

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

TÍTULO

**ANÁLISIS DEL DIBUJO DEL RETRATO REALISTA
COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN
DE LA OBRA PLÁSTICA ARTÍSTICA.**

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DE
GRADO DE LICENCIADA EN ARTES
PLÁSTICAS, MENCIÓN: PINTURA.

AUTORA: ***JEANINA BEATRIZ CÓRDOVA JIMÉNEZ.***

DIRECTOR: ***LIC. JULIO MEDARDO QUITAMA PASTAZ.***

LOJA - ECUADOR

2016

CERTIFICACIÓN

LIC. JULIO MEDARDO QUITAMA PASTAZ, DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS.

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución de la tesis intitulada **ANÁLISIS DEL DIBUJO DEL RETRATO REALISTA COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA PLÁSTICA ARTÍSTICA**, de autoría de la señorita estudiante Jeanina Beatriz Córdova Jiménez.

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

Loja, 31 de Julio del 2015.

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz.

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Jeanina Beatriz Córdova Jiménez, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autora: Jeanina Beatriz Córdova Jiménez.

Firma:

Cédula: 1105028995

Fecha: 24 de Febrero del 2016

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

Jeanina Beatriz Córdova Jiménez, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulada **ANÁLISIS DEL DIBUJO DEL RETRATO REALISTA COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA PLÁSTICA ARTÍSTICA**, como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil diez y seis.

Firma: .....

Autora: Jeanina Beatriz Córdova Jiménez.

Cédula: 1105028995

Dirección: Loja, Barrio: Las Peñas, calles: Maximiliano Rodríguez y Huary

Correo electrónico: yanny@hotmail.es

Teléfono: 2653-138 **Celular:** 0994742656

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz.

TRIBUNAL DE GRADO:

Presidente del tribunal: Arq. Marco Montaña Lozano.

Miembro del tribunal: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

Miembro del tribunal: Lic. Néstor Ayala Peñafiel.

AGRADECIMIENTO

Vaya el agradecimiento sincero al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Artes Plásticas, especialmente mi gratitud perdurable a mi Director de Tesis, por su valiosa guía y asesoramiento de la misma, quién con sus excelentes y acertadas aportaciones hizo posible este trabajo y culminar con éxito mi carrera profesional.

Así mismo agradezco a las autoridades y personal docente de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, por su tiempo, su apoyo y responsabilidad, así como también por su gran calidad humana y sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional.

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

Jeanina Beatriz Córdova Jiménez.

DEDICATORIA

Al creador de todas las cosas, Dios, por darme el valor y la fuerza y permitirme llegar a culminar con éxito esta etapa de mi vida; a toda mi familia especialmente a mis queridos padres, porque con su apoyo y lucha constante supieron forjarme un buen futuro, siendo la luz que me guían por el sendero de la felicidad y la esperanza y han velado por mí durante este arduo camino de mi carrera profesional, contribuyendo así para que este proyecto se plasme en una gran realidad.

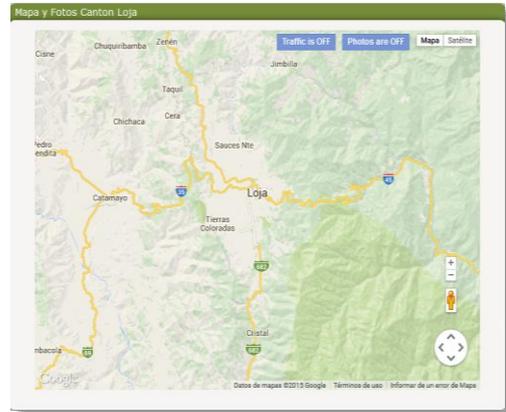
Jeanina Beatriz Córdova Jiménez.

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA/ AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	JEANINA BEATRIZ CÓRDOVA JIMÉNEZ. ANÁLISIS DEL DIBUJO DEL RETRATO REALISTA COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA PLÁSTICA ARTÍSTICA.	UNL	2015	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	SAN SEBASTIAN	LA ARGELIA	CD	Licenciada en Artes Plásticas, Mención: Pintura.

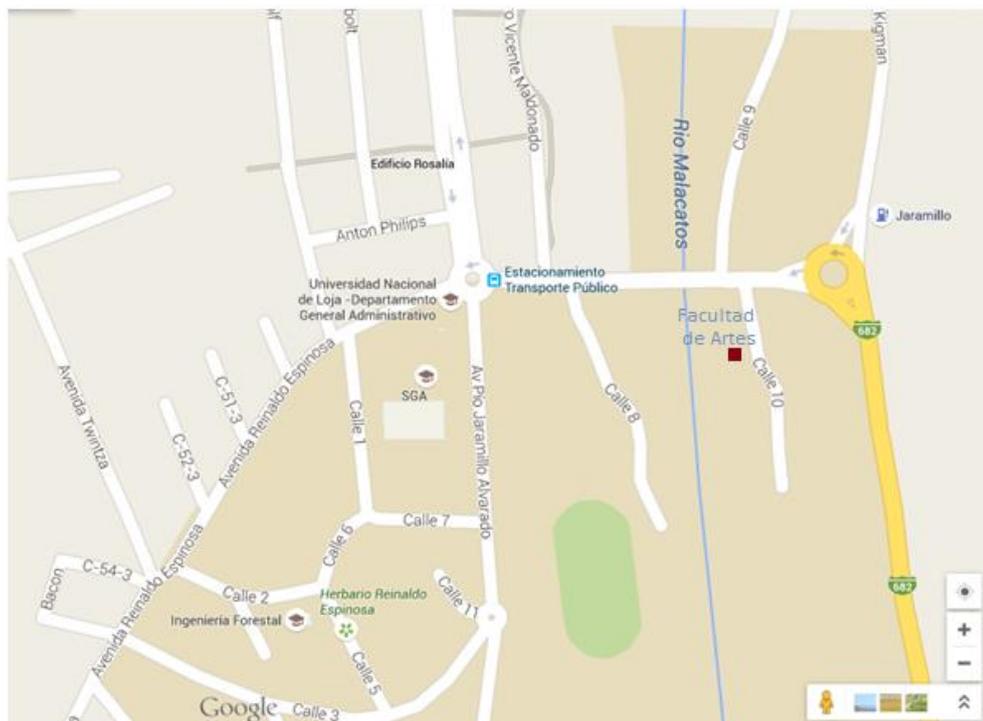
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA.

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN.

UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

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

a. TÍTULO:

ANÁLISIS DEL DIBUJO DEL RETRATO REALISTA COMO REFERENTE
PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA PLÁSTICA ARTÍSTICA.

b. RESUMEN:

El presente trabajo de tesis teórico y práctico expone una propuesta de dibujo en el género del retrato realista, permitiendo desarrollar la sensibilidad artística, la percepción y estilo personal; propone un modelo teórico de análisis de los contextos y referentes de producción del retrato, donde se aplica una metodología, específicamente documental, que permite, tanto la redacción de cada uno de los capítulos como la sistematización de las fuentes de información requeridas.

Además formula como resultado de esta investigación un trabajo artístico basado en la observación directa del retratado e indirecta donde se hizo el uso de registros fotográficos que facilitaron la ejecución del retrato, y que al aplicar un método experimental se logró evidenciar el interés por exponer la variedad de técnicas y soportes reflejando así la diversidad que presenta un retrato en el arte, con estilos distintos que parten de la personalidad y expresión artística, guardando una armonía con respecto al tema central, que es el retrato y que este género llegue a ser difundido a las futuras generaciones artísticas.

SUMMARY:

The present work of theoretical and practical thesis presents a proposal for drawing realistic portraiture, allowing the development of artistic sensibility, perception and personal style; proposes a theoretical model for analyzing contexts and references of production of the portrait, where a methodology, specifically documentary, which allows both the wording of each of the chapters as the systematization of the sources of information required is applied.

Also formulated as a result of this research an artistic work based on direct observation of the sitter and indirect where you made use of photographic records that facilitated the implementation of the portrait, and that by applying the experimental method is able to demonstrate an interest in exposing the variety of techniques and media reflecting the diversity that presents a portrait in the art, with different styles that are based on the personality and artistic expression, keeping a harmony to the central issue, which is the portrait and genre becomes diffused artistic future generations.

b. INTRODUCCIÓN:

En todas las culturas, desde las épocas más antiguas hasta las actuales, el ser humano se ha representado a sí mismo por medio del arte, haciendo uso del retrato han expresado su cosmovisión y creencias, su sentir, sus alegrías, sus angustias, en fin el sentimiento de la propia existencia; día a día se han apropiado del rostro idealizándolo, venerándolo, enaltecendo su espíritu e inmortalizándolo, todo esto de acuerdo a la concepción del artista para su creación artística.

El retrato llegó a ser un atractivo para los artistas y no ha cambiado en su esencia; abriendo una nueva vía de expresión y representación, que enriquece tanto la visión del artista como la del espectador, se podría decir que un retrato es un testimonio histórico, porque a través de éste se puede concebir e interpretar el mundo de la persona y su época, dándonos la única posibilidad de conservar y preservar la imagen física y quizás un poco de su esencia interior de personas que en su mayoría gozaron de un estatus específico lo cual les llevó a cierta trascendencia.

La presente propuesta artística pictórica trata sobre un análisis del dibujo del retrato realista como referente para la representación de la obra a través del dibujo y la pintura, y está basada en la recopilación de imágenes del entorno, tomando como elementos protagónicos a rostros humanos especialmente de niños y personas de la tercera edad, en el que se muestran sus características principales, los rasgos físicos, gestos, carácter, personalidad, estado de ánimo, lenguaje corporal, y en algunos casos diferentes escenarios que facilitaron la realización de las obras, para lo cual se utilizó bocetos y registros fotográficos; si bien es cierto el retrato es un tema difícil, pero al mismo tiempo resulta muy interesante, pues la representación del rostro humano, brinda posibilidades plásticas que permiten al espectador varios puntos de observación.

Los artistas plásticos de todos los tiempos se han servido de distintos materiales, soportes y técnicas para trabajar un retrato, todo dependiendo de la visión y lugar al cual pertenecen; los soportes y materiales que se utilizan en las técnicas de expresión visual y plástica como el propio cuerpo, maderas, papeles, lienzos, objetos encontrados, grafito, hilos, pigmentos aglutinantes, pegantes, arcilla, bronce, etc. le sirven al artista para explorar y darle sentido a sus inquietudes artísticas, concretar sus obras, mostrar los significados que quiere expresar y establecer relaciones con el espectador, razón por la cual la intención de este trabajo es desarrollar una serie de técnicas: lápices de colores, distintos usos de los grafitos (de un lápiz 4b a un 8b) en relación a la construcción del retrato, introduciendo la tinta china, las aguadas en color, sobre soportes de diferentes tipos de cartulinas, metal, aluminio, papel craft, etc., los mismos que brindaron diferentes posibilidades de expresión artística. Además tiene como finalidad ampliar la diversidad de técnicas para no hacer una muestra tradicional y monótona, sino más bien que interese al público y muestre la diversidad de técnicas y materialidad que puede abarcar un retrato hoy en día, con estilos distintos que parten de la personalidad, siempre y cuando guardando una armonía con respecto al tema.

El motivo de adentrarse a la representación del dibujo del retrato realista fue más allá de ser un simple retrato, sino que se buscó en la medida de lo posible que estas figuras provoquen contemplación y evoquen sensibilidad, aspirando crear obras de arte que aporten una energía mágica y espiritual para el espectador.

La idea central de la propuesta, es tomar como referencia a artistas tradicionales, modernos y contemporáneos inmersos en el realismo y en el retrato, con el fin de conocer sus antecedentes históricos, características tanto estéticas como artísticas que sirvan como fuente de inspiración para lograr fluidez en la propuesta plástica, -el retrato-, por reunir éste un elemento rico en multiplicidad de expresividad, lo que permitió una ejecución minuciosa del detalle y una profundización en el trabajo de la

línea, enriqueciendo de esta manera la interpretación artística evidente en la obra.

A través de las obras finales, se logró en primer lugar un acercamiento a la persona retratada, reflejando parte de su personalidad y algunas características que permitieron identificar su carácter y temporalidad, evidente en el dibujo, líneas, manchas y trazos de la obra final.

El primer capítulo consta de una parte teórica-estética basado en el contexto histórico del realismo, movimiento artístico del siglo XX, que facilitó al análisis de los antecedentes y representantes del mismo.

El segundo capítulo trató del contexto artístico en el que se hizo el estudio del retrato y el dibujo destacando lo más esencial de cada uno, como su contextualización, importancia, evolución, técnicas, clasificación; el mismo que ayudó al aprendizaje de algunas técnicas para el desarrollo de la propuesta artística.

Por último en el tercer capítulo se hizo referencia a la propuesta teórico-práctica, es decir la fundamentación artística y estética de la obra, argumentación que sirvió para la elaboración del trabajo práctico logrando difundir por medio de una exposición plástica la producción del dibujo del retrato realista y de esta manera resaltar la importancia de la labor artística dentro de la sociedad.

En este trabajo investigativo se aplicó los métodos deductivo, analítico y experimental, los mismos que sirvieron para la recopilación de información, contextualización y elaboración de la obra.

Con ello pretendo la valoración del retrato, y de las personas en sí retratadas, con lo que se trata en la medida de lo posible comunicar su existencia, darlos a conocer, y difundirlos al espectador, ya que los diferentes retratos presentes en las obras muestran un propio punto de vista particular en los que se refleja la inocencia de los niños y la experiencia de

un anciano, que vienen a ser verdaderos protagonistas de motivación para crear una obra de arte.

Además en esta obra se pretende expresar el pasar del tiempo, que despierta los sentidos, evoca los recuerdos y pensamientos de las personas, expresar la inocencia, la impotencia, las risas, la vulnerabilidad e importancia de éstas personas que han sido considerados una y cuantas veces como poco importantes, pero que están ahí presentes, haciendo eco a una realidad pocas veces percibida.

c. REVISIÓN DE LITERATURA.

1. CONTEXTO HISTÓRICO.

1.1. REALISMO.

« La pintura es la representación de las formas visibles. La esencia del realismo es su negación del ideal. »

COURBET

1.2. CONCEPTO.

Según Kerstin (2004) “se designó con el nombre de realismo a una tendencia o movimiento artístico del siglo XIX que se autocalificó de realista por primera vez en la historia para diferenciarse de las posiciones idealistas de signo contrario” p.6).

Es decir esta nueva manifestación realista surge como reacción al abuso idealista del romanticismo; mientras los románticos buscaban la belleza ideal de las cosas, los realistas buscaban describir las cosas con precisión y objetividad, tal como son, tal como se ven y tal como se conocen. El realismo se caracterizaba en sí por la rebelión contra los temas históricos, mitológicos y religiosos.

Este movimiento pretendió presentar la realidad objetivamente; totalmente humano, comprometido con las exigencias de la dignidad humana, observando y representando los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época.

1.3. HISTORIA.

Los movimientos sociales y políticos del siglo XIX, especialmente entre los años 1830 y 1848, dieron paso a todo un proceso de compromiso con la realidad de su época a la que muchos artistas se sintieron identificados, el realismo, alcanzando su máxima expresión en Francia a partir del romanticismo y en Inglaterra donde también había ganado algunos seguidores.

El realismo no era cosa nueva, desde la Edad Media había inspirado a los artistas. Después de 1830 se presentó como la única actitud posible de los artistas del siglo XIX y creó el mito de lo moderno o, como decía Courbet, del arte viviente” (Hautecoeur, 1966, p. 253).

Esta nueva actitud realista tuvo como propósito brindar una representación verídica, objetiva y legible del mundo real, basada en la captación de la vida del momento, es decir en la observación objetiva de la realidad presente e inmediata, siendo la única fuente de inspiración de los artistas realistas, aunque habiendo diferencias entre ellos, todos presentaban un cierto interés por la situación de las clase media surgidas de la revolución industrial, valorando positivamente lo bajo, lo humilde y lo común del ser humano, resaltando así las condiciones económicas de la sociedad, sectores socialmente vulnerables, desposeídos o marginales tanto como de los más prósperos, se expresión artística se dirigía al obrero, al campesino, la ama de casa, o sitios que ellos consideraban que eran de clase media, para buscar inspiración.

El realismo fue reconocido como una fuente de inspiración para el artista, donde representaban al pueblo sin ningún tipo de idealismos ni belleza, al mundo del trabajo, del cansancio y la miseria, visto desde una perspectiva de denuncia, de valoración al esfuerzo de las clases trabajadoras, dejando de lado a la mitología, la memoria histórica y la belleza convencional de los cánones clásicos, expresando en cada una de las obras la auténtica verdad de su época, afirmando la realidad en su sentido más amplio y no solo en sus aspectos más amables o singulares, así lo ratificó Courbet, uno de los padres del Realismo, con su escrito que “él era no solamente socialista, sino demócrata y republicano y por encima de todo realista, es decir amigo sincero de la verdadera verdad” (Hautecoeur, 1966, p. 267).

Totalmente comprometido, el realismo dio importancia a temas que hasta ese entonces habían sido ignorados, elevando a la categoría de protagonistas de sus obras a tipos de personas que nunca tuvieron el honor

de ser representados, pintándolos en sus lienzos como figuras principales e importantes. Courbet, “apoyándose en las tradiciones artísticas existentes afirmó que un arte individual debía responder a las costumbres y a los hábitos de su época y su realidad vital” (Kerstin, 2004, p.6). De este modo, la dimensión social adquiriría mucho más importancia tanto para los políticos como para el mundo artístico evidente en sus obras.

Los temas tratados por los autores realistas no sólo atendían la vida cotidiana del trabajador, en la que indicaban las injusticias sociales que se daban en su contexto, sino que también glorificaban a sus protagonistas, calificándolos en sus obras como héroes modernos que de una forma u otra manifestaban los principales valores de su tiempo y cultura, como por ejemplo, se vio enaltecido el bombero, el político, el filósofo, el artista, el escritor, el científico, el médico, etc., personajes que en sí desempeñan un valioso papel y servicio a la sociedad. A sí mismo los artistas realistas plasman en sus lienzos la figura de la amante, la prostituta, el borracho y temas relacionados con la vida familiar y la intimidad, debido al empuje de los valores domésticos de la clase media.

También temas tradicionales no pasaron inadvertidos para el realismo como la muerte, siendo tratados en muy diversos aspectos: entierros, suicidios, asesinatos, etc., los asuntos religiosos fueron representados con la finalidad de plasmar costumbres o manifestaciones populares, temas al aire libre, como reuniones, fiestas populares, paseos de playa, etc., fueron también motivos de inspiración para el artista, realidades vistas para la época de un modo absolutamente innovador.

En resumen los artistas realistas escogen temas de la realidad cotidiana, reflejando el trabajo y al trabajador, la vida común y habitual, el pueblo con sus calles y gentes, bares, cafés, lugares campestres, bailes, la mujer y la muerte.

1.3.1. CONTEXTO FILOSÓFICO.

Debido a la gran crisis provocada por la revolución industrial - francesa, surgen personajes fatigados ya de tanta guerra y explotación con el deseo de un orden social estable que garantice el auténtico progreso en sus pueblos.

Filósofos, escritores y artistas, tuvieron la necesidad de cambiar el orden social existente en esa época, considerando al hombre como ser histórico capaz de progresos ilimitados. Resaltar la clase humilde como trascendente. De ahí que la filosofía de principios del siglo XIX acentúe una preocupación social, política y moral. (Ramón Xirau, 2000, p. 359).

El ser humano se siente comprometido con la sociedad, hace voz de su realidad y contribuye al cambio.

Según, Beardsley y Hospers (1997):

La teoría de que el arte es primeramente una fuerza social, y de que el artista tiene una responsabilidad social, la formularon por vez primera los sociólogos socialistas franceses. Claude Saint-Simon, Auguste Comte, Charles Fourier y Pierre Joseph Proudhon combatieron la idea de que el arte puede ser un fin en sí mismo, e imaginaron futuros órdenes sociales libres de violencia y de explotación. (p.72)

Con estos acontecimientos y al mismo tiempo influenciado por ellos Auguste Comte opta una nueva filosofía llamada positivismo, la misma que brinda hallazgos del auténtico progreso en la humanidad.

En el Curso de la filosofía positiva, la ciencia se concibe como un constante progreso, progreso que consiste en llegar a leyes cada vez más universales, de tal manera que la representación del mundo sea cada vez más perfecta, aunque nunca llegue a ser del todo perfecta. (Xirau, 2000, p. 363)

En pocas palabras, reducir la crisis a un simple movimiento moral y dirigir todos los esfuerzos a la formación de un nuevo sistema social.

Augusto Comte busca el cambio y el mejoramiento de la humanidad, propone como única fuente de conocimiento la observación y la experiencia, fomentando en las personas el progreso social, resultando así para muchos artistas de esa época una nueva visión del arte en el que pudieron expresar la realidad tal cual la percibieron, representado al hombre en sus tareas normales y el tema de la fatiga se convierte en motivo de inspiración artística.

1.3.2. LA IDEOLOGÍA DEL REALISMO.

El realismo queda vinculado a las ideas socialistas, aunque con claras diferencias entre los distintos autores, en general se aprecia un interés y compromiso por la situación de las clases más desfavorecidas de la sociedad surgida de la Revolución Industrial, el artista en su intento por plasmar en su obra procura en la medida de lo posible mostrar una reproducción fiel y exacta de la realidad, mostrando al mundo una imagen cruda pero cierta, donde analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a la sociedad, transmitiendo de la forma más verídica y objetiva posible su verdad.

