

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

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

TÍTULO:

“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DEL SURREALISMO DE
MAX ERNST COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA
PICTÓRICA.”

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

AUTORA:

María Alexandra Espinoza Obando

DIRECTORA:

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mg.

Loja – Ecuador

2015

1859

CERTIFICACIÓN

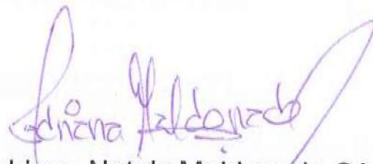
LIC. ADRIANA NATALY MALDONADO SÁNCHEZ, MG., DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución del proyecto de tesis titulado Análisis Estético de las Obras del Surrealismo de Max Ernst como referente para una propuesta pictórica, de autoría de la estudiante María Alexandra Espinoza Obando.

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

Loja, 28 de Julio de 2015

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mg.

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

María Alexandra Espinoza Obando, 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: María Alexandra Espinoza Obando

Firma:

Cédula: 1105238214

Fecha: 11 de diciembre del 2015.

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

María Alexandra Espinoza Obando, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulada Análisis Estético de las Obras del Surrealismo de Max Ernst como referente para una propuesta pictórica, como requisito para optar al grado de Licenciada 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 once días del mes de diciembre del dos mil quince.

Firma.....

Autora: María Alexandra Espinoza Obando

Cédula: 1105238214

Dirección: Loja-Catamayo **Correo electrónico:** maraalexandrae2@gmail.com

Teléfono: s/n..... **Celular:** 0981642683

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mg. Sc.

TRIBUNAL DE GRADO:

Presidente del tribunal: Lic. Carlos Andrade Díaz.

Miembro del tribunal: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

Miembro del tribunal: Lic. Xavier Barnuevo Solís.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi sincero agradecimiento al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Carrera de Artes Plásticas por brindarme los conocimientos y la experiencia precisa para el desarrollo profesional en la vida cotidiana.

A mi Directora de Tesis, quien me guió y asesoró a través de sus conocimientos, brindando las sugerencias pertinentes con responsabilidad y así lograr un buen desarrollo del presente trabajo.

La Autora

DEDICATORIA

Dedico este trabajo que es muestra de esfuerzo y dedicación primeramente a Dios, mi guía, a mis padres y hermanos, porque ellos han sido quien con bondad y amor me dieron todo el apoyo moral.

María Alexandra

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

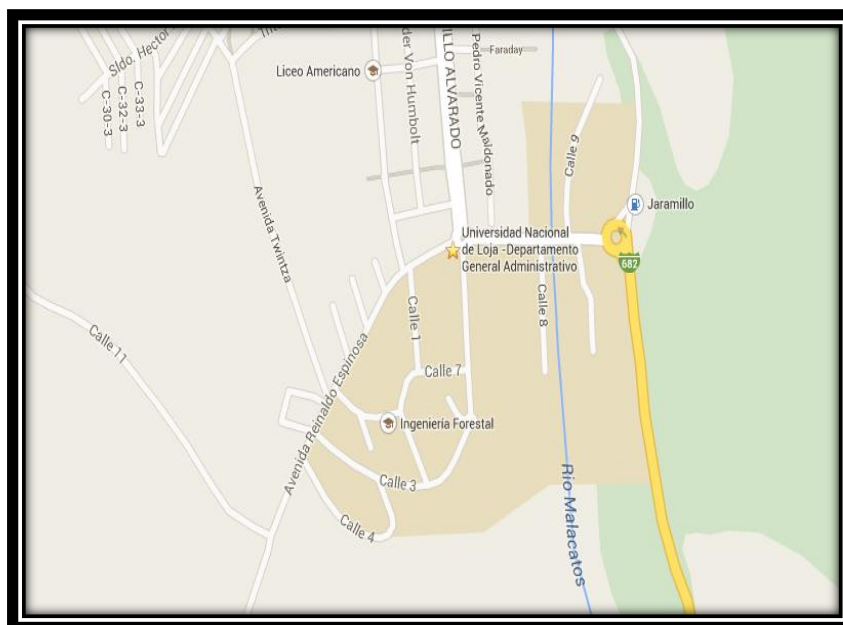
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: Área de la Educación el Arte y la Comunicación											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA/ AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	NOTAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	María Alexandra Espinoza Obando. “ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DEL SURREALISMO DE MAX ERNST COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA.”	UNL	2015	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	SAN SEBASTIAN	LA ARGELIA	CD	Licenciada en Artes Plásticas, Mención: Pintura.

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

MAPA POLÍTICO DE LOJA

CROQUIS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ESQUEMA DE TESIS

- i. PORTADA**
- ii. CERTIFICACIÓN**
- iii. AUTORÍA**
- iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN**
- v. AGRADECIMIENTO**
- vi. DEDICATORIA**
- vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO**
- viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS**
- ix. ESQUEMA DE TESIS**

- a. TÍTULO**
- b. RESUMEN (SUMMARY)**
- c. INTRODUCCIÓN**
- d. REVISIÓN DE LITERATURA**
- e. MATERIALES Y MÉTODOS**
- f. RESULTADOS**
- g. DISCUSIÓN**
- h. CONCLUSIONES**
- i. RECOMENDACIONES**
- j. BIBLIOGRAFÍA**
- k. ANEXOS**
- ÍNDICE**

a. TÍTULO

“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DEL SURREALISMO DE MAX ERNST
COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA.”

b. RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis estético de las obras surrealistas del artista Max Ernst, caracterizado en plasmar de forma subjetiva la unificación de conocimientos habituales y experimentales.

Este trabajo de investigación, se ejecuta por medio de la información obtenida de análisis previos, hechos por otros autores, los cuales fueron recopilados y aplicados mediante un estudio cualitativo, además los métodos analítico e inductivo permitieron analizar y razonar la información obtenida, para luego proceder con la ejecución de las obras.

Los componentes estéticos que Max Ernst interpretó en sus obras permanecerán vigentes y serán retomados con el transcurso de los años por otros artistas para transmitir la realidad que los rodea desde un punto de vista diferente a la acostumbrada, así mismo la propuesta pictórica pretende conseguir la atención de la sociedad a fin de que lleguen a tomar relevancia y así difundir la temática y la tendencia planteada.

SUMMARY

In the present investigation an aesthetic analysis of works of surrealist artist Max Ernst, characterized in subjectively capture the unification of common knowledge and experimental is performed

This research is executed by the information obtained from previous analyzes made by other authors, which were collected and applied through a qualitative study further the analytical and inductive reasoning methods allowed analyzing the information obtained and to subsequent the execution of works.

The aesthetic components that Max Ernst plays in his works remain in effect and will be revisited in the course of the years by other artists to convey the reality around them from a different to the usual view, also the pictorial proposal aims to get attention of society in order to reach and disseminate relevant and take the issue and raised trend.

c. INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que se presenta a continuación ha sido denominado “Análisis estético de las obras del surrealismo de Max Ernst como referente para una propuesta pictórica” en el que se pretende difundir el movimiento surrealista ante la sociedad, transmitiendo a través de una propuesta pictórica, el punto de vista personal de la autora.

Para poder sustentar este trabajo, en primera instancia se necesitó respaldarlo bajo un contexto histórico, que en un primer momento permitió hacer el análisis del movimiento surrealista, el cual fue “creado por un grupo de escritores descontentos, por la desorientación en que había terminado el dadaísmo; a partir de entonces aparece el movimiento surrealista que ante todas las vanguardias históricas es el que más inquietud tuvo por dar a conocer las razones de su postura ética y elección estética”. (Brihuega J. et al. 1997).

Fue afirmado por André Breton como principal representante, a través de su manifiesto en 1924, el cual nos dice que es, “Puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, bien verbalmente o por escrito, la verdadera función del pensamiento, siendo un dictado verdadero en la ausencia de todo control ejercido por la razón, y fuera de toda preocupación estética o moral” (Brihuega. J, Carrasco H, et al. 1997)

En Latinoamérica se considera, a Antonio Bernini uno de los primeros artistas surrealistas de Argentina del siglo XX, artista que siempre se encuentra atento a las tendencias contemporáneas y que su mirada está siempre en las personas del barrio, la calle, ellos eran su fuente inspiradora, para aplicar la técnica del collage solía plasmar sus ideas con otras unificándolas y así obtener las obras artísticas.

El surrealismo en el Ecuador ha tenido influencia de Europa, dio un cambio radical en cuanto al lenguaje estético, de tal manera que se aplicaba nuevas formas de componer en las diferentes corrientes del surrealismo, desde entonces

el hombre como un ser sensible ante el esplendor de la naturaleza ha ido creando imágenes que empiezan a tomar otro significado en el arte.

La creación de obras artísticas es primordial, el artista a través de las mismas hace conocer a la sociedad su particular percepción de la realidad, transmitiendo muchas veces al espectador lo oculto, lo misterioso, sentimientos íntimos, sueños, y a veces sus temores más profundos, hacen que el asistente pueda recorrer la obra con su mirada y se pueda encontrar con imágenes que le impactan, de tal manera que en algunas ocasiones se sienta identificado con lo plasmado.

Uno de los propósitos de esta investigación es analizar los componentes estéticos de las obras del surrealismo de Max Ernst para fundamentar una propuesta pictórica personal. A partir de dicho estudio determinar las características técnicas y estéticas de las obras para plasmar la propuesta pictórica la cual tendrá las ideas primordiales que se adquirieron en este proceso como: la figura femenina en medio de la naturaleza, la utilización de materiales desechables o que ya no están en uso y que son trasladados al mundo del arte en el cual toman un significado artístico.

El estilo surrealista que mantiene el artista en pinturas como: “Europa tras la lluvia”, la minuciosidad de las formas, una paleta de colores fríos y cálidos, junto a la intervención personal del inconsciente frente a la naturaleza.

Los métodos de investigación que se aplicó son el analítico- inductivo los cuales permitieron analizar y razonar desde el movimiento surrealista hasta las obras de Max Ernst, sacando de ello propias conclusiones e ideas que ayudan para el desarrollo de la propuesta pictórica.

Dentro de los instrumentos de investigación se aplicó el de la observación, tanto del artista como de la naturaleza, haciendo de ello una ayuda para la construcción de los bocetos, es decir las imágenes con sus respectivas escenas, tomando en

cuenta las composiciones, la figura-fondo, su determinada cromática y la estética que obtendrá la obra.

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado en diferentes contextos; histórico, artístico, y la propuesta pictórica; en el contexto histórico se analiza dos puntos importantes como una breve historia del movimiento surrealista y después los fundamentos y rasgos del surrealismo los cuales permitieron tener una visión global de este movimiento. En el contexto artístico nos encontramos con conceptos y características de la estética del surrealismo del siglo XX, la cual permitió fundamentar la teoría del conocimiento, incluyendo los fundamentos primordiales del criticismo kantiano.

Adentrándonos al artista Max Ernst, se analiza sus primeras obras y el surrealismo como parte de su proceso de creación artística, analizando las características formales de la obra.

La propuesta pictórica cuenta con una fundamentación teórica, recursos técnicos y estéticos. Se creó bocetos en base al análisis de los contextos y se utiliza como instrumento la guía de observación, una vez que estos bocetos fueron aprobados por la directora de tesis se da paso a la ejecución de la obra.

Las imágenes plasmadas son el producto de un proceso teórico y práctico que se ha venido realizando con entusiasmo y perseverancia con el fin de difundir en primera instancia las artes plásticas; a través de la cromática y sus significados llegar a transmitir sentimientos y emociones que jueguen con la mente, dejando a un lado lo que rodea que permite al observador introducirse en la obra presentada.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

1. CONTEXTO HISTÓRICO

1.1. EL SURREALISMO

1.1.1. BREVE HISTORIA DEL SURREALISMO

“No sé si mis pinturas son o no surrealistas pero de lo que si estoy segura es que son la expresión más franca de mi ser.”

Frida Kahlo

El arte, fuente de inspiración en nuestro ser, satisfacción o rechazo al observarlo, único al plasmarlo, así es el arte, no tiene límite, permite sensibilizarse con la realidad y así sentirse parte de ella.

El movimiento surrealista es uno de los estilos que ha cambiado la forma de ver el entorno, de manera que se deja de lado la razón y el significado real de las cosas, en esta tendencia participa el inconsciente, es decir, aquellos procesos mentales que permiten liberarse y no sentirse oprimido, sino disfrutar de cada elemento que se encuentra alrededor y sacar de ello la esencia para ser transmitido a un soporte y mostrar un mundo diferente del que se está acostumbrado a ver.

La imaginación del ser humano es volátil a cada instante, crea imágenes que en los sueños muchas veces se distorsionan y toman otro significado que a veces no se logra entender, en algunas ocasiones con recuerdos del pasado, es ahí cuando surge la inquietud de que se puede crear un mundo especial a través de la pintura surrealista.

El término “surrealismo” fue situado por Apollinaire en el año de 1917 por primera vez, a partir de ese momento es utilizado por André Breton y otros colaboradores de la revista Litterature, quienes eran escritores en aquel entonces, y que se interesaban por lo mágico, los sueños, el inconsciente y lo absurdo; en

sus reuniones periódicas surge una nueva doctrina que catalizará en el manifiesto del surrealismo afirmado por Breton en el año de 1924.

