

1859

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

NATURALEZA REIMAGINADA: LO VISUAL Y EXPERIENCIAL DEL ENTORNO

NATURAL PARA ELABORAR UNA PROPUESTA PICTÓRICA SURREALISTA.

Tesis previa a la obtención del
título de Licenciado en Artes
Plásticas: Mención Pintura.

Autor:

José Junior Romero Aguilar.

Directora:

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtra.

Loja-Ecuador

2023

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura, titulada: **NATURALEZA REIMAGINADA: LO VISUAL Y EXPERIENCIAL DEL ENTORNO NATURAL PARA ELABORAR UNA PROPUESTA PICTÓRICA SURREALISTA.**, de autoría del señor egresado **José Junior Romero Aguilar**, la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios.

Por lo que autorizo su presentación, para que continúe con el trámite de graduación correspondiente.

Loja 24 de febrero de 2023

Escaneo el código QR con el celular por
SANDRA DEL CISNE
JIMBO PAUTE

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

Autoría

Yo, **José Junior Romero Aguilar**, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Firma:

Autor: José Junior Romero Aguilar.

Cédula de identidad: 1150039822

Fecha: 17 de abril del 2023

Correo electrónico: jose.j.romero@unl.edu.ec

Celular: 0981645666

Carta de autorización de tesis por parte de la autor, para consulta, reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo.

Yo **José Junior Romero Aguilar**, declaro ser el autor del presente trabajo la tesis titulada: **NATURALEZA REIMAGINADA: LO VISUAL Y EXPERIENCIAL DEL ENTORNO NATURAL PARA ELABORAR UNA PROPUESTA PICTÓRICA SURREALISTA.**, como requisito para optar por el título de **licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura**; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Digital Institucional, 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 diecisiete días del mes de abril del dos mil veintitrés.

Firma:

Autor: José Junior Romero Aguilar

Cédula de ciudadanía: 1104946981

Dirección: Belén, Alumbre.

Correo electrónico: jose.j.romero@unl.edu.ec

Celular: 0981645666

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Mtra. Sandra Del Cisne Jimbo Paute

Tribunal de Grado:

Presidenta: Mtra. Celia Beatriz Campoverde Vivanco.

Primer vocal: Mg. Sc. Julio Medardo Quitama Pastaz.

Segundo vocal: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes.

Dedicatoria

El tiempo hizo crecer la fortaleza y coraje necesarios para enfrentar a aquellos obstáculos y emprender el camino hacia el gran sueño universitario que fue cobijado en todo momento por el amor de mis padres. Por eso este trabajo va dedicado a ellos, por apoyarme siempre en mis objetivos, por ser mi inspiración, estar pendientes cada día. Por su ejemplo y haberme educado con valores y humildad, que con sus sabios consejos han sido la guía para desarrollar mi formación profesional.

A mis padres **María Aguilar y José Romero.**

José Junior Romero Aguilar

Agradecimiento

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja y la Carrera de Artes Plásticas por abrirme sus puertas y darme la oportunidad de realizar mis estudios.

A sus docentes y directores por su profesionalismo y dedicación, quienes han compartido todos sus conocimientos.

A la Lic. Sandra del Cisne Jimbo directora de tesis por toda su valiosa ayuda y guía para la realización de este trabajo.

Finalmente, agradezco a mi familia y amigos quienes estuvieron a mi lado siempre con sus mejores ánimos, por su compañía y apoyo desinteresado para cristalizar este sueño.

José Junior Romero Aguilar

Índice de contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de figuras:	x
Índice de anexos:	xii
1 Título	1
2 Resumen	2
2.1 Abstract	3
3 Introducción	4
4 Marco Teórico	6
4.1 Fundamentos Artísticos: El Surrealismo	6
4.1.1 Origen	6
4.1.2 Definición	6
4.1.3 Reseña Histórica	7
4.1.4 Características del surrealismo figurativo	8
4.1.5 Placer de los cinco sentidos: Morfología de la naturaleza: Formas, materiales, sonidos.	11
4.2 Fundamentos Estéticos acerca de la naturaleza	13
4.2.1 La maravilla	14
4.2.2 Lo bello	14
4.2.3 Lo sublime	15

4.2.4	La Gracia	16
4.3	Fundamentos filosóficos:	16
4.3.1	Filosofía de la naturaleza	16
4.3.2	Jean-Baptiste Lamarck: la naturaleza	17
4.3.3	Carl Jung: El inconsciente	18
4.4	Referentes artísticos:	19
4.4.1	Marianne North (1830 -1890).....	19
4.4.2	Dimitra Milán	20
4.5	Fundamentos teóricos.....	21
4.5.1	La Naturaleza re imaginada.....	21
5	Metodología	24
5.1	Metodología de la investigación	24
5.2	Proceso creativo	25
5.2.1	Preproducción	25
5.2.2	Dibujos previos o estudios preparatorios.....	26
5.2.3	Bosquejos compositivos	27
5.3	Etapa de Experimentación.....	29
5.3.1	Producción.....	29
5.3.2	Proceso de ejecución de la obra.....	29
6	Resultados	30
6.1	Resultados en función de los objetivos	30
6.2	Resultado en función de la propuesta.....	33
6.2.1	Obra 1	33
6.2.2	Obra 2	34
6.2.3	Obra 3	35

6.2.4	Obra 4	36
6.2.5	Obra 5	37
6.3	Resultados en función de la Posproducción: Presentación y divulgación de la obra. 38	
6.3.1	Datos generales de la exposición.....	38
7	Discusión	42
8	Conclusiones	43
9	Recomendaciones	44
10	Bibliografía	45
11	Anexos	47

Índice de figuras:

Figura 1. Pintura flores (1878). Marianne North. Óleo sobre lienzo. Extraído de: https://acortar.link/UvRh5E	19
Figura 2. Metamorfosis. (2019). Dimitra Milán. Óleo sobre lienzo. Extraído de: https://pin.it/1aowm6k	21
Figura 3. José R. (2022). Dibujos preparatorios. Esfero y lápiz cobre papel. [Fotografía]	26
Figura 4. José R. (2022). Dibujos preparatorios. Esfero y lápiz sobre papel (Dibujo) [Fotografía]	26
Figura 5. José R. (2022). Dibujos preparatorios. Pintura de palo sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía].....	27
Figura 6. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Lápiz sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía] ...	27
Figura 7. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Lápiz sobre papel (Dibujo) [Fotografía].....	27
Figura 8. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Pintura de palo sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía].....	28
Figura 9. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Pintura de palo sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía].....	28
Figura 10. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Lápiz sobre papel (Dibujo) [Fotografía].....	28
Figura 11. José R. (2023). Conexión verde. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 120 cm x 80 cm. ...	33
Figura 12. José R. (2023). Lo mejor de ella. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 90 cm x 60 cm. ...	34
Figura 13. José R. (2023). Inmersión. [pintura]. Acrílico sobre lienzo. 60 cm x 40 cm.....	35
Figura 14. José R. (2023). Serenidad perpetua. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 60 cm x 40 cm.	36
Figura 15. José R. (2023). Sintonía natural. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 120 cm x 100 cm.	37
Figura 16. Carrera de Artes Plásticas. (2023). Post promocional de la exposición colectiva: convergencias de Multiversos. [imagen digital].....	38
Figura 17. Carrera de Artes Plásticas. (2023). Plan de cartelera y difusión del cartel de la exposición colectiva: convergencias de Multiversos. [imagen digital].....	39
Figura 18. Sala Eduardo Kingman de la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo de Loja. (2023). Inauguración de la exposición. [fotografía]. Extraído de: https://bit.ly/3jmkZ2H	40

Figura 19. Sala Eduardo Kingman de la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo de Loja. (2023). Exposición José Romero. [fotografía].41

Figura 20. Sala Eduardo Kingman de la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo de Loja. (2023). Inauguración de la exposición. [fotografía]. Extraído de: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1807737876262209&set=pcb.1807498072952856>.....41

Figura 21. Imagen referencial. Recuperado de: <https://mma.gob.cl>47

Figura 22. Imagen referencial. Recuperado de: <https://www.tn8.tv/wp-content/uploads/2021/08/imagen-orquidea.jpg>47

Figura 23. Imagen referencial. Recuperado de: https://es.pngtree.com/freebackground/beautiful-atmosphere--high-altitude-sky--misty-and-misty-scenery_1506933.html.....48

Figura 24. Imagen referencial. Recuperado de: <https://vivacatamayo.org/el-tunel-de-chichaca/>.48

Figura 25. Imagen referencial. Recuperado de: <https://www.arbolesornamentales.es/Yucca.htm>48

Figura 26. Imagen referencial. Recuperado de: <https://images.app.goo.gl/PTmTWD251wbbTUL2A>49

Figura 27. Imagen referencial. Recuperado de: <https://images.app.goo.gl/GJpUXtakXJHrjY9A7>49

Figura 28. Imagen referencial. Recuperado de: <https://images.app.goo.gl/soFx9GrdgwaDueZH6>49

Figura 29. Imagen referencial. Recuperado de: <https://metode.es/revistas-metode/monograficos/el-misterio-del-movimiento-de-las-plantas.html>50

Figura 30. Imagen referencial. Recuperado de: https://www.mistikakipou.gr/wp-content/uploads/2018/09/mistikakipou_krinos-panagias.jpg50

Índice de anexos:

Anexo 1. Análisis e interpretación de la simbología de los elementos que componen la naturaleza.	47
Anexo 2. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 1 [Captura de pantalla].	51
Anexo 3. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 2 [Captura de pantalla].	51
Anexo 4. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 3 [Captura de pantalla].	52
Anexo 5. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 4 [Captura de pantalla].	52
Anexo 6. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 5 [Captura de pantalla].	53
Anexo 7. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 6 [Captura de pantalla].	53
Anexo 8. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 7 [Captura de pantalla].	54
Anexo 9. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 8 [Captura de pantalla].	54
Anexo 10. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 9 [Captura de pantalla].	55
Anexo 11. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 10 [Captura de pantalla].	55
Anexo 12. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 11 [Captura de pantalla].	56
Anexo 13. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 12 [Captura de pantalla].	56
Anexo 14. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 13 [Captura de pantalla].	57
Anexo 15. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 14 [Captura de pantalla].	57
Anexo 16. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 15 [Captura de pantalla].	58
Anexo 17. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 16 [Captura de pantalla].	58
Anexo 18. Certificado de traducción del resumen.	59

1 Título

**NATURALEZA REIMAGINADA: LO VISUAL Y EXPERIENCIAL DEL ENTORNO
NATURAL PARA ELABORAR UNA PROPUESTA PICTÓRICA SURREALISTA.**

2 Resumen

La presente tesis titulada, **NATURALEZA REIMAGINADA: LO VISUAL Y EXPERIENCIAL DEL ENTORNO NATURAL PARA ELABORAR UNA PROPUESTA PICTÓRICA SURREALISTA.**, aborda los fundamentos de la pintura surrealista figurativa en relación a lo artístico y estético vinculado con el medio ambiente natural.

En la investigación se planteó como objetivo primordial, conocer la importancia de la representación del medio natural a través de la historia del arte, aprender los fundamentos del movimiento surrealista figurativo y referentes artísticos contemporáneos, que son una base para elaborar la propuesta pictórica.

En el desarrollo de la investigación se empleó los siguientes métodos: bibliográfico, inductivo-deductivo y experimental, mismos que permitieron abordar el estudio y análisis relacionados con los tratados teóricos del filósofo Lamarck que trata acerca de la filosofía de la naturaleza, Carl Jung y la relación con el inconsciente colectivo, así como también, el surrealismo desde el contexto histórico, características, manifiestos, categorías estéticas y referentes artísticos.

De igual manera, se consideró el estudio de concepciones acerca de la naturaleza como entorno natural en correlación con los placeres de los sentidos manifestados a través de la pintura. Además, se empleó el método experimental para desarrollar el proceso de recreación de cinco obras pictóricas. Al término de la revisión teórica y práctica se llega a concluir que: el movimiento surrealista tiene como fin manifestar sentimientos y emociones provenientes del inconsciente, desligado de la realidad objetiva. Así mismo, se hizo el análisis de las obras de Marianne North y Dimitra Milán, referentes importantes, pero no determinantes en la expresión emocional del artista, al conocer los elementos simbólicos de la naturaleza y valiéndose del movimiento surrealista propicia que el autor se identifique y apropie de ellos.