1.3.3. LA ESTÉTICA DEL REALISMO.

La característica principal de su estética es la reflexión sobre la realidad, sin ningún tipo de idealizaciones de la sociedad, naturaleza, pasado, como lo había hecho el romanticismo. Los artistas dejaron a un lado los temas sublimes y se centraron en la vida cotidiana, tomaron conciencia de los terribles problemas sociales como el trabajo de niños y mujeres, los horarios excesivos, las viviendas insalubres, la explotación de los trabajadores, considerando denunciar a través de sus obras estas lacras sociales, dando paso al interés por la realidad en sí misma, de acuerdo a su época y percepción artística.

Es así que entendemos que todos los artistas realistas comparten una estética basada en la representación directa de la realidad, un realismo sincero sin más ni menos, sin retoques ni embellecimientos, razón por la cual no existen temas insignificantes en su diario vivir, por el contrario cualquier situación puede ser objeto de interés artístico.

1.4. CARACTERÍSTICAS.

El realismo en lo que se refiere a la plasmación de la realidad no tiene que ser necesariamente copia o imitación, aunque si ajustarse a una cierta visión generalizada. El objetivo del realismo era conseguir representar el mundo del momento de una manera verídica, sin idealizar, caracterizándose por:

-Reflexión sobre la realidad, sin idealizar la sociedad, la naturaleza, el pasado, como lo había hecho la corriente del Romanticismo.

-En sus imágenes aparece el hombre realizando las tareas, sin embellecimientos, tipismos o temas pintorescos.

-Los artistas dejaron a un lado los temas sobrenaturales, mágicos, centrándose en temas más corrientes, los principales sujetos pictóricos fueron los de la vida cotidiana.

-No se idealiza la realidad, el artista es parte de la sociedad, toma partido por las clases más humildes, comprometidos con los problemas de su tiempo.

-El artista realista justifica su creación artística en sí misma, pinta sin selección temática, toman aquello que tienen delante de sus ojos. Utiliza las miserias del proletariado urbano o campesino como elemento revulsivo social.

Los cambios fundamentales que hacen que se pase del romanticismo al realismo son:

-Definitiva implantación de la burguesía olvidándose de la causa de 1789, ya que prefieren saborear los placeres de la vida.

-Conciencia en los artistas de problemas sociales de la industrialización: trabajo para niños y mujeres, jornadas laborales interminables.

-Desencanto con los estímulos revolucionarios de 1848, que llevan al artista a olvidarse del tema político y a centrarse en el tema social.

1.5. REPRESENTANTES DEL REALISMO.

Este movimiento tuvo artistas destacados como Corott, Daumier, Doré, Coubert, Millet, quiénes con su vinculación directa dentro de su contexto supieron resaltar la realidad a través del arte sin embellecerla o imaginarla, más bien mostraron verdaderos registros de la vida de aquella época; la vida de los afligidos, sus necesidades, sus costumbres y su realidad social, siendo el más importante Gustave Courbet.

Gustave Courbet (1819-1877).

Pintor realista que mantiene un compromiso altamente firme en el arte, al igual que otros artistas cree que la pintura es un instrumento muy eficaz en la lucha para defender su pensamiento e ideales.

“Ciertamente, Courbet, el pintor y portavoz del realismo, estaba convencido de que “las cosas tal y como son” deberían ser el sujeto de la pintura” (James Malpas, 2000, p.9). Fue considerado el padre del realismo, de clase media pero siempre manteniendo sus raíces de origen y muy apegado a los valores revolucionarios y republicanos. Su formación artística rechazó la enseñanza tradicional, y se dedicó a copiar a los grandes maestros, como Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, pero siempre con un planteamiento muy personal, representando escenas de la vida cotidiana, retratos, paisajes y desnudos.

Su técnica se caracteriza por una paleta muy limitada aunque bastante precisa y potente, con composiciones muy sencillas, donde sus gruesos trazos de pintura los aplicaba directamente sobre el lienzo con espátula, especialmente en los paisajes, mientras que en sus figuras su modelado era mucho más sólido y rígido.

(Fig.1): Courbet, G. (1855). *El taller del pintor*. [Óleo sobre lienzo], [359 x 598 cm]. Realismo francés. Museo de Orsay, París- Francia. Extraído de: <http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/la-pintura-realista-en-el-siglo-xix.html>.

En su obra, el taller del pintor (fig. 1), cumple una función social y sobretodo muy analítica de los sucesos presentes en aquella época, teniendo como objetivo principal el de interpretar esa realidad escondida y representarla al mundo, por medio de diversos símbolos Courbet expresa un mensaje contundente sobre de la cotidianidad vivida.

La pintura contiene 30 figuras de tamaño natural, como podemos observar en la fig.1, cada una con un significado simbólico, inspirándose en la obra de las Meninas de Velásquez.

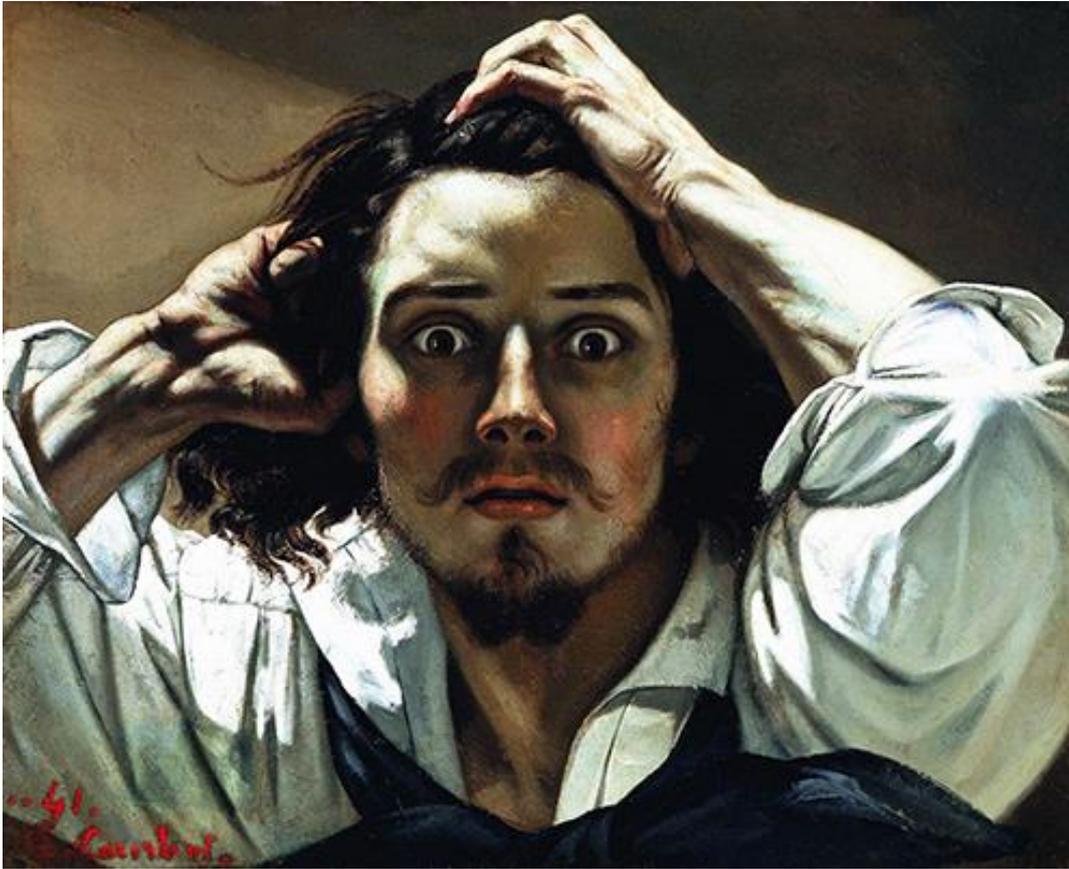
En el estudio la relación entre el artista y los modelos es similar a la de Velázquez y Goya, pero totalmente invertida; a pesar de jugar un papel secundario, pintando un óleo visto solo desde atrás, el artista se exhibe el mismo en el centro, trabajando en un paisaje completamente visible, similar a los que adornan las paredes del oscuro estudio. (Frederick Hartt, 1989, p.963)

La mujer que posa de pie junto a Courbet representa sin duda alguna la verdad misma, la verdad desnuda ante nuestros ojos, en su intento por reflejar por medio del pincel fielmente la vida. Detrás del caballete, se logra apreciar a un personaje crucificado, que simboliza el arte académico, al cual Courbet muchas veces se negó.

Hacia la derecha de la obra, Courbet retrató a algunos de sus amigos, el coleccionista de arte Alfred Bruyas o el socialista utópico Pierre Joseph Proudhon. La figura central del grupo es el escritor Champfleury, fundador del realismo literario, y el hombre que lee sentado en la mesa de la derecha es el poeta Charles Baudelaire, personajes honorables importantes para él.

A pesar de la larga explicación de Courbet, el grupo de la izquierda parece, quizá deliberadamente algo oscuro, pero comprende figuras que representan <<lo mejor, lo peor y lo corriente de la sociedad>>, con quienes el pintor había estado en contacto. (Frederick Hartt, 1989, p.963).

Otras obras trascendentes de Courbet fueron:

(Fig. 2): Courbet, G. (1843-45). *El hombre desesperado*. [Óleo sobre lienzo], [45 x 54 cm]. Realismo francés. Colección Privada. Extraído de: <http://www.jmhdezdez.com/2014/05/frases-courbet-gustave-realismo-tratado.html>.

Este cuadro es un autorretrato (fig. 2), donde expresa su juventud y su momento de crisis emocional, su mirada atrapa directamente al espectador contagiando su ansiedad y desesperación. Courbet en la obra destaca los ojos; ojos que expresan momentos de enojo, de angustia y drama, ésta se hace aún más trágica cuando coloca sobre su cabeza una de sus manos como muestra de desmoralización y angustia del personaje suspendido en el grito, como queriendo decir algo al espectador, expresar su sentir que sin duda alguna quien lo observa inevitablemente se siente atrapado en el dolor de éste personaje.

(Fig. 3): Courbet, G. (1844-54). **Hombre herido** (Autorretrato), [Óleo sobre lienzo], [81,5 x 97,5 cm]. Realismo francés. Museo de Orsay, París-Francia. Extraído de: <http://www.jmhdezhdz.com/2014/05/frases-courbet-gustave-realismo-tratado.html>.

Courbet en este lienzo expresa su situación sentimental y personal, su estado moribundo ante el amor de su amada, él protagoniza la obra en el que aparece herido de muerte después de un duelo, su herida en el pecho y su posición en escorzo apoyado sobre el árbol hacen que sea mucho más trágica y lamentable. La luz que logra en el cuadro hace que resalte su agonizante rostro alcanzando su máximo esplendor ante la muerte. Deja en claro su dicho sobre la verdadera belleza se la encuentra en el sufrimiento y dolor.

Jean-François Millet (1814-1875).

Millet es una de las figuras más nombradas del realismo francés, puesto que su pintura goza de un atractivo indudablemente atrayente para el público. Sus cuadros giran casi siempre en torno al mundo rural, considerado en la historia del arte como el pintor de campesinos, en ellos se observa el sufrimiento y el esfuerzo cotidiano, identificándose con las gentes de su campo.

Siempre le interesaron temas de actividad campesina, trabajadores en sus realidades sociales, en las desigualdades latentes de su época, la vida pobre frente a los avances de la industrialización, como consecuencia de sus orígenes humildes, los mismos que fueron fuente de inspiración para sus obras; en ellas pinta lo que ve: lo sencillo, lo humilde y la serenidad.

“Millet, es un trabajador que tiene amor por su campo, lo rotura, siembra y recolecta, su campo es el arte, su inspiración es la vida, la naturaleza, a la que amó con todas las fuerzas de su ser. No se busque, por tanto, en su pensamiento sino el de un hombre compasivo y piadoso, que admira, que sufre y que lo dice con la voz de su corazón”...”aquí hay un pintor que da vida a los humildes, un poeta que exalta la grandeza ignorada, un hombre de bien que anima y consuela”. (Alfred Sensier, 2011, p. 40)

(Fig. 4): Millet, J. (1857-59). **El Angelus**. [Óleo sobre lienzo], [66 × 55,5 cm]. Realismo francés. Museo de Orsay, París-Francia. Extraído de: <http://www.temasdepsicoanalisis.org/el-angelus-de-jean-francois-millet/html>.

Todos estos planteamientos artísticos y personales podemos observarlos en su obra más conocida "El Angelus" (fig. 4), en ésta representa a una pareja de campesinos en el campo que han tomado un descanso para rezar por un momento, Millet destaca la humildad y el recogimiento no solo de éstos campesinos sino también de todos en general que agradecen al creador por sus bendiciones obtenidas, personas humildes que trabajan en un suelo tan pobre y agradecen a Dios por la cosecha obtenida con el sudor y esfuerzo de todos los días. El hombre y la mujer agachan piadosamente las cabezas, no hay resentimiento ni crítica social, reconcilia al hombre con la naturaleza, momento de tranquilidad que se refleja por la luz del atardecer en la que coloca la escena.

Honoré Daumier (1808-1879)

Daumier a más de pintor fue escultor y caricaturista, mostrándose en sus todas facetas fiel amante de la realidad dispuesto a criticarla con dureza, aunque también con un punto de ternura.

Tuvo gran habilidad para el dibujo y la caricatura, y un fuerte sentido crítico que expresó en sus obras, sus tonos usados fueron negros y parduscos, con contornos muy marcados y a veces disparejos de perfil negro.

(Fig. 5): Daumier, H. (1862). **El Vagón de tercera**. [Óleo sobre lienzo], [23 × 33 cm]. Realismo francés. Colección Oskar Reinhart en Winterthur (Suiza). Extraído de: <https://www.google.com/search?q=obra+el+angelus&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKewjbl9CIp6DKAhXBIR4KHdqBB3MQ>

Posiblemente su obra más famosa fue “El vagón de tercera” (fig. 5), que lo destaca y distingue de los otros artistas por su expresividad en el dibujo y su singular sentido del diseño, siempre mantuvo una profunda conciencia social, tal como lo expresa en ésta obra, (fig.5) representando una escena

de gente de escasos recursos económicos en un vagón de ferrocarril, expresando la dura vida de la tercera clase en las grandes ciudades. Cada una de las figuras está individualizada, destacando sus gestos y expresiones, entre los que abundan la tristeza y el hastío. Hizo varias versiones de la misma obra, con una línea ágil y muy marcada, realiza casi una caricatura de un vagón de ferrocarril, el nuevo medio de transporte de la Revolución Industrial, que podía ser muy bien un reportaje periodístico de esa realidad del siglo XIX. El éxito de Daumier está en haber mostrado como los medios de expresión del artista debían plegarse a las exigencias de una sociedad cada más influenciada por las imágenes impresas.

1.5. TEORÍAS ESTÉTICAS DEL REALISMO

Para un mayor entendimiento del tema se ve conveniente estudiar la estética en el realismo contemporáneo, para lo cual se ha tomado como referente a las “Ideas estéticas de Marx” de Adolfo Sánchez Vásquez, quién plantea lo siguiente:

El arte que sirve así a la verdad, como un medio específico de conocimiento, tanto por su forma como por su objeto, es justamente el realismo. Llamamos arte realista a todo arte que, partiendo de la existencia de una realidad objetiva, construye con ella una nueva realidad que nos entrega verdades sobre realidad del hombre concreto que vive en una sociedad dada, en unas relaciones humanas condicionadas histórica y socialmente y que, en el marco de ellas trabaja, lucha, sufre, goza o sueña. (Sánchez Vásquez, 1990, p.19).

Además considera que el realismo como actividad artística reconoce cualidades que tenga su relación con la vida cotidiana en el contexto de los sufrimientos del pueblo y de su gente; como facilitador de la crítica de la propia historia, y no solamente trata de la mera reproducción objetiva y natural de la realidad.

El arte es sin duda conocimiento, porque permite al artista hacer surgir una nueva realidad u obra de arte.

El conocer artístico es fruto de un hacer; el artista convierte el arte en medio de conocimiento no copiando una realidad, sino creando otra nueva. El arte solo es conocimiento en la medida que es creación. Solo así puede servir a la verdad y descubrir aspectos esenciales de la realidad humana. (Sánchez Vásquez, 1990, p.19)

En otras palabras el arte, por su forma y contenido, constituye un medio idóneo para reflejar elementos culturales, donde el artista expresa una nueva realidad desde su propia percepción sin olvidar que la obra de arte es, ante todo, creación, manifestación y conocimiento del poder creador del hombre.

Así lo explica con propiedad, Sánchez Vásquez, quien reduce lo artístico a lo ideológico, pierde de vista su dimensión esencial, creadora; quien ve solo en él una forma de reflejo de la realidad, olvida aún más este plano fundamental, es decir, olvida que el producto artístico es una nueva realidad que testimonia, ante todo, la presencia del hombre como ser creador. (Sánchez Vásquez, 1990, p.27)

Por otro lado, también se ve conveniente estudiar la estética de Emilio Nieto, que dice:

El realismo está de moda, público y artistas, buscan con favoritismo la cifra y compendio de toda belleza positiva en la minuciosa representación de los hechos, en el análisis concienzudo de los elementos apreciables, así en el mundo exterior como en el interior. (Nieto, p.6)

El artista se encuentra en la necesidad de derrocar a las formas tradicionales, es decir que ya no pinta lo habitualmente acostumbrado sino que puede tener una percepción del realismo que está buscando y pintarlo, una reflexión sobre la naturaleza de la existencia y el individuo, para encender la imaginación del observador y despertar memorias, o mejor dicho debe abarcar todo lo que el artista realista ve ante sus ojos y por lo tanto lo que siente en su corazón.

2. CONTEXTO ARTÍSTICO.

“El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana”

WASSILY KANDINSKY

2.1. EL RETRATO.

Retrato. Del latín retractu, pintura o imagen principalmente de una persona.

En el arte, un retrato es la representación de la figura humana, principalmente el rostro, ya sea en escultura, dibujo, pintura o fotografía, pero todos ellos con un mismo objetivo: representar una persona real o imaginaria. En un retrato siempre debe predominar la cara y su expresión, es decir tanto sus características físicas como psicológicas, su carácter y estado de ánimo.

2.2. ANTECEDENTES.

Los ejemplos más realistas de retratos en la antigüedad provienen de Egipto, en donde se pintaban retratos conmemorativos de sus muertos sobre pequeñas tablas, los mismos que los depositaban sobre los sepulcros, de acuerdo a su tradición egipcia. Son retratos de un sorprendente realismo que demuestran el grado de maestría que dan testimonios pictóricos e históricos de la antigüedad.

En el transcurso de la historia del arte, los retratos se han realizado utilizando todas las técnicas y materiales al alcance de los artistas, llevados a cabo en todas las tendencias las que han evolucionado con el tiempo.

El retrato aparece a finales de la Edad Media como un ente de representación de la vida humana y de la historia, dando paso a la valoración de los rasgos individuales y de las diferentes expresiones del ser humano. Es el comienzo moderno: un proceso que apunta hacia un realismo cada vez mayor, pero también hacia una nueva idea del hombre y a un nuevo tipo de sensibilidad artística, a la expresión de lo individual.

También el retrato tiene una larga y rica tradición en la América Latina, durante más de 2000 años se han empleado retratos para preservar el recuerdo de los que ya no están, proporcionar unión entre vivos y muertos, reforzar la posición social de los poderosos, promover la carrera de políticos y marcar la existencia de la vida humana.

2.3. HISTORIA DEL RETRATO.

El género del retrato está presente en toda la Historia de Arte, siempre ha sido un género muy ligado al encargo, pero también los artistas se han expresado por este medio sintiéndose atraídos por personas que han encontrado en su camino, siendo un fiel reflejo de cada época. Es decir que “El retrato es una forma de conjurar la muerte con una imagen que se pretende que refleje las virtudes y los logros alcanzados en la vida, para así ser recordado” (Cámara, 1999, p.54).

Egipto registra los primeros retratos, siendo en su mayoría representaciones de dioses y faraones, por ser ésta una civilización muy dada a los cultos, no eran altamente realistas, sino que representaban a los personajes con facciones estereotipadas, siguiendo leyes de la simetría y la frontalidad, por lo que casi siempre se los encontraba de perfil y tallados en piedra, metales, arcilla, yeso o cristal, y no en pinturas.

En Grecia, la representación del retrato era idealizada, buscaban la belleza perfecta, ya que los principios filosóficos de la sociedad exigían que la gente fuera simbolizada en términos magistrales, siempre en búsqueda de la perfección, haciendo retratos bastante realistas.

La impersonal belleza griega cedió ante la individualidad romana y los retratos fueron más precisos. Las monedas son un ejemplo, aunque el aspecto de los emperadores era el que ellos decidían para ser recordados, los rasgos eran bastante detallistas.

En Roma, el retrato era el centro del mundo antiguo, personajes que gozaban de una posición económica y social bastante alta, contrataban a artistas griegos talentosos para confirmar su ego y estatus dentro de la sociedad, influenciando de tal manera directamente en la práctica retratista.

