualización en torno al marco teórico (referentes)	Estudio teórico-estético a fundamentar en la creación artística.		5, 00	Abordar conceptos, fundamentos artísticos-estético e ideas a plasmar en la creación artística
6	Conceptualización de la propuesta	Fundamentación teórico-estético-plástico en cuanto al expresionismo contemporáneo en el género del autorretrato y exploración visual y material (prototipos, bocetos, estudios anatómicos faciales) Desarrollo de la poética artística en cuanto a la obra. Registro del proceso de evolución		6, 00	Sustentar la obra tanto en lo estético como en lo artístico de acuerdo a la experimentación en la creación artística.

Tabla 14: Matriz de operatividad del objetivo específico N° 4, la autora.

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 5

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Practicar dibujo contemporáneo en autorretrato expresionista	Leer y comprender las estrategias del dibujo en el arte contemporáneo de Juan José Gómez Molina	Lilibeth Poma	10, 00	Un autorretrato con características expresionistas contemporáneas
2	Deformar o desproporcionar a partir de la forma sin perder los rasgos identitarios del rostro	Averiguar sobre la anamorfosis en el rostro y adaptarlo a expresionismo contemporáneo		10, 00	Representar un autorretrato con ciertas partes deformes sin perder la identidad del sujeto, resaltando su principales características faciales
3	Usar materiales tradicionales, informales y fotografías a la hora de construir la obra como tal.	Experimentar y seleccionar la combinación adecuada de materiales tradicionales e informales.		200, 00	Aplicar materiales informales en la construcción artística de la obra.
4	Revisar teorías artístico-estético que fundamente la creación artística del autorretrato expresionista contemporáneo	Investigar fundamentos teóricos-artísticos para la construcción de la obra como tal.		5, 00	Sustentar la obra con fundamentación artístico-estético

Tabla 15: Matriz de operatividad del objetivo específico N° 5, la autora.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

GUÍA NRO 01

FICHA DE ANÁLISIS PLÁSTICO

Tema de Investigación: REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA

Investigadora: Lilibeth Karina Poma Torres.

Fecha: 05 de Marzo de 2018

Objeto de Análisis plástico: Autorretrato de Oswaldo Guayasamín.

Descripción

Título: Autorretrato

Pintor: Oswaldo Guayasamín

Año: 1997

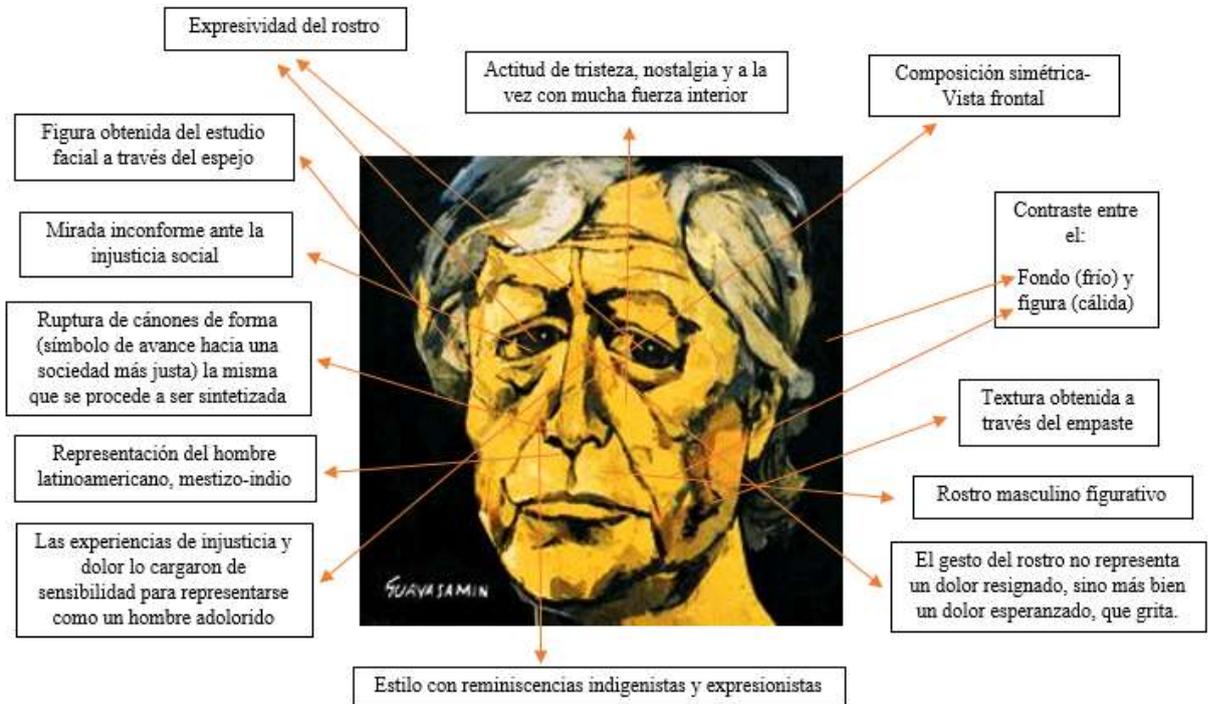
Técnica: óleo sobre tela

Dimensiones: 150 x 120 cm.