Palabras Claves: Historia del Arte; Naturaleza Reimaginada; Pintura Surrealista; Representación pictórica; Surrealismo.

2.1 Abstract

This thesis entitled, **NATURE REIMAGINED: THE VISUAL AND EXPERIENCE OF THE NATURAL ENVIRONMENT TO DEVELOP A SURREALISTIC PICTORIC PROPOSAL**, addresses the fundamentals of figurative surrealist painting concerning the artistic and aesthetic linked to the natural environment.

The main objective of the research was to learn the importance of the representation of the natural environment through the history of art and to learn the basics of the figurative surrealist movement and contemporary artistic references, which are the basis for developing the pictorial proposal.

In the development of the research, the following methods were used: bibliographic, inductive-deductive, and experimental, which allowed approaching the study and analysis related to the theoretical treatises of the philosopher Lamarck that deals with the philosophy of nature, Carl Jung, and the relationship with the collective unconscious, as well as surrealism from the historical context, characteristics, manifestos, aesthetic categories and artistic references.

Likewise, the study of conceptions about nature as a natural environment in correlation with the pleasures of the senses manifested through painting was considered. In addition, the experimental method was used to develop the recreation process of five pictorial works. At the end of the theoretical and practical review it is concluded that: the surrealist movement aims to express feelings and emotions coming from the unconscious, detached from objective reality. Moreover, an analysis of the works of Marianne North and Dimitra Milán, crucial but not decisive references to the emotional expression of the artist, was made, as the knowledge of the symbolic elements of nature and the use of the surrealist movement propitiates that the author identifies and appropriates them.

Keywords: *Art History; Reimagined Nature; Surrealist Painting; Pictorial Representation; Surrealism.*

3 Introducción

En la actualidad, en una época presidida por el consumismo, poco o nada se otorga el valor y atención al ambiente natural, por lo que, la importancia de la naturaleza debería permanecer en el análisis de los cambios sustanciales que ha traído consigo la contaminación y degradación del paisaje natural, cuyo resultado de la decadencia y extinción de los diversos ecosistemas que acoge.

Como reacción a este hecho, se plantea la presente investigación de carácter cualitativa, misma que sirve para estudiar, conocer y analizar la importancia del valor de la naturaleza en su estado natural y cómo todo ser vivo cambia, evoluciona y se adapta dependiendo de los medios de incidencia positivos o negativos a través de los cuales está influenciada.

Los objetivos abordados son: Investigar procesos de reinterpretación de la naturaleza partiendo del estudio teórico - visual y experiencial del entorno natural como referente para elaborar una propuesta pictórica y los específicos son: estudiar los fundamentos de la pintura surrealista figurativa en relación a lo artístico y estético, desarrollar procesos de creación artística a partir de la extracción de los elementos simbólicos de la naturaleza (Flora y fauna) empleando el estilo surrealista y Difundir la producción artística por los diferentes medios y espacios de exposición tanto virtuales como físicos, para transmitir el valor de la naturaleza en su estado experiencial, para alcanzarlos se abordó una metodología y diferentes métodos de investigación en las artes.

A partir de estos antecedentes, se plantea el trabajo investigativo denominado: **NATURALEZA REIMAGINADA: LO VISUAL Y EXPERIENCIAL DEL ENTORNO NATURAL PARA ELABORAR UNA PROPUESTA PICTÓRICA SURREALISTA**; cuyo proceso de análisis, se rige por la importancia de la naturaleza y su representación en el arte, así como la interacción constante con el ser humano.

El presente trabajo gira en torno al estudio de los fundamentos de la pintura surrealista figurativa, los manifiestos artísticos surrealistas, técnicas relacionadas con la maravilla, lo sublime, lo bello y la gracia con el estilo surrealismo, así como también, los referentes de Marianne North y Dimitra Milán para establecer la producción pictórica. La investigación se fundamenta en el análisis del inconsciente, donde el sentido común no existe ya que el pensamiento está desligado de la razón.

Los métodos empleados en la investigación fueron: inductivo deductivo, bibliográfico y experimental aplicado en la indagación del movimiento y estilo surrealista, en lo relacionado a la historia, características, técnicas y referencias de Marianne North y Dimitra Milán. Como resultado de esto se dio la creación y producción de cinco propuestas pictóricas las mismas que fueron expuestas en una sala de exposiciones de la localidad, la cual fue denominada como “Convergencia de Multiversos”.

La investigación contiene 2 capítulos: el primero aborda los fundamentos artísticos, origen, definición, historia, técnicas y categorías estéticas del surrealismo, además de los placeres de los cinco sentidos: morfología de la naturaleza: formas, materiales, sonidos, también los fundamentos estéticos de la naturaleza: la maravilla, lo bello, lo sublime, la gracia, al igual que los fundamentos filosóficos como: la filosofía de la naturaleza, Lamarck y la naturaleza, Carl Jung, quienes hacen referencia a que las formas de vida no fueron creadas ni permanecían inmutables, sino que habían evolucionado desde sus formas de vida más simples; y el inconsciente, como el análisis de los referentes artísticos y el estudio de sus obras.

El segundo capítulo contiene, el desarrollo del proceso de propuesta de pintura surrealista, que cuenta con una etapa analítica: preproducción o fase preparatoria, donde se hizo una recopilación de información visual sobre especies vegetales con ayuda de fotografías que sirvieron como motivo gestor; una etapa creativa y ejecución: producción de obras; la etapa de post producción que consiste de la exposición y divulgación de la obra pictórica.

Finalmente, se puede concluir que el medio natural siempre ha estado inmerso en toda la historia del arte y que sus elementos son ideales para la composición de una obra pictórica. Además, se concluye que la naturaleza en el surrealismo que no tiene limitaciones de expresión.

4 Marco Teórico

4.1 Fundamentos Artísticos: El Surrealismo

4.1.1 Origen

La palabra “Surrealismo” proviene del vocablo francés “surrealisme”, el cual está conformada por una mezcla de raíces compositivas: **Su-**, que puede ser traducido directamente como **encima o por sobre algo**. Y **-rrealismo**, que, por su parte la partícula “**réalisme**” habla del realismo o de la realidad.

Por consiguiente, la palabra “surrealismo”, se refiere a aquello que se encuentra por encima o sobre la **realidad**. En el campo artístico y basado en las distintas fuentes, este término fue acuñado por primera vez en el año 1917, por Guillaume Apollinaire, escritor francés (Cultura Group, 2020).

4.1.2 Definición

El surrealismo no es solo algo que se escribe o se pinta; es algo que se vive, y es allí donde radica su fuerza como movimiento revolucionario que pretende serlo tanto en el frente del arte como en el social, se identifica con el realismo sometido a la expresión de la representación exterior subordinada a la naturaleza como modelo, donde la imaginación queda relegada a un plano secundario, se basa en la creencia de la realidad superior de ciertas formas de asociación que había sido desestimadas, en la omnipotencia del sueño, en la actividad desinteresada del pensamiento (Moreno, 2004).

Al acercarse al psicoanálisis desde el surrealismo, se puede asumir que se manifiesta gracias a la ligazón de lo erótico o lo sexual con respecto al campo de la mente. El psicoanálisis tiene la necesidad de la sublimación de la energía libidinal de objetos aceptados socialmente, como en este caso sería la reproducción artística. Se acerca a la búsqueda interior y la verdad universal y para ello se sirven de los sueños, que, gracias a Freud, ya no conciben únicamente como imágenes irreales, sino como un medio de expresión de la realidad. Junto a esto, más tarde el Surrealismo trabajará los conceptos del “sueño” y “realidad” como elementos opuestos que se unen en una superrealidad, la cual, para los surrealistas será una verdad (Olguín, 2010).

4.1.3 Reseña Histórica

Existen dos importantes hechos que marcaron el nacimiento del surrealismo como lo son la Primera Guerra Mundial que fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio, y el surgimiento de varios movimientos vanguardistas.

El segundo hecho fue el dadaísmo, estos dos acontecimientos marcaron tanto en su origen como desarrollo del surrealismo, sin embargo, en un sentido más estricto este movimiento no solo es heredado del Dadá, también de otros movimientos artísticos precursores tales como el romanticismo, cubismo, futurismo, expresionismo alemán, entre otros (Moreno, 2004).

Así, el surrealismo será una manifestación de un mundo particular, surgió cuando artistas visuales como Salvador Dalí, Man Ray, Max Ernst, Yves Tanguy y Joan Miró adoptaron la técnica literaria denominada el automatismo que deja actuar al subconsciente para desplegar la creatividad y dar origen a la creación de obras artísticas de diversas características propias de este estilo, es así que se dio gran importancia a la técnica del automatismo psíquico puro por el cual propone expresar, sea por escrito, verbalmente o de cualquier otra forma, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón, fuera de toda preocupación estética o moral, descansa en la creencia de la superior realidad de ciertas formas olvidadas de asociación y en omnipotencia del sueño (Muñoz, 2001).

Así pues, esta técnica del automatismo atrajo a un grupo de artistas, que buscaban desprenderse del racionalismo para alcanzar libertad de creatividad en sus trabajos de producción artística. Existe una clasificación del surrealismo del cual se dividen dos tipos: el surrealismo figurativo, que por un lado está interesado por el estado onírico del inconsciente de la mente, a más de eso, son realistas al presentar los elementos de manera figurativa en sus obras y utilizan recursos y técnicas pictóricas tradicionales; y el óleo, tal es el caso de artistas como: Magritte, Delvaux y Dalí. Por el contrario, se encuentra el surrealismo abstracto que se inclina por perder toda representación figurativa, empleando como método la técnica del automatismo psíquico puro en el que los artistas inventan universos plásticos propios como Masson y Miró.

Es importante también mencionar a manera de síntesis los enfoques sobre los 3 manifiestos elaborados por Bretón; el primero es el que mejor define al movimiento artístico, en donde se

aborda a la parte inconsciente como la región del intelecto en la que no se objetiva la realidad física, sino, que se convierte en un todo con ella.

Propone trasladar esa imagen al mundo del arte por medio de asociación mental sin que la conciencia censure esa intromisión, con el método del automatismo psíquico, es decir la acción inconsciente, automática de la mente, recogiendo el testigo de las prácticas espiritistas, aunque cambiando radicalmente esta interpretación diciendo que el médium no es que habla sino el inconsciente.

De la misma manera, el segundo manifiesto hace referencia que el surrealismo se politiza, se abre una disputa entre aquellos que conciben el surrealismo como un movimiento netamente artístico, y los que acompañaban a Bretón por su giro por la izquierda democrática socialista. Finalmente, el tercer manifiesto habla de la excomulgación de algunos surrealistas reacios a comprometerse con acción colectiva, tal es el caso de: Baron, Desnos, entre otros (Fraga, 2008).

También este manifiesto estuvo titulado como “Surrealismo al servicio de la revolución”, que reafirma al surrealismo como un movimiento que se enfrenta a las convenciones de la sociedad ya que es el producto de la actividad psíquica que nada tiene que ver con una ideología política o religiosa (León, 2014).

Con la finalidad de precisar en el interés del presente trabajo investigativo, se toma como referencia principal los postulados del primer manifiesto surrealista ya que es el que mejor aporta a la investigación, porque es aquí donde el artista tiene una gran libertad de expresar su inconsciente a través de formas naturales concebidas con la hibridación entre la naturaleza y el ser humano, a la vez materializarlo en obras de arte sin censura de la moral, ya que esto ayudará a la producción pictórica.

4.1.4 Características del surrealismo figurativo

Entre las características del surrealismo, se identifica las siguientes:

Emplea formas figurativas simbólicas que intentan plasmar las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños, así mismo la animación de lo inanimado, también el aislamiento de fragmentos anatómicos, el manejo de elementos incongruentes, así como la metamorfosis, las máquinas fantásticas, una estrecha relación entre desnudos y maquinaria, la evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de

perspectivas vacías, al igual que las realidades oníricas y los universos figurativos propios (Palermo, 2018).