En la edad media fue una época de hondas raíces religiosas, por lo que el retrato era apenas inexistente, la religiosidad hacía que la persona individual no fuera tan valorada, predominando así únicamente imágenes de sentido religioso. Ciertas personas de poder hacían donaciones a la iglesia para purificar sus culpas y sanar su alma, sus ofrendas constaban en entregar cuadros de tema sagrado en cuyas representaciones incluían su imagen, siendo conocidos como donantes, con lo que pretendían una especie de garantía de salvación eterna. “Los donantes aparecían frecuentemente en compañía de su santo patrono, protector e introductor de ese hombre ante la presencia sagrada” (Cámara, 1999, p.59).

El Renacimiento supuso la renovación de todas las artes, incluso del retrato, cobrando así gran protagonismo, siendo un símbolo de su condición social, de estatus y de éxito. Es así que en el Renacimiento “El retrato supone el triunfo del hombre y de su posición central en el universo” (Cámara, 1999, p.54). Surgiendo así el género del retrato en miniatura con fines matrimoniales y dos grandes tendencias en la pintura de retratos: una tradicional y cortesana, y otra innovadora, monumental y realista.

El retrato tradicional trata de representaciones elegantes de personajes embellecidos con vistosos ropajes, por otra parte los artistas realistas le dan un nuevo concepto al retrato, resaltando los detalles del personaje con un cromatismo más moderado, coincidiendo así con la aparición de la pintura al óleo que facilita el mayor detalle consiguiendo más realismo.

La lista de grandes genios de la pintura que cultivaron este género es interminable: en Italia Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Botticelli, Leonardo, quién estudia al ser humano a través de la práctica: cara de hombres y mujeres, viejos y autorretratos, caricaturas y retratos de rostros grotescos y deformados,

maravillosos apuntes de anatomía y sugerentes relaciones entre fondos y figura como las de la universal "Gioconda" o más conocida como la "Monalisa" (fig.6.) que se ha convertido en uno de los paradigmas de belleza del arte occidental.

(Fig. 6): Da Vinvi, L. (1503-06). **La Gioconda (La Monalisa)**. [Óleo sobre tabla], [77 × 53 cm]. Museo del Louvre, París (Francia). Extraído de: <http://estudi-arte.blogspot.com/2011/04/leonardo-da-vinci-autor-de-dos-de-las.html>

Leonardo muestra su genio para hacer profundo el espacio mediante las luces y los colores que se transforman con la lejanía. Su retrato nunca ha dejado de ejercer una fascinación difícil de describir con palabras a lo largo de los siglos, pese a los intentos de hacerlo, lo mismo desde el formalismo que desde el psicoanálisis. (Cámara, 1999, p.60)

En Alemania están Lucas Cranach, Holbein, y Alberto Durero Sevilla que empieza con el autorretrato, ya que su inteligencia le hacía ver que era el campo de investigación más puro. Sus autorretratos muestran su propia belleza y espiritualidad.

En el Barroco el retrato se ha caracterizado como género pictórico gozando de abundante clientela y como símbolo de la posición social; ya que las cortes europeas siempre deseaban ser retratados, por lo que contaban con sus propios retratistas. Van Dick y Rubens fueron destacados retratistas, con gran influencia en la pintura francesa en la que también estaba presente el retrato de la corte.

En España hay grandes pintores de la época, Murillo, Zurbarán y Velázquez, quién pasó del claroscuro a un estilo basado en el color que dio paso a la pincelada impresionista, se convirtió en el pintor más importante de la corte de Felipe IV, retratando personajes alta jerarquía, en estos magníficos cuadros Velázquez consiguió hacer palpitar la vida de acuerdo al tiempo que evolucionaba en su manera de pintar.

Es el de las envidias que suscitó su capacidad de retratista... Su lucha artística consistió en hacer del "Retrato" un método pictórico que no encontrara límites, que pudiera abarcar lo retratable, visual por real, y lo no retratable; que diera naturaleza y visualidad natural a la realidad y a la ficción, a lo visible y a lo imaginario, a lo posible o lo imposible, a las narraciones de la fábula o de la historia religiosa: dándoles apariencia de realidad, de verdad, de vida natural que podían faltarle... apariencia de las manchas, de la luz y el color, y que podía disolverse –cuando el espectador se acercara- y demostrar que lo que se tenía delante era la verdad del artista, no la verdad de la naturaleza. (Marías, 1999, p.50 y 51)

El efecto de un retrato de Velázquez es sumamente realista (fig. 7), debido al sentimentalismo que provoca, razón por la cual es considerado por muchos como el mayor retratista de todos los tiempos.

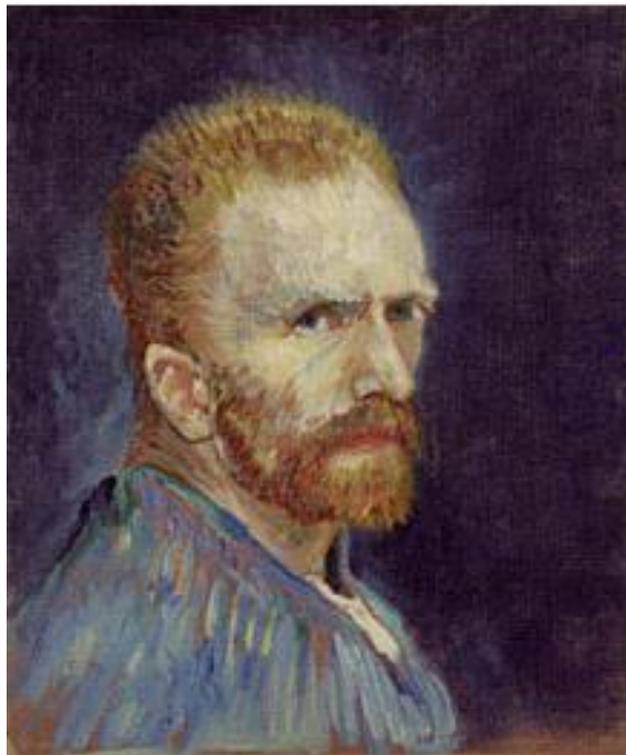
(Fig. 7): Velázquez. (1643). **Autorretrato de Velázquez**. [Óleo sobre lienzo], [1.01 × 0.80 cm]. Galería de los Uffizi, Florencia. Extraído de: <http://www.biografiasyvidas.com/monografia/velazquez/cuadros2.htm>

Frans Hals (1580-1666) y Rembrandt (1606-1669) son los grandes retratistas de Holanda del siglo XVII, los mismos que produjeron muchísimos retratos para clientes burgueses. Hals pinta retratos individuales o matrimoniales para los ricos comerciantes, mientras que Rembrandt logra en sus retratos expresar la psicología de la persona retratada y una incomparable profundidad que emotiva al espectador por la humanidad del drama que representa.

En el siglo XIX surgen artistas que se desempeñan en el retrato como Ingres, Jean Louis David, Delacroix, Gericault y Goya, quién muestra la cruda realidad que absorben sus sentimientos, retratistas realistas, como Corot e impresionistas como Monet, Renoir, Van Gogh y Degas, teniendo este una primera etapa realista.

En el Impresionismo existe una ruptura con las reglas académicas, pues aparecen nuevas innovaciones técnicas sobre la luz y el color, pero ello no

implica que se realicen más retratos que nunca. Los impresionistas y la mayoría de los artistas que le seguían argumentaban que la importancia de un retrato es sin duda alguna su calidad plástica: la composición, color, forma, la invención pictórica, etc. destacándose en este estilo y llegando a hacer un gran número de autorretratos Vincent Van Gogh (fig. 8), donde el paisaje como el retrato, fueron en él un tema de gran interés, resaltando en su obra una libertad expresiva que ningún otro artista de su tiempo había alcanzado.

(Fig. 8): Van Gogh, V. (1887). **Autorretrato de Vicent Van Gogh.** [Óleo sobre lienzo], [39.7 × 33.7 cm]. Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. (Donación de Philip L. Goodwin en memoria de su madre, Josephine S. Goodwin). Extraído de: <http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2007/retratos/museo/museo1.html>

Su uso nuevo del color, su técnica libre y poderosa, su expresividad, su ternura y su sentido de la soledad y del desgarramiento del ser humano, pero también su compromiso moral con los humildes, a quienes elevó como nueva clase social que expresaba los valores morales eternos del ser humano, llegó a una nueva variedad de artistas que no se hubieran expresado del mismo modo sin los hallazgos visuales, expresivos y morales de Van Gogh. (Goñi, 2003, p.38)

El siglo XX comienza con las primeras vanguardias, las tendencias se multiplican, predominando el color en los fovistas, la fragmentación de la forma en los cubistas, lo onírico en el surrealismo o la psicología en los personajes del expresionismo, etc. Aparece el Arte Pop, con retratos seriados, cuyos protagonistas son iconos de la cultura de la época, actrices, personajes de cómic, políticos, etc.

2.4. TIPOS DE RETRATO

Con la utilización del lenguaje cinematográfico se puede hablar de tipos de retrato según el tipo de plano.

- Plano entero (PE): también conocido como Plano Figura, encuadra la figura entera del personaje a fotografiar, desde los pies a la cabeza.
- Tres cuartos o Plano americano (PA): también denominado 3/4 (tres cuartos) o plano medio largo, recorta la figura por la rodilla aproximadamente, es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.
- Plano medio (PM): recorta el cuerpo en la fotografía a la altura de la cintura. Es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las entrevistas.

3. EL DIBUJO.

« Para dibujar hay que cerrar los ojos y cantar. »

PABLO PICASSO

3.1. CONCEPTO.

La palabra "dibujo" deriva de un vocablo latino, "designare", que significa designar, o señalar. "El <<Dibujo Artístico>> presenta diversas modalidades, de ellas, las más importantes son: El dibujo de apuntes, bocetos, estudios,

cartones, paisajes, retratos, dibujos animados, caricaturas y dibujos humorísticos, academias y estarcidos” (Calderón, 1986, p.9).

Se lo considera al dibujo como la expresión gráfica universal, utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y, en un sentido más amplio, su cultura histórica e identidad. En otras palabras nos valemos del dibujo para representar objetos reales o ideas que, a veces, no podemos expresar fielmente con palabras.

3.2. CONTEXTO HISTÓRICO.

El dibujo es una técnica de arte, el mismo que es utilizado como paso anterior a la realización de obras con otras técnicas, es decir que lo realizan como bocetos preparatorios, aunque hoy en día el dibujo en sí viene a ser una obra de arte.

Las primeras representaciones dibujísticas que conocemos son las pinturas rupestres, dibujos encontrados en la Cueva de Altamira, en ellas no solo se intentaba representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también expresaban las sensaciones, como la alegría de las danzas o la tensión de las cacerías.

El dibujo existe desde tiempos prehistóricos, como lo atestiguan las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del Indo o el Antiguo Egipto donde se han encontrado muestras evidentes de ello, ideándose los primeros cánones de proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma.

En la Edad Media se utilizó altamente el dibujo, realizando sobre pergaminos temas estrictamente religiosos, a modo de explicación o enseñanza de las sagradas escrituras, primando lo simbólico sobre lo realista, incluso en sus proporciones y cánones, también la cultura islámica contribuyó con preciosos dibujos que acompañaban textos de anatomía, astronomía o astrología.

Es en el Renacimiento cuando el dibujo aparece alcanzando su máximo esplendor, considerándose una manifestación artística única por derecho propio más que simplemente el esbozo preliminar estructural o informativo para ser desarrollado en otros medios de expresión.

El dibujo, de la mano de los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos arquitectónicos y variados temas realistas, como los de Leonardo da Vinci, quien fue el primero que a través del esbozo fue capaz de fijar los “movimientos”, según el cual la mancha resulta fascinante no sólo porque refleja la primera idea del artista, sino porque, además, es imposible de falsificar una obra, el dibujo por tanto, no fue sólo un instrumento de trabajo e investigación sino que asumió un valor por sí mismo.

Miguel Ángel también formar parte de la historia del arte por sus dibujos muy bien terminados que poco tienen que ver con el esbozo, pero que sin embargo delatan la gran maestría con la que los ejecutó.

El Cinquecento fue un siglo esencial para el desarrollo del coleccionismo y por ende, para el reconocimiento y apreciación del valor autónomo del dibujo, es aquí donde empezaron a difundirse y perfeccionarse algunas técnicas de acuerdo con los nuevos tiempos de la época: el pastel, técnica muy eficaz para el retrato y más tarde se dio paso a la utilización del lápiz de grafito, logrando interesantes acabados en sus dibujos.

Goya, es quizás el último de los grandes dibujantes clásicos, que a partir de su enfermedad, se refleja su extraordinario potencial creativo. Sólo una parte de ellos son obras preparatorias de cuadros y grabados.

Ha mediados del S. XIX el dibujo empezó a decaer por causa de la difusión de la fotografía y por la escasa enseñanza académica, aunque los grandes artistas de los S. XIX y XX, como Degas, Cézanne, Picasso y Klee, continuaron dibujando, por lo general, el dibujo acabó reducido al campo de los carteles, la publicidad, la arquitectura y el diseño industrial.

Sea cual sea el carácter final o intención de un dibujo, se debe insistir en la práctica para perfeccionar el concepto y su técnica y hacer que cada dibujo se mantenga por sus méritos propios como algo soberbio y único del artista.

3.3. CLASIFICACIÓN DEL DIBUJO

De acuerdo con lo que se desea representar o expresar el dibujo se clasifica en:

3.3.1. Dibujo Artístico: El cual se define como el tipo de dibujo que sirve para expresar ideas filosóficas o estéticas así como sentimientos y emociones; el artista dibuja de manera objetiva, emocionalmente de acuerdo con su propia y peculiar manera de percibir la realidad de su entorno, este tipo de dibujo requiere aptitudes especiales como las personales y naturales.

3.3.2. Dibujo Técnico: Es el lenguaje gráfico universal que requiere de normas y técnicas para expresarse de forma precisa y exacta, su objetivo principal es la exactitud precisamente. Ésta clase de dibujo requiere de un proceso de conocimiento y aprendizaje que utiliza una simbología propia y específica generalmente normalizada legalmente.

3.3.3. Dibujo Geométrico: Es aquel que se representa por medio de gráficas, favoreciendo el rápido manejo y dominio de la mano sobre el plano.

3.3.4. Dibujo Mecánico: Se emplea en la representación de piezas o partes de maquinarias pesadas. Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina formada por un conjunto de piezas, son llamados planos de conjunto, los que representa un sólo elemento, planos de pieza y los que representan un conjunto de piezas con sus respectivas indicaciones para armar son llamados planos de montaje.

3.3.5. Dibujo Arquitectónico: La concepción visual que altera el paisaje urbano, los espacios físicos de una obra o infraestructura civil y que es elaborada a escala de reducción para luego ser representada a una escala real

o natural, tiene como finalidad ayudar al hombre en su contexto social, cultural e interdisciplinario con su ambiente, forma parte de lo que en fenomenología explica el porqué, según las experiencias humanas, se logra una mejora en la calidad de vida. La arquitectura ayuda a moldear la forma de vida de una sociedad y del individuo colectivamente.

3.4. PROCESO EN EL DIBUJO ARTÍSTICO.

a.- Apunte: Dibujo rápido que se usa para captar y recordar las características de lo que se va a dibujar después. Es especialmente útil cuando se dibujan exteriores o figuras en movimiento, esto facilita al artista un recordatorio de lo que se desea representar.

b.- Boceto: Es la prueba del dibujo en un papel aparte, sirve para ayudar a decidir el encuadre, la composición, o qué elementos se van incluir en el dibujo; esto es importante para el artista porque permite definir cómo va a quedar la obra.

c.- Encajado: Son las líneas generales que se trazan en el papel definitivo (se tapan o borran después) que sirven como base del dibujo. A más de ello esto permite que el dibujo se encuentre proporcionado.

d.- Línea: Es el dibujo de los contornos. Se dibuja primero lo más general y después el detalle. La línea es lo característico de cada artista.

e.- Valorización: Para conseguir más realismo y volumen, se somborean las zonas más oscuras, las zonas de luz se pueden aclarar borrando o usando un lápiz de color blanco o similar, con ello se logra un dibujo bajo los conceptos académicos.

f.- Color: El dibujo puede ser acompañado con color, especialmente si está destinado a ser una ilustración (dibujo que acompaña a un texto en libros, carteles, etc.). El color se puede aplicar con varias técnicas: acuarela, tinta, lápiz de color, ordenador.

g.- Correcciones: Los errores se pueden corregir, borrando, cubriendo una zona del dibujo con pintura o un trozo de papel y dibujando sobre él, o escaneando el dibujo y modificándolo en un programa de retoque fotográfico.

h.- Proporción: la proporción en el dibujo es muy importante, ya que esta dará al objeto representado la armonía necesaria al relacionar correctamente todos los elementos que lo conforman.

3.5. TÉCNICAS DEL DIBUJO.

Entre las técnicas de dibujo según la materialización tenemos:

a) Punta metálica.- Son finas varillas de plomo y de plata utilizadas para dibujar sobre tablillas, mientras que el estilete de plomo se emplea sobre papel sin tratar, la plata precisa un fondo preparado o coloreado dejando un sedoso trazo brillante.

b) Carboncillo.- Se emplea para realizar apuntes y trabajos preparatorios, con él se pueden lograr atractivas texturas y perfectos acabados, excelentes artistas acudieron a esta técnica para crear superficies contrastadas que al combinarlo algunas veces con óleo lograban excelentes resultados.

c) Lápiz negro.- Es un tipo de lápiz denominado por repercusión del francés como piedra negra, arcilloso, evolucionando a lo largo del tiempo, su tono es negro, de trazo regular y se lo usa solo o en compañía de otra técnica.

d) Grafito.- Forma cristalizada del carbono natural, usado en forma de barra para dibujar desde el siglo XVI con el que se obtiene un dibujo con tonos grisáceos y brillantes. Las minas son de diferente dureza, según la proporción de grafito.

e) Sanguina.- Denominado también lápiz rojo, es arcilla ferruginosa o hematites (óxido de hierro). Su trazo propio de una tiza revela el granulado del papel.

f) Clarión.- Pasta blanca obtenida con yeso mate y greda (actualmente del talco mineral), se emplea como lápiz para bosquejos en los soportes imprimados y en los dibujos en papel coloreado o para dar toques de luz en obras realizadas con lápiz negro o sanguina.

g) Pastel.- Se trata de una pasta constituida por pigmentos minerales o vegetales en polvo mezclados con goma arábica, jabón de Marsella, agua de cocer lino o cebada. Se trabaja sobre soportes con textura, blancos o coloreados, preferentemente papel (existen papeles vidriados que retienen el pigmento), empleado para dar toques luminosos a obras elaboradas con otras técnicas.

h) Tinta.- Sustancia fluida apta como medio para el dibujo sobre papel empleando plumas y pinceles, la aguada se aplica con pincel facilitando tonos y luminosidad.

Según la representación están: tramados, expresivos, gestuales, económicos, neurótico, expansivo, lineal continuo, etc.

e. MATERIALES Y MÉTODOS.

En el presente trabajo de investigación se aplicó una metodología explorativa, propositiva y experimental; explorativa porque permitió conocer al campo artístico que es el dibujo del retrato realista, para lo cual se aplicó una investigación documental permitiendo recurrir a fuentes bibliográficas, documentos y escritos relevantes y verídicos que ayuden a familiarizarse con el tema de tesis; el método analítico facilitó aún más esta investigación, ya que se logró hacer el análisis y estudio respectivo sobre las teorías estéticas, filosóficas y artísticas sobre el dibujo, retrato y realismo con su evolución a lo largo de la historia del arte, fortaleciendo los conocimientos tanto técnicos como teóricos, cuyo análisis influye en la realización de la propuesta artística; es propositiva porque se planteó una propuesta de arte dibujo-pictórica de acuerdo a la creación y expresión artística con seguimiento ordenado, crítico y reflexivo evidente en el proceso final.

Para la producción artística, el método experimental jugó un papel muy importante dentro de la obra ya que al incrementar y crear la aplicación de algunas técnicas necesarias y uso de distintos materiales se logró experimentar nuevos procesos que permitieron expresar ideas y sentimientos evolucionando el sentido de la obra. Los materiales empleados en la obra fueron grafitos, carbón, esferos de colores, cretas, pinturas acrílicas y esmalte, acuarelas, cartulinas, cartón, latas y hojas de papel viejas, trapos, hisopos, anilinas, etc.

A más de ello se aplicó la observación directa e indirecta para la realización de la obra, donde en algún momento se tuvo un acercamiento con el modelo a retratar realizando apuntes rápidos del mismo y que con ayuda de fotografías se pudo lograr una mayor ejecución del dibujo del retrato, alcanzando las expectativas de la obra y autor.

f. RESULTADOS.

Los resultados obtenidos en esta experiencia investigativa superaron las expectativas iniciales, abarcando y desarrollando los objetivos tanto el general como los específicos, sin embargo cabe resaltar que al momento de dibujar el retrato no se logró realizar un dibujo parcial con el modelo en vivo por circunstancias de tiempo, se usó fotografías, las mismas que sirvieron como referencia para la producción artística.

Esto nos indica que el trabajo de tesis se cumplió casi en su totalidad como se lo estableció desde el principio, pues se logró experimentar y entender al dibujo, retrato y realismo por medio de una investigación y análisis de sus características y su evolución a través de la historia, permitiendo abordar el desarrollo de visiones artísticas personales y resultado en la obra artística con estilo personal.