A partir de entonces el movimiento surrealista toma forma y es durante el primer conflicto mundial, que por influencia de las experiencias de otras corrientes de vanguardia en especial del expresionismo y el dadaísmo en donde la presencia del surrealismo en el entorno de las vanguardias artísticas es evidente. En los primeros quince años del siglo XX surge un personaje llamado **Sigmund Freud** quien con su obra “**Interpretación de los sueños**” 1900, provoca un cambio radical en la forma de pensar de muchas personas, que saca a la gente de un mundo cotidiano y limitado en su forma de ver la realidad y lo lleva, más allá de lo que sus ojos ven, la teoría de este personaje apoya al estilo surrealista, en la interpretación de los sueños y relaciona a la naturaleza de la psicología con los sueños inconscientes.

André Breton describe el arte surrealista como:

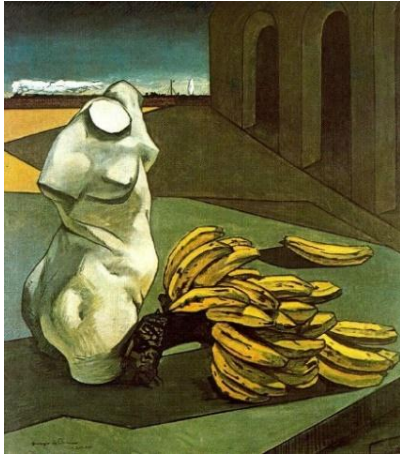
“Puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, bien verbalmente o por escrito, la verdadera función del pensamiento, siendo un dictado verdadero en la ausencia de todo control ejercido por la razón, y fuera de toda preocupación estética o moral”. (Brihuega. J, Carrasco H, et al. 1997)

Se puede decir que el surrealismo es el movimiento más autoconsciente de todas las vanguardias históricas y el que más intranquilidad tuvo por explicar las razones de su postura ética y estética, este movimiento se caracteriza en parte por su figuración muchas de las veces distorsionadas, de manera que al plasmar esta clase de elementos requiere de su debido estudio tanto en lo paradójico como en lo estético. En la inicial fase del surrealismo se encuentra el primer manifiesto narrado por André Breton, en el que aclara que no todo el arte surrealista fue una adaptación visual de la escritura automática, explicando que hay una segunda fase del surrealismo iniciado en diciembre de 1929 con el segundo manifiesto,

donde se critica a aquellos surrealistas puros que no han apoyado la revolución marxista.

Lo que se pretendía era contribuir de manera activa a materializar el sueño revolucionario, motivado en la primera guerra mundial, aquella capacidad imaginativa y la sugerencia de sus construcciones mentales. Además en el ámbito de la creación justificaron un control minucioso de las técnicas y de los mecanismos del pensamiento, con la finalidad de hacer realidad una intensa visión interior, creación del artista tiene un constante movimiento dentro de sí, juega con su imaginación para el resultado de una obra artística.

En la historia de la pintura existe una veta fantástica en la cual los artistas otorgan una especial importancia a los elementos más escondidos de la conciencia humana, pero hasta el siglo XX no se constituye un sistema de pintura cuya base esencial sea el dictado del pensamiento sin el control de la mente en el surrealismo. Desde entonces se encuentran los precedentes más inmediatos en el Simbolismo y en algunos pintores expresionistas, como Munch, pero es en la pintura metafísica donde hallamos la antesala del Surrealismo. Desde 1918 este tipo de pintura alcanza el reconocimiento internacional a través de sus principales creadores Chirico, Carrá y Morandi influyendo directamente en el futuro surrealismo, ciertos artistas fueron cambiando la forma de plasmar sus ideas en algunas de sus obras como (Fig. 1,2).

(Fig. 1): Chirico, G. (1913). La Incertidumbre del Poeta [Óleo sobre tela]. Colección particular, Londres. Extraído de: <http://www.epdip.com/cuadro.php?id=184>

(Fig. 2): Carrá, C. (1908). Los jinetes del Apocalipsis [Óleo sobre lienzo]. The Art Institute of Chicago. Extraído de: <http://pinturasdiversas-demeza.blogspot.com/2011/08/los-jinetes-del-apocalipsis-de-carlo.html>. (Fecha de actualización: Domingo, 28 de agosto de 2011)

Del realismo mágico los surrealistas habían recogido el amor hacia el objeto y sus excelencias inmediatas, entonces se aplicarían a realzarlo, no importaría deformarlo con serio disparate furioso. Los surrealistas optaban por soñar despiertos, entonces de esta forma sus pesadillas resultarían mucho más morbosas que las que imponen la inconsciencia, para no mencionar del Goyesco (sueño de la razón).

1.1.2. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SURREALISMO.

El surrealismo es uno de los movimientos que permite jugar con los elementos que se encuentran alrededor del ser humano, es así que se puede crear una imagen a partir de otra, imprimiendo un punto de vista muy personal, ciertos impulsos en la mente del ser humano se encuentran cohibidos pero a la vez activados, es decir en muchas ocasiones al momento de plasmar las ideas hay un cierto límite que no permite dejar pasar con fluidez, tomando en cuenta que el artista plasma su realidad, lo que siente, su inspiración, hace lo que le gusta, de manera que estas ideas muchas de las veces extrañas, llegan a la conciencia humana, creando nuevas formas de expresión.

La mente del ser humano es muy eficaz, se encuentra en constante funcionamiento de ideas y por ende observar cada elemento de la realidad y crea así una visión global de esta unificación, además el ser humano por naturaleza es creativo y muchas de las veces tiende a dar un significado o una forma diferente a la que se observa.

Para entender mejor lo que es el movimiento surrealista en términos generales, puedo manifestar que es un relevante elemento de la emoción humana, el amor por el mundo de la fantasía, de los sueños, y lo oculto, que posee ciertas características fundamentales como:

La figuración, es de temática subjetiva, es decir personal, de carácter onírico porque proviene de los sueños, esto se afirma en la teoría del inconsciente de Freud, quien consideraba al psicoanálisis como **“Método para investigar y curar enfermedades mentales a través de los conflictos sexuales inconscientes originados en la temprana niñez”** El diccionario de la Real Academia Española corrobora que la psicología es una ciencia y que el psicoanálisis nació con Sigmund Freud.

(López D, 2009, p. 70) manifiesta que:

Desde el psicoanálisis, a partir de Freud, se presenta la primera explicación teórica de la creatividad como forma de sublimación de los conflictos originada en un flujo de energía inconsciente, vinculada al mundo de los afectos y conectada más o menos directamente, según autores, al trastorno mental.

Es una interpretación de la realidad, del mundo en que se vive, desde el sueño aquello que pone al ser humano en un conflicto de ideas, el inconsciente, la magia y lo absurdo, la unión de imágenes reales o irreales tanto en el tiempo como en el espacio, retratos unificados por varios elementos y con significados o respuestas fuera de lo comprensible.

Según la filosofía, el surrealismo se basa en la creencia, de una realidad superior, de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, en la omnipotencia de los sueños y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida. (Herschel B. et al. 1995. Pág. 441)

Los elementos y formas son extrañados de su significación cotidiana, entonces esto provoca que el espectador quede desorientado al ver la obra sin saber a qué atenerse, al observar reacciona en el preciso instante la creación artística. También se da la creación de imágenes equívocas, una misma cosa puede ser interpretada de varias maneras, por ejemplo un árbol que puede parecer la representación de un ser humano.

En el surrealismo se da importancia a lo paradójico, aquella idea extraña a la común opinión, lo absurdo, la destrucción y lo misterioso, a la vez también encontrarse con lo onírico, la representación de simbologías, en especial eróticas y sexuales con formas femeninas que en algunas ocasiones son distorsionadas y unificadas con variedad de elementos sean de la realidad o de lo onírico.

Se utiliza en ocasiones la perspectiva cónica con la que se exagera la sensación de profundidad, la creación de grandes espacios y lejanías, desembocando en juegos perceptivos e ilusionísticos.

La ejecución en la pintura surrealista es detallista, con gran cuidado en el dibujo y la figura como en las obras de Dalí, se caracteriza también por utilizar el claroscuro y el color modelado, además se incluyen nuevos métodos y técnicas como pintura automática, frottage y grattage.

Las teorías de Freud sirvieron de apoyo al manifiesto de André Breton: “Creo en la futura transmutación de esos dos estados aparentemente contradictorios, el sueño y la realidad, en una suerte de realidad absoluta, de surrealidad...” (Herschel B. et al. 1995. Pág. 396)

En la pintura surrealista existió mucho interés por lo que grandes maestros románticos y simbolistas realizaban sobre temáticas imaginarias, y en la escultura el interés radicaba en los pueblos primitivos que se dedicaban a la realización de las máscaras como en Oceanía y en las fantásticas figuras.

Otros artistas de la época, como: Frida Kahlo quien decía que sus pinturas o su arte no correspondía a esta tendencia, tomando en cuenta que ella no pintaba sueños sino su propia vida. De tal forma que no tenía nada que ver con el movimiento surrealista, sin embargo optaron por trabajar con estilos y además crear imágenes similares a las del surrealismo. Preferían crear obras con imágenes surrealistas ya sean oníricas o de otro tipo, unificándolas con los diferentes estilos, de manera que la obra llegaba a tener un nuevo enfoque visual.

En el movimiento surrealista se hallan las artes figurativas, donde se puede crear e introducir máquinas fantásticas, movimiento de lo inanimado, aislar fracciones anatómicas, perspectivas vacías, metamorfosis, creaciones sugestivas del caos y temáticas eróticas como referencia a la calidad que el psicoanálisis

otorga al sexo, aunque cada artista tenga su propia temática e imprima sus propias imágenes e ideas de su interior.

Las visualizaciones de los dadaístas y surrealistas pretendían expresar los contenidos psíquicos e inconscientes que se ocultan tras la superficie de lo cotidiano.

2. CONTEXTO ARTÍSTICO

2.1. FUNDAMENTOS ESTÉTICOS Y CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL SURREALISMO DEL SIGLO XX.

“Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior”

Frida Kahlo

Según, Monroe (1997):

La estética es la rama de la filosofía que se ocupa de analizar los conceptos y resolver los problemas que se plantean cuando contemplamos objetos estéticos. Objetos estéticos, a su vez, son todos los objetos de la experiencia estética; de ahí que, sólo tras haber caracterizado suficientemente la experiencia estética, nos hallamos en condiciones de delimitar las clases de objetos estéticos. (p. 97)

Según Monroe C. (1997), dentro de los fundamentos estéticos podemos encontrar actitudes estéticas y no estéticas, en primera instancia la actitud estética, o también conocida como la forma estética, de contemplar el mundo esto es totalmente antepuesto a la actitud práctica, solo se interesa por la utilidad del objeto en tema.

Por ejemplo un vendedor de bienes raíces que examina un paisaje solo con la mira puesta en su posible valor monetario, no está contemplando estéticamente el paisaje, y para contemplarlo hay que percibir cada uno de sus detalles perceptivos que se encuentra en el tiempo y espacio del mismo, apreciar aquel paisaje que nos rodea de manera que influya en nuestros sentidos, sólo ahí se permitirá el placer estético.

“Lo que no puede ser percibido (visto, oído, etc.) no es importante para la percepción estética, porque no influye en la naturaleza de la presentación sensible ante nosotros” (Monroe, 1997, p.106).

El surrealismo parte de la necesidad de crear una nueva visión del hombre y de su mundo interior. Uno de los fundamentos estéticos del surrealismo es el considerar que el ojo existe en estado salvaje, entendiendo que esto es sinónimo de libre. Por ello se basa en el arte de los enfermos mentales “salvajes por dentro”, en el arte salvaje de Oceanía, y a su vez en el arte espontáneo de los pintores naifs influenciado por el espiritismo.

El artista en el surrealismo descubre esa pertenencia de todos los sueños increíbles que habitan en lo más profundo del inconsciente humano, todo ello se realiza según la técnica del “automatismo” método el cual exige que el dominado, en este caso el pintor, puede crear de y a partir de todo, teniendo en cuenta que la creatividad es pura solo en la naturaleza del ser humano, reproduciendo esas oscilaciones fantásticas del inconsciente, fusionando el presente, el pasado o el futuro por ejemplo: Max Ernst fijó su interés en relieves recortados en madera y pintados con ripolín, son formas elementales tomadas del origen de la vida, formas biomórficas, ameboides, dándoles ese sentido ilusorio de la realidad.

Además el movimiento surrealista según la teoría estética se desenvuelve en una clara atmósfera nihilista, los valores anteriores en la que sus artífices han sido educados, se revelan totalmente inservibles, pero por otra parte no hay tampoco valores nuevos, se trata de una existencia ambigua, puesto que lo anterior es lo único que tienen en principio para funcionar, por eso una de las tareas del nuevo arte surrealista es crear renovados criterios poniendo el acento en cuestiones que la modernidad filosófica había desacreditado o enterrado.