Uno de los rasgos peculiares de la pintura surrealista es su indigencia plástica, consecuencia lógica de su consideración, de medio y no fin, por lo tanto, la búsqueda de la imagen metáfora visual, prevalece siempre sobre la calidad técnica. Esta despreocupación por el oficio va frecuentemente acompañada por la tendencia a la supresión de cualquier rasgo personal en la factura, llegando en el collage a sus últimas consecuencias.

En otras instancias el pintor se va a valer de realismo académico más desacreditado, haciendo gala de un dibujo preciso y de una factura minuciosa, ajustados a la perspectiva más exacta y tradicional. Ahora bien, su aparente realismo es falso, ya que este no solo radica en la copia fiel del aspecto externo de los objetos, sino que precisa también en una organización posterior en el lienzo, según las normas dictadas por la representación tradicional.

Por el contrario, debido al proceso de extrañamiento que sufre todo lo representado con el surrealismo, “este oficio mezquino e impersonal se convierte, en manos de los pintores, en el medio más eficaz a la hora de reproducir las imágenes turbadoras que ascienden desde el inconsciente, con sorprendente claridad, de que hacen gala nuestros sueños” (Capri, 2015, pág. 27).

La pintura surrealista se caracteriza por un desplazamiento sistemático, por la descontextualización de los objetos como el medio de desrealización de todo lo que nos rodea. Los surrealistas buscan la exploración de la realidad externa, y mediante una indagación frecuente reflejan su necesidad interior. Este proceso de destrucción de la realidad hace que en la pintura surrealista rebosen imágenes ambivalentes como la heterogeneidad matérica por la mezcla de diversas técnicas. El esquematismo, la semi abstracción y la deformación serán métodos frecuentes utilizados en este proceso de desrealización del mundo circundante (Capri, 2015).

Además, la pintura surrealista se caracteriza por sustituir las leyes de la lógica por la irracionalidad total, consecuencia de la libre asociación de las imágenes. Este ejemplo de pintura dirigida a la indagación del mundo onírico y del subconsciente creará toda una iconografía peculiar para expresarlo.

Así mismo, este movimiento tomó técnicas del dadaísmo como la fotografía y la cinematografía al igual que la fabricación de objetos, extendió el principio del collage el

ensamblaje de objetos incoherentes, como el caso de las creaciones de Max Ernst. Así como esta ocurre otra técnica creada por el surrealismo la misma que fue llamada cadáver exquisito que consiste en que varios artistas dibujan diversas partes de una figura o un texto sin ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado, las formas resultantes sirvieron de inspiración a Miró.

El Automatismo psíquico. - admite al artista dos opciones bien específicas: en la primera, la mano del pintor va creando imágenes de una manera fluida según se va deslizado el lápiz, esto sin tener ninguna idea previa, simplemente va fluyendo en el lienzo. En la segunda, se basa en la formulación como en la asociación de imágenes, el artista plasma en el lienzo una idea antes concebida y elaborada en su mente. Estas dos formas de actuación son denominadas de diferente manera: automatismo rítmico y automatismo simbólico respectivamente, por considerarlas las más exactas (Capri, 2015).

Al final de los años veinte, una nueva técnica cambia los presupuestos de la pintura surrealista. Esta técnica es la actividad paranoico-crítica, definida por su creador Dalí como: método espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación interpretativo-crítica de los fenómenos delirantes. “Los surrealistas demostraron constantemente gran interés por las enfermedades mentales, como ejemplos de mecanismos psíquicos ajenos al sistema lógico y una de las alteraciones que más estudiaron fue la paranoia” (Capri, 2015, pág. 40). En la pintura una de sus consecuencias es la creación de la imagen doble, mediante la cual, la representación de un objeto sin la menor configuración figurativa, o alteración de sus partes, es al mismo tiempo la representación de otro objeto totalmente diferente, Dalí sostiene que la figuración puede ser teórica y prácticamente multiplicada hasta el infinito todo radica en la capacidad paranoica del autor.

Otra de las técnicas del surrealismo es el collage, al que Marx Ernst define como la alquimia de la imagen visual. El milagro de la transformación total de las cosas y los seres con o sin modificación de su aspecto psíquico o anatómico (Capri, 2015). El collage consiste en la introducción de un material extraído de la realidad objetiva, en una obra artística.

El Frottage, se basa en la intensificación de la irritabilidad de las facultades del espíritu, consiste en poner una hoja sobre un objeto con textura, luego con un lápiz se frota para conseguir las texturas de la superficie.

En la Decalcomanía se emplea un grueso pincel gouache negro, sobre una hoja de papel blanco y satinado que, inmediatamente, se recubrirá con otra hoja similar sobre la que se ejercerá una presión moderada. Este método pretende estimular la imaginación del espectador al extraer de las manchas distintas imágenes (Capri, 2015, pág. 51).

El Fumage, consiste en pasar la llama de una vela por la superficie de un papel o por una superficie ya pintada, dejando una huella ligera que matiza lo anterior. Los materiales son tan libres como quiera el artista. Se trata de una técnica muy compleja principalmente por la postura que se debe adoptar para ponerla en práctica. El soporte debe ir siempre por encima del fuego, por lo que hay que fijarlo previamente y trabajar tendido. Después bajar y continuar los detalles en una posición más tradicional de trabajo

El fotomontaje, es la técnica que consiste en combinar dos o más fotografías con el objetivo de crear una nueva composición, se usa sobre todo en circunstancias en las que se quiere obtener imágenes que de ninguna otra manera podríamos tenerlas con una fotografía natural (Capri, 2015).

El Poema-objeto es un híbrido entre dos elementos: el signo y la imagen, el arte visual y el arte verbal, se contempla y al mismo tiempo, se lee. Un poeta visual es al mismo tiempo un artista plástico. Lo que pretende es asombrar y hacer reflexionar al espectador mediante insólitas combinaciones de objetos cotidianos que se abren a nuevas significaciones.

El Grattage, es una técnica que utilizó Esteban Francés después de distribuir, sin ningún orden, los colores sobre una plancha de madera, se realiza con una navaja de afeitar un raspado, no menos arbitrario, sobre las formas obtenidas. A continuación, “se limitó a precisar las luces y las sombras. En esta fase una mano invisible guía la suya y le ayuda a crear las grandes figuras alucinantes que estaban en potencia en esta amalgama” (Capri, 2015, pág. 52).

4.1.5 Placer de los cinco sentidos: Morfología de la naturaleza: Formas, materiales, sonidos

La relación entre arte y la naturaleza se ha venido dando desde los inicios de la historia de la humanidad y especialmente en el campo artístico, la naturaleza ha sido sujeto de representación desde el arte rupestre que podemos observar en las cuevas de Altamira con la representación de los bisontes y otros animales de caza. Así, en la historia del arte se evidencia que en algunas etapas existe mayor interés por la representación de la naturaleza; Por ejemplo, a través del género del

paisaje de la edad media en el siglo XV y renacimiento, así como también el paisaje como movimiento artístico adquiere un protagonismo en su imparable desarrollo y autonomía, y logra unas hermosas realizaciones de gran nitidez y limpieza, es así que, la naturaleza en cualquiera de sus manifestaciones ha sido protagonista desde siempre como punto de inspiración.

La escuela de Barbizon fue considerada como el lugar adecuado para que los artistas realicen sus composiciones paisajísticas, porque querían alejarse de la vida urbana, y a partir de la década de 1830, Barbizon se convirtió en la época simbólica como sede de los pintores que, durante sus largas estancias fuera de París, querían sumergirse en la realidad cotidiana y perdurable de la naturaleza: las marañas de maleza en los pantanos, los abrevaderos para el ganado, los reflejos del sol al atardecer sobre el denso follaje silvestre; estas vehementes realidades ya se incluían en las pinturas que Constable había presentado ante el inocente público parisino del Salón de 1824 (Robert Rosenblum, 1992). Así pues, el paisaje tuvo una gran importancia en esta etapa de la historia del arte, en otras palabras, este fue su mayor punto de importancia y acogida por los artistas.

Por otra parte, el paisaje cobra protagonismo especial y excelso con el movimiento del romanticismo (alemán), fue ahí donde mostraron predilección por la naturaleza, especialmente en su aspecto más salvaje o misterioso, así como asuntos exóticos, melancólicos o melodramáticos que producen miedo o pasión. Este movimiento se caracteriza por expresar estados de ánimo, sentimientos muy intensos o místicos, así como por eludir la claridad y la definición. Vale la pena decir que el paisaje no se divide exclusivamente bajo el modelo <óptico> de la pintura o el sentimentalismo de cierta poesía descriptiva.

Es así que cuando la naturaleza resalta pasa a ser un todo con el ser, para luego ser interpretada por varios modos ya sea en función de estilos y artistas. Así mismo el paisaje se convirtió en un nuevo lenguaje de formas visuales que permiten al artista y al espectador advertir la presencia de Dios en el mundo natural.

Sin embargo, cabe recalcar que existe una diferencia entre la palabra presentar y representar, ahora bien, la primera pone algo de manera que pueda ser visto o juzgado por alguien con detenimiento y por el contrario la siguiente hace referencia a que se puede figurar esta realidad de manera muy personal imprimiendo en cada obra sensaciones ligadas a categorías estéticas como: lo pintoresco, lo bello, la gracia, lo sublime, la maravilla.

Es preciso mencionar que también se presta especial atención al “punto de referencia” que es el paisaje y los jardines de la época del romanticismo. Al pasear por estos lugares se estimulan todos los sonidos de la propia naturaleza. De hecho, en algunos jardines es fácil encontrar el rincón del olfato y del tacto, con plantas que desprenden olores agradables, además de ser sensitivas. Es así que, los jardines y paisajes celebran ritos cinestésicos, es decir hace referencia a las sensaciones que se puede experimentar, en los que se implica a los cinco sentidos, como se puede percibir un perfume de una manera analógica (Milani, 2007).

Con estos antecedentes es necesario esclarecer que el presente trabajo investigativo se centra en la apropiación de los elementos y formas del medio ambiente natural como un acercamiento a conocer, explorar, experimentar a través de los sentidos como el olfato en los aromas de la pintura, el tacto presente en las texturas de cada elemento inmersos en las obras pictóricas ya sea rugoso, sedoso o delicado de las especies presentes en las formas naturales y orgánicas de diversidad de especies vegetales que por su forma, color, textura, tamaño o fisonomía, llaman la atención desde el punto de vista estético para la apropiación personal, estos son principios fundamentales presentes en el desarrollo de la presente investigación.

Es decir, la naturaleza sirve de referencia como motivo gestor para elaborar procesos de recreación pictórica de las formas orgánicas o naturales empleados en el movimiento surrealista figurativo, en donde las especies vegetales se representan en formas estilizadas, así mismo realizar hibridación de formas, deformación de la figura humana, el uso de la metamorfosis, todo esto de manera denotativa y connotativa que adquieren o expresan los elementos y a la vez otorgando emociones humanas a las formas inanimadas con la figuración como técnica de representación, haciendo uso de todas las posibilidades que otorga el surrealismo en su representación, para las posteriores obras personales cuyo propósito es figurar elementos simbólicos que se destacan de entre la naturaleza y así poder expresar algo inédito mediante el proceso de producción artística.

4.2 Fundamentos Estéticos acerca de la naturaleza

La naturaleza aparece ante nuestros ojos, como un verdadero espectáculo que exige una viva y absorta participación. Podemos tener diversas formas de ver la naturaleza, ahora bien, se puede tener una visión positiva o negativa acerca de la misma, sin embargo, está ahí ante nuestra presencia para admirarla. A partir de esta explicación se describen las categorías estéticas de interés para el estudio y posterior aplicación en el desarrollo de la propuesta pictórica (Joan, 2008).

4.2.1 La maravilla

“La maravilla, *thauma*, prerrogativa de los dioses, raptó emotivo de los hombres”. (Milani, 2007, pág. 116), las cosas simples, ordinarias, útiles y necesarias son muy accesibles para el hombre, mientras que las cosas extraordinarias constituyen la maravilla. Una exaltación mueve nuestro ánimo cuando nos sentimos tocados por el encanto de lo excepcional o de la perfección. Ante los fenómenos de lo creado, embarga la incredulidad y el estupor, quedamos sin palabras.