Se adquirió más conocimientos sobre la importancia del dibujo para el desarrollo del proceso creativo y expresivo y a través de su práctica no solo se perfeccionó y dominó su técnica, sino que también se logró determinar su rol como medio de comprensión de la realidad inmediata.

Al realizar los retratos se llegó a tener una percepción más profunda sobre la persona, lo que permitió que el espectador perciba más allá que las simples características fisonómicas, ya que de cierta manera al retratarlos somos cómplices de una misma alegría, tristeza, placer o dolor.

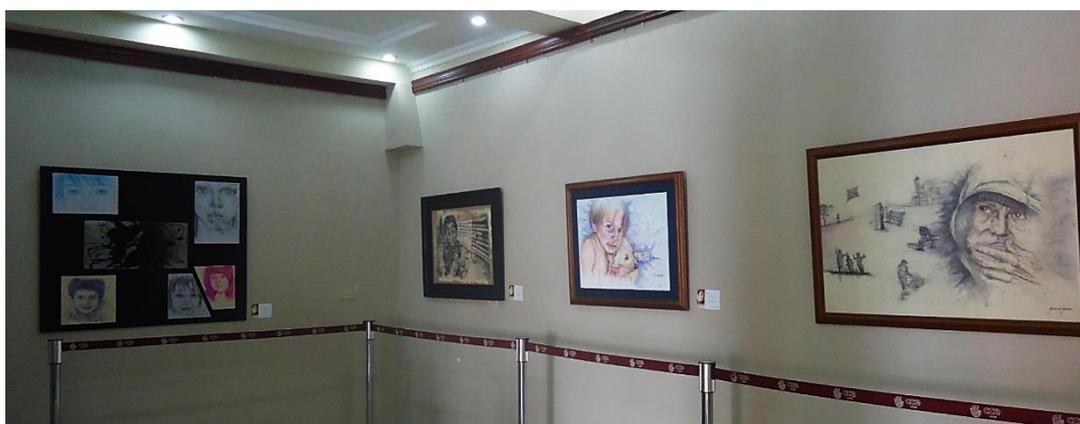
En el proceso se logró analizar, deducir, seleccionar y proyectar mediante las obras todas las variables del conocimiento plástico aplicadas en la ejecución de un dibujo del retrato realista; destacando la composición, la libertad, el espacio, los recursos materiales, la interacción, la información y todos los factores esenciales para el artista y su obra.

Mediante la expresión y exploración personal se valoró la importancia del soporte, material y técnicas tanto tradicionales como no tradicionales, permitiendo aclarar y concluir ideas para que la obra de arte, en este caso el retrato, sea analizado y apreciado visualmente por el espectador.

El resultado final se evidencia en la representación de ocho obras de carácter realista en las que se determina el dibujo del retrato tanto de niños como de ancianos, con características técnicas y estéticas, cuya producción artística fue difundida por medio de una exposición a toda la comunidad lojana (fig. 9 y fig. 10), la muestra fue expuesta en la Casa de Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, en la Sala de Exposiciones Kingman.

(Fig. 9): (Exposición de Propuesta Pictórica). **Fotografía:** Alexandra Espinoza.

(Fig. 10): (Exposición de Propuesta Pictórica). **Fotografía:** Jeanina Beatriz Córdova Jiménez.

g. DISCUSIÓN.

En un principio se pretendió hacer una investigación basada en retratos de personas de toda edad, sin ningún tipo de escenario, solo el retrato en sí; pero a medida que se fue avanzando en la investigación se vio conveniente e interesante trabajar solo rostros de ancianos y niños, ya que éstos nos brindan características tan iguales y a la vez tan diferentes con rasgos únicos y que al incluir un escenario en ciertas obras se pudo contextualizar a éstos personajes.

El planteamiento propuesto de este trabajo de tesis partió de la idea de hacer retratos extraídos de la realidad, sin embellecerlos con efectos, sino más bien de mostrar la realidad de los personajes con cierta fidelidad y sin grandes manipulaciones.

Esta tesis plantea un trabajo acerca del dibujo del retrato realista, que partiendo del concepto de retrato y su evolución como género, ejerce una visión de las nuevas formas de tratar la identidad en la representación de la figura humana en la época contemporánea, para lo cual abarca retratos realizados en diferentes soportes, técnicas y material, dando vital importancia a éstos, pues las obras de arte se realizan utilizando un soporte, que viene a ser la base material sobre la cual el artista desarrolla su trabajo.

Desde comienzos del siglo XX, el arte ha experimentado cambios cada vez más rápidos y ha ido integrando nuevos materiales como soporte, revolucionando el sentido del arte. El soporte no solo aporta sus características materiales, sino que se convierte en un signo más dentro de todos los componentes del trabajo visual.

Al hablar de material, se dice de todas aquellas herramientas con las que se puede pintar, esculpir o dibujar, en mi caso lápices, carboncillos, témperas, esferos, etc. Por otra parte, al referirse a las técnicas, trata de todos aquellos procedimientos o maneras de utilizar y emplear los materiales: rayado, difuminados, aguadas, etc. abarcando gran parte de esto mi obra final.

...-los materiales-, son pronunciamientos que el espectador capta inmediatamente aun sin pensarlo necesariamente como contenido. Son declaraciones de afiliación o alineación de ciertas áreas de la tradición cultural, por ejemplo el uso de ciertas técnicas industriales representa una celebración, o al menos aceptación de la cultura urbana industrial, y el uso del mármol o cerámica sugiere una nostalgia o una revisión del mundo anterior a la revolución industrial. (McEvelley, 1984, pag. 6)

La obra de arte viene a ser el producto de la actividad creativa del artista, que por medio de los materiales y técnicas da forma a una idea; como Marcel Duchamp que rompe con todos los esquemas de las instituciones colocándolo a modo de provocación un urinario acostado, titulándolo Fuente; otra variación de la materialidad fue la de Fernández Arman, artista que pertenece a los nuevos realistas, quien realiza una obra titulada la Pequeña Avaricia, que consiste en una vitrina de vidrio llena de latas aplastadas, como crítica a la sociedad de consumo, entre otros artistas que realizan sus obras abarcando toda la materialidad posible.

Es por esto que en los retratos trabajados se puede apreciar técnicas, soportes, y materiales diferentes, brindando al espectador una variada muestra artística, e invitando al futuro artista que empiece a liberarse de los conceptos predeterminados seguidos hasta el momento, que lo que al principio parecía irremplazable porque lo entendíamos como único, el lienzo o mural, la pintura o la forma de trabajar con ella, puede adoptar todas las formas posibles de materialidad y que seguirá adoptando a medida que el hombre genere nuevos sustentos, pues el material es arte en sí mismo, no un simple vehículo.

h. CONCLUSIONES.

De todo el proceso de investigación llevado a cabo durante este período se ha podido llegar a varias conclusiones y que en base al trabajo de tesis se logró establecer las más importantes:

- El retrato sirve como afirmación de la persona retratada, en su intento por pasar a la posteridad, y como medio de inspiración para los artistas, para crear y expresar su visión particular del retratado y la apariencia real del mismo, constituyendo una obra de arte.
- Un retrato realista es un retrato que apunta hacia la realidad, es decir, que el personaje retratado está tratado con una técnica figurativa, técnica que no sólo es capaz de captar el parecido, o que no se limita al parecido superficial, sino que también es capaz de plasmar un aspecto de la realidad psicológica y social del retratado.
- El dibujo es más que un boceto, se convierte en una herramienta clave para el proceso creativo artístico, transformándose en una obra final en sí, con estilo propio.
- Los materiales tienen un contenido desde ya, tienen una carga y tienen un sentido, llegando a ser útiles para el conocimiento de una obra, un autor o un período artístico, a más de ello facilitan al artista nuevas posibilidades de expresión, destacando así la obra en todos sus aspectos.

i. RECOMENDACIONES.

De acuerdo al trabajo de tesis, se logró determinar varias recomendaciones, destacando las más importantes:

- Profundizar más en las teorías tanto artísticas como estéticas, en el lenguaje plástico y en los diferentes estilos y géneros artísticos que garanticen obras que generen contenido y enriquezcan tanto la visión del artista como la del ciudadano común.

- Interactuar con el contexto artístico y cultural, lo que nos ayudará en la realización de una obra artística.

- Dominar técnicas que demanda la expresión artística visual (dibujo, pintura al óleo, al temple, acrílico, acuarela, escultura, etc.), ya que mediante su práctica se puede llegar a dominar no solo su uso técnico sino también su rol como medio de comprensión de la realidad inmediata con mayor libertad de expresión y comunicación.

- Experimentar con diferente material y técnicas al momento de realizar una obra, ya que se puede lograr buenos resultados para nuestra creación artística.

➤ PROPUESTA ALTERNATIVA

4. CONTEXTO PROPUESTA PICTÓRICA.

“Lo que deseo es que de mi cuadro se desprenda únicamente la emoción”

PABLO PICASSO

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

De acuerdo a la investigación teórica-práctica que ha abordado el estudio y análisis del dibujo del retrato con carácter realista, podemos definir que el dibujo ha pasado a ser parte importante dentro del arte universal, independientemente de lo que sea, realista, impresionista, expresionista, cubista, etc. porque no solamente deja registro de la persona retratada sino que también comunica el contexto social en el que se desarrolló.

Hacer un retrato requiere de métodos, tales como medidas y proporciones, métodos artísticos como las técnicas y elementos de forma plástica y estéticos; es ahí donde surge el análisis pertinente para el desarrollo de la obra plástica con estilo realista, siendo protagonistas los niños y ancianos, los mismos que al ser representados darán mayor realce a la obra, pues al entrar en el dominio de la representación del retrato se participa el sentimiento de la propia existencia para ser reconocida, se afina la percepción de uno mismo y de los otros, a más de ello por sus implicaciones sociales, artísticas y documentales se convierte en el objeto adecuado para mi investigación, la misma que consiste en la preparación, creación y producción de esa reflexión personal, colocando la obra de arte como canal e instrumento de diálogo entre el interior del ser con el exterior.

4.2. FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA.

Existen diferentes estilos que se caracterizan por sus principios artísticos y elementos aplicados, relacionándose así de acuerdo a su producción con un movimiento artístico en particular. Es así que se desarrolló en Francia estilos principales pero cada uno con sus características propias, siendo el primero y alcanzando su máxima expresión el realismo, éste fue percibido y desarrollado por el artista como la solución a los problemas humanos, coincidiendo así con la era positivista, pues el artista de esta época siempre trataba de representar la verdad de los acontecimientos diarios (fig. 11), es decir que intentaba de plasmar objetivamente la realidad, en otras palabras el realismo era presentar el retrato de la sociedad.

(fig.11): Millet, J. **Las espigadoras** (1857). [Óleo sobre lienzo]. Realismo francés. 83.5 x 110 cm. Museo de Orsay, París-Francia. Extraído de: <https://www.google.com/search?q=las+espigadoras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVkZmtzJrKAhUHpR4KHARIAAsMQ>.

El realismo nos ofrece una gama de colores que permiten al artista dar mayor expresividad y viveza a sus obras (fig. 11), haciendo en la medida de lo posible la recopilación de colores que ofrece la propia naturaleza, su propio contexto, dando un valor fundamental a cada uno de los elementos de tal manera que su composición, técnica y argumento enriquezcan plásticamente la obra.

Es así que mi interés por hacer un dibujo del retrato realista, va más allá del parecido, más allá de la fidelidad del retrato; sin limitarme a registrar fríamente al personaje, sino más bien en un intento de interpretar de manera creativa, comunicar al espectador que el estudio del rostro en relación a su capacidad expresiva se relaciona con la posibilidad de que al ser pintado o dibujado revele algo más de la persona retratada: su carácter, su espíritu, su alma, etc., según su época o cultura.

El retrato como tema, ha sido y es de gran interés, pues todos los artistas en su quehacer artístico han pintado o dibujado un retrato, utilizando al ser humano como fuente de inspiración y expresión, dando lugar a obras de un valor fundamental en la historia del arte.

En épocas anteriores el artista siempre sintió interés por la figura humana, expresándola en todo su esplendor, poco a poco empieza por hacer una parte del cuerpo, el rostro, demostrando así que el retrato puede mostrar muchos grados de expresión a partir del gesto, teniendo sus alteraciones a través del tiempo.

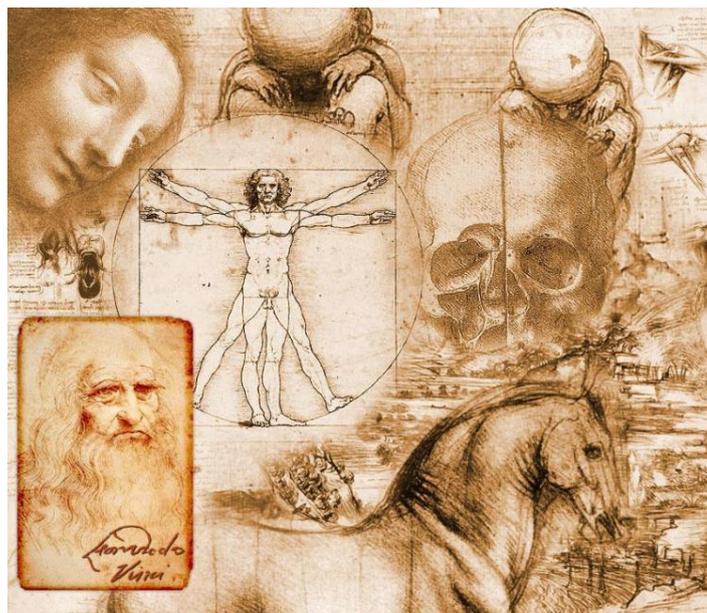
La obra se enfocó en hacer un retrato de una sola persona y en algunos casos de grupo, con lo que pretendo en la medida de lo posible realzar sus características principales, con ciertos detalles relacionados a su tiempo, donde la representación de una expresión permita dar pistas sobre la identidad, el carácter, género, edad, lenguaje corporal y la existencia. Representado su contexto social al que pertenece el retratado, y a más de ello mi esencia como artista, reflejada en la elección temática, composición, fuerza de la línea,

trazos, manchas, el uso de soportes y materiales, colores, luces, sombras, grafía, el empleo de diversas técnicas, que de alguna manera definen mi estilo.

El dibujo fue parte fundamental en este trabajo, donde se podrá apreciar un dibujo sutil, limpio y material a la vez, con una compleja maraña de líneas expresivas, tenues, gruesas, continuas, cortas, que en su conjunto harán del retrato una obra profunda, con gestos muy vivos, que evidencien un lenguaje personal e inconfundible, que revele presencias inmediatas y describa minuciosamente la realidad más profunda.

En otras palabras “El dibujo es el milagro de la ilusión, la creación de una forma que surge de la luz en contraste con la oscuridad sobre una superficie en blanco” (Putney Hearth, 1979, p.7).

Dentro de la historia, casi todos los grandes maestros se dedicaron al dibujo y al retrato, como Piero della Francesca, Antonello da Messina, Sandro Botticelli, Goya, Tiziano, Rafael, Leonardo da Vinci (fig. 12), Van Dyck y Rubens, que dentro de una sociedad cada vez más dominada por el capitalismo, el retrato se constituyó en un medio de representación del personaje burgués, contribuyendo así a la afirmación de su autoridad.

(fig. 12): Dibujos de Leonardo Da Vinci. Extraído de:
<http://www.anundis.com/profiles/blogs/la-gioconda-y-leonardo-da>

El interés creciente por la comprensión de los sentimientos humanos engendra en los artistas el interés por la fisionomía de las emociones, tal fue en los impresionistas como Monet, Degas, Van Gogh o Renoir, que se caracterizan por su superficie luminosa y la riqueza de sus colores, estos retratos presentan a menudo un carácter intimista, alejado del retrato oficial.

Algunos artistas ampliaron los campos de exploración del retrato, liberándolo de las dificultades de la semejanza visual. Henri Matisse simplificó la línea y los colores para darles toda su fuerza expresiva. Pablo Picasso realizó numerosos retratos, de estilo cubista en las que el modelo es apenas reconocible.

4.2. RECURSOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS DE LA OBRA

“El objetivo del arte no es presentar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interno; pues esto, y no la apariencia y el detalle externos, constituye la auténtica realidad”

ARISTÓTELES

4.2.1. Conceptualización de la obra.

La idea de la obra trata de realizar retratos con diferente uso de material: anilinas, acuarelas, pinturas, esferos, etc. que permita el aplique de varias técnicas que favorezcan aún más la expresión del dibujo cuyo objetivo sea acentuar los rasgos expresivos del retrato de manera que se consiga fijar y representar su individualidad y esencia. En cada retrato se tratará de dejar la línea, en diferente sentido y espesor, la misma que en su conjunto logre conjugar el reconocimiento morfológico y su particular expresión gestual, a más de ello la línea aplicada ayudará a identificarme en cada una de mis obras porque será mi huella personal.

El formato aplicado en la obra será muy variado debido al uso de diferentes soportes y materiales; el mismo que varía de acuerdo a la intencionalidad del boceto se realizará bien en un solo soporte o en un díptico: latas viejas, cartones, cartulinas, tableros, hojas viejas de libros, etc. los mismos que harán de la obra mucho más interesante, porque dichos soportes tratarán en la medida de lo posible que sean algo simbólico o característico del retratado, que permitan al espectador reflexionar sobre aquella persona, porque al momento de representar la expresión de un sujeto en un retrato, se tratará de añadir con ello elementos de identificación particular.

Para la producción de la obra se vio conveniente estudiar mediante bocetos previos diferentes rasgos de personas con varios trazos y líneas, apliques de técnicas con chorreados de acuarela, tintas, pinturas, carboncillo, distintos usos de grafitos y bolígrafos, los mismos que favorecieron desarrollar estrategias e ideas útiles para conformar el efecto del retrato.

La gama cromática de las obras consta de ciertos colores limitados, donde se puede apreciar colores tanto cálidos como fríos, como el amarillo, rojo, azul, violetas, verdes, cafés, entre otros; colores que se contrastan entre sí, además se muestra una analogía de matices y tonos que le dieron más realce y viveza al retrato.

Las composiciones aplicadas en ésta propuesta se encuentran de forma vertical y horizontal, donde los retratos se los representa de medio cuerpo, tres cuartos, así como de perfil o de frente, recibiendo la luz y sombras de acuerdo a como lo amerite el retrato. A más de ello se hizo uso de algunos elementos simbólicos en ciertas obras que se colocaron alrededor del personaje (signos y animales) los mismos que mostraron su ocupación, interés, amor y recuerdos, mientras que en las otras se colocó un fondo totalmente negro y sin contenido, más que el retrato mismo.

Esta propuesta consta de retratos de niños y ancianos, rostros humanos que muestran la delicadeza, pureza e inocencia ante este mundo que muchas veces ha olvidado dicha sensibilidad.

Fue importante analizar primero el rostro atendiendo a cada gesto, cada línea, cada expresión, para después ir progresivamente destacando aquellos aspectos morfológicos y fisionómicos expresivos esenciales para el reconocimiento más profundo de la persona, marcar ángulos, acentuar volúmenes de la cara o desdibujar contornos que produzcan resultados más significativos, no solo se resaltará posición, acción, miradas, gestos, sino más bien se tratará de armar una composición que evidencie su puesta en escena, la construcción del espacio y los elementos personales que relacionan al retratado con el lugar.

4.2.2. Fundamentación estética de la Obra.

Cada época tiene normas estéticas en las que se reconoce estilos artísticos sobre los que se estudia en la Historia del Arte y que entran a formar parte del acervo cultural que ayuda a la interpretación de la obra de arte en nuestros días.

Para la producción de la propuesta dibujística y pictórica del retrato realista se tomó como planteamientos importantes teorías estéticas y filosóficas que de alguna forma influenciarán en la obra, como “Las ideas estéticas de Marx” del autor Adolfo Sánchez Vázquez, y “El Realismo del Arte Contemporáneo” de Emilio Nieto, quienes reflexionan sobre el realismo y el papel que cumple el artista dentro de la sociedad, cabe destacar que el realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo fin consistió en la representación objetiva de la realidad, basándose en la observación de los aspectos habituales o cotidianos que brindaba su época, siendo una característica fundamental de su estética.

Éstos autores ponen de manifiesto que el artista al hacer una obra realista no solo debe limitarse en una representación verídica de la realidad, sino más bien en apropiarse de ésta, analizarla y expresarla de acuerdo a la sensibilidad artística, con la firme decisión de reflejar ese tipo de realidades en un contundente testimonio y compromiso con la sociedad, en mi caso no limitarme solamente a una representación verídica del retrato, a una interpretación simple del retratado, sino que a través de su posición, acción, miradas y gestos, dar más importancia al análisis de la expresión del rostro que al de la morfología facial externa estática y proporcionada, y así llegar de manera más profunda al espectador.

Adolfo Sánchez Vázquez (1990), autor del libro “Las ideas estéticas de Marx”, plantea:

Arte y sociedad no pueden ignorarse porque el arte mismo es un fenómeno social. Lo es, primero porque el artista por originaria que sea su experiencia vital, es un ser social; segundo, porque su obra por honda que sea la huella que deje en ella la experiencia originaria de su creador y por singular e irreplicable que sea su plasmación, su objetivación en ella es siempre un puente, un lazo de unión entre el creador y otros miembros de la sociedad; tercero, porque

la obra afecta a los demás, contribuye a elevar o desvalorizar en ellos ciertos fines, ideas o valores; o sea, es una fuerza social que con su carga emocional o ideológica, sacude o conmueve a los otros. (p.73)

Entonces podríamos decir que hacer arte es siempre conocimiento, innovación, descubrimiento y revelación de los aspectos esenciales de la realidad en forma de imágenes artísticas.