Para abrazar la “fe surrealista” como metafóricamente la llama Breton, es necesaria la constatación de la penuria del ser. Es absolutamente fundamental darse cuenta de que el hombre no ha desarrollado sus potencialidades ni siquiera en una mínima parte. Es imprescindible estar incómodo en la situación y en el pensamiento heredado, percatarse de que partes importantísimas de nuestra vida

no tienen ningún tipo de cabida en los esquemas de realidad que elaboró la modernidad filosófica.

En cierto sentido podría decirse que el surrealismo es un “humanismo” que pretende recuperar al hombre en su integridad, acabando con las rupturas que en su cavidad ha introducido el pensamiento como: sueño-vigilia, sueño-objeto. El surrealismo pretende la construcción de un hombre total, un hombre que no renuncie a ninguna de sus capacidades.

Adicionalmente se considera la acción surrealista como acción política, el movimiento surrealista estaba fuertemente implantado políticamente, dicha vocación política se explica muy claramente en el “segundo manifiesto”, que era un movimiento en el que se aspiraba superar el nihilismo, las contradicciones, las escisiones y las dicotomías.

Por otra parte trata la percepción del objeto surrealista frente a la lógica subjetiva, pues la modernidad filosófica supuso una enorme reducción subjetiva, imperaba la lógica y la razón, fragmentando la vida del hombre y llevándolos a una implacable destrucción de las facultades cognoscitivas, e a ello el surrealismo va a suponer una recuperación del objeto, un objeto surrealista, un objeto el cual exprese nuestra percepción interna.

El objeto surrealista es unitario, no se trata de un objeto fragmentado en múltiples figuras o en infinitas perspectivas, sino que pretende restaurar los objetos en su total integridad. Tampoco se trata de objetos mecánicos o consecuencia de los actos lógicos, sino de los objetos que se tiene como resultado de los actos inconscientes, de nuestros sueños y de todo lo que antes era rechazado como actividad relevante.

Estos objetos son dotados con luz propia, la luz que posee la noche, objetos que se imponen al sujeto, adquieren protagonismo propio y que no son iluminados por el hombre, no es el hombre el que los trae a primer plano, son ellos los que se

aparecen, se imponen en los sueños, en los actos inconscientes, estos en definitiva son objetos autónomos que ya no necesitan de una subjetividad que los descubra, es más, son ellos los que al parecer le descubren a una determinada subjetividad, una nueva realidad.

Los instrumentos al servicio del surrealismo son varios pero entre los principales se encuentra en primer lugar, el género supremo que para dicho movimiento es la “poesía” y la figura principal la “metáfora”. La poesía es el medio en que con más libertad pueden desenvolverse y se presta especialmente a las técnicas surrealistas del collage y de la escritura automática. De Freud se toma la reivindicación del sueño frente a la vigilia, del sueño frente a la razón, de lo inconsciente frente a lo consciente. De hecho el surrealismo encuentra sus medios más poderosos de expresión en técnicas tan freudianas como la escritura automática o el relato de los sueños.

El surrealismo no pretende romper con todo, pretende destruir la tradición que el pensamiento occidental ha venido imponiendo y legitimando a base de desacreditar cualquier tipo de línea alternativa.

2.2.FUNDAMENTOS PRIMORDIALES DEL CRITICISMO KANTIANO.

El Criticismo Kantiano examina todas las afirmaciones de la razón humana, su conducta no es dogmática sino reflexiva y crítica. Es una teoría filosófica que coincide con el idealismo en sus diversos aspectos y que invierte la dirección habitual del conocimiento mediante el propio conocimiento. Entendiendo pues el criticismo desde la filosofía, es una "actitud" que matiza todos los actos de la vida humana, siendo la época moderna considerada "época crítica" puesto que en ella se pretendió averiguar el fundamento racional de las creencias últimas.

La base de todo conocimiento es la estética, esto había formulado Kant muy razonablemente ya en la **“Crítica de la Razón Pura”**, es decir que cuyo contenido consiste en la aplicación del principio del criticismo a las facultades cognoscitivas de la mente y al desintegrar lo que bautizó como estética trascendental.

En efecto todo conocimiento empieza por los sentidos y las categorías que articulan el mundo, un ejemplo que hace es que si se tiene en la mano una rosa es porque se la puede observar, a su vez se la percibe y además se puede categorizar ese objeto como flor y como tipo específico de flor. Pero al estar ante una clase de flor que nunca se ha visto simplemente se verá un insólito objeto, pero tal vez se pueda hacer semejanzas y diferencias con algo que ya se conocía o que antes se ha visto.

Es una manera filosófica creada por Kant que consiste en someter a crítica los resultados de la propia actividad mental y de toda experiencia humana en general, con la finalidad de establecer sus límites, su eficacia y su posibilidad. Su creencia es que la mente debe vigilarse a sí misma e inspeccionar sus propias elaboraciones a fin de mantener bajo control determinadas tendencias naturales de la psique; principalmente, la preferencia a generalizar casos concretos formulando leyes universales de valor metafísico, es decir no demostrable por la experiencia.

La mente debe criticarse a sí misma por el hecho de que, la razón humana debe proceder a una autocrítica, estableciendo de una vez por todas, cuáles son los límites de su radio de acción y más allá de los cuales solo podría aventurarse abandonando, obviamente toda pretensión de certeza. El proceder kantiano actúa sobre entendiendo que la mente tiene una espontánea e irrefrenable tendencia a ir más allá de esos límites, y que debe por ello ser controlada.

Según (Galera T), la estética kantiana se caracteriza porque Kant es un “no representacionista”: para él, el arte no representa nada, pero el arte si se conforma de la espontaneidad y un libre juego de facultades, sin que esto derivará en ningún caso a una función representativa, hasta el punto de que cuanto más intenta significar una obra peor es la obra. No hay una finalidad innovadora con la obra, lo que vale es la inmediatez, es así que el arte posee una finalidad bien ejecutada.

Además su teoría estética es anti-intelectualista: la razón no es concluyente para emitir juicios, lo válido son las apariencias, la primera impresión sin atender a su forma o composición, solo a las emociones que despierta en ese primer momento que es apariencia, es arte, es juicio. Los instintos frente a la razón. El objeto de la apariencia estética es la naturaleza.

El adquirir conocimientos es fundamental en el ser humano a través del diario vivir se aprende muchas cosas, en este caso es llegar a impartir ese conocimiento que se ha adquirido a través de un análisis y además se desea que la sociedad lo adquiera, sin excepción de personas y puedan tener el acceso a este tipo de aprendizaje que servirá de vía de comunicación entre el artista y el espectador la cual será una marca de aprendizaje para el que recibe la enseñanza.

La presente investigación está basada en el criticismo kantiano, es una teoría válida a la hora de investigar la personalidad artística y creativa de Max Ernst. El criticismo kantiano indaga a partir de la investigación sistemática de un entorno, como en este caso el de Ernst, es decir el resultado del ser frente a su hábitat.

Permite la búsqueda de cada modificación dada a lo largo de la producción de Max Ernst es un artista evolutivo, sus referentes que parten desde lo “onírico” hasta la estructuración infantilista.

Partiendo del criticismo kantiano existe una relación coherente con la teoría estética del artista Max Ernst, el artista se ve involucrado según sus conocimientos experimentales frente a los conocimientos habituales, del cual toma partes de aquello para ser plasmado de una forma subjetiva, como en la obra “Europa después de la lluvia II” inspirada en la temática de aquella época como los conflictos que se daban tras la segunda guerra mundial (Fig. 3).

(Fig. 3): Ernst, M. (1940-1942). Europa después de la lluvia II [Óleo sobre lienzo]. Wadsworth Atheneum, Hartford, CT, EE.UU. Extraído de: <http://unartistatraslapista.blogspot.com/2009/03/max-ernst-obras.html>

Además de la obra surrealista “Europa después de la lluvia II” existe la creación de la obra “El ángel doméstico” de 1937, en la cual se puede observar la continuidad de aquellos momentos vividos de Max Ernst junto a su propia visión, frente a la desastrosa derrota de los republicanos en España, esta pintura vale naturalmente de un título irónico para representar una bestia demoledora que destruye todo lo que se le atraviesa.

Max Ernst se mantiene en el punto subjetivo hacia aquella realidad, sabiendo que la alterada impotencia que provoca esta obra es teniendo en cuenta que el artista había llegado a tal punto de tomar una decisión, el luchar en defensa de la

República. Es así que el Criticismo kantiano y el artista se mantiene en una mutua conexión a través de su forma de plasmar aquellas investigaciones de un entorno y totalmente de su realidad.

(Fig.): Ernst, M. (1937). El Ángel doméstico [Óleo sobre lienzo]. Colección Privada. Extraído de: <http://unartistatraslapista.blogspot.com/2009/03/max-ernst-obras.html>

La teoría estética de Kant se relaciona con las obras artísticas de Max Ernst, causan una primera impresión visual en su totalidad, sin atender a sus formas, composición o cromática de las mismas, aun sabiendo que son obras muy minuciosas y con gran concepto en lo habitual.

La espontaneidad que el artista tiene al momento de realizar sus obras, el no limitarse en la exploración de diversos materiales para ponerlos en el mundo del arte, la utilización de varias técnicas como el frottage en donde obtiene un resultado espontáneo con diversidad de collage, grattage, formas orgánicas e imágenes aún atrapadas de su propio inconsciente.

2.3. MAX ERNST

2.3.1. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y EL SURREALISMO DE MAX ERNST

“No puede haber una revolución total sino una revolución permanente. Como el amor, es el goce fundamental de la vida.”

Max Ernst

El surrealista Max Ernst nace en Bruhl localidad cercana a Colonia (Alemania) en el año de 1891. Su padre fue pintor y profesor en un colegio para sordomudos. Ernst es el primero de los siete hijos del matrimonio, en el año de 1912 se interesa por estudiar la psicología y la psiquiatría es ahí cuando el artista decide dedicarse a la pintura, influenciado por Monet, Van Gogh, Gauguin, además del Expresionismo y en mínima medida el Cubismo y el Futurismo y junto a la fascinación de las pinturas y esculturas realizadas por enfermos mentales.

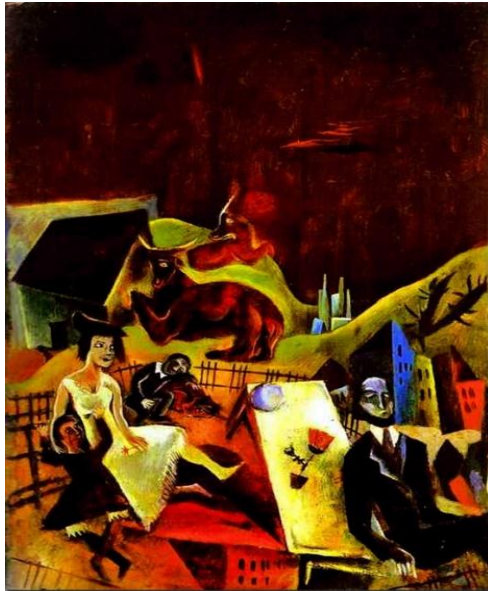
Según Bischoff (2003), “Su crítica del arte y de los valores estéticos consagrados, estuvo guiada siempre por un profundo conocimiento de la Historia del Arte, que adquirió no por un interés erudito, sino como persona involucrada en esa misma historia” (p. 8).

El artista Max Ernst es uno de los pocos artistas surrealistas que se mueve entre las dos vías el surrealismo y el dadaísmo, movimientos en que el artista se caracteriza por ser experimentador e incansable. La obra de Ernst ha influido particularmente en un epígono tardío del surrealismo en Alemania que es Stefan von Reiswitz (pintor y escultor alemán, influencia del surrealismo y dadaísmo).

Según Bischoff (2003), las obras del artista Max Ernst simbolizan una denuncia, no exenta de ironía, de valores aceptados que condujeron a la Primera Guerra Mundial y Ernst antes del fin de la guerra había entrado en contacto con los dadaístas de Zúrich y Berlín.

Una de las obras de Max Ernst es “Excursión familiar” de 1919 (Fig. 4) en cuanto al manejo del color y la composición la obra recuerda al gran pintor-poeta Marc Chagall en la que trata temáticas de su patria ruso-judaica, si observamos la

obra de Ernst “La alegre escena familiar”, el artista eligió la pintura de Chagall , que opta por raíces futuristas y cubistas, es utilizada como material para realizar algo nuevo, haciendo ciertos cambios y dándole giros insospechados y así ser enriquecida con ajenos atributos.

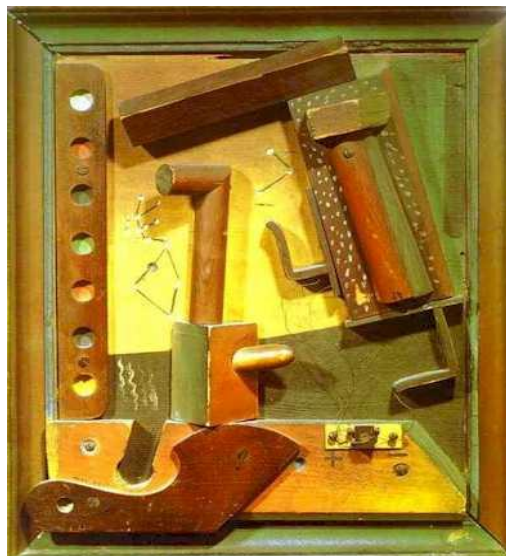
(Fig. 4): Ernst, M. (1919). Excursión Familiar [Óleo sobre lienzo]. Galería Národní, Praga, República Checa. Extraído de: <http://unartistatraslapista.blogspot.com/2009/03/max-ernst-obras.html>

El artista como ser humano y creativo por naturaleza realiza constantemente una actividad ejercida por sus propias manos, llega a obtener un resultado en base al proceso que le permitía cubrir sus necesidades, en base a su sensibilidad e incluyendo cubrir una satisfacción estética, que el artista en sí es sensible ante lo que está plasmando y su resultado será lo mayor posible positivo.