Es así que junto a la estética del paisaje podemos encontrar como belleza y arte de una libre representación de la naturaleza que nos rodea, encontramos así a una estética del paisaje que es vista como una máquina de ilusión, misma que se refiere a un microcosmos en el seno de una filosofía de la tierra, de un pensamiento sobre nuestro origen afectivo de la naturaleza, la luz de una esperanza de la humanidad (Milani, 2007).

Esta categoría estética aporta a la investigación como algo emotivo que surge de las cosas simples y únicas que se encuentran en la naturaleza como los pequeños fragmentos de la misma que se usarán como iconos en la producción pictórica, representado esta categoría en las obras siguientes podemos encontrar como un ejemplo al caso de la Begonia, una planta terrestre herbácea que posee múltiples especies de su tipo las cuales son muy llamativas por sus distintas formas y colores, lo que induce a un deleite de estas especies tropicales que por su belleza se han convertido en un medio de comercio, tomadas como un motivo gestor para nuestro trabajo.

4.2.2 Lo bello

La belleza habla del orden, la proporción y la armonía como principales aspectos que integran lo bello, esto en un sentido clásico, así mismo se dice que es el esplendor de una luz intangible de las cosas sensibles. Es así que, la belleza natural, normalmente contrapuesta a la artística, “está enraizada en la conciencia común y aparece como válida también para aquellos filósofos que mantienen la división entre la forma del arte y la experiencia estética, en la que se basa el lado gozoso y contemplativo del mundo” (Milani, 2007, pág. 141).

El ideal de belleza base de una teoría estética del paisaje que puede ser considerada un bien universal, como una cualidad que es propia de los seres, en objeto de una contemplación en la que el hombre está comprendiendo la naturaleza. Como, por ejemplo, podemos encontrar esta categoría estética inmersa en las distintas formas simétricas o asimétricas que están presentes en los elementos que la rodean, así mismo esta categoría estética estará inmersa en la representación de

la producción pictórica, haciendo énfasis en su proporción y armonía de las formas, además, en la resolución de las formas como propone esta categoría. Así es que, se puede encontrar en la peonía o el lirio, que por sus características físicas llevan a sentir esa sensación que comprende esta categoría, una belleza que se sensibiliza al observar este tipo de flores en su morfología.

4.2.3 *Lo sublime*

Esta categoría sostiene que la mayoría de las ideas derivan en instancia de las impresiones inmediatas, y que ninguna sensación puede ser transformada en un contenido mental, su deleite proviene del terror sublime que en tanto es una distinción del puro pavor como del placer positivo, la grandeza de la misma perturba los sentidos y el ánimo, de alguna manera la naturaleza en el deleite positivo se vuelve diferente frente a esta categoría.

Es así que, lo sublime no enlaza con un espíritu contemplativo, no se caracteriza por cualidades de ternura y compostura, sino muy por el contrario este se enlaza por lo aterrador, lo devastador, y lo horriblo que puede ser la contemplación del vacío, como los riscos que se encuentran representadas en algunas de las obras pictóricas. “Tal idea de lo sublime se construye sobre un examen de las pasiones y sobre un cuidadoso análisis de las leyes de la naturaleza y de los sentidos” (Milani, 2007, pág. 133), es así que se destaca la emoción mixta del terror y la sorpresa de este amor a lo que perturba.

El lenguaje sublime proviene tanto de la naturaleza como del arte. El pensamiento elevado y el arrebató emocional son más atributos naturales que fórmulas de estilo. La elevación del ánimo y del pensamiento por sobre todos los límites de lo percibido, conduce hacia un más allá de lo humano. Lo sublime conduce, paradójicamente, a la revelación de la angostura del mundo frente al constante ilimitado afán del espíritu por intentar saltar los márgenes de la naturaleza (Cruz, 2007).

Es así, que podemos observar en la hibridación del ser humano y los riscos esta categoría estética en la representación de las obras, que en cierta manera hace alusión a la contemplación de la sorpresa y lo terrorífico que es propio de la naturaleza así como en las formas y colores que presenta los fragmentos de la misma, así un ejemplo de la variedad de especies que posee la orquídea ya que lleva al asombro que provoca el lugar donde podemos encontrar esta especie ya que algunas de ellas se encuentran en lugares inhóspitos que por sus características no llevan a un deleite de la naturaleza en un sentido del pavor hacia ella.

4.2.4 La Gracia

Es considerada como la belleza divina, en cierto sentido algo que destaca y deslumbra, un esplendor que atraviesa los cuerpos y las materias, exalta lo que se encuentra escondido y lo profundo, como un signo de la inocencia de la inspiración y de la belleza espontánea. La gracia exige la suspensión de la demora, busca el silencio para fundirse en la naturaleza que se ofrece a todos los sentidos. En el instante que abraza la duración, el sentimiento de que todos los lugares son un solo lugar, reino de la sonrisa y de la perfección, es el sentimiento de nuestro cuerpo y de nuestra mirada cuando participamos de la vida del mundo: desenvuelta y despreocupada elegancia respecto de las cosas. Es así que la gracia aparece como una riqueza inminente e incompleta, así como un equilibrio inestable y a la vez perfecto (Milani, 2007).

Mientras que Winckelman afirmaba que esta aparece como lo que coloca según la razón que elude de la afectación y busca la sencillez y la tranquilidad del alma. Por otro lado, en un sentido amplio podemos decir que la gracia, en cuanto a la naturaleza, al arte y al ser humano posee una propiedad innata adquirida que está vinculada con el ritmo de composición, incluso la gracia reserva sorpresas por el radio de su aura preciosa y escondida. Así mismo, esta categoría aporta a esta investigación en cuanto a la exaltación e imaginación en las que se encuentran inmersos los sentidos como la vista y el tacto en cuanto a las formas que se encuentran escondidas, como un signo de inspiración de una belleza espontánea, es así que con esta categoría se pretende buscar la simplicidad de las formas inmiscuidas en la naturaleza.

4.3 Fundamentos filosóficos:

4.3.1 Filosofía de la naturaleza

Por tanto, la filosofía de la naturaleza es la rama de la filosofía que se ocupa del mundo natural o físico, necesitando así de las ciencias en diferente medida según los temas que estudia. Se puede estudiar la naturaleza bajo dos aspectos: el científico y el filosófico. Las ciencias buscan explicaciones de los fenómenos naturales en términos de otras causas, adoptando puntos de vista particulares. Por otro lado, la filosofía de la naturaleza busca explicaciones que se refieren al «ser» y a los «modos de ser» de las entidades y procesos naturales. Acogen diferentes puntos de vista, pero las ciencias se afirman en unos supuestos filosóficos y la filosofía debe contar con los conocimientos científicos (Artigas, 2003).

La filosofía estudia toda la realidad a la luz de la razón natural. Más allá de los conocimientos particulares proporcionados por las ciencias, busca las explicaciones más radicales que se pueden dar de la realidad; por esto suele decirse que estudia la realidad a la luz de sus causas últimas, o que se pregunta por el ser de la realidad (págs. 21-22).

Siguiendo una distinción clásica, son tres los objetos principales de la reflexión filosófica: el mundo, el hombre, y Dios. “Desde esta perspectiva, la filosofía de la naturaleza se presenta en un contexto, históricamente determinado, relacionándose y, al mismo tiempo, oponiéndose a ciertas disciplinas como las ciencias naturales, la filosofía y la historia de dichas ciencias” (Álvarez, págs. 2-3).

En cada caso antes mencionado la concepción doctrinal, resulta definida de distintas formas según la inserción de la filosofía de la naturaleza en los distintos contextos. Por consiguiente, los filósofos que se mencionan a continuación ayudarán a fundamentar este apartado acerca de la naturaleza por Lamarck y por otro lado del inconsciente de Carl Jung, con respecto al trabajo de investigación adentrándonos a los conceptos importantes del tema propuesto, y así mismo la propia filosofía de la naturaleza, servirá como punto de apoyo para la investigación y para la producción pictórica.

4.3.2 Jean-Baptiste Lamarck: la naturaleza

Pertenece a la escuela filosófica naturalista que está basada en la investigación y estudio de la naturaleza como una sustancia permanente y primordial que se mantiene a través de los cambios que sufren los seres naturales, a esa sustancia o naturaleza la llamaban *physis*. Su filosofía se centra en la investigación sobre la naturaleza y dice que el hombre se ve obligado a emplear sus propios medios para estudiar la naturaleza, y de la misma manera para comunicar y transmitir a sus semejantes, es preciso separar lo que corresponde al arte y a la naturaleza, y distinguir dos aspectos:

El primero se refiere al interés económico que la naturaleza brinda al hombre con relación a las producciones de la naturaleza que puede usar en su provecho. Y por otro lado el interés, muy diferente del anterior, es el filosófico, que impulsa a conocer la naturaleza en sí misma y en cada una de sus producciones con el propósito de averiguar su marcha, sus leyes, sus producciones y formarnos una idea de todo lo que por ella existe; en una palabra, todo lo que procura este género de conocimientos que constituyen verdaderamente la ciencia del naturalista. Este propósito sólo puede ser perseguido por un corto número de personas, por aquellos que se interesan igualmente

en todas las producciones naturales. Así mismo, “la naturaleza es un poder espiritual que se comprende en el acto creativo del espíritu; no es un poder delegado y ejecutivo. El mundo tiene un alma, la Weltseele; sabemos lo que Lamarck pensaba de esto” (Martínez, 2001, pág. 104).

Está ahí como algo espontáneo que lleva a un plano de admiración, en el cual el mundo es considerado como algo que tiene alma, y adentra a un estudio de la naturaleza como parte de una representación de especies que se encuentran inmersas en la misma y ser considerado como un aporte a diferentes ramas que estudian la naturaleza.

Este referente filosófico ayudará a la concepción de las formas de la naturaleza y a la esencia que tiene la misma, así como la admiración que produce al observar, y servirá en el momento de representar la producción pictórica.

4.3.3 Carl Jung: El inconsciente

El referente filosófico pertenece a la escuela del psicoanálisis que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona, además, la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre, entre otras. Según Carl Jung, el inconsciente contendría, por así decirlo, sólo aquellas partes de la personalidad que podrían lo mismo ser conscientes, y que en realidad están reprimidas únicamente por la educación. Aunque para cierto modo de observar, en el inconsciente se destacan más las tendencias infantiles, sin embargo, sería incorrecto definir o valorar el inconsciente en general según ellas.

Por otra parte, el inconsciente tiene también otro aspecto: en el afán de incluir no sólo los contenidos reprimidos, sino, además, todo aquel material psíquico que no alcanza el umbral de la conciencia. Es posible dar carácter del subliminal de estos materiales por el principio de la represión; si no el individuo, al levantarse la represión, llegaría a tener una memoria tan fenomenal, que nunca más olvidará nada (Jung, 2009).

Así también, ponemos de relieve que, además, del material reprimido, se encuentra en el inconsciente todo lo psíquico vuelto subliminal, incluidas las percepciones sensoriales subliminales. Además, se sabe, no solo por abundante experiencia sino incluso con fundamentos teóricos, que el inconsciente contiene también todo el material que no ha alcanzado todavía el umbral de conciencia.

Tenemos igualmente razones para conjeturar que el inconsciente no está para nada en reposo, sino que se halla continuamente agrupado o reagrupando sus contenidos. Esta actividad sólo en casos patológicos sería por completo independiente del pensamiento; normalmente, está coordinada con la conciencia en el sentido de una relación compensatoria (Jung, 2009, pág. 20).

Este filósofo sirve de referente para el enfoque surrealista que se busca emprender en procesos de creación pictórica, haciendo especial énfasis en la exaltación a las formas de la naturaleza dándole propiedades animadas a las especies naturales y a la vez un enfoque de metamorfosis de las formas para darle un sentido más desligado de la realidad física aparente en cuanto a su representación en la producción pictórica surrealista.