Localización: Museo de los Uffizi, Florencia, Italia.

Técnica: Óleo sobre tela

Análisis simbólico:

Análisis de los elementos y características de la forma plástica:

Elementos y Características	Si	No	Observaciones
Líneas	X		Líneas rectas y curvas, las mismas que acentúan la expresividad del rostro
Plano	X		Los planos se diferencian a través del color.
Forma	X		La forma es figurativa, aunque se sintetice algunas partes.
Volumen	X		Se obtiene el volumen en la figura, a través de las diferentes tonalidades del color.
Superficie	X		La superficie se encuentra con efectos de textura, debido al uso de la espátula al aplicar el color.
Composición	X		Composición simétrica.
Proporción	X		Las formas de sus partes están proporcionadas con relación al todo.
Movimiento	X		El leve giro del rostro y su gesto, simulan movimiento.
Unidad	X		Resulta un conjunto equilibrado al existir unidad en el tratamiento de la figura y el fondo.

Poética del artista

Oswaldo Guayasamín elabora sus obras en base a la sociedad desgastada de la que se vio rodeado desde la infancia, desarrolla su talento y materializa su sentir, recrea la forma para expresar el dolor del ser humano inocente ante las atrocidades cometidas, por lo que al trabajar en su serie “edad de la ira”, refleja las injusticias y reafirma su compromiso social, haciendo un contraste en la “etapa rosa” en la que expresa la ternura, el amor y los sentimientos más humanos del individuo.

GUÍA NRO 01

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.

Tema de Investigación: REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL AUTORRETRATO TOMANDO LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS VIVIDAS COMO PROPUESTA ARTÍSTICA EXPRESIONISTA

Investigadora: Lilibeth Karina Poma Torres.

FICHA DE OBSERVACIÓN	
Datos Generales	Colina Lojanas, Loja.
Fuente:	Lilibeth Poma.
Fecha de observación	Enero del 2017
Tipo de observación:	Directa
Nº de observación:	04
Tema:	Características morfológicas
DESCRIPCIÓN:	
<p>Estas fotografías son parte de una serie de tomas, que se realizaron para los posteriores estudios anatómicos, por lo que en esta imagen se observa a la mujer joven, desde diferentes puntos de vista, de estatura aproximada 164 cm, en las que se busca la expresión del rostro y la forma general del cuerpo, para recrear la forma en la propuesta artística. Se puede observar rasgos identitarios, su cuerpo de contextura delgada, de talla aproximadamente 164 cm, hace que el cuerpo se vea alargado, por lo que sugiere un pequeño acercamiento a las mujeres de Egon Schiele.</p>	

INDICE

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORÍA.....	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS	viii
ESQUEMA DE TESIS	ix
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
<i>ABSTRACT</i>	3
c. INTRODUCCION	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA	7
1.1 AUTORRETRATO EN LA PINTURA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.....	7
1.2 BREVE RESEÑA DEL AUTORRETRATO FEMENINO	9
1.3 LA EMOTIVIDAD EN EL AUTORRETRATO	12
1.4 PLASTICIDAD DEL AUTORRETRATO EN LA PINTURA EXPRESIONISTA.....	15
1.5 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FORMA PLASTICA.....	16
1.6 FORMAS EXPRESIVAS EN EL AUTORRETRATO.....	18

1.7	FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA.....	20
1.8	FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA.....	24
1.9	REFERENTE ARTÍSTICO.....	27
e.	MATERIALES Y MÉTODOS.....	34
f.	RESULTADOS	41
g.	DISCUSIÓN	42
h.	CONCLUSIONES.....	44
i.	RECOMENDACIONES.....	45
	PROPUESTA ALTERNATIVA.....	46
j.	BIBLIOGRAFÍA.....	77
k.	ANEXOS.....	80
	a. TEMA.....	81
	b. PROBLEMÁTICA.....	82
	b. JUSTIFICACIÓN.....	85
	d. OBJETIVOS	87
	e. MARCO TEÓRICO.	88
	f. METODOLOGÍA.....	92
	g. CRONOGRAMA	100
	h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	102
	i. BIBLIOGRAFÍA	104
	OTROS ANEXOS.....	106
	ÍNDICE.....	123