Max Ernst empieza trabajando con el collage (técnica que sobrepone recortes de cualquier material en un mismo plano), en uno de los primeros trabajos de este tipo, Ernst colocó un pedazo de madera en el cual se suspendía un hacha, la obra invitaba al público a tomar el hacha y destruir la madera. El artista hace visible lo que antes estaba oculto, trataba de proyectar en la superficie visible las emociones y sentimientos.

En 1919 como parte de su actividad creativa se sirve de materiales ajenos al arte para llevar a cabo sus obras, el collage se convierte en el instrumento más interesante para el proceso y se vuelve un punto fundamental, la atención que presta a objetos marginales, consumidos por el uso y a su vez pasados de moda son lo primordial en estas obras, los objetos que en el mundo cotidiano tienen un determinado concepto, pero el artista los vincula al arte.

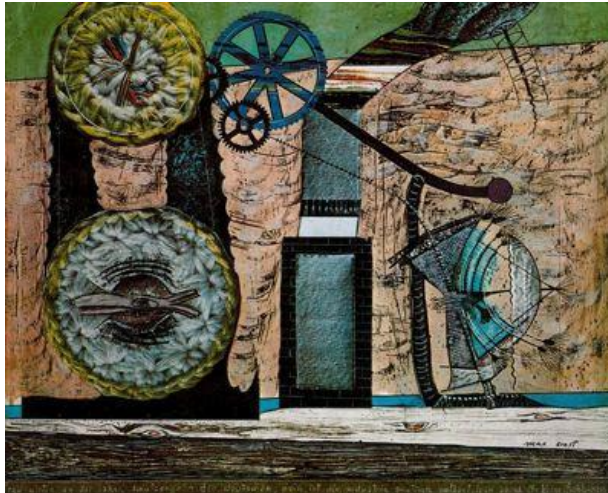
El bajorrelieve “Fruto de una larga experiencia” (Fig. 5) forma parte de este proceso creado por Max Ernst quien culminó con construcciones plásticas, las cuales fueron realizadas con elementos diversos, entre los que se encuentran trozos de madera, tiestos, escayola entre otros y antropomorfos en su mayoría, objetos que tenían una apariencia humana, dichas obras fueron presentadas en distintas exposiciones en Colonia-Alemania.

(Fig. 5): Ernst, M. (1919). Fruto de una larga experiencia [Óleo sobre relieve en madera]. Colección privada, Ginebra. Extraído de: <http://elcatalejo.com/max-ernst-artista-plastico-poeta-actor.html>

Se considera también que el artista llegó a cierto infantilismo en su involución intelectual, ensamblando con toda seriedad, carretes de hilo, alambres, restos de algodón, miembros de muñecas, mecanismos de reloj, y todo lo que encontraba

en cualquier desván, configurando obras plásticas ante las cuales ningún espectador es capaz de identificar ningún elemento, para realizar los diferentes tipos de collage (Fig. 6).

(Fig. 6): Ernst, M. (1920). La tabernera a orillas del Lahn [Collage, aguada y acuarela sobre papel]. Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart. Extraído de: <http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum= 26738>

En ciertas ocasiones Ernst utilizó aquellos materiales para realizar sus cuadros tridimensionales, algunos en bajorrelieve en los que el pintor utiliza pedazos de madera difíciles de identificar y a éstas añade unos alambres conectados a unos tornillos marcados con los signos matemáticos “más y menos” (+,-).

El artículo de Freud sobre Leonardo da Vinci, así como la interpretación de los sueños y en general la técnica psicoanalítica fundada por él, se convertirán en los instrumentos teóricos más importantes de Max Ernst; que le permitirán romper de una vez con lo que a menudo se observa en la historia del arte.

El dadaísmo y el surrealismo no habrían sido posibles sin el descubrimiento consciente de lo inconsciente. Solo si teniendo en cuenta este trasfondo, se comprende porque lo aleatorio, lo incoherente y lo erótico ocupan un lugar tan preponderante en la obra de los dadaístas y de los primeros surrealistas. Sin

embargo a diferencia de estos, el empleo del collage, y más tarde del frottage y del grattage, no significó para Ernst la aplicación de una nueva técnica, sino que constituye el centro mismo de su producción artística.

2.3.2. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LAS OBRAS

“La pintura no es ni decoración entretenida, ni la ficción plástica de la realidad percibida; debe ser cada vez: invención, descubrimiento, revolución.”

Max Ernst

En las obras del artista Max Ernst del movimiento Surrealista se halla con diversas características que le diferencian de otros estilos, cada obra tiene una fundamentación que le hace única de las demás. Las obras surrealistas en primera instancia se encuentran realizadas a partir de creatividad, las pinturas tienen expresión dinámica y además las temáticas planteadas son muy confusas al igual que cualquier obra surrealista, estas se derivan de la imaginación y a su vez la pintura se empapa del subconsciente.

Los trabajos de Ernst se sirven de una diversidad de técnicas y materiales para transmitir y expresar ya sea en dos o tres dimensiones, un mundo lleno de sueños e imaginación. Las técnicas aplicadas como: el collage, frottage y grattage fueron descubiertas por él, estas le permitieron obtener excelentes resultados.

El análisis realizado de las obras: “Europa después de la lluvia II” y “La Tentación de San Antonio” permiten tener una perspectiva concreta de la estética surrealista, (Fig. 7,8).

“EUROPA DESPUÉS DE LA LLUVIA II”

(Fig. 7): Ernst, M. (1940-1942). Europa después de la lluvia II [Óleo sobre lienzo]. Wadsworth Atheneum, Hartford, CT, EE.UU. Extraído de: <http://unartistastraslapista.blogspot.com/2009/03/max-ernst-obras.html>

“Yo solo tuve que reproducir obedientemente aquello que se hizo visible dentro de mí.”

Max Ernst

La obra pictórica “Europa después de la lluvia II” plasmada por el artista Max Ernst, en los años de (1940-1942), además es de estilo surrealista. Realizada al óleo sobre tela con una medida de 54 x 145,5 cm, de tipo paisajista, es ejecutada según la técnica de la “decalcomanía” en la cual logra aplicar una capa de pintura sobre lienzo y luego un pedazo de papel o vidrio encima, que al ser presionado y levantado deja plantillas y manchas de formas orgánicas.

La pintura muestra un pantano pedregoso sin vegetación y en la cual se va descubriendo seres vivos desintegrándose que han sido arrastrados en un torbellino de destrucción, evoca formaciones rocosas, geológicas o minerales y de las cuales emergen, como tallados, desnudos femeninos aislados y rígidos como la mujer de Lot convertida en estatua de sal, además podemos encontrar aves, figuras de guardias y un buey armado con empuñaduras de acero.

Las figuras plasmadas son totalmente abarrotadas pero con una gran parte de atmósfera, además se caracteriza por la horizontalidad del formato y la composición de la obra la cual permite que sea de tipo paisajista, está a su vez se divide en dos partes iguales por una figura rígida con la forma de una mujer con una cromática fría y pone un límite entre dos espacios diferentes, el primer espacio tiene una cromática de colores cálidos y el segundo es una mezcla entre fríos y cálidos sin tomar en cuenta el último plano que es la atmósfera caracterizada por tonalidades totalmente suaves, en el lado derecho de la obra se aprecia la simulación de una bandera sostenida por la apariencia de un soldado que la lleva en alto.

Se usan colores cálidos y fríos en degradación, tomando cada figura su determinado plano de ubicación, es una obra minuciosa, en ciertas partes dinámica y en otras rígidas. La factura de la misma es de pincela bien detallada y acabada, existe un estudio de luz en la que se producen ciertos contrastes.

“Europa después de la lluvia II” es un paisaje apocalíptico que muestra el estado de Europa tras la guerra, este cuadro representa un país destruido tras la Segunda Guerra Mundial.

Podría simbolizar el fin del sistema, siendo más fácil imaginar el fin del mundo, puede ser cierto si se refiere a asteroides chocando contra la tierra, lo que hay sobre éste cuadro no es exactamente fácil de imaginar ni siquiera de mirar, pues la obra quiere transmitir un sentimiento de catástrofe y desolación.

Esta segunda guerra Europea que fue plasmada por Ernst permite observar aquel acontecimiento que se dio en aquel entonces por ciertas indiferencias, la guerra estalló en 1939, pues a partir de aquello empezó un calvario debido a su dependencia de la jurisdicción alemana. Europa en si queda destruida, dividida y con una atmósfera en calma tras esta guerra, por tal motivo Max Ernst titula a su obra surrealista como “Europa después de la lluvia II”.

Ernst fue internado y excarcelado de varios campos de concentración, en esos años sólo empezó "Europa después de la lluvia II" cuando ya Francia estaba ocupada por los nazis y la Gestapo, que le consideraba un artista degenerado, le vigilaba estrechamente, es ahí entonces cuando decidió marchar a EEUU e instalarse en Nueva York.

“LA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO”

(Fig. 8): Ernst, M. (1945). La Tentación de San Antonio [Óleo sobre lienzo]. Wilhelm – Museo Lehmbrock, Duisburg, Alemania. Extraído de: <http://unartistatraslapista.blogspot.com/2009/03/max-ernst-obras.html>

La segunda obra pictórica se titula “La Tentación de San Antonio” realizada por el artista Max Ernst, en el año de 1945, de estilo netamente surrealista, pintura plasmada en óleo sobre tela con una medida de (108 x 128 cm), así mismo es de tipo paisajista, ejecutada en ciertas áreas según la técnica de la “decalcomanía “ y el resultado que obtuvo en base a esta técnica son únicas estructuras que provocan la imaginación del artista y que interpreta de acuerdo a su particular visión creativa, de tal manera que da forma a los siniestros habitantes de este paisaje.

“La tentación de San Antonio” es un paisaje de tipo onírico en el cual muestra la imagen de un ermitaño con una vestidura carmesí y en degradación, la misma que está en forma horizontal y con movimiento, la cual es atacada y padece torturas indecibles por una variedad de deplorables habitantes, tales criaturas son insólitos híbridos de animales, plantas y seres humanos los cuales son extraídos de su

delirante interior y que son tratados técnicamente de una forma muy minuciosa, además se caracteriza por la diferencia entre planos separados por la simulación de agua en estado suave, en la parte posterior se encuentra un muro en el que está ligada una figura femenina siendo una división para el siguiente plano en el que se halla una vez más y en estado de lejanía, el agua en calma que se encuentra estancada.

La composición en esta obra en su mayoría es de tipo (L) sin dejar de lado la horizontalidad sabiendo que es un punto esencial del paisaje, en su cromática tiene una gran variedad de colores cálidos y fríos siendo vinculados con el estudio adecuado de la luz en una naturaleza puramente natural.

El agua simboliza en cierta parte el alma enfermiza de San Antonio, quien pide auxilio y luz en medio de su torbellino aprehensión, pero aquel solo recibe el eco de su profundo miedo y las risotadas de los monstruos que surgen de su propia imaginación. La atmósfera plasmada es muy tenebrosa y con sentido de misterio y curiosidad ante el espectador, es una obra realizada en visión personal del artista al sentirse identificado con dicha imagen religiosa.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se aplicó los métodos analítico-inductivo, el método inductivo, a través de este permitió realizar un proceso de razonamiento con toda la información que se adquirió de diversidad de textos especializados como: libros de Max Ernst, tanto virtuales como físicos, revistas, páginas web, entre otros los cuales fueron de apoyo para realizar este análisis en el cual se desglosó diversos puntos y se obtuvo propias conclusiones al momento de ser razonado, y luego se llevó a la práctica.

Además se tomó el método analítico, el cual permitió analizar todos los materiales bibliográficos que se utilizaron y que se encuentran en las diferentes bibliotecas de la ciudad de Loja, tales como: libros, documentales, ensayos, revistas, textos etc. De esta forma se tomó lo más primordial acerca del tema y se plasmó aquellas ideas que se concluyeron y así se mostró a la sociedad la obra pictórica desde un punto de vista personal con el cual se pudo cumplir el objetivo de difundir esta tendencia surrealista y fue así que se llegó al espectador con una propuesta personal.

La segunda parte de la investigación comprende a la práctica, esta parte también es fundamental, para empezar con este punto se partió desde las ideas que se adquirieron de la guía de observación tanto del artista como de la naturaleza estos fueron ordenados para ser transmitidos hacia un papel los cuales son los primeros apuntes que se realizaron, al dar el siguiente paso fue el bocetaje a claroscuro y a color, y luego se llevó estos bocetos a la práctica artística.