Con estos planteamientos la obra tiene un gran sentido estético, porque al realizarla, no solamente se resaltó la imagen, sino que también se resaltó sus importantes características internas, que con el uso de diferentes materiales, soportes y técnicas se lograron destacar aún más, de tal manera capacidad creadora-artística dejó en parte registro de la persona en toda su esencia, logrando comunión con el espectador.

Se tomó en cuenta la representación del ser con sus sentimientos y emociones, con sus creencias y percepciones, lo que permitió que la representación de la expresividad de la persona revele las más oscuras emociones, sus experiencias vividas, su contexto, su alma misma... para encender la imaginación del observador y despertar memorias de su existencia, pues el arte representa lo que una cultura valora, lo que piensa su gente y lo que considera que vale la pena recordar, porque el arte representa a su gente, encapsulando su esencia en cada nivel.

El arte, además del disfrute estético que proporciona, le sirve al hombre como vehículo para la representación y recreación de la realidad, resulta fundamental para comprender lo que los hombres piensan de su época, sobre sí mismos, Dios, la naturaleza, etc.

4.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA.

4.3.1. ELABORACIÓN DE BOCETOS.

Me propongo valorar el sentido del boceto, sin subestimar las propiedades y beneficios que nos brinda, ni menos considerarlo como un dibujo en pequeño, sino más bien como una condición previa de suma importancia en la ejecución y acabado de una obra, razón por la cual para la producción del trabajo práctico se vio conveniente estudiar mediante bocetos previos diferentes rasgos de personas con varios trazos y líneas, apliques de técnicas con chorreados de acuarela, tintas, pinturas, quemados, que a la vez supieron dar estrategias e ideas útiles para conformar el efecto del retrato.

De esta manera se realizó una gran serie de dibujos de retratos, con el único fin de ir experimentando y perfeccionando en la medida de lo posible el manejo de colores, luces, sombras, grafía, espacio, y toda clase de técnica que beneficien al plantear el boceto y éste a la vez a la obra final con ciertos cambios y modificaciones que se supieron apreciar en su momento.

Cabe destacar que para la ejecución y el proceso de los bocetos se utilizó el mismo material y soporte que se aplicará en las obras finales, antes mencionados.

Realización de estudios y dibujos rápidos.

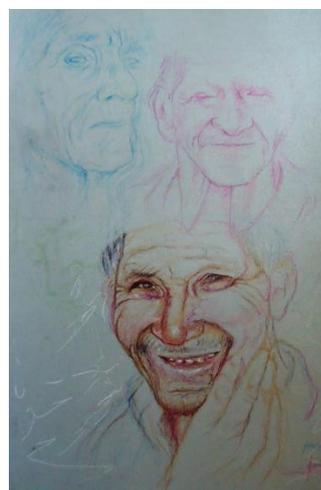
(fig. 1): Boceto a bolígrafo negro. [Estudio de rostros]
Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 2): Boceto a Esferos de color. [Estudio de rostros]
Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 3): Boceto a Esferos de color. [Estudio de rostros] Fotografía:
Jeanina Córdova.

(fig. 4): Boceto a Esferos de color.
[Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 5): Boceto a carboncillo. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

Dibujos en grafito, carbón, sepia y esfero.

(fig. 6, 7 y 8): Bocetos a carbón, sepia y esfero. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 9): Boceto a carboncillo y creta. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 10 y 11): Boceto a carboncillo y esfero negro. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

Dibujos a Color: chorreados de tinta y acuarela, lápices y esferos de color.

(fig. 12, 13 y 14): Bocetos a pintura acuarelable y esferos de color. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 15 y 16): Bocetos a Esferos de color y acuarela. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 17, 18 y 19): Bocetos a pastel, tintas (anilinas) Esferos de color. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

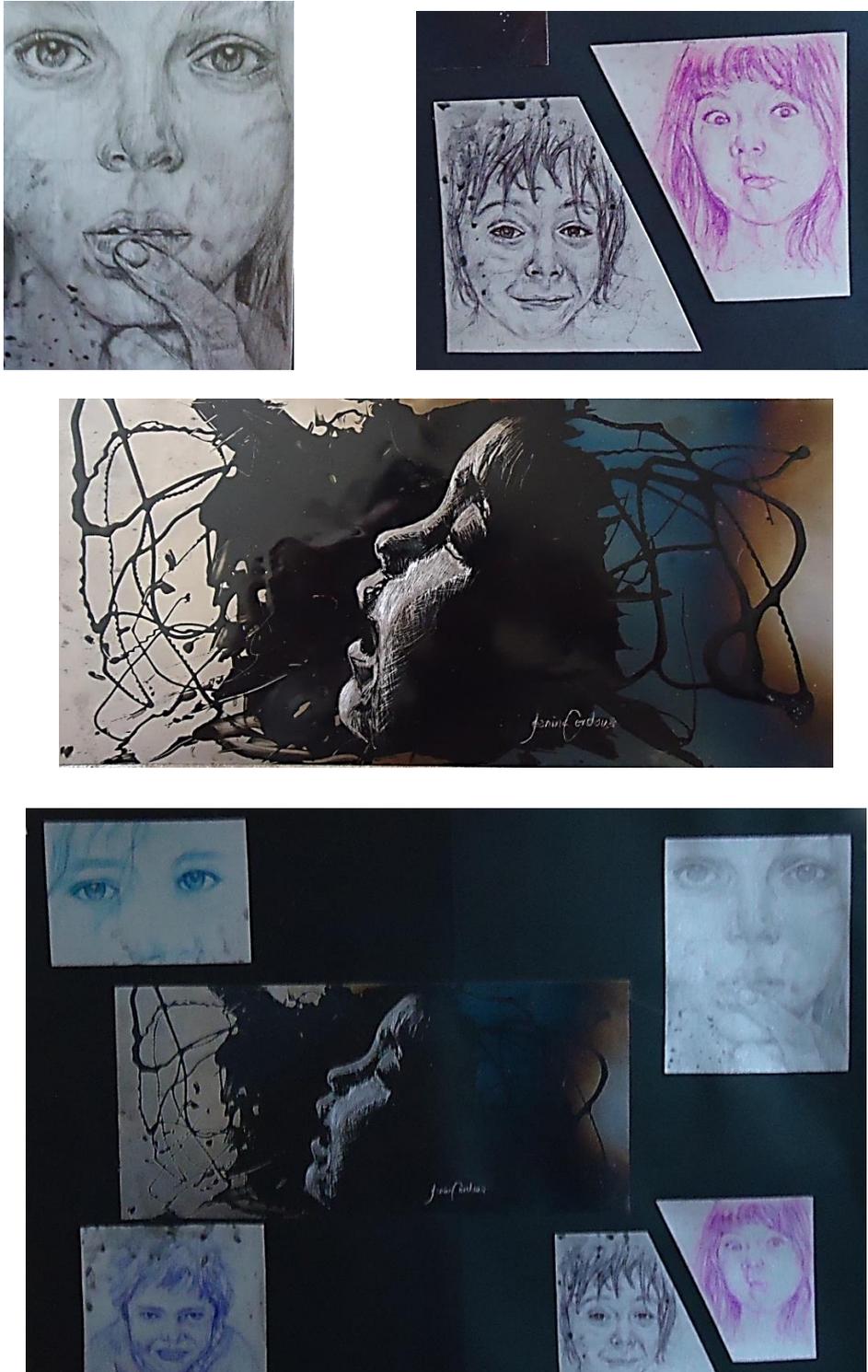
(fig. 20): Boceto a Esferos de color y acuarela. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 21): Boceto a acuarela, esfero blanco y negro. [Estudio de rostros] Fotografía: Jeanina Córdova.

Dibujos y bocetos finales para la producción de las Obras.

Obra 1.

(fig. 22): Boceto a Esferos de color. [Dibujo de Retratos de niños] Fotografía: Jeanina Córdova.

Obra 2.

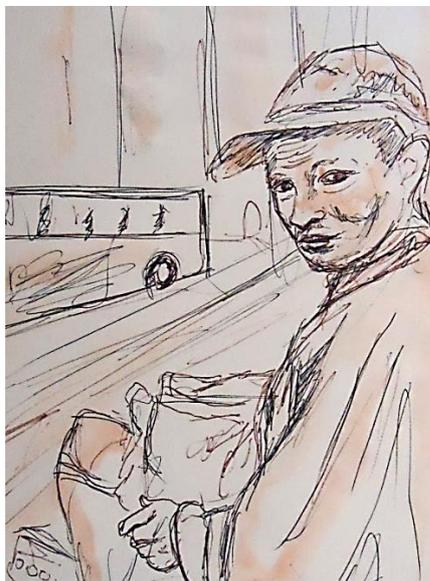

(fig. 23): Boceto a lápiz sobre pintura blanca. [Dibujo de Rostro de niña]
Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 24): Boceto a esfero. [Dibujo de Rostro: niña y anciana] Fotografía: Jeanina Córdova.

Obra 3.

(fig. 25): Boceto a bolígrafo negro. [Dibujo de Rostro de joven] Fotografía: Jeanina Córdova.

Obra 4.

(fig. 26): Boceto a esferos de color y acuarela. [Retrato de anciano]
Fotografía: Jeanina Córdova.

(fig. 27): Boceto a bolígrafo negro.
[Dibujo del Rostro de anciano]
Fotografía: Jeanina Córdova.

Obra 5.

(fig. 28): Boceto a carboncillo, esfera negro y creta. [Retrato de niño] Fotografía: Jeanina Córdova.

Obra 6.

(fig. 29): Boceto a bolígrafo negro. [Retrato de anciana] Fotografía: Jeanina Córdova.

Obra 7.

(fig. 30): Boceto a bolígrafo negro. [Dibujo de Rostro de niña] Fotografía: Jeanina Córdova.

Obra 8.

(fig. 31): Boceto a bolígrafo negro y acuarela. [Dibujo de Rostro de niño] Fotografía: Jeanina Córdova.

4.3.2. EJECUCIÓN DE OBRA.

4.3.3. PROCESO DE ELABORACIÓN PLÁSTICO DE LAS OBRAS.

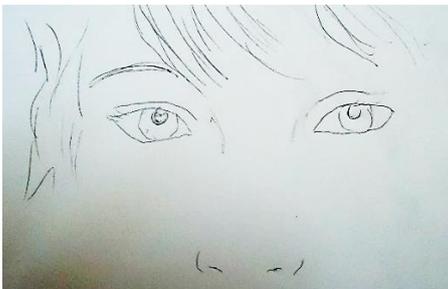
Como toda obra de arte tiene un proceso de elaboración, se tratará en la medida de lo posible de explicar los pasos que se siguió para llegar a la obra final.

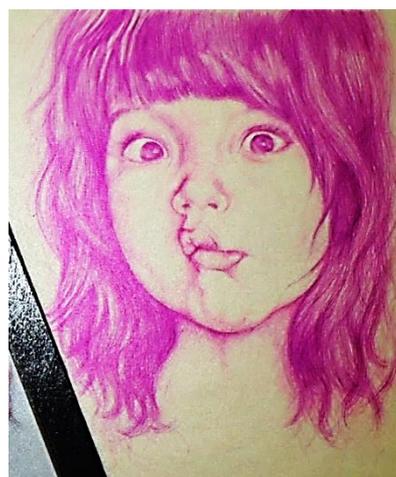
Primera Obra.

-Preparación del soporte.

-Dibujos a lápiz de cada retrato y la aplicación de esfero de diferente color en cada uno de ellos, con sus respectivas correcciones a medida que se avanza con el dibujo.

- Realización y proceso del retrato en lata, que es ubicado en la parte central de ésta primera obra.

- Resultado de la Obra.

Segunda Obra.

- Preparación del soporte, en este caso cartón prensado y dibujo de los retratos.

- Se procede a pegar trozos de hojas viejas en el soporte, para un mejor efecto al momento de realizar la obra, encima de éstas se realiza el retrato.

- Resultado final.

Tercera Obra.

- Se realiza el dibujo que formará parte de esta obra y se procede a colocarlo en una lata vieja que vendrá a ser parte del soporte, la misma que fue debidamente tratada, en ella se colocó barniz y otras partes se dejó sin tocar ya que el óxido brinda un mejor acabado para la obra.

- Luego con uso de franelas, hisopos y diluyente se empieza a resaltar algunos brillos, los que sean necesarios para destacar el retrato que viene a ser lo importante.

- Resultado final de la obra.

Cuarta obra.

- Trazo y dibujo sobre el soporte que es cartulina y esfero color negro.

- Dibujo con esferos de distinto color en algunas partes del rostro.

- Aplicación de acuarelas con efectos de chorreados alrededor del retrato para lograr un mejor resultado de la obra.

Quinta Obra.

- Se prepara el soporte para la realización de la obra, que viene a ser cartón y hojas de libros viejos y se procede a dibujar el retrato.

- Se realiza en fondo blanco y sus respectivas sombras con carboncillo y pintura acuarelable color negro, y con creta se le resaltan las luces necesarias.

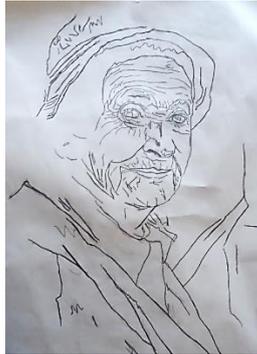

- Resultado final de la obra.

Sexta Obra.

- Planteamiento del dibujo a lápiz y preparación del soporte que es lata de tol negro en la que se coloca pintura esmalte color negro y se le realiza un quemado para lograr texturas y colores que beneficien el resultado final de la obra.

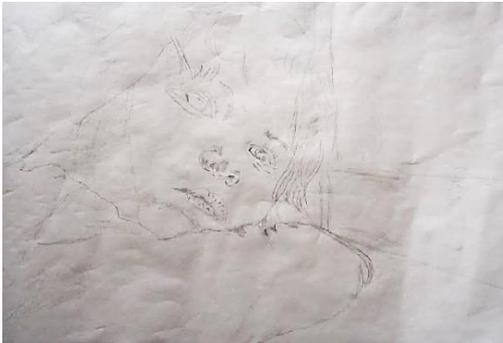

- Se procede a pasar el dibujo sobre la lata, para continuar a delinear cuidadosamente y lograr el dibujo con sus respectivas luces y sombras.

Séptima Obra.

- Se realiza un dibujo lineal, y se prepara el soporte que también es lata de tol negro.

- Se procede a realizar el dibujo en la lata, para luego continuar sacándoles sus respectivas luces que resalten aún más el retrato.

Octava Obra.

- Preparación del bastidor donde se realizará esta última obra, ya que dicha obra será mixta (acuarela y esferos de colores) sobre lienzo.

- Realización del dibujo sobre el lienzo con la utilización de esfero negro.

- Aplicación de aguadas alrededor del dibujo.

- Aplicación de acuarela y esferos de color y resultado final de la obra.

4.3.4. PROPUESTA DIBUJO-PICTÓRICA.

Obra: 1

(fig.32): Córdova Jeanina. *Inocentes Expresiones*. (2014-2015). [Técnica Mixta: Esfero sobre cartulina, lata y tabla]. Retrato realista. 100 x 122cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“Inocentes Expresiones”

Esta obra con estilo realista trata de captar los gestos inocentes de niños al momento de sus juegos o compartir en familia y amigos, buscando atraer la mirada del espectador con la mirada de éstos niños.

El soporte será un rectángulo de tríplex, de 100 x 122 cm, distribuido en espacios para colocar en él una serie de seis retratos los mismos que se desplazarán de la siguiente manera (fig. 32): dos en la parte superior (izquierda-derecha), uno en la parte central y los tres en la parte inferior (izquierda-derecha). El punto de vista con el que se trabajó los retratos en esta obra fue frontal, aunque el retrato central se encuentra en perfil. La figura se

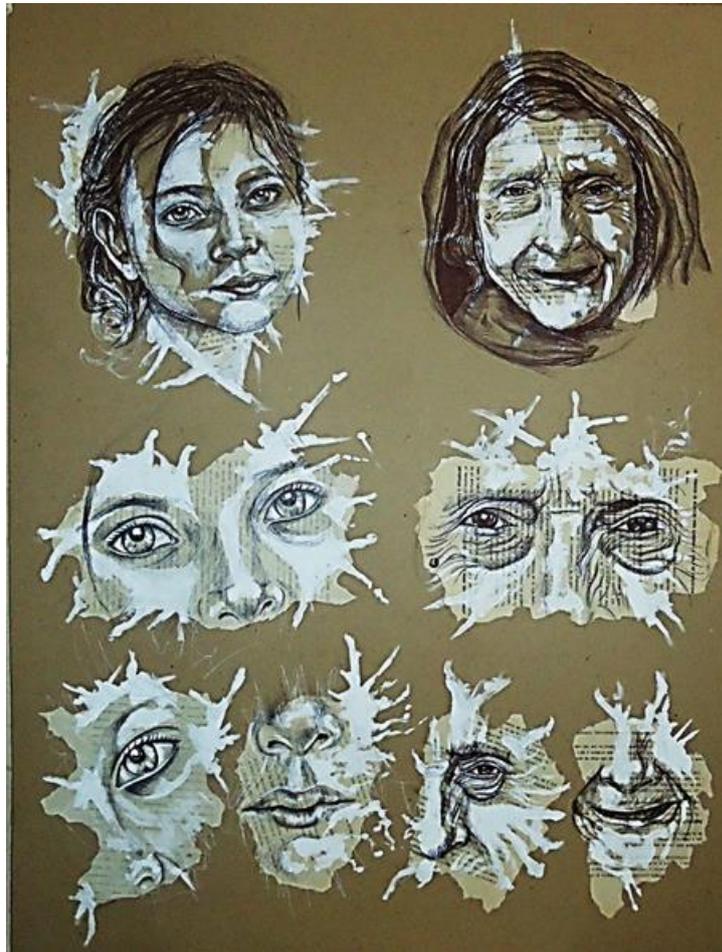
situará en un espacio neutro e indeterminado, con un fondo plano que eliminó cualquier signo que permita identificar su entorno. El uso de una línea expresiva, suelta y a la vez continua resaltará los gestos de la figura. La técnica que se aplicó fue esferos de color para cada uno de los retrato ubicados tanto en la parte inferior como superior, mientras que en el central se aplicó pintura directa esmalte sobre la lata y se procedió a sacar luces con instrumento filoso en punta. La composición es geométrica, simple y equilibrada, armonía que contribuye a la unidad de los retratos, conjugándose en un todo.

Su tonalidad varía conforme se realizan los retratos, mismos que iluminan el rostro del niño, la gama de color que posee esta obra es azul ultramar, gris, negro, azul marino y fucsia, en un fondo oscuro, neutral, que refuerza la plasticidad del rostro.

Al trabajar la mirada de los niños se pretende expresar su infancia positiva y negativa, en la calle, en las guarderías, en las escuelas, en la casa, etc. mostrar las dos caras de la moneda; expresar el sentir de éstos cuando reciben el abrazo materno, cargado de seguridad y alimento, la felicidad ante una victoria o un presente, su carita cómica y sucia cuando hacen sus múltiples travesuras, miradas alegres, pícaras, inocentes, pero también se busca dar a conocer su dolor, tristeza e incomprensión.

El retrato central trabajado en diferente técnica, material y soporte que los demás constituye la esencia del cuadro, siendo quizá el mayor protagonista de esta obra, no solamente por cómo es logrado sino por la profunda emotividad que expresa, en él se intenta que el espectador pueda apreciar miradas apagadas, tristes, inexpresivas; miradas frías, alucinadas, ausentes; miradas desconfiadas, esquivas, temerosas; miradas furiosas, retadoras, resentidas; miradas tensas, rígidas, paralizadas; miradas con mezclas variadas de todo ello. Éstas miradas que indican su sentir ante el mundo actual, desgarrados, maltratados, humillados, insatisfechos, enfermos.

Obra: 2

(fig.33): Córdova Jeanina. ***Un sueño Irónico***. (2014-2015). [Técnica Mixta: Acrílico y esfero sobre cartón]. Retrato realista. 100 x 75cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“Un Sueño Irónico”

Dibujo realista realizado en acrílico y esfero sobre retazos de hojas viejas con un soporte de cartón prensado verticalmente, el tema central es el retrato de una niña colocada en la parte superior izquierda del formato y de una anciana que se encuentra la parte superior derecha, en el lado izquierdo inferior se puede apreciar detalladamente los ojos de ésta niña seguido de su nariz y labios, lo mismo sucede con el retrato de la anciana que se distribuye por partes detalladas de su rostro en la parte inferior derecha.

Se trata de resolver esta obra con una composición simétrica, equilibrada y muy ordenada, colocando a los retratos en primera fila y en un tamaño apreciable para el espectador (fig. 33). Los retratos de primer término están resueltos con líneas sueltas y continuas, largas y cortas, que en su conjunto revelan pequeños toques de luz, definiendo con pocos y precisos trazos negros de esfero al personaje, las otras partes se encuentran dibujadas con grafitos duros y suaves y unas mínimas líneas a esfero; para lograr mayor expresividad y armonía en el retrato aprovechando de tal manera el fondo del cartón y el color natural de las hojas viejas de papel con ciertos chorreados de pintura acrílica, que ocasionan las actitudes y movimientos de los personajes, consiguiendo una maravillosa naturalidad en cada retrato.