4.4 Referentes artísticos:

4.4.1 Marianne North (1830 -1890)

Nació en Sussex, al sur de Inglaterra, fue viajera, naturalista, dibujante y pintora británica. Desde pequeña reveló un gran talento hacia el dibujo pintando flores y plantas. Tras la muerte de su madre, Marianne se trasladó a Londres con su padre, acompañó a su padre en varios viajes de negocios por diferentes países, en sus viajes iba realizando muchos dibujos de paisajes y flora. Tras su muerte, su hermana publicó sus diarios de viaje con el título “Recuerdos de una vida feliz”.

Figura 1. Pintura flores (1878). Marianne North.
Óleo sobre lienzo. Extraído de:
<https://acortar.link/UvRh5E>

En lo referente al análisis artístico formal, posee una composición armónica que denota equilibrio y simetría, con punto focal ubicado en las flores y luego en las mariposas, mismas que han sido resueltas empleando un estilo naturalista - mimético, empleando recursos plásticos como líneas, pinceladas y cromáticas orgánicas que evocan a la naturaleza de la especie floral representada, con resolución morfológica definida a través de la aplicación de detalles minuciosos.

Las flores ocupan la mayoría de la obra pictórica, ejerciendo un contraste considerable entre forma y fondo. La artista ha logrado imprimir a cada una de las especies representadas con rigurosidad artística mimética en las hojas y la suavidad de las flores al igual que la variedad cromática de las mariposas, generando un ambiente natural apegado a la mimesis de la naturaleza.

Con frecuencia la artista imprime en sus obras las categorías estéticas de lo bello, a partir de la ubicación armónica de cada forma vegetal y floral, así como también en la aplicación de las gamas cromáticas de verdes en hojas, ramas y las de tonos claros para las flores y los ocre para las hojas, logrando armonía en la composición consiguiendo un naturalismo en la figuración de los elementos orgánicos.

Además, se identifica la presencia de la categoría estética de lo bello al momento de resolver las proporciones armónicas, así como también la presencia de lo sublime en la conjugación del tamaño de la representación floral protagonista en relación al paisaje del fondo de la composición.

4.4.2 Dimitra Milán

Es una joven artista de 16 años, ha estado desarrollando su estilo y habilidades desde muy joven a partir de la técnica clásica del óleo y medios mixtos contemporáneos, ha ido creciendo sus habilidades realizando su educación en el propio hogar.

Se expresa a través del estilo surrealista, sus pinturas muestran un mundo de ensueño donde las personas y animales coexisten en perfecta armonía, gran amante de la naturaleza y los animales, en sus obras todo es posible pero siempre se enmarca en ese canto de la naturaleza y la belleza transmitida uniendo plantas, animales y personas en perfecta sintonía.

Figura 2. Metamorfosis. (2019). Dimitra Milán. Óleo sobre lienzo. Extraído de: <https://pin.it/1aowm6k>

4.5 Fundamentos teóricos

4.5.1 La Naturaleza re imaginada

En cuanto a la resolución artística formal, la configuración artística de las obras parte del tema vinculado con lo simbólico de la naturaleza como las flores en diversas especies en interacción constante con el ser humano.

La disposición de los elementos que configuran la composición, es dinámica al hacer uso de la composición diagonal, en donde cada elemento dispuesto es resuelto artísticamente con reinterpretaciones morfológicas de especies tanto vegetales como humanas, empleando líneas sugeridas que definen cierta partes de la forma, pinceladas suaves de color que evocan a las formas vegetales, resueltos con estilo figurativo expresionista y no mimético haciendo sugerencia a una composición entre subjetiva figurativa entre realista y expresionista.

Respecto a la técnica aplicada en la resolución de la obra, es la acuarela, misma que le permite crear transparencias y valoraciones cromáticas entre fuertes y suaves, yuxtaponiendo gamas cromáticas cálidas y frías, dotando de textura a la composición, en la obra crea una perfecta sintonía armónica entre el ser humano y la naturaleza.

Otra de las características inherentes al ámbito artístico, son las categorías estéticas, identificadas en la obra, como lo bello en la armonía de los elementos dispuestos en el lienzo y lo sublime identificado en la composición y cromática conseguida en la obra y el concepto impreso en la misma, referida a la fusión sensorial del ser humano frente a la naturaleza, formando parte ineludible al mismo tiempo.

La naturaleza ha sido uno de los temas favoritos de muchos artistas a lo largo de la historia siendo considerada como algo sublime, ya que el hombre se sintió como un elemento más que conformaba la naturaleza, es así que se destaca ciertos elementos que se encuentran inmersos en ésta, los cuales se han tomado como referencia para el resultado de las obras pictóricas, mencionando así las que pertenecen a la ciudad de Loja como son: el geranio, que es una flor que personalmente denota alegría, positivismo; los tipos de orquídeas, tienen variedad de especies exóticas en formas que se las puede asociar con partes del cuerpo del ser humano como de animales, también colores, texturas, armonía, vivacidad, fertilidad, así como su forma de vida en lo inhóspito de la naturaleza siendo una representación asociada a la vida e incluso los mejores ejemplares de esta especie florecen en la penumbra.

Los elementos simbólicos de la ciudad de Catamayo como: las especies de follaje de árboles, el significado está asociado con vivencias de etapa infantil, llaman la atención el color, la forma, el movimiento, que evoca al recuerdo, nostalgia, felicidad, alegría, debido a que se la considera como un refugio para relajarse y contemplar la forma de vida natural. Igualmente, el ambiente brumoso que transmite ese sentimiento de respeto hacia la naturaleza en un sentimiento de miedo hacia ella porque este representa una tormenta considerada como un desastre natural la misma que impone temor a quien la observa.

En ese mismo contexto se encuentran los abismos que representa esa sensación de deleite que asombra, pero a la vez transmite temor, demostrándose que la misma puede ser hermosa, pero al mismo tiempo peligrosa si se la subestima. De igual modo las especies de Yucca que están asociadas en un sentido simbólico de resistencia, ya que se producen en lugares como barrancos y pese a eso se mantienen firmes y se producen como un sostén que evita el desborde de tierra, también las especies de follaje en llanuras la misma que radica en el acogimiento debido a que en el campo este elemento sirve como un lugar de descanso para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Así mismo, el agua representa la vida, la abundancia, se la toma como un símbolo de purificación, renovación, liberación, es esencial para la supervivencia de los seres vivos. Además, las rocas constituyen la firmeza, la confianza, y esa narrativa de contar historias de un lugar. También las enredaderas, simbolizan el aferrarse a la vida debido a que esta especie se adhiere a otras plantas para poder sobrevivir y formar parte de ellas. Así como, los lirios que simbolizan la pureza, transmiten buenos augurios, en mi opinión esto representa una tranquilidad en la forma de vida, así como la sencillez de la misma.

Al contemplar la naturaleza, el ser humano se identifica con ella y, mediante esta relación, crea y se expresa artísticamente, los elementos simbólicos de la figura humana representados en la propuesta pictórica fueron tomados del internet ya que cuenta con gran variedad de imágenes que sirven para orientarse y tener una mejor perspectiva de lo que se pretende representar. Así como también los referentes artísticos que presentan diferentes estilos en su manera de pintar, pero que muestran su experiencia personal con la naturaleza, por una parte, Marianne North que con su estilo naturalista representa la flora y fauna de los lugares en los que estuvo, de esta artista se tomó la cromática impuesta en sus diferentes composiciones pictóricas. Y por otra parte Dimitra Milán con su estilo surrealista muestra la combinación entre el ser humano y los elementos de la naturaleza flora-fauna, tomando referencia su manera de componer.

En base a estos referentes se busca elaborar una propuesta pictórica que contenga estas dos tendencias, para representar una visión personal de la naturaleza combinada con la figura humana en un estilo surrealista.

5 Metodología

5.1 Metodología de la investigación

El presente trabajo artístico tiene un enfoque cualitativo, ya que está presente en la parte teórica y práctica.

Las ciudades de Loja y Catamayo son el centro de estudio de una determinada recolección de información, claro está que parte de los conocimientos fueron obtenidos en el transcurso de los estudios académicos en la carrera de artes plásticas.

La modalidad bibliográfica integra textos especializados, documentos pdf y artículos sobre artes plásticas, permitieron compilar información y teorización sobre el movimiento surrealista en su origen, definición, técnicas, características, principalmente información sobre la naturaleza, Dimitra Milan, Marianne North y algunos artistas que serán el punto de partida para la obra pictórica. Dichas fuentes fidedignas, permitieron realizar el trabajo de la mejor manera, ya que estos documentos son trabajos de investigación.

Los métodos inductivo-deductivo se usó para el análisis filosófico del inconsciente de Carl Jung como de la filosofía de la naturaleza de Lamarck. Así como el estudio de la naturaleza, sus componentes y representaciones, de Marianne North y Dimitria Milan, y al final se tomó como referente en las obras pictóricas.

La técnica de observación permitió conocer la realidad mediante la percepción directa de los elementos de la naturaleza como de la figura humana, este método fue utilizado desde la etapa inicial de la investigación. Sumando a ello una serie de fichas de observación sobre el estudio de imágenes que se recopilieron para formar el libro de artista.

El método empírico permitió la preproducción, producción y postproducción de la investigación y propuesta pictórica, mediante la observación de la realidad basada en la experiencia.

El método experimental artístico, se aplicó en la creación del producto artístico, fase de preproducción en las que se aplicó los conceptos de la naturaleza como de la pintura surrealista figurativa. Se realiza procesos de diseño hasta obtener los bocetos finales, procediendo a pasar al lienzo, y empezar a pintar la composición concebida y definida técnicamente, para luego aplicar un estilo naturalista para la resolución pictórica y técnica de cada elemento compositivo como:

personajes representados a través de figuras humanas en conjugación con las formas orgánicas entre vegetales y florales de diversas especies. Proceso que llevó como resultado la creación de 5 obras pictóricas de diferente formato, en donde se exalta la naturaleza a través de procesos de hibridación de las formas, entre orgánicas y vegetales otorgándoles una visión personal, y seguidamente pasar a la presentación y difusión pública de la muestra pictórica.

Para la ejecución de la propuesta pictórica se emplearon varios materiales e instrumentos como: computadora, lápices, pinturas de palo, cartulina canson, pintura acrílica, recipientes, pinceles, espátulas. El proceso de bocetaje se lo hizo de la manera tradicional y en cuanto a la cromática se ocupó pintura acrílica. Así mismo, la investigación de campo que en este caso son lugares de la ciudad de Loja y Catamayo, que con la observación directa mediante la experiencia personal se registró la simbología de los elementos de la naturaleza.

5.2 Proceso creativo

5.2.1 Preproducción

El punto de partida fue la fundamentación teórica acerca de la naturaleza y establecido ya una relación con la historia del arte, se tomó como una referencia principal la naturaleza y la figura humana, de la cual, se puede destacar el lazo que los une, dependiendo así el uno del otro para su coexistencia, con el paso del tiempo se ve cómo ha ido evolucionando esta relación ser humano-naturaleza artísticamente en representaciones que ensalzan y la toman como un tema esencial por su importancia.

En consecuencia, la naturaleza ha sido tomado como motivo gestor por distintas corrientes artísticas, así como sus direccionamientos filosóficos con distintos pensadores y artistas.

La corriente surrealista, aporta de manera esencial a la re imaginación y figuración de la naturaleza en fusión con el ser humano, a través de un proceso de hibridación de estos dos componentes, resaltando la desvinculación de la realidad y sumergiéndose en lo onírico del ser humano y de la imaginación, de lo inconsciente y lo irracional, que de la misma manera se sostiene en el pensamiento filosófico de la naturaleza como apartados de Lamarck en su concepción de la naturaleza así también Carl Jung con el inconsciente dando especial énfasis en la exaltación de las formas naturales y a la vez un enfoque de hibridación en lo que concierne a los elementos orgánicos para darle un sentido desligado de la realidad física aparente en cuanto a su representación en la producción pictórica surreal.

5.2.2 Dibujos previos o estudios preparatorios

Con base a los fundamentos teóricos antes mencionados, lo siguiente fue la elaboración de dibujos preparatorios, tomando en cuenta los motivos gestores haciendo estudios de cada uno, usando la hibridación para representar una idea concreta de lo que se desea reflejar en las pinturas.