Para poder realizar este trabajo se aplicó los instrumentos como la guía de observación esta permitió analizar y conocer algunos detalles importantes pero muy generales acerca del tema, los cuales llevaron a entender en minoría lo que se estuvo investigando, además se obtuvo una conclusión general para definir mejor las ideas que se deseaba plasmar, sabiendo que se realizó un tipo de

investigación cualitativa la cual se debe a que a través de la misma permitió tener un trabajo de investigación directa con el medio que se investigó como: la bibliografía especializada del artista que se analizó y además la naturaleza también fue un contacto directo con el investigador se pudo crear imágenes a partir de otras, es decir que hubo la unificación de las ideas estéticas de Max Ernst con la inmensa naturaleza vegetal.

f. RESULTADOS

En la presente investigación se adquirió información sobre la temática planteada, la misma que permitió llegar a analizar con mayor facilidad las obras del artista Max Ernst. En primera instancia se habló sobre una breve historia del movimiento surrealista, en este punto se logró entender desde qué parte el movimiento, pues el surrealismo se forma durante el primer conflicto mundial, por influencia de las experiencias de otras corrientes de vanguardia, en especial del expresionismo y el dadaísmo.

El movimiento surrealista en términos generales, es un importante elemento de la emoción humana, además el amor por el mundo de la fantasía, los sueños y también lo oculto aquello que es misterioso. La figuración en esta tendencia es únicamente de temática subjetiva y de carácter onírico, esto se afirma en la teoría del inconsciente de Freud quien trata del psicoanálisis.

“Desde el psicoanálisis, a partir de Freud, se presenta la primera explicación teórica de la creatividad como forma de sublimación de los conflictos originada en un flujo de energía inconsciente, vinculada al mundo de los afectos y conectada más o menos directamente, según qué autores, al trastorno mental”. (López D, 2009, p. 70)

A partir del siglo XX se da la presencia del surrealismo en el entorno de las vanguardias artísticas. Se puede indicar que el surrealismo es el movimiento más autoconsciente de todas las vanguardias históricas y el que más intranquilidad tuvo por explicar las razones de su postura ética y estética.

Según Monroe (1997), el análisis realizado en cada uno de los contextos teóricos, tanto histórico como artísticos se ha alcanzado a comprender que la estética es un elemento importante la cual es una rama de la filosofía que se ocupa por analizar los conceptos y aquellos problemas que se plantean cuando contemplamos los determinados objetos estéticos.

Las características estéticas del movimiento surrealista como: los fundamentos estéticos, en los que se encuentra actitudes estéticas y no estéticas, en primera instancia la actitud estética, o también conocida como la forma estética, se inclina a contemplar el mundo detalladamente, esto es totalmente antepuesta a la actitud práctica, pues solo se interesa por la utilidad del objeto en tema.

Es primordial en el momento de plasmar las imágenes los bocetos realizados lleven las características adecuadas del movimiento con el fin de que estos elementos creados y unificados con cada una de las ideas obtenidas tengan coherencia con el surrealismo del artista Max Ernst.

También realizando una relación coherente con el criticismo kantiano y la teoría estética del artista Max Ernst, se llegó a comprender que el artista se ve involucrado según sus conocimientos propios frente a los conocimientos de la realidad, es decir lo que estaba sucediendo en su época, por lo tanto toma partes de ella para ser plasmada de una forma subjetiva, como en la obra “Europa tras la lluvia” la cual es una obra inspirada en la temática de aquella época como los conflictos que se daban tras la segunda guerra mundial.

Mediante el proceso de investigación se aplicó la guía de observación tanto del artista como de la naturaleza aquella que al empezar la ejecución de las obras no fue muy útil, por ser muy general y no aportar las características necesarias para la creación de la propuesta pictórica.

Al aplicar lo analizado y lo subjetivo se obtuvo como resultado una propuesta pictórica la cual fue realizada en base a un análisis estético, al retomar al artista Max Ernst se llegó a una conclusión de ideas, como elemento fundamental de la propuesta es el material reciclado que además es aplicable en ciertas obras del artista como material listo para ser usado y dar un nuevo concepto el mismo que se integra al espacio del arte y deja de lado el su concepto habitual, aquellas láminas de aluminio que eran utilizadas en imprentas ahora son el soporte esencial para la aplicación de ciertos paisajes subjetivos de estilo surrealista.

El material que se utilizó para realizar la presente propuesta pictórica fue a base de material reciclado como las láminas de aluminio sobre MDF con unas medidas que varían entre (65 x 55), (65 x 45), (65 x 35), (100x80) y con el cual se logró obtener un resultado positivo y experimental, de tal forma que el soporte permitió aplicar la técnica del óleo con mayor facilidad y a su vez facilitó plasmar ciertas figuras características del artista, como desnudos femeninos y ciertas partes de la vegetación.

Otras de las ventajas que se obtuvo con este tipo de soporte fue que al momento de aplicar la técnica del óleo se pudo realizar ciertas texturas las cuales dan un mayor enfoque visual y cierta coherencia con la aplicación de las técnicas utilizadas por el artista.

De acuerdo a los objetivos que se plantearon hemos llegado a obtener los resultados esperados, de manera que el primer objetivo que trata sobre analizar los componentes estéticos de las obras surrealistas de Max Ernst para fundamentar una propuesta pictórica, fue alcanzado, el determinado objetivo se pudo lograr, los componentes estéticos de las obras surrealista de Ernst si fueron analizados y a la vez se comprendieron de los cuales se consiguió ciertas ideas que fueron adquiridas en ese proceso, las mismas que fueron agrupadas con las subjetivas y así se obtuvo la propuesta pictórica la cual se encuentra con un fundamento teórico.

En el transcurso del proceso de la investigación se fue dando paso a cada uno de los objetivos específicos que se había planteado, el análisis realizado de las obras con la bibliografía adecuada, tanto física como virtual se llegó a determinar cada una de las características técnicas y estéticas de las obras de Max Ernst como, características comunes y viables por aficionados y artistas plásticos, se puede vincular las ideas, sentimientos, sueños y temores a través de la creación de imágenes mediante técnicas y diferentes tipos de materiales, de los cuales fueron utilizados para generar la propuesta pictórica la cual tiene ciertas

características que le hacen formar parte de la temática planteada y llegar a tener conexión con las ideas subjetivas.

Al obtener todos los fundamentos teóricos y al haber unificado las ideas en bocetos se dio paso a realizar la propuesta pictórica la cual fue hecha en un material que tiene relación con las características técnicas del artista, esto hace que el resultado de la propuesta planteada tenga la adecuada fundamentación en las ideas estéticas del surrealismo de Max Ernst.

Las técnicas aplicadas por el artista Ernst fueron la del collage, frottage, grattage, dripping, óleo, de las cuales se utilizó la técnica del óleo y alguna textura en ciertas obras para llevar a cabo la elaboración de la propuesta pictórica.

Una vez que se alcanzó a obtener todo el proceso teórico y práctico se continuó con el último paso que fue difundir ante la sociedad Lojana la propuesta pictórica surrealista, la muestra pictórica fue presentada sin ninguna excepción de personas, el arte es para todos y en la cual pudieron participar, esto fue realizado a través de una exposición en una de las galerías de la ciudad de Loja (Kingman), (Fig. 32).

(Fig. 32): (Exposición de Propuesta Pictórica). **Fotografía:** Alexandra Espinoza

En la exposición de las obras se obtuvo un resultado positivo y los espectadores quedaron impresionados ante una nueva propuesta de arte surrealista, tanto por el material usado y las formas plasmadas. Pues este tipo de pintura surrealista no se había dado en nuestra localidad y a su vez los comentarios de los visitantes fueron de gran inspiración para continuar creciendo en la línea del arte surrealista.

g. DISCUSIÓN

Crear una obra surrealista está más allá de todos los límites, las fantasías oníricas surgen a cada momento, aquellas imágenes que a la vez son transmitidas hacia un soporte se enfatizan muchas de las veces en su figuración, todo proviene del inconsciente al cual se puede mostrar ante la sociedad, ya sea a través de las diferentes manifestaciones artísticas.

El movimiento surrealista ha venido siendo desde mucho tiempo atrás un estilo en el cual existe el pensamiento crítico, de manera que somete el hecho artístico a permanente certificación a la luz de sus ejes fundamentales, en la que se encuentra la libertad expresiva del artista, la grandiosidad de la imaginación, lo maravilloso, el azar objetivo, el automatismo como explorador, y conocimiento del inconsciente. Pues en sí el surrealismo ha sido y será esa proyección a ver mucho más allá de la realidad, en la que participan los sentidos y se dejan llevar por ese instante único y que no volverá a repetirse.

Según Dowmat (2003), el profesor José A. García Martínez se realiza una pregunta: ¿Que, cuando y como se separa, en la plástica, lo freudiano de lo surrealista? Se manifiesta que todo lo concerniente a lo humano, a lo mágico, al rito o al mito, a lo sensual como a lo sexual, la vida y la muerte, puede ser experimentado desde la perspectiva del surrealismo.

Pues al relacionar la pregunta realizada en el texto anterior y la propuesta pictórica se manifiesta que se continuará manteniendo la plástica tanto en el sentido freudiano como surrealista, y estos dos términos van de la mano debido a que la teoría freudiana se caracteriza por el cambio sumamente radical en la forma de pensar o ver las cosas, es decir sacar todo un concepto de lo cotidiano y limitado. De esta manera la teoría apoya al estilo surrealista siendo parte en muchas ocasiones de lo onírico, es así que en la propuesta planteada se encuentra la unificación de estos términos ya por sus diferentes características

como: lo sensual, lo onírico, la vida y entre otros, sin dejar de lado la plástica que es lo primordial en la obra artística.

Por naturaleza el hombre libremente de poseer o no alguna formación artística suele crear dibujos o rayones según su temperamento ya sea en momentos de mucha aflicción, sabiendo que estas imágenes en algunas ocasiones son automáticas en la mente del ser humano está en realizar tal elemento que se cruzan por un instante para luego ser plasmado.

La propuesta desde ya, intervine en la sociedad, vinculandose con todo tipo de personas en la cual participan como espectadores y dando sus diferentes puntos de vista. Siendo la naturaleza vegetal y la figura femenina dos elementos fundamentales al realizar las diferentes escenas compositivas.

En esta propuesta existe un mayor porcentaje de lo subjetivo pero siendo unificado con ciertas imágenes de las dos obras analizadas que son de tipo paisajista. La conexión que hay entre la naturaleza vegetal y la figura femenina vislumbra el sentir estético sublime frente al espectador, pues la unificación de estos mundos diferentes y lo subjetivo hacen que la obra proyecte esa delicadeza interior frente a un mundo de conflictos habituales y el dejar de lado la razón permite que exploremos naturalezas nunca antes vistas.

Incluyendo el contenido artístico de Max Ernst, se puede aclarar que el espíritu de exploración de imágenes provoca la creación de ciertas técnicas como el frottage, grattage, decalcomanía, dripping, entre otras, de esta forma surgen aquellas imágenes como cadáveres delicados, misteriosas criaturas en la que participa la naturaleza vegetal, de acuerdo a la experimentación realizada en la propuesta se dio por aplicar una de esas técnicas en las cuales se pudo observar claramente elementos que aparecen en ese momento, y sabiendo que el inconsciente está siempre presente para buscar una nueva visión.

Las obras del artista Ernst son de mucha complejidad debido a su maestría en la creación de las imágenes plasmadas, tanto la composición, el color y la pincelada minuciosa hacen que la obra transmita ese punto de partida a descubrir que hay más allá de todo lo figurado, y buscar la parte más oculta y misteriosa que muchas veces hay en las obras artísticas. Es así que estas obras independientemente del material utilizado provocan un sentido de búsqueda, tanto por el significado de dicho material que alguna vez tuvo en la realidad cotidiana y que luego fue transmitida hacer una obra con fundamentos estéticos.

Según Dowmat (2003), En 1934, Max Ernst publica como visión personal ¿Qué es el surrealismo? En el cual define a pintores surrealistas no como simples reproductores de sueños, ni inventores de fantasías oníricas, sino que indagan con libertad tanto lo físico como lo psíquico, es decir que existe en ellos esa necesidad de descubrir mucho más allá de la realidad y así ser mostrado ante la sociedad que hay un mundo especial y que cada uno puede descubrir.

Según la visión personal de Max Ernst, pues incita en la propuesta a seguir creando y descubriendo ciertas imágenes que han sido planteadas como bosquejos y paso a paso se convirtieron en la composición de una obra artística, siendo desde luego un ente de transmisión ante el espectador. Es así que ciertos participantes de la muestra artística se han ido con un concepto general y particular de sí mismo hacia la obra, su forma de pensar y observar las cosas es subjetivo.

En este conjunto de personas también asistieron espectadores de distinta índole y profesionales en diferentes ramas, como: Doctor psicoanalista, quien con sus conocimientos planteó su forma de ver la propuesta surrealista, basándose en el estudio de la mente quien lo toma como una práctica terapéutica, pues su criterio hacia las obras fue la manera de interpretar y estudiar la mente del artista.

De tal forma la visión de Max Ernst y el autor de la presente propuesta se relacionan en el concepto de ¿Qué es el surrealismo? y cómo plantearlo en las artes plásticas.