Únicamente predomina en ésta obra el color blanco, negro y la tonalidad natural del cartón, aplicando materiales y técnicas como grafitos y esferos, primando el realismo visual sobre los efectos del dibujo.

La intencionalidad de la obra es el de representar quizá lo irónico de la vida, el sentido del tiempo, un niño quiere ser adulto y un anciano quiere ser niño; expresar el mundo al revés, donde en ocasiones el final está al principio, como si la biografía de cada personaje iniciara con el año de su muerte, donde los viejos son viejos y a la vez niños.

Es por esto que su materialidad favorece aún más su contenido, puesto que las hojas deterioradas, desgarradas, viejas, que forman parte de esta obra en su momento fueron nuevas, blancas y finas, pero que con el pasar de los años fueron perdiendo su valor.

La mirada de la niña nos persigue e inspira nostalgia, deseos y sueños de querer crecer, de ser grande y hacer cosas de grandes, de pretender conocer el mundo como lo conocería un adulto, aventurando; por otro lado está la sonrisa de la anciana, quizá irónicamente, tratando de invertir las manecillas del reloj, retroceder el tiempo, en su intento por querer volver a su niñez; cada línea en su rostro, cada arruga, es una experiencia, pero también es una señal de que su tiempo se agota, se esfuma, se desvanece...

Obra: 3

(fig.34): Córdova Jeanina. *Inocencia Perdida*. (2014-2015). [Técnica: Barniz sobre lata]. Retrato realista. 70 x 37cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“Inocencia Perdida”

Retrato con una ligera caricaturización del rostro, trata de atraer al espectador a través de la mirada del modelo, el cual, a pesar de encontrarse en una posición de tres cuartos, mira al espectador generando una pequeña mueca en su rostro. El retrato en su conjunto transmite un cierto aire cómico debido a su gestualidad (fig. 34), el objetivo de este trabajo es experimentar con el barniz las posibilidades del claroscuro, más que generar un discurso personal muy elaborado.

La composición sigue un orden capaz de armonizar espacio y tiempo, forma y luz, está logrado con suaves modulaciones de luz, que ilumina el rostro y crea algunos reflejos en su vestimenta, carece de color, porque únicamente se trabaja con matices del mismo pigmento (barniz) y el óxido de la lata,

predomina la mancha y leves líneas, por lo que se logra un tono envejecido en el retrato. La técnica del difuminado y rayado es suave, pero bastante energética, como para capturar los matices de luz.

El fondo genera un espacio determinado en este caso se trabaja una parte de la ciudad de Loja, el punto de fuga de la perspectiva se encuentra detrás del personaje, precisamente, allí es donde la gran luminosidad existente en este punto provoca que la mirada de este joven resulte más atrayente, provocando que el espectador se fije en él y en el lugar.

Esta obra pone de manifiesto el trabajo como complemento de la vida misma, en horas de descanso, en la espera por un cliente o la finalización ya de su tarea. En él se puede observar a éste adolescente, trabajador de la calle, cansado tras un agotador día de trabajo con las manos aún sucias, con su mirada profunda y sentado en una vereda de la ciudad, con la satisfacción de haber culminado su labor, la alegría por su trabajo.

Se recoge la sencillez y complejidad de dos aspectos de vida, de tiempo, pero un mismo momento de la vida que transcurre. Un lustrabotas para mí siempre tiene algo más que decir, tras su cajón de lustrar se encuentra una filosofía de vida profunda y a la vez, sencilla. Se busca que el espectador se identifique con éste, descubra como a pesar de los inconvenientes, producto de la inestabilidad económica, todos son gente sencilla y única. Aman la vida por encima de todo y piensan que siempre hay un futuro esperándolos, alimentando hambre, y a veces ilusiones.

Obra: 4

(fig.35): Córdova Jeanina. *Memorias de un Anciano*. (2014-2015). [Técnica Mixta: Acuarela y esfero de color sobre cartulina]. Retrato realista. 100 x 75cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“Memorias de un Anciano”

En esta obra se demuestra un realismo más complejo y penetrante, no se idealiza al retratado sino que se busca hacerlo parecer más humano, con defectos y virtudes. La obra representa el retrato de un anciano en tres cuartos (fig. 35), cuyas dimensiones son de 100 x 75cm; con su rostro atormentado, sus ojos perdidos en el horizonte, está dramatizado, angustiado o adolorido ante las huellas del tiempo.

El retrato del anciano se lo coloca en la parte derecha del cuadro, con su mirada dirigida hacia la parte izquierda, y su mano topando parte de su cara en una posición de pensador, en la parte izquierda se crea todo un escenario de imágenes rápidas a manera de esbozos lijaramente trabajados, que vendrían a ser los recuerdos del anciano, pretendiendo dar a entender que el verdadero sentido de un retrato no está en los adornos a su alrededor, sino en el sentido de la faz del retrato.

Lo más importante de la composición en éste retrato es el juego de líneas y de colores que lo definen (fig. 35), líneas largas, cortas, sueltas, rápidas, que precisan las formas de la cara, las arrugas del rostro, la vestimenta que es la capucha que lleva el anciano; y colores tanto fríos como cálidos poco mezclados, dibujados con aparente falta de orden. Destacan sobre él rayas de color verde que se pueden apreciar en su capucha, para definir el rostro se emplean líneas de colores como el anaranjado, azul, negro, violeta, amarillo, celeste, fucsia, rosa, rojo, que resaltan al retrato.

Los colores no solo se colocaron a la vestimenta y al retrato, sino que también se jugó con ellos en el fondo, empleando chorreados de acuarela y líneas de esfero, lo que hace quizá de la obra un poco más provocativa.

Se pretende neutralizar los matices, destacando solo algunos partes del retrato para que la intensidad cromática no predomine en general. Es así que se destaca algunos matices amarillentos o naranjas en contraposición a los grises oscuros azules y morados del fondo del rostro. Ligeros y expresivos toques negros, rojos y rosas de la expresión del anciano completan el efecto armónico.

Los contornos de la figura se realizaron con trazos largos y sueltos, aplicando luego chorreados de acuarela, con toques rápidos y breves para destacar las luces del rostro, mano y detalle de la capucha.

El espacio trabajado transforma la composición en una alegoría de las edades de la vida, con ello se explica que al colocar al personaje en la parte derecha el anciano ya no se ve en el futuro, que únicamente tiene un pasado al cual lo añora, lo recuerda y lo mantiene presente; sus juegos de niño, su etapa de juventud, su ciudad, sus triunfos, pérdidas, etc.

Se observa en el rostro del anciano los rasgos propios de su edad, cansancio y atosigamiento por las preocupaciones, todas estas penas son reflejadas en su semblante, cansado y agobiado por todo lo vivido a su alrededor. Con esto se busca motivar una sensación de fortaleza, ante todo, pues las pérdidas materiales y emocionales no son más que parte de esta vida.

Obra: 5

(fig.36): Córdova Jeanina. *Juego de Niños*. (2014-2015). [Técnica Mixta: Carboncillo, creta y pintura acuarelable sobre cartón]. Retrato realista. 76 x 55cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“Juego de Niños”

La obra pone de manifiesto el tema del juego en general, juegos populares de la época en particular y a la vez su deterioro con los avances de la ciencia y tecnología; éste cuadro cuyo soporte es cartón prensado con hojas viejas de 76 x 55cm, lleva en la parte izquierda un niño de medio cuerpo (fig. 36), con una leve inclinación de su cabeza hacia la izquierda, dirigiendo su mirada al espectador, cuya mirada inocente nos atrae, nos atrapa, engancha y aprisiona, en un intento por estimular la práctica de éstos juegos y recordar lo bello de la infancia.

El niño lleva en su mano derecha un trompo de madera y en su mano izquierda sostiene la piola con la que juega, en él destaca su camiseta y pantaloneta, propios de los niños de esta época. Aparece ante un fondo de

árboles ligeramente trabajados, logrados con la mancha al igual que las calaminas que se encuentra en perspectiva brindando un bello fondo de paisaje, lo que destaca aún más el expresivo rostro del niño precidido por su tierna sonrisa.

Los detalles de su vestimenta están captados con realismo, que se logra con el claroscuro, realizando trazos cortos y uniformes con pintura acuarelable negra y creta, consiguiendo la luz que esculpe la figura.

La técnica aplicada es carboncillo, pintura acuarelable negra y creta, éste dibujo carece de tonalidad, ya que no se emplea ningún tipo de color; se usó las hojas de papel ya envejecidas por ser un material iconográfico, es decir que con él se pretendió darle un sentido a la obra, que al igual que éstas hojas se están desapareciendo sucede lo mismo con los juegos, debido al gran impacto de la globalización.

La obra en sí busca contribuir a profundizar sobre el conocimiento de esta apasionante práctica universal “el juego tradicional”, es un llamado a la humanidad a desplegar por un momento de la tecnología, a interactuar con la familia, la naturaleza, la sociedad, a charlar, a jugar y a no vivir en el sedentarismo; a tomar conciencia de lo que se pierden al estar frente a las pantallas en lugar de entretenerse con éstos juegos tradicionales.

Obra: 6

(fig.37): Córdova Jeanina. ***Sonrisa Eterna***. (2014-2015). [Técnica Mixta: Esmalte sobre lata]. Retrato realista. 65 x 42cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“Sonrisa Eterna”

Retrato de anciana en tres cuartos, trabajado sobre una lata de toll negro, la obra representa a una anciana sentada; un retrato sugestivo, encantador, cuya mirada directa y confiada, cariñosa, seria, entretenida, divertida, está dirigida ligeramente hacia la derecha, su gestualidad luce una sonrisa enigmática (fig. 37), sublime y a la vez atrayente para el espectador, rasgos llenos de sensibilidad e inteligencia. Un sombrero cubre sus cabellos y un chale su cuerpo, característico de este tiempo y lugar.

La técnica es rápida y abreviada, se emplea líneas sueltas, expresivas, cortas y finas, lo que se manifiesta claramente en el modo del sombrero o los

hilos del chal; se puede apreciar una extraordinaria fuerza al momento de modelar con rayas y líneas, que encajan y definen con maestría al rostro y su conjunto, un modelado delicado y minucioso en el sutil empleo de la luz, que ilumina a la anciana con exquisito realismo.

Posee una textura lisa y a la vez corrugada, lisa por la lata y corrugada debido a que al colocarle la pintura esmalte y someterle al fuego ésta fue adquiriendo cierta textura y una tonalidad que varía entre azules, violetas, amarillos y anarajados, que dominan armónicamente conjuntados, haciendo de ésta obra más llamativa para el espectador. El uso de ésta materialidad, esmalte sobre lata de toll negro, usando el fuego y ciertos utensilios punzantes permitieron expresarse en esta obra con total libertad, lucidez y optimismo.

La composición del retrato utilizada es una composición triangular, que parte desde las esquinas hacia la cabeza, consiguiendo un equilibrio entre retrato y fondo, donde este no distrae del elemento principal que es la anciana.

La intencionalidad de la obra es el de pretender dejar de la lado el sufrimiento de un anciano, el dolor, la amargura y las crisis sufridas en su existencia, buscando que el retrato se exprese con un júbilo y una alegría, que emergen de lo más íntimo de su espíritu.

Pone de manifiesto un anciano que ama como si fuese a vivir eternamente. Ofrece y se refugia en un amor como si tuviera toda una vida, amor a sus hijos, a sus nietos, a la vida misma, a pesar de que sabe que sus años se acortan a medida que avanza el tiempo. Y eso es lo que los hace grandes: su generosidad, curiosidad, regocijo y su sonrisa siempre ante las adversidades, una sonrisa de placer, de felicidad pero con una trascendencia asombrosa, un simple gesto de su cara que produce siempre sensaciones distintas.

Obra: 7

(fig.38): Córdova Jeanina. *La Dulce Espera*. (2014-2015). [Técnica Mixta: Esmalte negro sobre lata]. Retrato realista. 52 x 37cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“La Dulce Espera”

Retrato de una niña en tres cuartos (fig. 38), dibujado en esmalte sobre lata vieja (toll negro), se sitúa en la parte izquierda del cuadro, con su rostro sobre sus brazos, con una actitud de estar pensando, la mirada y la expresión son los ojos del alma, que crean en el espectador la curiosidad de qué estará imaginando, una pequeña, que augura su futuro con la mirada perdida...agotada.

La obra muestra un retrato atrayente, misterioso y encantador, algo oculto, un secreto o un sueño. La composición del retrato muestra a la niña captada en un leve movimiento por su ligera inclinación de la cabeza, con un gesto de seriedad.

Se pueden apreciar sus cabellos despeinados, como que si hubiera estado jugando, razón por la cual toma este pose para descansar, observar y pensar, el cabello lo lleva cubriendo partes de sus orejas y un poco de su cara, viste un suéter que evidencia la moda de este tiempo.

Al igual que en la obra anterior, se aplica la misma técnica usando el mismo soporte y el mismo procedimiento, esmalte negro sobre lata vieja, sometido a fuego lento para lograr ciertas tonalidades y texturas que destaquen la maestría del retrato, su color varía entre azules, violáceos a anaranjados y amarillos, destacando cierta armonía en el retrato.

Para enfatizar el retrato se aplican diferentes tipos de líneas o rayas (fig. 38), adquiriendo efectos de sombra y de luz, hasta acabar con ciertos brillos y detalles para el rostro.

La obra pone de manifiesto el pensamiento inocente; sueños, creencias, actitudes, imaginación y aspiraciones de un niño; cuando se es niño, un panorama lleno de incógnitas surge en su cabeza a cada instante, gracias a su deseo de querer aprender, explorar, descubrir, probar, experimentar, etc.

La intencionalidad de éste retrato de la niña, que presenta en sí a la niñez, aventureros y curiosos, invitan al espectador a recordar su infancia, a pensar en el futuro de un niño y respetar sus opiniones, que en sí son tan válidas como ciertas.

A más de ello resalta la dulce espera, la esperanza, la confianza, la familiaridad, la inocencia; una niña que espera a su mamá o papá detrás de una ventana, una niña que espera afecto, amor, cariño detrás de un cálido abrazo, una niña que espera mejores días para el mañana detrás una sociedad egoísta...

Obra: 8

(fig.39): Córdova Jeanina. ***Siempre a tu lado (Amor sin condiciones)***. (2014-2015). [Técnica Mixta: Acuarela y esfero sobre lienzo]. Retrato realista. 70 x 55cm. Ubicación vigente: Loja-Ecuador. Fotografía: Jeanina Córdova.

“Siempre a tu lado”

En esta propuesta se trabaja el retrato como una imagen expresiva del ser humano, la obra representa lo suave, cariñoso y cordial de un niño, rostro de perfil girado hacia la izquierda (fig. 39), sosteniendo firmemente a su mascota, su confidente, su “amigo”. Sus ojos parecen que nos miran disimuladamente, pero luego dirige su mirada hacia otra parte.

No se coloca ningún tipo de escenario, pues el amplio espacio que se encuentra detrás del niño se lo va cubriendo con manchas y chorreados de acuarela, su composición coloca al niño como parte central de la obra.

La calidad técnica de la obra se la logra empleando trazos de líneas gruesas y finas, largas y cortas, suaves y continuas, rápidas y sueltas, consiguiendo de esta manera la expresividad de los personajes, tanto del niño como de la

mascota (fig. 39), que con breves roces de acuarela se alcanza destacar las luces necesarias de los personajes.

En los cabellos del niño se aprecia el arte de la línea y la mancha; en su gestualidad y pelaje del animal se observa un tratamiento similar. Carece de textura debido al material, la acuarela y esfero, quedando únicamente la contextura del lienzo que es una textura fina, la rapidez de ejecución con la que trabajó el retrato pone al manifiesto una mayor disolución de los pigmentos, una aplicación del trazo y la mancha desenfadada, atrevida y libre.

La gama cromática goza de un rico contraste, colores fríos y cálidos, como azules con sus derivados, verdes, rojos, anaranjados, rosas y amarillos, variando así su cromatismo en función de si se trata de fondo o figura, ya que el fondo se colorea de azules violáceos, para que envuelva a las figuras y las destaquen en la obra. La luz es tibia, de contrastes suaves, pues la combinación de luz y color en diferentes partes del rostro refuerzan su plasticidad y expresión.

La obra pretende la armonía entre el ser racional e irracional, el amor a lo más pequeño, al ser más indefenso; tal como lo hace éste niño, quién entrega su afecto y cariño, su simpatía y cuidado a su acompañante, su amigo, confidente, camarada, que forma desde ya parte de su existencia, recibiendo lo mismo de parte de éste, pues para nadie es un secreto el gran amor de un perro por su dueño.

Pone de manifiesto la vida de un ser, que como seres humanos siempre necesitamos sentirnos protegidos, aceptados y amados, sentir el calor de un hogar, de una familia, de una amistad, sentimos la necesidad de tener a alguien con quien compartir, con quien jugar, reír y llorar, a alguien siempre cerca, siempre a nuestro lado.

j. BIBLIOGRAFÍA.

Libros:

- Calderón, A. (1986). *Dibujando el Retrato*. Barcelona-España: Ediciones ceac.
- Devane, J. (1996). *Dibujar y Pintar el Retrato*. España: Tursen / Hermann Blume.
- Hautecoeur, L. (1966). *Historia del Arte*. GVADARRAMA.
- Hartt, F. (1989). *ARTE: Historia de la pintura, escultura y arquitectura*. Ediciones AKAL.
- Honour, H. (1987). *Historia del Arte*. Barcelona: Editorial Reverté S.A.
- Hearsh, P. (1979). *Dibujo Anatómico de la Figura Humana*. Londres: DAIMON.
- Kerstin, S. (2004). *Realismo*. Köln London Los Ángeles, Madrid, Paris. Tokyo: Uta Grosenick (ED).
- Malpas, J. (2000). *Realismo: Movimiento en el arte Moderno*. Encuentro Ediciones.
- Martínez-Artero, R. (2004). *El Retrato: del sujeto en el Retrato*. España: Ediciones de Intervención Cultural.
- Nieto, E. *El Realismo en el Arte Contemporáneo*. Madrid: Casa Editorial de Medina y Navarro.
- Parma, E. (1973). *Las Técnicas Artísticas. Manuales de Arte Cátedra*. Madrid.
- Preckler, A. (2003). *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX, Volume 1*. Madrid – España: Editorial Complutense, S. A.
- Sánchez Vásquez, A. (1990). *Las Ideas Estéticas de Marx*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Sensier, A. (2012). *Jean-François Millet: Vida y Obra*. Madrid: Ediciones Encuentro S.A.
- Ubach, T. (2004). *La Línea y Mancha en el Dibujo*. Barcelona: Parramón.
- Xirau, R. (2000). *Introducción a la historia de la filosofía*. México. Coordinación de Humanidades.

Artículos de Revista:

- Cámara, A. (Noviembre de 1999). El retrato en el Renacimiento. *Descubrir el Arte*. (Nº 9), p. 54-59-60.
- Goñi, J. (2003). Van Gogh, 150 años de genio. *Descubrir el Arte*. (Nº 49), p. 38.
- Marías, F. (Junio de 1999). Pintor del Rey. *Descubrir el Arte*. (Nº 4), p. 50-51.
- Mcvilly, T. (Junio de 1984). En el ademán de dirigir nubes. *Artforum*. p.6.

Otros sitios consultados:

- <http://es.scribd.com/doc/85051325/El-Ademan-de-Dirigir-Nubes-Thomas-McEville-Trad-Montoto#scribd> (05/03/2015)
- <http://www.artespain.com/pintura/dora-maar-de-pablo-picasso/> (05/03/2015)
- <http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2007/retratos/museo/museo1.html> (05/03/2015)
- <http://iessonferrerdghaboix.blogspot.com/2014/07/el-artista-espanol-goya-1746-1828.html> (05/03/2015)
- <http://www.theartwolf.com/self-portraits/rembrandt-autorretrato.htm> (05/03/2015)
- <http://www.biografiasyvidas.com/monografia/velazquez/cuadros22.htm> (10/03/2015)
- <http://estudi-arte.blogspot.com/2011/04/leonardo-da-vinci-autor-de-dos-de-las.html> (10/03/2015)
- <http://estudi-arte.blogspot.com/2011/04/leonardo-da-vinci-autor-de-dos-de-las.html> (10/03/2015)
- <http://elatosdearte.blogspot.com/2012/02/vagon-de-tercera.html> (12/03/2015)
- <http://www.temasdepsicoanalisis.org/el-angelus-de-jean-francois-millet/> (22/03/2015)
- <http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/la-pintura-realista-en-el-siglo-xix.html> (22/03/2015)
- https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_del_Realismo#La_est.C3.A9tica_realista (26/03/2015)

k. ANEXOS.

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

TEMA

ANÁLISIS DEL DIBUJO DEL RETRATO REALISTA COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA PLÁSTICA ARTÍSTICA.

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

AUTORA:

Jeanina Beatriz Córdova Jiménez.

DIRECTOR DE TESIS:

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz.