Figura 3. José R. (2022). Dibujos preparatorios. Esfero y lápiz cobre papel. [Fotografía]

Figura 4. José R. (2022). Dibujos preparatorios. Esfero y lápiz sobre papel (Dibujo) [Fotografía]

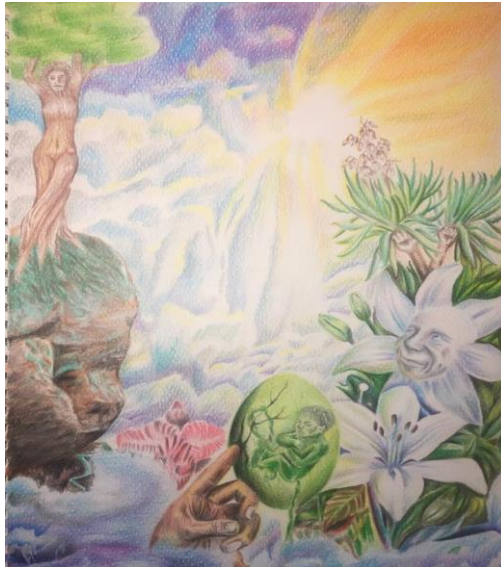

Figura 5. José R. (2022). Dibujos preparatorios. Pintura de palo sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía]

5.2.3 *Bosquejos compositivos*

Se realizaron bocetos compositivos, usando color en algunas partes y otras con dibujos definidos para luego experimentar en la ejecución de las pinturas.

Figura 6. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Lápiz sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía]

Figura 7. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Lápiz sobre papel (Dibujo) [Fotografía]

Figura 8. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Pintura de palo sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía]

Figura 9. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Pintura de palo sobre cartulina (Dibujo) [Fotografía]

Figura 10. José R. (2022). Bosquejo compositivo. Lápiz sobre papel (Dibujo) [Fotografía]

5.3 Etapa de Experimentación

Como experimentación artística, se parte del concepto de hibridación de formas orgánicas para obtener distintas ideas de figuración mediante la recreación de elementos a través de la retórica de las imágenes visuales, empleando materiales tradicionales como cartulinas lápices pinturas, para diseñar elementos que servirán en la representación de las obras pictóricas.

Para la obtención de las formas híbridas se aplica procesos de recreación entre elementos orgánicos y el ser humano, dando así una idea personal de la reimaginación de la naturaleza a través del movimiento surrealista, mediante el cual se pretende mostrar la relación entre estos dos universos para expresar conceptos e ideas personales, y sean expuestas al público para que se deleite a través de las diversas composiciones.

5.3.1 Producción.

El proceso de producción, consta de una resolución de bocetos finales para configurar la obra, empleando técnicas y métodos tradicionales, cabe recalcar que en cada obra en particular se mostró una visión propia acerca de la naturaleza con el estilo surrealista figurativo, basándose en el pensamiento de Carl Jung y Lamarck acerca de su teoría de la naturaleza, creando mundos provenientes del inconsciente que no poseen sentido con la realidad objetiva, así es cómo sucede el proceso de hibridación entre el ser humano con la naturaleza, para obtener personajes protagonistas en cada composición.

5.3.2 Proceso de ejecución de la obra.

Una vez aprobados los bocetos finales, se procede a dibujar en el lienzo, durante esta etapa, se ha empleado materiales como: pinceles en diferente forma y medida, una paleta para mezclar los colores, dos recipientes con agua el primero para diluir los pigmentos con los pinceles y el otro para lavar los mismos, luego se da una capa muy rápida de pintura sin considerar mucho el detalle de las formas, después se empieza a colocar cromáticas y matices que den realce a la composición teniendo en cuenta luces y sombras para dar realce a la composición, así también empezamos a dar detalle a los componentes de la obra, otorgándole mayor riqueza visual.

6 Resultados

6.1 Resultados en función de los objetivos

En el presente trabajo de investigación denominado: NATURALEZA REIMAGINADA: LO VISUAL Y EXPERIENCIAL DEL ENTORNO NATURAL PARA ELABORAR UNA PROPUESTA PICTÓRICA SURREALISTA, plantea un enfoque relacionado con una visión personal acerca de la naturaleza en convivencia con el ser humano de una manera armónica, basado en pensamientos filosóficos, así como en los principios del estilo surrealista.

Como resultado de la investigación teórica se logra obtener conocimientos específicos sobre la representación de la naturaleza en la historia del arte, el análisis de la recreación morfológica de las especies vegetales encontradas en ambiente natural, en asociación con las formas humanas, en las que se representa concepciones artísticas, estéticas y filosóficas como Lamarck el cual dice que el mundo tiene alma en su visión de la naturaleza, el psicólogo Carl Jung y la teoría relacionada con el inconsciente colectivo, así como también referencias artísticas como: Dimitra Milán y Marianne North, artistas relacionadas directamente con la experiencia, el disfrute y deleite de la naturaleza, que con ayuda del libro de obra de artista y métodos de observación se pudo dar una simbolización a los elementos representados en la propuesta pictórica.

Al culminar la investigación, dio como resultado un total de cinco obras pictóricas en formatos que varían entre 120x100cm a 40x60cm. En la primera obra pictórica denominada conexión verde se puede encontrar las especies de la naturaleza en hibridación con el ser humano, en el simbolismo de esta obra se encuentra la mujer como elemento principal en hibridación con un árbol, el mismo que evoca fertilidad, trae recuerdos de un entorno infantil vivencial de Loja, de la misma manera se encuentra enraizada a una enorme roca con forma de rostro de un anciano, este elemento inerte de la naturaleza representa esa antigüedad de los lugares ya que con el paso del tiempo el hecho de verlas hace recordar experiencias vividas, así mismo los lirios representan una tranquilidad, transmiten buenos augurios, esta especie se encuentra en hibridación con la forma del rostro de un anciano ya que personalmente lo asocio con una tranquilidad de haber tenido una buena vida, agregando a lo anterior, se encuentra a la orquídea simulando la forma de un corazón, esta especie representa la exclusividad y está asociada a la vida debido a que sus mejores ejemplares florecen en la penumbra, en esa misma línea se encuentra representado el feto incrustado en una forma de huevo en el cual existe una mano que lo toca simulando el milagro del nacimiento

reinterpretado de una forma muy personal, a la vez dándole ese enfoque sublime en las nubes y bello en la armonía de las formas vegetales que caracteriza a la naturaleza, tomando en cuenta la cromática de Marianne North y un poco de la forma de componer de Dimitra Milán.

En la segunda obra denominada lo mejor de ella, hace énfasis al poder que tiene la naturaleza y el ser humano poniendo al mismo nivel la mujer como signo de fertilidad, así como un risco en un mismo grado de magnitud resaltando la categoría de lo sublime, así también lo acogedora que puede ser la misma, en su parte, la orquídea que alberga un feto de un bebé, el lirio con la forma del rostro de una anciana representa la tranquilidad y la armonía, la rosa que denota esa delicadeza, fragilidad, belleza que caracteriza a la mujer, el rostro de un hombre hibridado con un follaje de árbol que representa la hospitalidad, también la magnolia, especie de flor que representa la masculinidad, agregando a lo anterior tenemos una especie de hojas que poseen un símbolo de prosperidad que denotan la categoría estética de la gracia debido a la importancia que se le da a las pequeñas formas del entorno natural, en esta misma línea, dando a conocer el pensamiento de Lamarck de que el mundo tiene alma.

En la tercera obra denominada inmersión, en esta obra se muestra la sintonía de las formas la hibridación entre un risco y el rostro de un anciano que hace referencia a la longevidad, así como los ojos que se encuentran en el follaje que hace una alusión que la naturaleza observa, de esta misma forma la mujer dentro de la rosa que representa la belleza, también esa hibridación entre una mariposa y la mujer como un símbolo de fertilidad haciendo referencia a la polinización que realiza esta especie, mostrando la categoría de lo bello en la representación del follaje, así como se usa el pensamiento de Carl Jung para realizar esa hibridación de los personajes que está vinculado más al ámbito de la imaginación en el inconsciente colectivo. En esta obra se toma la cromática de la artista referente Marianne North.

En la cuarta obra denominada serenidad perpetua, muestra la tranquilidad que tiene la naturaleza, con una mujer en el centro de la obra ya que hace una semejanza entre la naturaleza y la mujer como un signo de reproductibilidad, asociando la forma de una orquídea con la de los labios, así mismo la orquídea simula una paloma como símbolo de paz, tranquilidad, también la forma del rostro que sale del lirio se asemeja a los buenos augurios y la calma, de igual manera, las flores resaltan la belleza y dan mayor protagonismo a la mujer, en este ambiente se alberga la forma de un feto que hace alusión a la protección que siente dentro de este entorno, la cromática y la

composición tomadas de los referentes y la categoría estética de la maravilla impuesta en la magnitud de la atmósfera que lleva a la contemplación del espacio, hacen que esta obra pictórica tenga ese apego con la naturaleza.

En la quinta obra denominada sintonía natural, en esta obra pictórica muestra la relación entre el ser humano y la naturaleza en el cual se hibrida la mujer con las especies naturales en la forma de sus manos, con la expresión en su rostro que denota un deleite por ella, así como la unión entre la forma de las alas de la mariposa con la de las hojas formando parte de la misma, la especie de geranio que representa la alegría y los buenos augurios, la abeja como un símbolo de fecundación por el rol que cumple en la naturaleza, sobre una forma huevo que reinterpreta el nacimiento desde un punto surrealista, usando en menor medida la forma de composición de la referente Dimitra Milán así como un poco de la cromática que usa Marianne North. Posteriormente se dio paso a la fase de postproducción relacionada con la exposición en la sala Eduardo Kingman, galería de la ciudad de Loja.

6.2 Resultado en función de la propuesta

6.2.1 Obra 1

Figura 11. José R. (2023). Conexión verde. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 120 cm x 80 cm.

6.2.2 *Obra 2*

Figura 12. José R. (2023). Lo mejor de ella. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 90 cm x 60 cm.

6.2.3 *Obra 3*

Figura 13. José R. (2023). Inmersión. [pintura]. Acrílico sobre lienzo. 60 cm x 40 cm.

6.2.4 *Obra 4*

Figura 14. José R. (2023). Serenidad perpetua. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 60 cm x 40 cm.

6.2.5 *Obra 5*

Figura 15. José R. (2023). Sintonía natural. [Pintura]. Acrílico sobre lienzo. 120 cm x 100 cm.

6.3 Resultados en función de la Posproducción: Presentación y divulgación de la obra.

6.3.1 Datos generales de la exposición

Diseño de catálogos.

Catálogo y recorrido virtual en anexos

The poster features a collage of various artworks on the right side, including a red sculpture, a green face, a colorful abstract piece, a landscape painting, a portrait of a man in a hat, and a scene with people. The text on the left provides the following information:

- Logos:** Universidad Nacional de Loja (UNL) and Carrera de Artes Plásticas.
- Title:** Exposición artística colectiva **CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS**
- Context:** Previo a la obtención del Título de Licenciatura en Artes Plásticas
- Date and Time:** **26** Jueves de Enero del 2023 **18:30**
- Artists:** LEIDY ALVARADO, JOSÉ ROMERO, JAVIER MONTAÑO, JUNIOR CUENCA, KELLY GUALAN, KELLY TILLAGUANGO, KATY PESÁNTEZ
- Venue:** Sala de Exposiciones Eduardo Kingman (Loja, Bernardo Valdivieso y Rocafuerte)
- Organizer:** CCE BENJAMÍN CARRIÓN LOJA
- Footer:** Social media icons and website [/unl.edu.ec](http://unl.edu.ec), and the slogan **Educamos para Transformar**.

Figura 16. Carrera de Artes Plásticas. (2023). Post promocional de la exposición colectiva: convergencias de Multiversos. [imagen digital].

Figura 17. Carrera de Artes Plásticas. (2023). Plan de cartelera y difusión del cartel de la exposición colectiva: convergencias de Multiversos. [imagen digital].

Exhibición de la propuesta

Nombre del artista: José Junior Romero Aguilar

Denominación de la muestra: “Convergencias de multiversos”

Datos de la exposición: la exposición se realizó el día jueves 26 de enero del 2023 a las 18h30 en la sala de exposiciones “Eduardo kingman” la muestra pictórica y escultórica estuvo integrada por los artistas Leidy Alvarado, José Romero, Javier Montaña, Junior Cuenca, Kelly Gualán, Kelly Tillaguango y Katy Pezantes.