Según la aplicación del método Iconográfico de Panofsky es el estudio de una obra siguiendo tres pasos como: análisis preiconográfico, análisis iconográfico y análisis iconológico. Aquel análisis brinda la oportunidad de conocer desde lo general de una obra hasta lo particular, siendo una guía de observación hacia la misma.

h. CONCLUSIONES

- Los componentes estéticos que Max Ernst aplicaba en sus obras, permanecerán vigentes y serán aplicables con el transcurso de los años, debido a que los artistas y al igual que Max Ernst, pueden interpretar o transmitir la realidad que los rodea, desde un punto de vista diferente a la realidad acostumbrada.
- Las características técnicas y estéticas de las obras surrealistas de Max Ernst son comunes y realizables por aficionados y artistas plásticos, permitiendo la vinculación de las ideas, sentimientos, sueños y temores a través de la creación de imágenes mediante técnicas y diferentes tipos de materiales; además, la actitud estética permite ver con claridad cada uno de los detalles que se encuentran en la realidad, en este caso el de la naturaleza vegetal sin pasar por alto ningún detalle, de tal forma que no sea utilizada con algún otro fin, perdería el sentido estético.
- Existen muchas ideas a la hora de realizar una obra o propuesta pictórica, pero entre ellas forman parte las diversas técnicas, soportes, texturas y entre otras cosas, que un artista puede experimentar al momento de ejecutar una obra artística.
- Mediante la difusión de la propuesta pictórica surrealista, el artista logra incentivarse por parte de la acogida de su estilo, para así poder continuar en la línea surrealista que ha venido experimentado.

i. RECOMENDACIONES

- Usar variedad de bibliografía artística para la comprensión de la historia del surrealismo hasta el análisis de las obras surrealistas de Max Ernst, logrando mantener la idea fundamental para la ejecución de la propuesta pictórica subjetiva.
- Analizar detalladamente el método iconográfico de Panofsky para obtener de forma concreta y clara el análisis de las obras surrealistas de Max Ernst.
- Tener un contacto directo con el campo de vegetación y figura humana, para la creación de bocetos puesto que las fotografías no son lo suficiente para la ejecución de dichas imágenes.
- Tomar en cuenta la factura de la obra al instante de fijar las láminas de aluminio, debido a la experimentación se observó que las mismas no pueden ser ensambladas para un soporte de gran medida por el aspecto que deja una línea antiestética, de preferencia ejecutar una base pequeña para una lámina completa.
- Experimentación y unificación de texturas tanto orgánicas como inorgánicas, además la aplicación de diversas pinturas mismas que se mezclan para crear un bajo relieve en ciertas imágenes que se considere necesario.
- Considerar la estética kantiana y el criticismo kantiano como fundamentos importantes para la sustentación estética de la propuesta pictórica.

➤ PROPUESTA ALTERNATIVA

3. CONTEXTO PROPUESTA PICTÓRICA

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

“El verdadero pintor será aquel que extraiga de la vida contemporánea un aspecto épico, quien nos haga ver y entender lo grandes y poéticos que somos con nuestros lazos al cuello y nuestras botas de charol.”

Charles Baudelaire

Con el presente trabajo de investigación se pudo obtener una propuesta pictórica la cual fue realizada en base al análisis estético de la obra del artista Max Ernst basada en el mundo de la naturaleza vegetal, la figura femenina y los componentes estéticos de sus obras surrealistas; se hace referencia al paisaje el cual unificarlo con el arte del género pictórico se refiere a la representación de escenas de la naturaleza, tales como montañas, árboles, ríos, flora, entre otros, integrando en algunas ocasiones el cielo y las condiciones atmosféricas que se transforman en un elemento importante de la composición.

El término naturaleza hace referencia a los fenómenos del mundo físico, tiene una relación con el ser humano, sentirse parte de ella y disfrutarla al máximo por su grandiosidad, las flores, los árboles, los animales, las hierbas, matorrales, elementos que por su belleza y esplendor permite inspirarse y dejar que los sentidos se apoderen de la inmensa creación natural. .

La historia del arte en el siglo XVI , cita que el paisaje en algunas escenas, se pretendía que no sea considerado como elemento principal de una obra, como en la pintura renacentista de **“La Gioconda”** de **Leonardo Da Vinci**, sino como fondo, subordinado al hombre (Fig. 9)

Pero esto con el pasar del tiempo ha ido cambiando y el paisaje ha llegado a tomar el primer lugar y principal en una obra.

Entre grandes maestros se encuentra el artista **Giovanni Bellini** con la pintura “**El festín de los dioses**”, uno de los más grandes paisajistas de todas las épocas (Fig. 10) es un virtuoso que divide casi sistemáticamente su cuadro en dos partes iguales: la una reservada a las escenas que le encargaban, la otra se encuentra dedicada principalmente al paisaje. Se puede decir que para el experto, a largo tiempo encerrado en gestos narrativos y actitudes explicativas, deja estallar aquellos amores reprimidos en la creación, y se venga de haber retrasado tanto, para convertirse en un género explotado con diversos recursos técnicos.

(Fig. 9): Da Vinci, L. (1503-1519). La Gioconda [Óleo sobre tabla]. Museo del Louvre, París, Francia. Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda

(Fig. 10): Bellini, G. (1514). El festín de los dioses [Óleo sobre tela]. Galería Nacional de Arte, Washington, Estados Unidos. Extraído de: [https://es.wikipedia.org/wiki/El_fest%C3%ADn_de_los_dioses_\(Bellini\)](https://es.wikipedia.org/wiki/El_fest%C3%ADn_de_los_dioses_(Bellini))

La idea del paisaje no pudo ser valorada hasta aquel momento en donde el ser humano llega a determinarlo como muestra fundamental en la obra.

La naturaleza con todo su esplendor permite percibir cada uno de sus detalles y tomar sus formas estructurales y cromáticas como: las flores que se puede encontrar en diversos jardines pues son una creación natural, con su cromática impresionan al sentido de la vista y como artistas sentirse atraídos por ellas, provocando a plasmar su imagen en un soporte, siendo unificado con el arte y específicamente con el estilo surrealista permitiendo que en cierta parte sea distorsionada por una idea que haya surgido del inconsciente o a la vez de los sueños (onírico), esto hace que el espectador intente interpretar lo que el artista quiere transmitir a través de estas formas que muchas veces son nuevas para quienes las observan, contagiándoles sentimientos o sensaciones y es ahí cuando esta obra llega a tener relevancia en el sentido estético.

3.2. RECURSOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS DE LA OBRA

“Pintura es el arte que enseña a imitar con líneas y colores.”

Benicarló

Este trabajo de investigación realizado en base al análisis estético permitió conocer las técnicas utilizadas por el artista, la cromática, la figura femenina, el paisaje onírico, entre otras, Ernst fue experimentador e inconstante en la aplicación de sus técnicas. Dichas ideas fueron plasmadas en un soporte que fue hecho a base de mdf con espesor de cuatro líneas y con unas medidas que varían entre (65 x 55), (65 x 45), (65 x 35), además para la construcción del soporte se utilizó láminas de aluminio, es un material desechable en las imprentas pero en el ámbito del arte se lo puede reciclar, sacándoles de su concepto habitual pasa a ser pieza de un elemento artístico y aun siendo parte del análisis de Max Ernst.

La propuesta pictórica está hecha con pintura al óleo, pigmento que además de su color tiene un concepto psicológico el cual permite que la obra en su sentido estético tenga relevancia y el espectador se sienta identificado con tan solo chocar su mirada en la obra artística y causar un impacto entre el mundo real y la fantasía. Los colores plasmados en su mayoría fríos admiten la existencia del ser humano en este hábitat vegetal, siendo matices que transmiten al artista y al espectador hasta ese espacio sintiendo la frescura del lugar que a pesar de tener partes cálidas como las tonalidades de la rosas rojas y entre otras no deja de ser un ambiente inmutable.

A su vez las láminas fueron recortadas a la medida exacta y luego se procedió a pegarlas con cemento de contacto en el material principal (mdf). Este soporte realizado a base de material reciclado permitió crear una propuesta pictórica, el artista que se tomó como referente en ciertas ocasiones aplicó la técnica del collage, de manera que él se servía de materiales que estaban fuera del ámbito artístico para llevar a cabo sus obras.

Este soporte permitió que la técnica del óleo se aplicara con mejor facilidad al momento de ser plasmada, la propuesta pictórica requería de una variedad de degradación cromática en la que se aplicó colores cálidos y fríos que al momento de la ejecución pudieron irse unificando de acuerdo al círculo cromático, tomando en cuenta que cierta técnica fue realizada en algunas obras de Max Ernst como la “Excursión Familiar”, además el artista a pesar de ser antiquísimo ha ido evolucionando y adaptándose a la actualidad, la cual se ha retomado para ejecutar la presente propuesta pictórica.

Las composiciones aplicadas en la propuesta son en forma vertical y horizontal las cuales le dan equilibrio, elevación, estabilidad, afirmación y continuidad.

En las obras se han plasmado imágenes de figuras femeninas quienes tienen una relación coherente con el medio de la naturaleza vegetal, la figura femenina muestra aquella delicadeza y relación habitual frente a este mundo que muchas veces es grotesco pero que tiene su lado sublime el cual permite que haya esa interacción entre sí.

3.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA

3.3.1. ELABORACIÓN DE BOCETOS

Los bocetos fueron obtenidos en base a las ideas adquiridas del análisis estético de las obras del artista Max Ernst, con un estudio previo de imágenes en primer lugar como apuntes o bosquejos que poco a poco se iban modelando tanto de lo onírico como del artista.

Posteriormente se procedió a realizar los bocetos a claroscuro y color, quienes se caracterizan por tener una composición, en la que cada imagen va siendo unificada con la otra y cada elemento plasmado en el papel, tiene componentes estéticos tanto del artista como de la propuesta pictórica. Los elementos creados tienen los determinados valores como el volumen que requiere cada imagen como se puede observar en las (Fig. 11, 12, 13)

Los bocetos fueron hechos sobre papel bond tamaño A4 y lápices de color, además el estudio entre figura y fondo que es necesario para obtener aquella escena compositiva como parte de la naturaleza. La cromática aplicada de acuerdo a ciertos contrastes que se dan en el medio natural de la vegetación unificando con cromáticas de las obras de Max Ernst (Fig. 14, 15,16)

Unos bocetos fueron modificados según la experiencia adquirida a través del proceso del análisis estético (Fig.11, 16)

(Fig. 11): (boceto a claroscuro, A4). Fotografía: Alexandra Espinoza

(Fig. 12): (boceto a claroscuro, A4). Fotografía: Alexandra Espinoza

(Fig. 13): (boceto a claroscuro, A4). Fotografía: Alexandra Espinoza

(Fig. 14): (boceto a color, A4). Fotografía: Alexandra Espinoza

(Fig. 15): (boceto a color, A4). Fotografía: Alexandra Espinoza

(Fig. 16): (boceto a color, A4). Fotografía: Alexandra Espinoza

3.3.2. EJECUCIÓN DE OBRA

Las obras artísticas fueron creadas a través de varias ideas obtenidas en el desarrollo de la presente investigación, las imágenes que fueron plasmadas como bocetos, posteriormente se realizaron sobre el soporte realizado a base de pequeñas láminas de aluminio sobre MDF con una medida de 100 x 80, siendo pegadas una cerca de otra sobre el MDF (Fig. 17)

Se fue paso a paso aplicando la técnica del óleo con su determinado estudio del color, esta primera obra fue ejecutada, pero debido al efecto visual por la unión de las láminas y poca relación con el análisis de las obras surrealistas del artista Max Ernst fue descartada, pues esto es parte de la experimentación de la propuesta pictórica (Fig. 18)

La segunda obra fue ejecutada al óleo sobre aluminio, pues el soporte fue armado por la unión de láminas sobre MDF y la cromática aplicada fue muy realizada, pues debido a esto la misma recibió cambios puramente radicales, se usó cierta textura en alto y bajo relieve, realizado a base de esmalte y goma para dar el efecto de primer plano en las ramas y así mismo la variedad de tonalidades

en una cromática totalmente suave (atmósfera), además las imágenes de desnudos femeninos creados en la superficie de las hojas (Fig. 19, 20)

Para la creación de dichos bocetos fueron tomadas ciertas imágenes de desnudos femeninos del artista Manuel Serrano, que además las titula “Jardín de faunos” caracterizadas por el erotismo esferográfico (Fig. 21, 22, 23, 24).