LOJA – ECUADOR
2013-2014

a. TEMA

Análisis del dibujo del retrato realista como referente para la representación de la obra plástica artística.

b. PROBLEMÁTICA

En las Artes Plásticas, “el término **Realismo** designa un estilo de representación próximo a la realidad. La realidad “objetiva” es reproducida de forma crítica, manteniendo las características principales de la realidad reflejada: proporciones, valores plásticos, color, distancia, luz, así, la representación de la realidad queda ligada a su interpretación”¹

Un retrato realista es un retrato que alude a la realidad. Es decir, en el retrato realista, el personaje retratado está tratado con una técnica figurativa, técnica que no sólo es capaz de captar el parecido, sino que también es capaz de plasmar un aspecto de la realidad psicológica y social del retratado. El parecido puede ser muy intenso o regular, según el propósito expresivo del pintor. Pero el retrato realista no se limita al parecido superficial, también hace patente las características psicológicas del retratado y el papel social que desempeña.

El retrato es una de las formas de expresión artística más populares y perdurables. La Niña con pendiente de perlas, de Vermeer, la enigmática Mona Lisa, de Da Vinci, el heroico George Washington, de Gilbert Stuart, el profundo retrato de Gachet, por Van Gough, los inquietantes e introspectivos autorretratos de Frida Kahlo, de Lucian Freud, de David Hockney y muchísimas obras más que han marcado en la historia dentro de este género, donde casi todos se identifican con el retrato como expresión artística que permite vislumbrar la mente tanto del artista como del sujeto y descubrir el lugar y el tiempo en que vivieron.

La práctica artística contemporánea en el Ecuador cuenta con talentosos exponentes que han desarrollado proyectos y propuestas. Entre los artistas contemporáneos actuales del Ecuador de acuerdo a sus caligrafías dibujísticas y pictóricas que han logrado autónomamente estabilidad y competencia en la creación, exhibición de obras, así como el reconocimiento nacional e internacional están Oswaldo Guayasamín, Eduardo Kingman, Camilo Egas, Oswaldo Viteri, Carlos Rosero, Jaime Zapata, Agustín Patiño, Jorge Velarde, Enrique Álvarez, Marco Alvarado y otros.

Dentro de la plástica lojana se han desarrollado artistas quienes han realizado retratos a óleo y carboncillo dentro de una figuración mimética e ideal, en base a la realidad con temas de personajes comunes de la cotidianidad.

Una de las causas básicas de la confusión que rodea a la noción de realismo es su relación ambigua con el problemático concepto de la realidad. La verdadera realidad está más allá de la sensación inmediata y los objetos que

---

¹ REALISMO, Kerstin Stremmel. Uta Grosenick (ED).

vemos cotidianamente. Sólo lo que existe en sí mismo es real, ya que el dibujo no debe limitarse a registrar fríamente el personaje, sino que lo debe interpretar de manera creativa; en general, sólo alude a una cierta actitud del artista frente a la realidad, en la que la plasmación de ésta no tiene que ser necesariamente copia o imitación, aunque sí ajustarse a una cierta verosimilitud.

Para el artista moderno, el retrato, la representación de una imagen individual, ha dejado de constituirse en un simple instrumento de representación e intercambio, tiene un sentido de ser de una “presencia”, la de un yo, que deriva en su exploración en todos los niveles ontológicos posibles. La identidad, la razón de crear y experimentar con identidades, se ha convertido en uno de los fundamentos del artista como instrumento determinante de exploración de la visión del hombre, de su yo e identidad en el mundo moderno.

La importancia por retomar el dibujo del retrato dentro de una línea realista, es afianzar su vigencia e ir más allá de la sensación inmediata, elevando su calidad plástica y revalorizando el trazo y la plasticidad del retrato, y con ello lograr dejar en el dibujo del retrato la huella personal, que son los rasgos íntimos de la personalidad; y mediante el rostro del retrato, que es articulador de emociones, poder ofrecer un amplio campo de observación e interpretación de la interioridad del retratado.

El propósito de esta investigación mediante el dibujo del retrato realista es retomar rostros de personas de la tercera edad y niños de la provincia de Loja, en situaciones que forman parte de la cotidianidad, las obras se mostrarán en diferentes materiales y técnicas de dibujo, trabajando en algunos casos con el modelo en vivo y en otros mediante recursos fotográficos, los mismos que serán retomados durante el año 2013.

Con ello se busca obtener parámetros de análisis y apertura sensible que complemente la formación profesional integrando conscientemente la importancia de la labor artística dentro del desarrollo de la sociedad y aún más, del individuo.

c. JUSTIFICACIÓN

Dentro del contexto educativo artístico de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, que tiene como objetivo el de formar profesionales de calidad, con compromiso social con la colectividad generando propuestas para su aporte cultural dentro de la plástica lojana y del país se ve conveniente la investigación del dibujo del retrato realista que permita ser tomado con seriedad, como un aporte plástico artístico en la formación del profesional bajo el concepto de la identidad cultural.

El género del Retrato es un tema que ha despertado nuevas inquietudes y motivaciones para desarrollar la creatividad, el gusto estético por el realismo y por lo que se considera como realidad, se convierte en un tema de interés personal dentro del dibujo.

La importancia por retomar este tema es con el fin de aportar a la plástica lojana una obra bajo los conocimientos artísticos y estéticos del dibujo dentro del retrato, interpretando de manera creativa y artística, sin caer en un simulacro de representación de la realidad. Ya que el artista es un hacedor de cultura y un ser social; y por ende su producción plástica debe estar contextualizada a fin de reflejar la cultura y el concepto de su identidad. Con ello se busca expresar un buen dominio en la morfología anatómica y miológica en el dibujo del retrato, centrándose por conseguir una caracterización psicológica más profunda del gesto y las facciones del rostro, pues el retrato se convierte en una herramienta de indagación para desvelar el alma humana.

El retrato se presentará con un dibujo con contenidos expresivos, o con una expresión plástica tanto en su ejecutoria como en su iconografía, siendo el dibujo la columna vertebral de un retrato, lo que llevará a la producción de obras contextualizadas como aporte artístico y estético para la localidad.

En este trabajo se investigará sobre el Realismo Contemporáneo con respecto al dibujo del retrato, con este fin, se realizará un análisis e investigación sobre la corriente artística del Realismo, como sustento artístico-estético, así como mostrar el proceso de trabajo tanto en sus aspectos formales como expresivos y de contenido, sin caer en una fría representación de las personas retratadas.

Además sirve para adquirir conocimientos sobre los diferentes procesos que se dan en una elaboración del retrato y técnicas de dibujo que se realizan en este género, capturando las características psicológicas y de verisimilitud del retratado, y a través de la ejecución del dibujo del retrato se pretende afianzar el dibujo como un elemento de expresión realista desde una óptica contemporánea, siendo el arte un reflejo de lo que se concibe como realidad.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Analizar las características fundamentales del retrato realista para el planteamiento de la propuesta del dibujo del retrato como expresión artística contemporánea.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los aspectos artísticos y estéticos del dibujo del retrato realista para fundamentar la producción plástica artística.
- Investigar materiales y técnicas alternativas que permitan enfocar los planteamientos del dibujo dentro del retrato realista.
- Aplicar la proporción, estructura y morfología del retrato académico de niños y personas de la tercera edad, reflejado en la expresión gestual, expresiva y corporal para la creación de obras plásticas.
- Difundir por medio de una exposición plástica la producción del dibujo del retrato de carácter realista.

e. MARCO TEÓRICO.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.

El retrato tiene una larga y rica tradición en la América Latina. Durante más de 2000 años se han empleado retratos para preservar el recuerdo de difuntos, proporcionar continuidad entre vivos y muertos, reforzar la posición social de la aristocracia, conmemorar hazañas de los poderosos, promover la carrera de políticos, marcar los hitos de la vida humana y ridiculizar los símbolos del status quo.

Los ejemplos más realistas de retratos en la antigüedad proceden de El-Fayum, en Egipto. En esta provincia se pintaban retratos conmemorativos de los difuntos sobre pequeñas tablas que luego se depositaban sobre los sarcófagos, siguiendo la secular tradición egipcia. Son retratos de un sorprendente realismo que demuestran el grado de maestría alcanzado por los artistas del imperio y que permiten suponer que la práctica del retrato naturalista estaba mucho más extendida de lo que puede constatarse a partir de los pocos testimonios pictóricos que quedan de la antigüedad.

El retrato personalizado aparece a finales de la Edad Media paralelamente a la nueva situación del individuo como factor de la vida humana y de la historia. Las representaciones genéricas del hombre van dejando paso a la valoración de los rasgos individuales y diferentes expresiones, inquietudes y géneros del retrato. Es el comienzo moderno: un proceso que apunta hacia un realismo cada vez mayor, pero también hacia una nueva idea del hombre y a un nuevo tipo de sensibilidad artística. Es un proceso que apunta a la expresión de lo individual.

MARCO HISTÓRICO.

EL RETRATO.

Retrato. Del latín retractu es una pintura o efigie principalmente de una persona.

En el arte, un retrato es la representación de la figura humana, principalmente el rostro, de manera tridimensional, cuando es una escultura, o en dos dimensiones, si es dibujo, pintura o fotografía.

En el retrato predomina la cara y su expresión, muestran la semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona. En fotografía un retrato no es generalmente una simple foto, sino una imagen compuesta de la persona en una posición quieta. En el transcurso de la historia del arte, los retratos se han realizado, desde los egipcios hasta nuestros días; utilizando

todas las técnicas y materiales al alcance de los artistas, llevados a cabo en todas las tendencias las que han evolucionado en el tiempo

HISTORIA DEL RETRATO.

El género del retrato está presente en toda la Historia de Arte. Siempre ha sido un género muy ligado al encargo, pero también los artistas se han expresado por este medio sintiéndose atraídos por personas que han encontrado en su camino.

El retrato es un fiel reflejo de cada época, la riqueza, la pobreza, el poder, la guerra, todas las personas individuales que conjuntamente forman la sociedad de cada momento.

En Egipto representaban a los personajes con facciones estereotipadas, siguiendo las leyes de la simetría y la frontalidad.

En Grecia el retrato era secundario. Los principios filosóficos de la sociedad exigían que la gente fuera representada en términos universales. La representación era idealizada en búsqueda de la perfección para inmortalizar a sus dioses y diosas.

Los griegos llegados a Egipto adoptaron la técnica de la momificación. Sus retratos eran bastante realistas y solían pintarlos a la cera sobre tablas de madera de ciprés.

En Roma el retrato era el centro del mundo antiguo. El desarrollo económico facilitó la aparición de mecenas que influyeron directamente en la práctica retratística. Embelesados con su ego contrataban a los talentos griegos para celebrar su estatus y legar sus rasgos a la posteridad en una sociedad opulenta y estable, cuando ésta se desplomó, la tradición del retrato cayó.

La impersonal belleza griega cedió ante la individualidad romana y los retratos fueron más precisos. Las monedas son un ejemplo, aunque el aspecto de los emperadores era el que ellos decidían para ser recordados, los rasgos eran bastante detallistas.

En la edad media Fue una época de hondas raíces teológicas, donde el retrato era apenas inexistente. La religiosidad hacía que la persona individual no fuera tan valorada, por lo que este género es apenas inexistente, si no es en las representaciones religiosas y de forma muy idealizada. De esta época son los iconos bizantinos.

También en esta época algunas personas adineradas hacían donaciones a la iglesia para expiar sus culpas, y en las representaciones aparecía el donante. Giotto es un gran pintor de este período.

En el Renacimiento el cambio en la sociedad y en las ideas en las que la figura del hombre vuelve a tener todo el protagonismo el retrato cobra una gran importancia, siendo un símbolo de su condición social. Curiosamente, surge el género del retrato en miniatura con fines matrimoniales.

Todo ello coincide con la aparición de la pintura al óleo que permite mayor detalle. Los maestros flamencos, como Van Eyck, son pioneros en este procedimiento pictórico y en el retrato burgués.

Ya en pleno Renacimiento, la lista de grandes genios de la pintura que cultivaron este género es interminable: Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Botticelli, Leonardo, etc., en Italia; Lucas Cranach, Durero, Holbein el joven, en Alemania.

El retrato ya no es idealizado sino un recuerdo fiel del personaje, debido en parte a la invención de la pintura al óleo (de secado más lento que el fresco) que permite alcanzar más detalle consiguiendo más realismo.

En Italia domina el perfil debido al creciente coleccionismo de antigüedades romanas (monedas entre otras), con actitud serena y firme como los emperadores pero también aparecen los retratos de 3/4 y separados del fondo, siendo más vivos y reales. El fondo oscuro es el más usado y más tarde aparecen fondos arquitectónicos o paisajes.

En el Barroco sigue y aumenta la dinámica de los retratos de la burguesía como símbolo de la posición social. Van Dick y Rubens fueron destacados retratistas, con gran influencia en la pintura francesa en la que también estaba presente el retrato de corte.

El pintor holandés Rembrandt fue un virtuoso de este género que trabajó tanto en el retrato mitológico, burgués y de grupo. En España hay grandes pintores de la época, Murillo, Zurbarán, Velázquez, que pasó del claroscuro a un estilo basado en el color que anuncia la pincelada impresionista.

En el siglo XIX el retrato pasa por las representaciones de personas a la última moda de los neoclásicos, como Ingres y Jean Louis David, los personajes heroicos con iluminaciones dramáticas de los románticos, Delacroix y Gericault, Goya en España, la representación objetiva de los realistas, como Corot y los retratos cotidianos y de familiares cercanos de los impresionistas como Monet, Renoir y Degas, teniendo este una primera etapa realista.

La Revolución Francesa marca una nueva era social y político-económica. El Neoclasicismo busca la elevación moral del hombre a través del arte y por medio de la representación de personajes que puedan convertirse en modelos de conducta. Retrata lo individual y el parecido de manera muy intensa.

La pasión por las reglas convierten el academicismo oficial en el dictador del estilo (Poses solemnes para cada retratado, ropajes nobles con sus complementos) y prevalece el retrato pintado sobre la moda del retrato a lápiz.

En el Impresionismo aparecen nuevas innovaciones técnicas sobre la física del color y la luz. Es un momento liberador, de ruptura con los estilos académicos, es cuando se pintan más retratos que nunca.

El siglo XX comienza con las primeras vanguardias, las tendencias se multiplican, predominando el color en los fovistas, la fragmentación de la forma en los cubistas, lo onírico en el surrealismo o la psicología en los personajes del expresionismo.

Después de una etapa no figurativa en los años 40 con el expresionismo abstracto en Estados Unidos, en los años 50 y 60 vuelve la figuración con la particular interpretación del Arte Pop, con retratos seriados, cuyos protagonistas son iconos de la cultura de la época, actrices, personajes de cómic, políticos.

En los 60 aparece una nueva corriente figurativa en Inglaterra, con destacados artistas como Lucien Freud y Francis Bacon. Actualmente los herederos de esta escuela como Justin Mortimer siguen haciendo de este un género de rabiosa actualidad.

Las obras se crean a partir de visiones internas del artista, teniendo más en cuenta las relaciones entre formas, colores, líneas y planos, que la figura real.

Las desfiguraciones y libertades utilizadas por el artista actual no deben tomarse como caprichos del artista, sino como un medio para conseguir una representación más contundente de la expresión del retratado.

Algunas de las corrientes artísticas principales fueron:

-Fauvismo.- Que es el tratamiento revolucionario del color sin hacer referencia a la realidad natural.

-Cubismo.- Análisis del objeto para convertirlo en planos más simples.

-Expresionismo.- Tratamiento revolucionario del color sin hacer referencia a la realidad natural.

-Futurismo.- Arte del progreso, gusto por la velocidad y lo dinámico

-Surrealismo.- Su propósito era liberar el subconsciente irracional y se desarrolló en 2 direcciones: Fantasía pura y la reconstrucción del mundo de los sueños).

-Pop Art.- Uso de temas, imágenes y técnicas "producción en serie" de la cultura de masas. Según Rosenberg (crítico de arte) el pop art es un arte publicitario que se publicita como arte que odia la publicidad)

Hoy, las fronteras del retrato con los métodos y técnicas aplicados no pueden ser definidas como en épocas anteriores. La historia del retratismo está dominada por el dibujo y la pintura al óleo, pero esto no descarta el uso de otros materiales más directos.

TIPOS DE RETRATO

Con la utilización del lenguaje cinematográfico se puede hablar de tipos de retrato según el tipo de plano.

- Plano entero (PE): también conocido como Plano Figura, encuadra la figura entera del personaje a fotografiar, desde los pies a la cabeza.

- Tres cuartos o Plano americano (PA): también denominado 3/4 (tres cuartos) o plano medio largo, recorta la figura por la rodilla aproximadamente. Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.

- Plano medio (PM): recorta el cuerpo en la fotografía a la altura de la cintura. Es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las entrevistas².

HISTORIA DEL DIBUJO

Cada generación de artistas ha tenido un propósito ligeramente distinto al dibujar. Los esbozos preliminares de los maestros antiguos, por ejemplo se encuentran muy distanciados de la obra. Por el contrario, los artistas del Punch dibujaban en bloque de madera para grabadores al realizar sus ilustraciones humorísticas.

De hecho, desde el renacimiento en Italia y en Europa el dibujo ha llegado a considerarse una manifestación artística única por derecho propio más que simplemente el esbozo preliminar estructural ó informativo para ser desarrollado en otros medios de expresión.

Las primeras representaciones que conocemos son las pinturas rupestres, dibujos encontrados en la Cueva de Altamira, en ellas no solo se intentaba

---

² <http://www.ecured.cu/index.php/Retrato>

representar la realidad que le rodeaba, animales, astros, al propio ser humano, etc., sino también sensaciones, como la alegría de las danzas, o la tensión de las cacerías.

De las primeras civilizaciones perduran escasos testimonios de dibujos, normalmente, por la fragilidad de sus soportes (se han hallado en ostraca y pinturas murales inacabadas), o porque eran un medio para elaborar posteriores pinturas, recubriéndolos con capas de color.

Las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del Indo, o el Antiguo Egipto nos han dejado muestras evidentes de ello, ideándose los primeros cánones de proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma.

En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, para representar sobre pergaminos los temas religiosos tratados, a modo de explicación o alegoría de las historias escritas, primando lo simbólico sobre lo realista, incluso en sus proporciones y cánones. También la cultura islámica contribuyó con preciosos dibujos que acompañaban textos de anatomía, astronomía o astrología.

Es en el Renacimiento cuando el dibujo eclosiona alcanzando sublimes cotas. Por primera vez se estudia el método de reflejar la realidad lo más fielmente posible, con arreglo a unas normas matemáticas y geométricas impecables: con Filippo Brunelleschi surge la perspectiva. El dibujo, de la mano de los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos arquitectónicos y variados temas realistas, como los de Leonardo da Vinci—, además de seguir sirviendo como estudio previo imprescindible de otras artes, como la pintura, escultura, o arquitectura.

A lo largo de la historia, esta necesidad de comunicarse mediante dibujos, ha evolucionado, dando lugar por un lado al dibujo artístico y por otro al dibujo técnico. Mientras el primero intenta comunicar ideas y sensaciones, basándose en la sugerencia y estimulando la imaginación del espectador, el dibujo técnico, tiene como fin, la representación de los objetos lo más exactamente posible.

Sea cual sea el carácter final o intención de un dibujo, quedan, sin embargo, dos factores de importancia suprema: la necesidad de insistir en la práctica para perfeccionar el concepto y la técnica y la de hacer que cada dibujo se mantenga por sus méritos propios como algo soberbio y único.

EL DIBUJO SEGÚN SU CONCEPTO

De acuerdo con su objeto, el dibujo se puede clasificar en:

1. Dibujo de concepción
2. Dibujo de definición
3. Dibujo de fabricación
4. Dibujo Industrial

Estos determinan precisamente el orden cronológico para representar y transmitir a través de bosquejos, diagramas o esquemas la idea o proyecto que desea desarrollar y ejecutar su inventor o diseñador: plasmando en su orden la idea general; su espacio forma y dimensión; y por último su proceso y técnica.

CLASIFICACIÓN DEL DIBUJO

Dibujo Artístico: El "Dibujo Artístico" se define como el tipo de dibujo que sirve para expresar ideas filosóficas o estéticas así como sentimientos y emociones. El artista cuando dibuja cosas, las dibuja tal como las ve emocionalmente de acuerdo con su propia y peculiar manera de percibir la realidad de su entorno. Este tipo de dibujo requiere aptitudes especiales como las personales y naturales.

Dibujo Técnico: Se dice que el "Dibujo Técnico" es el lenguaje gráfico universal técnico normalizado por medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta y, su objetivo principal es la exactitud precisamente. Las aptitudes para esta clase de dibujo por lo general son adquiridas, es decir, que se llega a él a través de un proceso de conocimiento y aprendizaje. Que se subdivide en "Dibujo Técnico Especializado", según la necesidad o aplicación los más utilizadas o difundidos en el entorno técnico y profesional. Cada uno se caracteriza porque utiliza una simbología propia y específica generalmente normalizada legalmente.

Dibujo Geométrico: Es aquel que se representa por medio de gráficas planas. Dibujo geométrico constituye un verdadero y novedoso sistema de enseñanza estructurado para garantizar, tanto al alumno de los primeros años de las Escuelas Técnicas como a los de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería - bachilleres o peritos mercantiles- un rápido manejo y posterior dominio de la mano sobre el plano.

Dibujo Mecánico El dibujo mecánico se emplea en la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos como grúas y motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales. Los planos que representan un

mecanismo simple o una máquina formada por un conjunto de piezas, son llamados planos de conjunto; y los que representa un sólo elemento, plano de pieza. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas para su colocación, y armar un todo, son llamados planos de montaje.