Instituciones que promueven el evento cultural y artístico: Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”, Universidad Nacional de Loja y Carrera de Artes Plásticas.

Plan de promoción.

Medios de Comunicación: Para la difusión de la exposición pictórica y escultórica se utilizaron redes sociales como: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Evento de exhibición y propuesta

Intervención de diversos encargados, autoridades y expositores del evento dentro de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”.

Figura 18. Sala Eduardo Kingman de la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo de Loja. (2023). Inauguración de la exposición. [fotografía]. Extraído de: <https://bit.ly/3jmkZ2H>

Figura 19. Sala Eduardo Kingman de la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo de Loja. (2023). Exposición José Romero. [fotografía].

Figura 20. Sala Eduardo Kingman de la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo de Loja. (2023). Inauguración de la exposición. [fotografía]. Extraído de: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1807737876262209&set=pcb.1807498072952856>

7 Discusión

Realizar una investigación es de importancia tanto para el investigador como para quienes les sea útil. Aunque muchos digan que la naturaleza es una temática muy repetitiva, para el autor de esta tesis la naturaleza conlleva más que una sola representación, sino que es el conjunto de sensaciones y emociones al observar y pintar el lugar y los elementos que lo constituyen. Además, pintar dentro del movimiento surrealista no se rige por ningún orden o regla de representación, siendo esta una manera liberada de expresarse en un lienzo o soporte.

Elegir este movimiento del surrealismo hace que se cree obras no similares o iguales, puesto que este se caracteriza en esta nueva propuesta por la hibridación entre el ser humano y las formas naturales, sin embargo, el fin de crear nuevas obras pictóricas hace que el artista interprete, analice, su propia visión y expresión, creando nuevos espacios de percepción representacional y propio estilo de trabajo, debido a que el arte no se lo efectúa con el fin de satisfacer gustos sociales.

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

Al tomar como referencia las obras de las artistas Dimitra Milan y Marianne North, no significa que se haga lo mismo, sino que se debe elegir una técnica que se acople al artista de manera que le sea fácil y rápido trabajar bajo una concepción propia, se tomó muy poco de las obras de estas artistas, por lo que el trabajo fue más autónomo.

Las líneas filosóficas de los pensadores Lamarck que muestra la filosofía de la naturaleza así también con Carl Jung que habla acerca del inconsciente, por consiguiente, el aporte de estos filósofos no fue de gran ayuda para la elaboración de la propuesta pictórica, porque no se vio reflejado en la culminación de las obras.

Para concluir, en el caso de las categorías estéticas que se tomó como referencia para la propuesta pictórica, cabe recalcar que las mismas están impuestas, pero en muy poca medida ya que no se las ve reflejadas, siendo así este un trabajo más personal en una visión de la naturaleza.

8 Conclusiones

Al finalizar la ejecución del trabajo investigativo y la propuesta pictórica se concluye que:

- Es importante disponer de una bibliografía específica sobre el objeto de estudio para determinar aquellas características que permitan estructurar ideas concretas y diseñar un proceso para abordar lo teórico y desarrollar la propuesta pictórica.
- El análisis de las obras de Marianne North y Dimitra Milán se constituyeron en referentes importantes, pero no determinantes para realizar un proceso de experimentación utilizando soportes y técnicas que se basan en características personales y se enfatizan en la expresión emocional del artista.
- Al conocer los elementos simbólicos de la naturaleza tanto la flora como la fauna y unificando con el estilo surrealista propicia que el autor se identifique y se apropie de ellos como lo denotan las obras.
- La difusión de la muestra pictórica denominada: “Convergencias de Multiversos” expuesta en una galería de la ciudad de Loja, hizo que acudan personas de la localidad, permitiendo tener un diálogo directo con el autor, revelando que la obra es interesante debido al colorido y formas representativas de la naturaleza.

9 Recomendaciones

- Se debe disponer de información especializada y pertinente para tener argumentos teóricos fundamentados que orienten sin contratiempos el desarrollo de la investigación, desarrollar ideas y proponer alternativas para elaborar las obras pictóricas.
- Para analizar este tipo de trabajo investigativo es importante considerar ciertos referentes de artistas, no para imitar sino para tener una base que sirva como enfoque para la realización de cualquier propuesta pictórica.
- Trabajar en el movimiento surrealista implica un desafío, como artista se debe estar consciente para plantearse estos retos, porque considero que se debe romper con estilos y tendencias para seguir innovando y demostrar la autenticidad y creatividad del artista.
- Interactuar con las personas que acuden al lugar de exposición resulta enriquecedor ya que aportan a la formación del artista, porque acotan críticas constructivas o emociones que en dicho momento sienten.

10 Bibliografía

- Álvarez, J. R. (s.f.). *FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA*. Obtenido de Documento PDF: file:///C:/Users/456/Downloads/FILOSOFIADELANATURALEZA.pdf
- André Breton; Paul Eluard. (2003). *DICCIONARIO ABREVIADO DEL SURREALISMO*. Madrid: Ediciones Siruela, S.A.
- Artigas, M. (2003). *FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S.A.
- Capri, L. G. (2015). *El surrealismo en la pintura española, 1924-19*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Cruz, F. (8 de Mayo de 2007). *Estética de lo Sublime*. Obtenido de Documento PDF: file:///C:/Users/456/Downloads/Dialnet-EsteticaDeLoSublime-2279769.pdf
- Cultura Group. (25 de junio de 2020). *Definiciona.com*. Obtenido de Definicion y etimología de surrealismo: <https://definiciona.com/surrealismo/#etimologia>
- Fraga, G. (22 de Mayo de 2008). *Sobre el Surrealismo* . Obtenido de Archivo PDF: <https://aulico.files.wordpress.com/2008/05/sobre-el-surrealismo.pdf>
- Hernández, C., & Tecpan Flores, S. (2017). Estudios pedagógicos. *Scielo*.
- Joan, N. (5 de Noviembre de 2008). *El paisaje en la cultura contemporánea*. Obtenido de Documento PDF: <http://soskurdidi.org/wp-content/uploads/paisaje/El%20paisaje%20en%20la%20culturacontempor%C3%A1nea.pdf#page=43>
- Jung, C. G. (2009). *Las relaciones entre el yo y el inconsciente*. Barcelona: Paidós.
- León, B. B. (2014). *La estética Surrealista*. Madrid: Cátedra.
- Marchan, S. (1986). *DEL ARTE OBJETUAL AL ARTE DE CONCEPTO EPILOGO SOBRE LA SENSIBILIDAD POSTMODERNA*. Madrid España : Ediciones akal.
- Martínez, S. (2001). *Filosofía E Historia de la Biología*. México: Universidad Nacional Autonoma de México.

- Milani, R. (2007). *El arte del paisaje*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.
- Moreno, P. P. (2004). *El Surrealismo: pensamiento del objeto y construcción de mundo*. Bogotá : Editorial Nomos.
- Muñoz, A. M. (2001). *ARTE Y ARQUITECTURA DEL SIGLO XX*. Montesinos.
- Olguín, F. B. (2010). *Teatralidad e imagen del Surrealismo en Chile: Búsqueda de elementos Surrealizantes en el teatro de nuestro país (1960-1970)*. Santiago: Universidad de Chile.
- Palermo, F. (20 de Junio de 2018). 43739_168994. Obtenido de Archivo PDF: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/43739_168994.pdf
- Primarias, D. d. (30 de Noviembre de 2011). *ARTE ROMANTICISMO*. Obtenido de Documento PDF: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa1/artes/ARTE%20ROMANTICISMO.pdf
- Robert Rosenblum, H. J. (1992). *El arte del siglo XIX*. Madrid: Ediciones Akal.
- Rojas, W. (2012). *Cronología del movimiento Surrealista*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Significados.com*. (16 de junio de 2021). Obtenido de [significados.com](https://www.significados.com/surrealismo/): <https://www.significados.com/surrealismo/>
- SN. (11 de Noviembre de 2015). *Microsoft Word-Documento*. Obtenido de Archivo PDF: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/5750_5111.pdf
- Toretti, R. (1998). *FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

11 Anexos

Anexo 1. Análisis e interpretación de la simbología de los elementos que componen la naturaleza.

Con el presente anexo se hace una interpretación de la simbología de los elementos orgánicos que componen la naturaleza para crear imágenes que apunten al estilo surrealista.

Imagen	Descripción (representación artística - por ubicación, por recreación).
<p data-bbox="399 695 647 726">Especies de follaje</p> <p data-bbox="237 1140 810 1192">Figura 21. Imagen referencial. Recuperado de: https://mma.gob.cl</p>	<p data-bbox="837 877 1377 1073">La imagen será recreada a través de personificación – posible ubicación es como personaje Secundario o parte del fondo.</p>
<p data-bbox="375 1226 672 1257">Especies de orquídeas</p> <p data-bbox="237 1724 810 1801">Figura 22. Imagen referencial. Recuperado de: https://www.tn8.tv/wp-content/uploads/2021/08/imagen-orquidea.jpg</p>	<p data-bbox="837 1451 1377 1646">La imagen será recreada a través de personificación – posible ubicación es como personaje Secundario o parte del fondo.</p>

Ambiente brumoso

Figura 23. Imagen referencial. Recuperado de: https://es.pngtree.com/freebackground/beautiful-atmosphere--high-altitude-sky--misty-and-misty-scenery_1506933.html

La imagen será recreada a través de aliteración – posible ubicación como parte del fondo.

Abismos

Figura 24. Imagen referencial. Recuperado de: <https://vivacatamayo.org/el-tunel-de-chichaca/>

La imagen será recreada a través de la anáfora – posible ubicación en la parte del fondo.

Especies de yucca

Figura 25. Imagen referencial. Recuperado de: <https://www.arbolesornamentales.es/Yucca.htm>

La imagen será recreada a través de personificación – posible ubicación como elemento secundario.

<p>Follaje</p> <p><i>Figura 26. Imagen referencial. Recuperado de: https://images.app.goo.gl/PTmTWD251wbbTUL2A</i></p>	<p>La imagen será recreada a través de anáfora – posible ubicación en el primer plano.</p>
<p>Agua</p> <p><i>Figura 27. Imagen referencial. Recuperado de: https://images.app.goo.gl/GJpUXtakXJHrjY9A7</i></p>	<p>La imagen será recreada a través de personificación – posible ubicación como personaje secundario.</p>
<p>Rocas</p> <p><i>Figura 28. Imagen referencial. Recuperado de: https://images.app.goo.gl/soFx9GrdgwaDueZH6</i></p>	<p>La imagen será recreada a través de la onomatopeya – posible ubicación como un segundo plano.</p>

Especies de enredaderas

Figura 29. Imagen referencial. Recuperado de: <https://metode.es/revistas-metode/monograficos/el-misterio-del-movimiento-de-las-plantas.html>

La imagen será recreada a través de personificación – posible ubicación en un segundo plano.

Lirios blancos

Figura 30. Imagen referencial. Recuperado de: https://www.mistikakipou.gr/wp-content/uploads/2018/09/mistikakipou_krinos-panagias.jpg

La imagen será recreada a través de personificación – posible ubicación en un primer plano.

Anexo 2. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 1 [Captura de pantalla].

Anexo 3. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 2 [Captura de pantalla].

Anexo 4. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 3 [Captura de pantalla].