A partir de la segunda obra hasta la novena, con sus respectivas modificaciones que fueron admitidas por las características técnicas y estéticas que requiere una obra artística, estas son pinturas al óleo sobre un soporte de MDF y láminas de aluminio completas con unas medidas que varían entre (100x80) (65x55) (65x35) y (65x45) son de estilo surrealista, paisaje onírico, composición en su mayoría en “L” y horizontal, cromática entre fríos y cálidos, figuración de naturaleza vegetal y formas anatómicas de la figura femenina debido a su sensualidad, además las láminas de aluminio fueron rayadas por una punta fina que se utiliza en el grabado para dar cierta formas pequeñas y espacios en la obra culminada por la pintura. Estas obras en su mayoría son subjetivas y en ciertas partes se plasma figuras de las obras artísticas de Max Ernst como (Fig. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

(Fig. 17): (Aplicación del dibujo, primera obra)

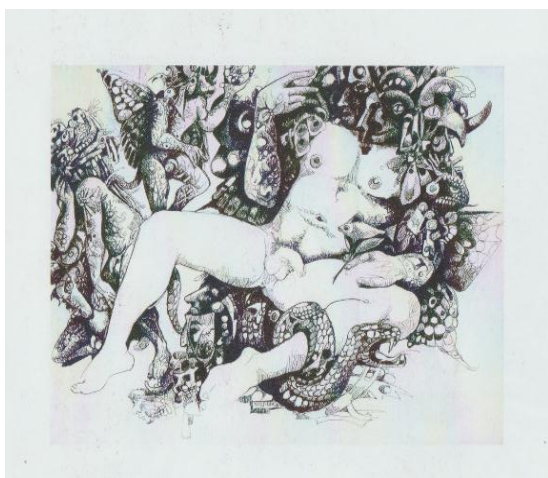
(Fig. 18): (Aplicación del color, primera obra.)

(Fig. 19): (Aplicación del color, segunda obra.)

(Fig. 20): (Aplicación del color, obra modificada)

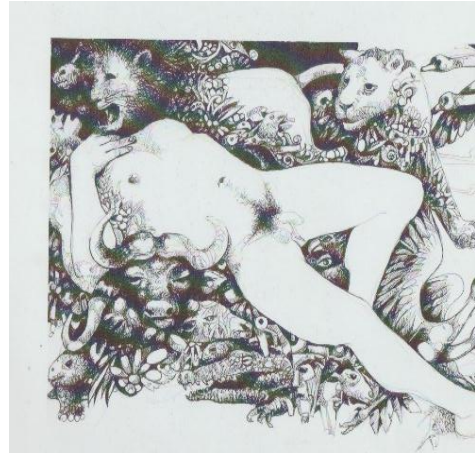
(Fig. 21): Serrano, M. (2009). Jardín de Faunos [Esferográfico]. Extraído de: Impresión Monsalve Moreno

(Fig. 22): Serrano, M. (2009). Jardín de Faunos [Esferográfico]. Extraído de: Impresión Monsalve Moreno

(Fig. 23): Serrano, M. (2009). Jardín de Faunos [Esferográfico]. Extraído de: Impresión Monsalve Moreno

(Fig. 24): Serrano, M. (2009). Jardín de Faunos [Esferográfico]. Extraído de: Impresión Monsalve Moreno

(Fig. 25): **Autora:** Alexandra Espinoza **Título:** "Metamorfosis". **Técnica:** [Mixta]
Dimensiones: (100x80) **Año:** 2015. **Ubicación vigente:** Ecuador.

"Metamorfosis"

La presente obra, siendo el punto central de la propuesta pictórica, insita al espectador a ser parte de un universo netamente sensual, tanto por la forma anatómica de la belleza del cuerpo femenino y el vaivén de la naturaleza vegetal; siendo así, la atmósfera el plano final de la escena plasmada con su respectiva degradación cromática, muestra la inocencia con la que nace una mujer. Al introducirnos en el segundo plano se marca el inicio de la metamorfosis de una mujer, pasando por esas diversas etapas que caracteriza esa sensualidad y delicadeza que es natural de la misma; el punto focal de la obra es la fusión de la sutileza y el florecimiento de la belleza femenina; de tal forma que el medio en que se desenvuelve la mujer está rodeado por un sin número de prejuicios morales y religiosos que conlleva a la sensualidad de la fémina, por tal motivo la obra muestra esos tabúes que rodean y censuran la belleza corporal de la mujer.

(Fig. 26): **Autora:** Alexandra Espinoza. **Título:** "Quién eres en realidad". **Técnica:** [Óleo sobre aluminio]. **Dimensiones:** (65x55). **Año:** 2015. **Ubicación vigente:** Ecuador.

"Quien eres en realidad"

La obra surrealista provoca que el espectador se transmita hacia ese paisaje onírico, su figuración se puede interpretar desde varias perspectivas pero la principal en esta pintura es el encontrarse frente a un mundo de adversidades, la sensualidad de la mujer y el hábitat vegetal siempre estarán presente debido a su delicadeza y sublimidad sin ser minimizado una de la otra. El espacio dado a la mujer recostada simboliza el último lugar encontrado en medio de un torbellino quien le brinda un ambiente de calma y satisfacción para su ansiedad, en algunas ocasiones se presenta el escapar de este mundo habitual. La fragmentación y aislamiento de partes anatómicas femeninas representan el distanciamiento de la concepción figurativa y lo bello que hay tras las curvas ostentosas de una mujer.

(Fig.27): **Autora:** Alexandra Espinoza. **Título:** "Entre pieles". **Técnica:** [Óleo sobre aluminio]. **Dimensiones:** (65x35) **Año:** 2015. **Ubicación vigente:** Ecuador.

"Entre pieles"

Pintura creada en base a la familiaridad de tipo paisaje onírico, en algunas ocasiones se hace presente entre los sueños un sin número de imágenes llenas de fantasía, estas escenas en su mayoría son manifestadas por la presencia de la figura anatómica femenina con una metamorfosis entre el medio vegetal y la misma, lo sublime entre la piel de la mujer y las montañas frente al hábitat natural y sus vacíos que simbolizan la limitación de imágenes al momento de ser plasmadas. La piel de una mujer es tan sutil como la apariencia física de una montaña que al ser observada a la distancia enseña su delgada y suave capa, pues la mujer también tiene su derivación en diferentes etapas de su vida y la piel es una muestra de su cambio totalmente radical según el ambiente en que se haya formado.

(Fig.28): **Autora:** Alexandra Espinoza. **Título:** "Sensualidad natural". **Técnica:** [Mixta]. **Dimensiones:** (65x45) **Año:** 2015. **Ubicación vigente:** Ecuador.

"Sensualidad natural"

La mujer por naturaleza es sensual, su figura tan dinámica como el vaivén de las plantas y el soplo del viento sobre su cuerpo, la sutileza que da frente al hombre es tan equilibrado por el simple hecho de la protección que transmite el mismo. La magnificencia de la creación es tan eminente que es capaz de transmitirse a nuestro subconsciente y crear un mundo curioso partiendo de imágenes oníricas y reales para la impresión de un retrato totalmente sublime, asimismo la forma anatómica de aquel cuerpo femenino que se halla en segundo plano representa el ritmo infinito y la armonía entre líneas que van y vienen sin ninguna limitación pero en ese mismo movimiento tratan de chocar y causar un disparo violentamente afectando a su línea contaría pero en un trasfondo es decir aquello que está más allá de lo visible y la intención de una acción personal simboliza un torbellino de ideas por figurar.

(Fig. 29): **Autora:** Alexandra Espinoza. **Título:** “Tras ramas”. **Técnica:** [Mixta]. **Dimensiones:** 65x45 **Año:** 2015. **Ubicación vigente:** Ecuador.

“Tras ramas”

La presente pintura es la creación subjetiva, la misma que muestra a un artista dentro de un paisaje netamente onírico pero a la vez siendo unificado con ciertos elementos propios de la realidad. Ciertas imágenes de tipo amorfo indican aquella deformidad orgánica y que a la vez incitan a ser parte de un ambiente completamente elevado por su vegetación, la delicadeza de aquel rostro y a la vez diversas ramas que salen de su cabellera suelen lastimar y distorsionar el mismo pues aquel rostro se encuentra en un estado de concentración frente a un hábitat nunca antes visto. La armonización que existe entre la vegetación y aquella atmósfera mantiene un estado de calma donde la situación y relación mutua es totalmente organizada todos los elementos en sí deben concurrir a un mismo fin que es el causar un placer estético en el espectador.

(Fig. 30): **Autora:** Alexandra Espinoza. **Título:** "Telaraña". **Técnica:** [Óleo sobre aluminio]. **Dimensiones:** 65x45 **Año:** 2015 **Ubicación vigente:** Ecuador.

"Telaraña"

La obra pictórica "Telaraña" simboliza una vegetación atrapada, en la cual reina la figura anatómica femenina la misma que se caracteriza por su inigualable sensualidad pues se halla frente a una concordia con dichos movimientos y pequeñas arañas que en cierta parte son comunicantes con el exterior las mismas que van de un lugar a otro siendo portadoras de mensajes intravenosos, pues son minuciosos insectos y muy audaces que se comparan con la tenacidad de la mujer. Las figuras hechas en la parte posterior de las hojas son una variedad, las mismas que se caracterizan por las formas creadas en las obras del artista y otras que representan ciertos impulsos subjetivos.

(Fig. 31): **Autora:** Alexandra Espinoza. **Título:** “Flor de piel” **Técnica:** [Óleo sobre aluminio]. **Dimensiones:** 65x45 **Año:** 2015 **Ubicación vigente:** Ecuador.

“Flor de piel”

La escena compositiva de esta obra indica la existencia de la concreción del ser en su hábitat vegetal, pues la presencia del hombre en si es primordial, es parte de un mundo vital. Esta creación paisajista simboliza la vida mutua entre cada elemento y la significación indudablemente de ciertas flores con relación a la sensualidad y delicadeza de las líneas oblicuas del cuerpo femenino. La flor de piel es en base a una pequeña metamorfosis entre una flor y un cuerpo femenino que se tornan en el foco principal del paisaje pues la imagen muestra en una mínima parte la limitación de su desnudez ante una vista de su misma especie, además en la parte posterior del paisaje se tropieza con la presencia de un vacío y que a la vez toma la forma de un individuo el mismo que simboliza un autorretrato absteniéndose de gritar al exterior su mundo interior.

j. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- Azcarate J, Pérez A. (1995). Historia del Arte.
- Arthur C. (2005). Danto. El abuso de la belleza, La estética y el concepto del arte. Diseño Mario Eslienazi. (pp.34-77).
- Brihuega J, Carrasco H, Ramírez J, Grado T, Reyero C, Sainz J, San Martín F, Solana G. (1997). Historia del Arte. Madrid – España. Alianza Editorial. (pp. 252).
- Bischoff V. (2003). Max Ernst. Alemania. Editorial Taschen. (pp. 7-91).
- Barbancho J. La Hibridación de los géneros. Ensayo, El arte actual en el campo expandido. Sevilla-España.
- Brian J. Noviembre de (1996). Revista Art Nexus/Arte en Colombia. Ginebra. Edición Internacional. (pp. 16-20).
- Colorado A. (1991). Introducción a la Historia de la Pintura. Editorial Síntesis. (pp. 267-327)
- Gombrich, E. H., Torroella, R. S., & Setó, J. (1997). Historia del arte (pp. 14-37).
- Gómez J. (2006). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Fuenlabrada Madrid. Tercera edición. Impreso en Anzos, S.L. (pp. 5-503).
- Herschel B, Peter S, Joshua C. (1995). Teorías del arte contemporáneo, Fuentes artísticas y opiniones críticas. Editorial Madrid Akal, S.A. (pp. 392-485).
- Lhote A. (1985). Tratado del Paisaje. Barcelona. Editorial Poseidón Llanús, (pp. 15-16)
- López D. Septiembre (2009). La Intervención Arteterapéutica y su Metodología en el contexto Profesional Español. Murcia. Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica. (pp. 1-486).
- López O. Julio, (1970). Estética de los Elementos Plásticos. Barcelona. Editorial Labor. (pp.13-151).

- Monroe C, Beardsley, Hospers J. (1997). Estética Básica, Historia y Fundamentos. Madrid. Ediciones Cátedra SA. (pp. 97-106).
- Pacheco F. (1866). Arte de la pintura (Vol. 1). Galiano.
- Puig B, Perucho. (1948). La Pintura de Paisaje. Sucesor de E. Meseguer
- Prette M, Giorgis A. (2005). Atlas de la Historia del Arte. Madrid-España. Editorial Sasueta. (pp. 221).
- Ubidia A. Julio-Diciembre, (201). Revista El Búho nro.36, IX. Quito-Ecuador. Ediciones El Búho. (pp. 26-31).
- Vilar G. Las razones del arte. A. Madrid. Machado Libros, S.A. (pp. 177-193).
- Sánchez A. (1978). Antología, Textos de Estética y Teoría del Arte. México. (pp. 15-489).

WEBGRAFÍA:

- <http://www.slideshare.net/maganaarnold/características-surrealismo>.
- <http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Criticismo.htm>
- <http://www.pinturayartistas.com/max-ernst/>
- <http://www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/Kant.pdf>
- <http://violetavarelaalvarez.blogspot.com/2010/03/el-surrelismo-como-teoria-estetica.html>
- <http://billysombrazero.blogspot.com/2009/07/normal-0-21-false-false-false.html>
- <http://suite101.net/article/max-ernst-la-tentacion-de-san-antonio-a49531#.VNOy8J3F-5I>, Jul, 03 del 2013
- <http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27338.pdf> Dowmat C, Técnicas plásticas del arte moderno y la posibilidad de su aplicación en el arte terapia. Madrid, 2003.
- <http://preparacion-docentes-gh.blogspot.com/2012/03/aplicacion-del-metodo-iconografico-de.html>

k. ANEXOS

1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROYECTO DE TESIS

TEMA

**“ANÁLISIS ESTÉTICO DE LAS OBRAS DEL SURREALISMO DE MAX ERNST
COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA.”**

Proyecto previo a la obtención del grado de
licenciada en Artes Plásticas Mención: Pintura

AUTOR:

María Alexandra Espinoza Obando

LOJA-ECUADOR

2013-2014

a. TEMA

“Análisis Estético de las Obras del Surrealismo de Max Ernst como referente para una propuesta pictórica.”

b. PROBLEMÁTICA

El arte, fuente de inspiración en nuestro ser, satisfacción o rechazo al ser observado, único al ser plasmado así es el arte no tiene límite nos permite sensibilizarnos con la realidad, tomar de ella su esencia esas formas que con nuestra imaginación podemos crear un sin número de imágenes únicas que nos lleven hasta esa segunda realidad sabiendo que nuestra mente es muy volátil y que con recuerdos aun de la niñez podemos crear una obra artística.