Dibujo Arquitectónico Al introducirnos en el dibujo arquitectónico nos ubicamos en la concepción visual que altera el paisaje urbano, los espacios físicos de una obra o infraestructura civil y que es elaborada a escala de reducción para luego ser representada a una escala real o natural, tiene como finalidad ayudar al hombre en su contexto social, cultural e interdisciplinario con su ambiente, forma parte de lo que en fenomenología explica el porqué, según las experiencias humanas, se logra una mejora en la calidad de vida. La arquitectura ayuda a moldear la forma de vida de una sociedad y del individuo colectivamente.

CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO.

Apunte: es el dibujo rápido que se usa para captar y recordar las características de lo que se va a dibujar después. Es especialmente útil cuando se dibujan exteriores o figuras en movimiento.

Boceto: es la prueba del dibujo en un papel aparte. Sirve para ayudar a decidir el encuadre, la composición, qué elementos se incluyen.

Encajado: son las líneas generales que se trazan en el papel definitivo (se tapan o borran después) que sirven como base del dibujo.

Línea: es el dibujo de los contornos. Se dibuja primero lo más general y después el detalle.

Valorización: para conseguir más realismo y volumen, se sombreaman las zonas más oscuras. Las zonas de luz se pueden aclarar borrando o usando un lápiz de color blanco o similar.

Color: un dibujo puede llevar color, especialmente si está destinado a ser una ilustración (dibujo que acompaña a un texto en libros, carteles, etc.). El color se puede aplicar con varias técnicas: acuarela, tinta, lápiz de color, ordenador.

Correcciones: los errores se pueden corregir, borrando, cubriendo una zona del dibujo con pintura o un trozo de papel y dibujando sobre él, o escaneando el dibujo y modificándolo en un programa de retoque fotográfico.

Proporción: la proporción en el dibujo es muy importante, ya que esta dará al objeto representado la armonía necesaria al relacionar correctamente todos los elementos que lo conforman.

TÉCNICAS DEL DIBUJO

Entre las técnicas de dibujo según la materialización tenemos: La técnica del carboncillo, sanguínea, sepia, esferográfico, entre otras.

Según la representación están: tramados, expresivos, gestuales, económicos, neurótico, expansivo, lineal, continuo, etc.

EL REALISMO.

El arte realista se configura como un movimiento que intenta plasmar objetivamente la realidad. Se extiende a todos los campos de la creación humana aunque tuvo una importancia especial en la literatura. En el caso concreto de las artes plásticas, el realismo consigue la máxima expresión en Francia, casi exactamente, en la mitad del siglo XIX.

El realismo es un término confuso y de muy difícil definición en lo que respecta a las artes plásticas; en general, sólo alude a una cierta actitud del artista frente a la realidad, en la que la plasmación de ésta no tiene que ser necesariamente copia o imitación, aunque sí ajustarse a una cierta visión generalizada.

El objetivo del Realismo era conseguir representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial. Por lo tanto, el Realismo no puede idealizar. Cada ser u objeto tiene su belleza peculiar, que es la que debe descubrir el artista.

Las convulsiones sociales y políticas del siglo XIX, especialmente entre 1830 y 1848, dieron lugar a todo un proceso de compromiso con la realidad a la que no quisieron renunciar muchos artistas. El realismo alcanzó su formulación más coherente y sólida en Francia y en Inglaterra. Precedido por el romanticismo y seguido por lo que es actualmente se denomina simbolismo, constituyó el movimiento dominante desde aproximadamente 1840 a 1870-80. Esta nueva actitud realista va a surgir como reacción al abuso idealista del romanticismo. Su propósito consistió en brindar una representación verídica, objetiva e imparcial del mundo real, basada en una observación de la vida del momento. Se dio principalmente en la pintura, aunque también en la arquitectura. La escultura fue un arte que no tuvo una continuidad inmediata en esta época. La única fuente de inspiración de los artistas realistas es la observación directa de la propia naturaleza. Con esta definición hay que tener en cuenta algunos problemas que surgen a partir de los sentidos diferentes en que puede usarse el término.

CARACTERÍSTICAS.

-Su característica principal es la reflexión sobre la realidad, sin idealizar ni la sociedad, ni la naturaleza, ni el pasado, como lo había hecho la corriente del Romanticismo.

-También se caracteriza porque los artistas dejaron a un lado los temas sobrenaturales y mágicos y se centraron en temas más corrientes. Los principales sujetos pictóricos fueron los de la vida cotidiana. Los cambios fundamentales que hacen que se pase del romanticismo al realismo son:

-La definitiva implantación de la burguesía olvidándose de la causa de 1789, ya que prefieren saborear los placeres de la vida.

-La conciencia en los artistas de los terribles problemas sociales de la industrialización: trabajo para niños y mujeres, jornadas laborales interminables...

-Desencanto con los estímulos revolucionarios de 1848, que llevan al artista a olvidarse del tema político y a centrarse en el tema social.

EXPONENTES DEL REALISMO.

Este movimiento tuvo artistas destacados como Corott, Daumier, Doré, Coubert, Millet, siendo el más importante Gustave Courbet, quien desarrolla una pintura sensual y muchas veces erótica.

Gustave Courbet (1819-1877) es el pintor realista que mantiene un compromiso político personal más firme. Como Delacroix, cree que la pintura es un instrumento muy eficaz en la lucha para defender sus ideas. Sin embargo, Courbet se distancia clarísimamente de sus predecesores en la forma de entender el arte.

Jean-François Millet (1814-1875) es una de las figuras más discutidas del realismo francés. Su pintura tiene un atractivo indudable que le ha hecho ganar el favor del público. Sin embargo, críticos e historiadores le han acusado de traicionar el verdadero espíritu realista poruq endulza en exceso la vida de los campesinos –su gran tema- para hacerla aceptable al gusto burgués.

Honoré Daumier (1808-1879) es otro de los grandes del arte realista. Era pintor, escultor y caricaturista, y en todas sus facetas se mostraba como un observador agudo de la realidad dispuesto a criticarla con dureza, aunque también con un punto de ternura.

TEORÍAS ESTÉTICAS DEL REALISMO

Para un mayor entendimiento del tema se ve conveniente estudiar la estética en el realismo contemporáneo, para lo cual se ha tomado como referente a las “Ideas estéticas de Marx” de Adolfo Sánchez Vásquez, quién nos plantea lo siguiente:

“El arte que sirve así a la verdad, como un medio específico de conocimiento, tanto por su forma como por su objeto, es justamente el realismo. Llamamos arte realista a todo arte que, partiendo de la existencia de una realidad objetiva, construye con ella una nueva realidad que nos entrega verdades sobre realidad del hombre concreto que vive en una sociedad dada, en unas relaciones humanas condicionadas histórica y socialmente y que, en el marco de ellas trabaja, lucha, sufre, goza o sueña...

El arte solo puede ser conocimiento –conocimiento específico de una realidad específica: el hombre como un todo único vivo y concreto- transformando la realidad exterior, partiendo de ella, para hacer surgir una nueva realidad u obra de arte. El conocer artístico es fruto de un hacer; el artista convierte el arte en medio de conocimiento no copiando una realidad, sino creando otra nueva. El arte solo es conocimiento en la medida que es creación. Solo así puede servir a la verdad y descubrir aspectos esenciales de la realidad humana”³.

Emilio Nieto nos dice: “Es un hecho innegable que las corrientes de la vida moderna tienden, al parecer, con impulso irresistible, a convertir el culto de las Bellas Artes en una reproducción acabada y fiel de la realidad. El realismo está de moda. Público y artistas, en fuerza de esa mutua influencia que a la par que los identifica los distingue, haciendo que el primero reciba de los segundos inspiraciones concretas, con arreglo a las cuales modela su gusto, y que no son por otra parte sino reflejo exacto, transitoria cristalización de! vago espíritu artístico que palpita en el seno de la misma multitud á quien se dirigen; público y artistas, repetimos, buscan con exclusivismo, cada día más acentuado, la cifra y compendio de toda belleza positiva en la minuciosa representación de los hechos, en el análisis concienzudo de los elementos apreciables, así en el mundo exterior como en el interno, en el lógico desarrollo de una tesis trascendental, merced a medios sensibles adecuados”⁴.

---

³ SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. (1986) Las ideas estéticas de Marx. Ensayos de estética marxista, México, Era, 14ª reimpresión (1ª ed. 1965).

⁴ EMILIO NIETO, “El Realismo en el Arte Contemporáneo”. Casa Editorial de Medina y Navarro.

MARCO CONCEPTUAL

Retrato.- “En términos literarios, se conoce como retrato la descripción minuciosa y extensa de un personaje, presentando sus cualidades físicas y morales en un mismo enfoque pictórico: una fusión de la prosopografía y la etopeya. Un retrato escrito a menudo da una visión profunda y ofrece un análisis que excede lo superficial”

Según Alfonso Calderón por retrato artístico se entiende aquel dibujo o pintura cuyo principal tema es la figura humana.

Los elementos empleados son:

Líneas.- En el retrato poseen un valor de orden constructivo, y expresivo

Sombras.- Determinan por contraste con la luz, el claro-oscuro, que es un factor esencial

Colores.- Se emplea ocasionalmente y en circunstancias especiales, brinda un mayor realismo al retrato

Canon.- El concepto de «canon» hace alusión a las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano y se refiere a las relaciones armónicas entre las distintas partes de una figura

Sin conocer el concepto, ya los egipcios utilizaron el canon para la figura humana, pero en lugar de tomar la cabeza como módulo, lo hicieron con el puño, de forma que un cuerpo era bello si era de alto 18 veces el tamaño del puño, distribuido proporcionalmente en distintas partes del cuerpo (dos para el rostro, diez desde los hombros a la rodillas y seis desde éstas hasta los pies).

El Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci es conocido también como el Canon de las proporciones humanas.

En la Era Contemporánea, el arquitecto Le Corbusier creó un nuevo canon de proporciones humanas al que denominó módulo (2,26 metros de altura), para aplicar tanto en la construcción de edificios como en el diseño de mobiliario y objetos comunes.

Fisonómico.- Aspecto particular del rostro de una persona. || Aspecto exterior de las cosas.

Prosopografía.- Descripción del exterior de una persona o de un animal.

Realidad.- Se denomina realidad al conjunto de las cosas existentes, como así también a las relaciones que estas mantienen entre sí.

Realismo.- El realismo es la forma de presentar o considerar las cosas tal como son. Una postura realista no exagera ni suaviza los acontecimientos.

En el campo del arte, el realismo es el sistema estético que intenta constituirse como una imitación fiel de la naturaleza. Puede hablarse de realismo pictórico (que intenta plasmar la realidad en los cuadros) o realismo literario (cuyos textos pretenden aportar un testimonio sobre la época).

Realista.- Se aplica a la persona que actúa de manera práctica y cuya conducta se ajusta a la realidad.

Trampantojo.- Técnica pictórica con que se intenta engañar la vista mediante los recursos del claroscuro y la perspectiva. Las escenas pintadas dan sensación de realidad y hacen que los objetos, los seres o las situaciones parezcan reales para el observado

Grafismo.- Es una manifestación de la línea, es la huella analítica que deja el lápiz sobre el papel o cualquier elemento sobre otro. Por tanto el grafismo es un trozo con distintos valores expresivos que varían según la forma y la dirección, así como la sensibilidad expresada en el mismo.

f. METODOLOGÍA

En el proyecto de investigación la Metodología utilizada, es de tipo explorativa porque permite familiarizarse con el tema a investigar; y es propositiva ya que se planteará una propuesta artística plástica con respecto al tema.

El proyecto en mención es investigación de campo, donde se retomará los dibujos de retratos de la ciudad, los mismos que servirán para la producción artística del tema.

Para lo cual la metodología que se utilizará consta de varios métodos y técnicas, los mismos que ayudarán a la obtención de información clara e importante para la construcción de la presente investigación, en los que están:

MÉTODO DEDUCTIVO.-

Será de carácter deductivo donde se aplicará la investigación documental, la misma que es de suma importancia para este trabajo, porque en base a esto se logra recurrir a bibliotecas y adquirir documentos o escritos relevantes que facilitarán para la elección del tema o problema, el cual tuvo una serie de modificaciones hasta llegar a determinarlo de la manera más correcta, además este método servirá para familiarizarse con el tema ya establecido.

Para la construcción del marco teórico referencial y conceptual también se empleará el método deductivo, el mismo que ayudará a la deducción, síntesis y descripción de lo más específico y fundamental de la información obtenida, en medida de lo posible que la contextualización del Marco Teórico sea entendible, factible y facilite más su comprensión.

MÉTODO EXPERIMENTAL.-

A este método se lo utilizará para aplicar el estudio del dibujo del retrato realista, donde se tomará bocetos del modelo de niños y de personas de la tercera edad, los mismos que se trabajarán en la producción plástica, y de esta manera darle un nuevo sentido a la representación del retrato dentro del dibujo realista en diferentes materiales y técnicas alternativas.

MÉTODO ANALÍTICO.-

El método analítico se lo utilizará para la interpretación profunda y entendible de la temática y técnicas que se dan en el dibujo del retrato realista, permitiendo conocer lo característico y fundamental del mismo. Con este análisis se podrá formular las conclusiones en la investigación.

TÉCNICAS UTILIZADAS.-

Observación Directa: Ésta técnica permite realizar la observación directa del retratado donde intervendrán todos los sentidos, y así tener un acercamiento con el modelo conociendo sus características y rasgos físicos que determinen su personalidad, realizando apuntes rápidos del mismo.

Observación Indirecta: Con esta técnica se puede recolectar información mediante documentos escritos, percibiendo más a fondo la realidad que atraviesa el Dibujo de retrato realista contemporáneo en la ciudad de Loja, a más de ello mediante fotografías se podrá lograr una ejecución del retrato en la propuesta plástica.

Lectura: Mediante esta técnica se logra obtener conocimientos tanto técnicos como teóricos, y así conseguir información básica y fundamental sobre el tema y de esta forma poder aportar a la sociedad una propuesta artística de calidad.

g. CRONOGRAMA

AÑO 2013- 2014 - 2015

Actividades	Mayo 2013	Junio-Diciembre 2013	Enero-Junio 2014	Agosto 2014	Septiembre 2014	Octubre 2014	Noviembre 2014	Diciembre 2014	Enero 2015	Febrero-Marzo-Abril 2015	Mayo-Junio-Julio 2015	Septiembre-Octubre-Noviembre 2015	Diciembre 2015
Presentación y aprobación del proyecto	x												
Aplicación de instrumentos		x											
Recopilación de la información		x	x										
Procesamiento de la información			x	x	x	x	x	x					
Exposición de obras										x			
Entrega, revisión y certificación de tesis por el director									x	x	x		
Tramites de declaratoria de aptitud												x	
Conformación de tribunal de grado												x	x
Sustentación pública													x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RUBROS DE GASTOS	VALOR
1.- Personal de Apoyo	100
2.-Material para realizar las Obras	600
3:-Material de Escritorio	150
4.-Material Bibliográfico	100
5.-Transporte	100
6.- Transcripción del Informe	80
TOTAL	1130

RECURSOS INSTITUCIONALES

-UNL

-Carrera de Artes Plásticas

-Biblioteca de UNL

-Biblioteca de UTPL

RECURSOS HUMANOS

-Tesisista

-Docentes de la Carrera

-Asesores de la Investigación

-Personal de Apoyo

-Modelos (Personas de la tercera edad y niños)

RECURSOS MATERIALES

-Computadoras

-Hojas de Papel Bom

-Lápices

-Material Bibliográfico.

-Materiales de Escritorio

-Materiales para la ejecución de la Obra.

i. BIBLIOGRAFÍA.

- **CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA HISTORIA DEL ARTE,** Heinrich Wolfflin. Colección Luxor. Editorial Óptima.
- **DIBUJO DEL ROSTRO, DEMOSTRACIÓN PASO A PASO,** DAIMON. Grupo editor “Quinto Centenario”.
- **DIBUJAR Y PINTAR EL RETRATO.** John Devane. Publicado por Phaidon Press Limited.
- **EL GRAN LIBRO DEL RETRATO.** Parramón ediciones S.a.
- **EMILIO NIETO,** “El Realismo en el Arte Contemporáneo”. Casa Editorial de Medina y Navarro.
- **LA LÍNEA Y MANCHA EN EL DIBUJO.** Tomás Ubach. Parramón.
- **REALISMO,** Kerstin Stremmel. Uta Grosenick (ED).
- **SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. (1986)** Las ideas estéticas de Marx. Ensayos de estética marxista, México, Era, 14ª reimpresión (1ª ed. 1965).

WEBGRAFÍA.

- <http://www.ecured.cu/index.php/Retrato>
- <http://dibujoartistico.wordpress.com/category/retrato-tecnica/>
- <http://www.tecnicasdedibujo.com/tipos-de-dibujo>

➤ **ANEXOS.**

ESQUEMA PARA ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO PARA LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS.

ASPECTOS GENERALES:

- I. Carátula
- II. Certificación
- III. Autoría
- IV. Dedicatoria
- V. Agradecimiento
- VI. Índice
- VII. Índice de imágenes.

a.- TITULO: Análisis del dibujo del retrato realista como referente para la representación de la obra plástica artística.

b.- RESUMEN EN CASTELLANO – INGLES

c.- INTRODUCCION

d.- REVISION DE LA LITERATURA

CAPITULO I.

CONTEXTO HISTÓRICO

1. REALISMO

1.1 Concepto.

1.2 Historia del Realismo.

1.3 Características del Realismo.

1.4 Representantes del Realismo.

1.5 Teorías Estéticas del Realismo.

CAPITULO II

CONTEXTO ARTÍSTICO

2. EL RETRATO

2.1 Definición

2.2 Historia del Retrato.

2.3 Importancia del Retrato en el dibujo realista.

2.4 Tipos de Retrato.

3. EL DIBUJO

3.1 Contexto histórico

3.2 Características fundamentales

3.2.1 Técnicas del Dibujo.

3.3 Artistas del Retrato dentro del dibujo realista.

3.4 El dibujo realista de la época contemporánea.

CÁPITULO III.

4. PROPUESTA TEÓRICA PLÁSTICA.

4.1. Fundamentación Artística de la Obra.

4.2. Fundamentación Estética de la Obra.

4.3. Proceso de elaboración (Bocetos)

4.4. Propuesta práctica (Ejecución de la obra).

2. CONCLUSIONES.

3. RECOMENDACIONES.

4. BIBLIOGRAFÍA.

5. ANEXOS.

I. ÍNDICE.

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
DEDICATORIA.....	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO.....	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS.....	viii
ESQUEMA DE CONTENIDOS.....	ix
a. TÍTULO.....	10
b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS).....	11
c. INTRODUCCIÓN.....	13
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	17
CONTEXTO HISTÓRICO.....	17
EL REALISMO.....	17
CONTEXTO FILOSÓFICO.....	20
LA IDEOLOGÍA DEL REALISMO.....	21
LA ESTÉTICA DEL REALISMO.....	21
CARACTERÍSTICAS.....	22
REPRESENTANTES DEL REALISMO.....	23
TEORÍAS ESTÉTICAS DEL REALISMO.....	31
CONTEXTO ARTÍSTICO.....	33
EL RETRATO.....	33
ANTECEDENTES.....	33
HISTORIA DEL RETRATO.....	34
TIPOS DE RETRATO.....	40

EL DIBUJO: CONCEPTO.....	40
CONTEXTO HISTÓRICO DEL DIBUJO.....	41
CLASIFICACIÓN DEL DIBUJO.....	43
PROCESO EN EL DIBUJO ARTÍSTICO.....	44
TÉCNICAS DEL DIBUJO.....	45
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	47
f. RESULTADOS.....	48
g. DISCUSIÓN.....	50
h. CONCLUSIONES.....	52
i. RECOMENDACIONES.....	53
PROPUESTA ALTERNATIVA.....	54
FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA.....	55
RECURSOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA.....	59
FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA DE LA OBRA.....	61
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA: ELABORACIÓN DE BOCETOS.....	63
EJECUCIÓN DE LA OBRA.....	72
PROPUESTA DIBUJO-PICTÓRICA.....	82
j. BIBLIOGRAFÍA.....	98
k. ANEXOS.....	100
PROYECTO DE TESIS.....	100
a. TEMA.....	101
b. PROBLEMÁTICA.....	102
c. JUSTIFICACIÓN.....	104
d. OBJETIVOS.....	105
OBJETIVO GENERAL.....	105
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	105
e. MARCO TEÓRICO.....	106
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.....	106

MARCO HISTÓRICO.....	106
EL RETRATO.....	106
HISTORIA DEL RETRATO.....	107
TIPOS DE RETRATO.....	110
HISTORIA DEL DIBUJO.....	110
EL DIBUJO SEGÚN SU CONCEPTO.....	112
CLASIFICACIÓN DEL DIBUJO.....	112
CARACTERÍSTICAS DEL DIBUJO.....	113
EL REALISMO.....	114
CARACTERÍSTICAS.....	115
EXPONENTES DEL REALISMO.....	115
TEORÍAS ESTÉTICAS DEL REALISMO.....	116
MARCO CONCEPTUAL.....	117
f. METODOLOGÍA.....	119
g. CRONOGRAMA.....	121
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	122
RECURSOS INSTITUCIONALES.....	122
RECURSOS HUMANOS.....	122
RECURSOS MATERIALES.....	122
i. BIBLIOGRAFÍA.....	123
ANEXOS.....	124
ÍNDICE.....	126