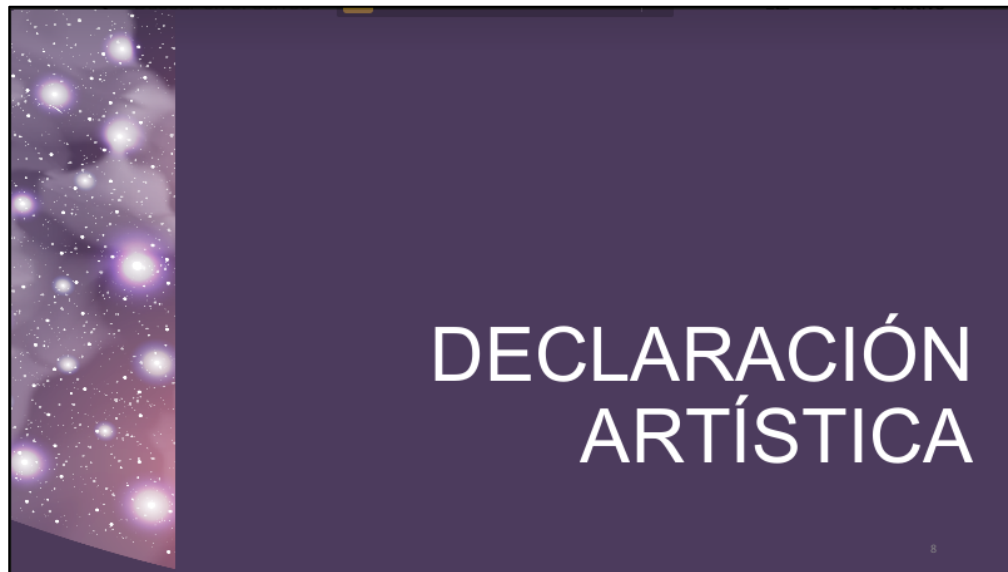
Anexo 5. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 4 [Captura de pantalla].

Anexo 6. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 5 [Captura de pantalla].

Anexo 7. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 6 [Captura de pantalla].

Anexo 8. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 7 [Captura de pantalla].

DECLARACIÓN ARTÍSTICA

Estás obras se han creado tomando como motivo gestor al ser humano y su coexistencia con la naturaleza, muestran una armonía que existe entre el ser humano y la naturaleza haciendo uso del estilo surrealista, tomando en cuenta elementos de la misma para composición de los cuadros, que reflejan una visión personal acerca de la naturaleza con sus formas orgánicas fusionándose con el ser humano a través del surrealismo.

*José Romero
Expositor*

9

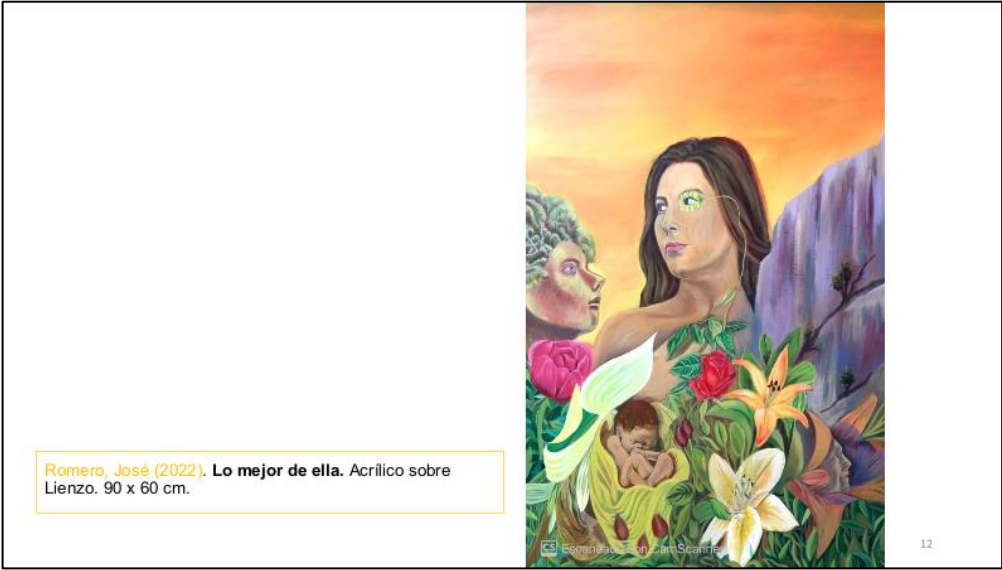
Anexo 9. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 8 [Captura de pantalla].

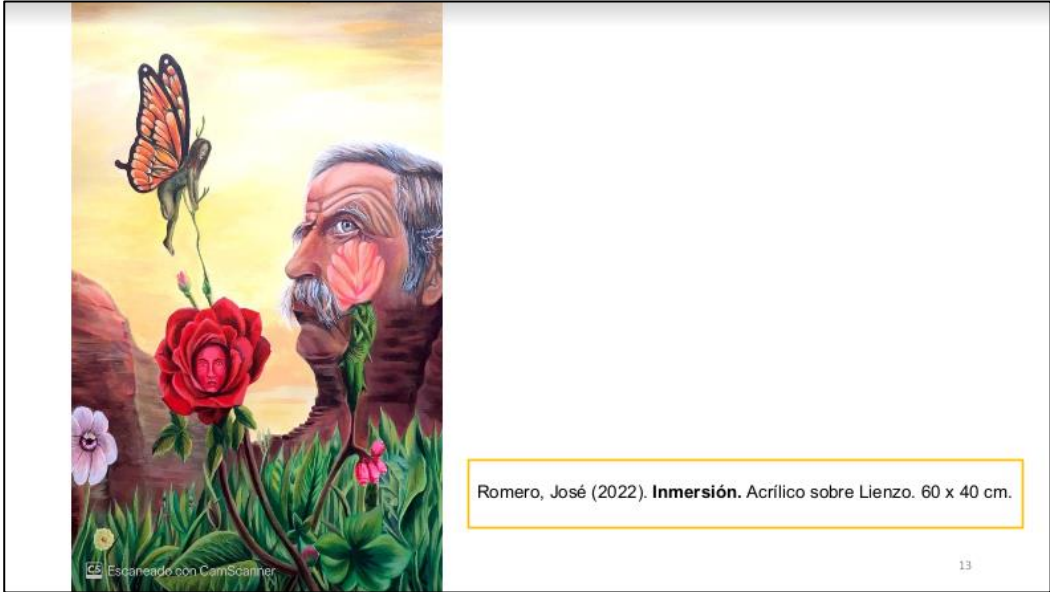
Romero, José (2022). **Conexión verde**. Acrílico sobre Lienzo. 120 x 80 cm.

11

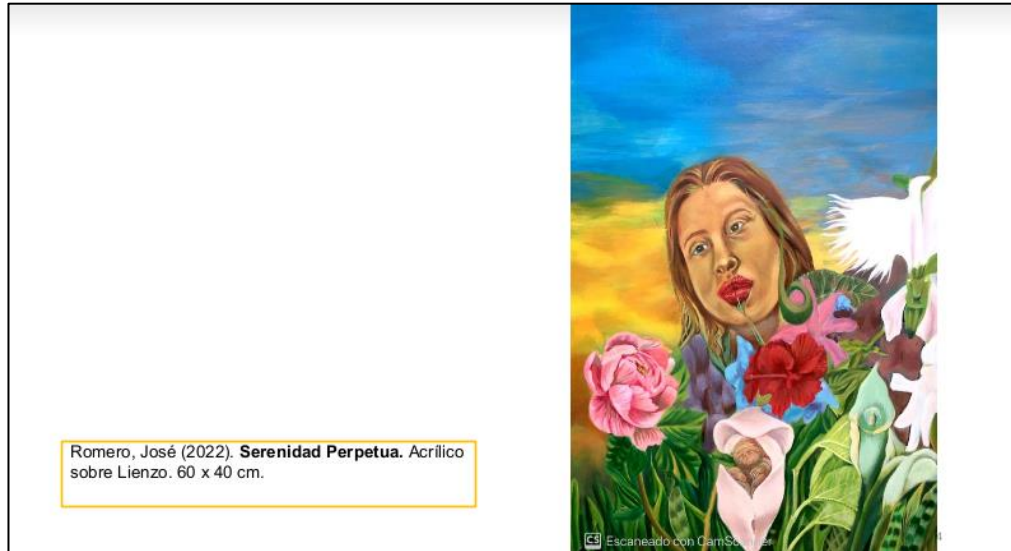
Anexo 10. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 9 [Captura de pantalla].

Anexo 11. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 10 [Captura de pantalla].

Anexo 12. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 11 [Captura de pantalla].

Anexo 13. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 12 [Captura de pantalla].

Anexo 14. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 13 [Captura de pantalla].

Loja – Ecuador

CRÉDITOS

Instituciones

Universidad Nacional de Loja
Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación.
Carrera de Artes Plásticas.
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión - Núcleo Loja.

Diseño de afiche
Carrera de Artes Plásticas.

Fotografía
José Romero

Montaje
Carrera de Artes Plásticas
José Romero

Director de la muestra
Mtra. Beatriz Campoverde Vivanco
Docente de la carrera de Artes Plásticas.

Diseño de logotipo UNL- FEAC
Comunicación e Imagen Institucional UNL

Diseño de logotipo CAPL UNL
Arq. Marco Montaña

Textos
Mtra. Beatriz Campoverde Vivanco
Docente de la carrera de Artes Plásticas
José Romero (Tesisista)

Música
FiftySounds.
Obra: Cambios
Música de <https://www.fiftysounds.com/es/>

Autoridades

Nikolay Aguirre Rector de la Universidad nacional de Loja
Yovany Salazar Estrada Ph D. Decano de la Facultad de Educación Arte y Comunicación UNL.
Beatriz Campoverde Vivanco Mtra. Directora de la Carrera de Artes Plásticas/Artes Visuales. FEAC. UNL

Autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión - Núcleo Loja
Dr. Diego Naranjo Director de la CCE_NL
Mgter. Gabriela Granda Rojas. Analista de Museos Provincial

Anexo 15. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 14 [Captura de pantalla].

¡Gracias!

Encuétrame en:

 jjra1812999@gmail.com

 [Jose_romero_aguilar](https://www.instagram.com/jose_romero_aguilar)

 [Jose Romero](https://www.facebook.com/JoseRomero)

 0981645666

Anexo 16. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 15 [Captura de pantalla].

Visita la muestra

Dirección: calle Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y Bolívar.

del 26 de Enero al 26 de febrero de 2023

09h00 a 13h00
15h00 a 18h00.

Entrada libre.

CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS

LEIDY ALVARADO
JOSÉ ROMERO
JAVIER MONTAÑO
JUNIOR CUENCA
KELLY GUALÁN
KELLY TILLAGUANGO
KATY PESÁNTEZ

CCE BENIGNO CARRIÓN LOJA

UNL Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación. El arte y la Comunicación.

Artes Plásticas

Anexo 17. Romero J. (2023). Recorrido virtual. Diapositiva 16 [Captura de pantalla].

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Artes Visuales UNL

@carrera.artes.visuales.UNL

Artes.plásticas.963

Se exige a la Universidad Nacional de Loja, de cualquier responsabilidad de plagio o copia de imágenes y textos.
Se autoriza a la carrera de Artes Plásticas el uso del presente documento para la presentación y divulgación de la obra artística.

Universidad Nacional de Loja
Avenida Pío Jaramillo Alvarado, Loja 110103
Ciudad Universitaria Guillermo Falconi- Loja- Ecuador 593 7 2547252 – (07) 2547252 (Ext. 142)

19

Anexo 18. Certificado de traducción del resumen.

Lic. Jordy Christian Granda F., Mgs.
0967352473
Chris-gra1993@hotmail.com
Loja – Ecuador

Loja, 13 de Abril de 2023

El suscrito, Lic. Jordy Christian Granda Feijoo, Mgs., **DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ÁREA DE INGLÉS - CIS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUDAMERICANO LOJA**, a petición de la parte interesada y en forma legal,

CERTIFICA:

Que, la traducción del documento adjunto solicitado por el Sr. **José Junior Romero Aguilar**, con cedula de ciudadanía No. **1150039822**, cuyo tema de investigación se titula: **Naturaleza Reimaginada: lo Visual y Experiencial del Entorno Natural para Elaborar una Propuesta Pictórica Surrealista.**, ha sido realizado y aprobado por mi persona, Lic. Jordy Christian Granda Feijoo, Mgs. Docente de Educación Superior en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

El apartado del Abstract es una traducción textual del Resumen aprobado en español.

Particular que comunico en honor a la verdad para los fines académicos pertinentes, facultando al portador del presente documento, hacer el uso legar pertinente.

English is a piece of cake!

Lic. Jordy Christian Granda Feijoo, Mgs.
ENGLISH PROFESSOR