El acto creativo puede surgir del subconsciente como también permite tener una visión diferente de la realidad, dejando de lado la razón para que fluya nuestro inconsciente (procesos mentales) que permiten liberarnos, es decir se puede crear imágenes que en la realidad tienen un significado pero como artistas podemos dar un nuevo significado a lo que nos rodea como la infinita y maravillosa naturaleza vegetal, de esta forma se puede hacer una metamorfosis de las cosas, el no limitarnos a realizar una mimesis de la realidad en que vivimos.

André Breton describe el arte surrealista como, “Puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, bien verbalmente o por escrito, la verdadera función del pensamiento, siendo un dictado verdadero en la ausencia de todo control ejercido por la razón, y fuera de toda preocupación estética o moral” (Brihuega. J, Carrasco H, et al. 1997) de esta forma este manifiesto también se puede aplicar en las artes plásticas dejando participar nuestro pensamiento sin la introversión de la razón es decir nuestro inconsciente.

Antonio Berni (1905-1981) es considerado uno de los primeros artistas surrealistas latinoamericanos de Argentina del siglo xx. Siempre atento a las tendencias contemporáneas, quien tiene una particular mirada crítica acerca de las personas, el barrio y la calle, quienes fueron su principal musa inspiradora, también descubre y aplica las técnicas del collage, en los años 60 Berni comienza a experimentar con las técnicas del grabado, creando los xilo-collages-relieves y ensamblados,

además trabaja en la serie de los monstruos contruidos con materiales de descartes, todo esto respondía a corrientes y tendencias artísticas diversas.

La tendencia del surrealismo en el Ecuador fue de influencia europea, dio un cambio personal en cuanto al lenguaje estético, aplicando nuevas formas de componer en las diferentes corrientes del surrealismo, a través de este movimiento permite tener un contacto íntimo con la realidad, sintiéndonos parte de ella de manera que podemos extraer elementos interesantes de la realidad como la naturaleza (ecología) y así plasmar nuestra imaginación y creatividad de muchas maneras, utilizando una variedad de materiales en el campo artístico.

Nuestro entorno tiene una riqueza paisajística impresionante, esto permite plasmar emociones, dar un significado y forma diferente a cada elemento que esté presente en la realidad y realizar una obra pictórica que permita al espectador sentirse parte de ella y percibir la obra artística desde un punto de vista muy personal.

De esta manera he visto conveniente realizar una propuesta pictórica pretendo dar a la sociedad una visión personal de la realidad es decir la naturaleza, basándose en el análisis estético de las obras del surrealismo de Max Ernst y al interesarme en esta tendencia se hace necesario profundizar en el estudio del surrealismo, para así ser difundido con una propuesta pictórica, de esta forma también conocer lo más relevante del contexto surrealista contemporáneo como también los diferentes conceptos teóricos y componentes para sustentar el trabajo de investigación.

c. JUSTIFICACIÓN

“No sé si mis pinturas son o no surrealistas pero de lo que si estoy segura es que son la expresión más franca de mi ser” (Frida Kahlo)

La creación de una obra artística es muy primordial, a través de esta el artista hace conocer su particular percepción de la realidad ante la sociedad, de esta manera transmite al espectador lo misterioso, lo oculto, los sentimientos más íntimos, y sus temores más profundos.

Este trabajo será un aporte a la cultura Lojana haciendo visualizar la obra pictórica como un aprendizaje y experimentación permanente que fomenta la sensibilidad del ser humano, a través de esto permite la vinculación de los espectadores, su manera de pensar, actuar y sentir es diferente, el arte se constituye como parte de la formación de talentos humanos para fortalecer nuestra cultura.

Será valorada desde otra óptica y así tendrán la curiosidad de conocer lo que se da dentro de las artes plásticas, el arte genera en el artista ese latir constante que hay en las personas que se han dedicado por completo a este trabajo totalmente lleno de creatividad y satisfacción para así compartir al mundo exterior lo que está pasando en su mundo interior.

Para la creación de estas obras tomaré elementos de nuestro entorno Lojano como es la naturaleza vegetal de esta forma crearé un nuevo enfoque de las cosas que nos rodean, es decir realizando composiciones de las figuras que se encuentran en este medio natural y que somos parte ella nuestros sentidos se apoderan de la estupenda creación natural, además la cromática de estos elementos es impresionante a la vista y así dar un significado diferente a dichas naturalezas, las obras tendrán otro enfoque al ser presentadas se utilizará técnicas y un lenguaje estético que dará factura a la obra.

Se requiere de la participación del público, es un punto importante para que esta sea una obra artística de lo contrario al no ser observada por la sociedad dejaría de serlo por el simple hecho de no estar a la vista de todos.

El resultado de un proceso creativo debe ser transmitido a la sociedad a través de una exposición difundiendo la tendencia surrealista desde un punto de vista muy personal y al ser observada el espectador pueda introducirse en la obra y sentirse parte de ella provocando en ellos un placer estético, aquella reacción que tendrá el público al observar ya sea en forma despectiva o agradable a la vista.

Los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la academia son un aporte fundamental a través de ellos el trabajo que se realizará tendrá un sustento teórico y a su vez la creatividad será un aporte del artista, que implique práctica y cultivo de valores éticos y estéticos.

El arte proviene desde el momento en que lo pensamos, a partir de entonces se crea en nuestra mente una imagen que permite sentirnos que hay un mundo interior del cual podemos dejar fluir y mostrar ante la humanidad nuestra imaginación y ser transmitida hacia algún soporte en la realidad las cosas son diferentes.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Analizar los componentes estéticos de las obras surrealistas de Max Ernst para fundamentar una propuesta pictórica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar las características técnicas y estéticas de las obras de Max Ernst para generar la propuesta pictórica.
- Realizar una propuesta pictórica, fundamentada en las ideas estéticas del surrealismo de Max Ernst.
- Difundir a la sociedad la propuesta pictórica surrealista, a través de una exposición en una de las galerías de la ciudad de Loja.

e. MARCO TEÓRICO

MARCO REFERENCIAL

Según las teorías del conocimiento, se tomará en cuenta, estas son muy importantes para saber definir lo que esperamos lograr con el trabajo de investigación, sabemos que el adquirir conocimientos es fundamental en el ser humano través del diario vivir se aprende muchas cosas, en este caso espero llegar a impartir ese conocimiento que personalmente lo he adquirido y deseo que la sociedad lo adquiera, sin excepción de personas y puedan tener el acceso a este tipo de aprendizaje que servirá de vía de comunicación entre el artista y el espectador la cual será una marca de aprendizaje para el que recibe la enseñanza.

La presente investigación está basada en el criticismo, es una teoría válida a la hora de investigar la personalidad artística y creativa de Max Ernst. El criticismo kantiano indaga a partir de la investigación sistemática de un entorno, como en este caso el de Ernst, es decir el resultado del ser frente a su hábitat. El criticismo permite la búsqueda de cada modificación dada a lo largo de la producción de Max Ernst es un artista evolutivo, sus referentes que parten desde lo "onírico" hasta la estructuración infantilista, necesitan ser no sólo ubicadas, sino identificadas y analizadas apropiadamente.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL SURREALISMO

En la historia de la pintura existe una veta fantástica que los artistas conceden una especial importancia a los elementos más escondidos de la consciencia humana, pero hasta el siglo xx no se constituye un sistema de pintura cuya base esencial sea el dictado del pensamiento sin el control de la mente, el surrealismo desde entonces, podemos encontrar los precedentes más inmediatos en el Simbolismo y en algunos pintores expresionistas, como Munch, pero es en la pintura metafísica donde hallamos la antesala del Surrealismo, desde 1918 este

tipo de pintura alcanza el reconocimiento internacional a través de sus principales creadores (De Chirico, Carrá y Morandi) influyendo directamente en el futuro surrealismo.

El surrealismo se desarrolló en París en el siglo XX por un grupo de escritores descontentos, por la desorientación en que había terminado el dadaísmo, a partir de entonces proviene el movimiento surrealista que ante todas las vanguardias históricas es el que más inquietud tuvo por dar a conocer las razones de su postura ética y elección estética (Brihuega J. et al. 1997). El movimiento surrealista había tomado del dadaísmo algunas técnicas de la fotografía y cinematografía además la fabricación de objetos también se extendió, el principio del collage, otra de las actividades creadas por el surrealismo fue la llamada “cadáver exquisito” debido a que varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver.

Esta tendencia introdujo la actividad de muchos artistas europeos y americanos en distintas épocas, a partir de entonces otros movimientos pictóricos nacieron del surrealismo rechazando toda visión racional de las cosas y, apoyándose en las teorías de Freud, de manera que reivindica la autonomía de la imaginación y el mundo del subconsciente, además su arsenal plástico está constituido por las representaciones equívocas y confusas surgidas de lo más profundo del ser humano, donde aparece lo grotesco y lo monstruoso, lo onírico y lo erótico, lo absurdo y lo contradictorio, también el dadaísmo y el surrealismo no habrían sido posibles sin el descubrimiento consciente de lo inconsciente.

Desde mucho tiempo antes una vocación provocadora sin límites contra la tradición y contra las represiones morales y culturales establecidas, es así cuando los conflictos y polarizados años de la entreguerras el surrealismo se afiliara al Partido Comunista, el que más consecuentemente lucha contra el nazismo y el fascismo. Si el surrealismo partiera de una misma consciencia reunida de la búsqueda de la irracionalidad y del sarcasmo de la sociedad, no delimita como

movimiento, ningún lenguaje formal unitario al cual los artistas tuvieran que atenerse, se define más como un estado de espíritu frente a la concepción del hombre y su mundo como un conjunto de reglas estéticas.

De esta manera es como encontramos en el surrealismo obras tan divergentes como las de Miró y Dalí y, unos optan por el automatismo que tiende a la abstracción y dejan fluir libremente el pincel al son del subconsciente, otros prefieren acudir a la figuración y a la utilización de la perspectiva tradicional para crear escenas del ensueño de insólitas alucinaciones, otros utilizan técnicas concretas como el collage o el frottage para obtener las composiciones más imprevisibles, buscando todo el placer de lo escondido y hurgando en el sueño de la realidad.

ARTISTAS Y EL SURREALISMO

Los pintores más sobresalientes en el surrealismo fueron Salvador Dalí (1904-1989) más que cualquier otro surrealista, Dalí convirtió los factores del absurdo y la locura en un principio, lo desagradable y obscuro lo satánico y monstruoso se mostraba de una forma teatral además la técnica de Dalí era brillante, propia de un clásico, correcta hasta la pedantería. Joan Miró (1893-1983) Entre los artistas plásticos hay una similitud en la interpretación del surrealismo, se destaca por la aplicación del automatismo puro es decir el reflejo del inconsciente. inventa un universo figurativo propio. René Magritte (1898- 1967), indaga acerca de los procesos mentales impulsados a la investigación del mundo surrealista (Prette M, Giorgis A. 2005).

Artistas surrealistas figurativos, interesados por la vía onírica, tenemos entre ellos a René Magritte, Salvador Dalí, se sirven de un realismo minucioso y de medios técnicos tradicionales, pero que se apartan de la pintura tradicional por la inusitada asociación de objetos y las monstruosas deformaciones, así como la atmósfera onírica y delirante que se desprende de sus obras.

Entre los pintores surrealistas del siglo XX, podemos encontrar al artista Max Ernst (1891-1979) se lo ha considerado como uno de los artistas más inconstantes de la modernidad y un dadaísta rebelde, siendo así, pasó a ser una de las grandes figuras del surrealismo. Las obras de Ernst, al momento de ser confrontadas con el público, originan en la mente del espectador una conexión que trae a la memoria visiones fantásticas y realistas del futuro, aquellas imágenes que causan un sentido estético al verlas y ser analizadas ya sea por la forma en sí de la figuras.

MAX ERNST Y EL SURREALISMO

El artista Max Ernst es uno de los pocos artistas surrealistas que se mueve entre las dos vías el surrealismo y dadaísmo movimientos en que el artista se caracteriza por ser experimentador y además incapaz de cansarse. La obra de Ernst ha influido particularmente en un epígono tardío del surrealismo en Alemania que es Stefan von Reiswitz (pintor y escultor alemán, influencia del surrealismo y dadaísmo) “yo solo tuve que reproducir obedientemente aquello que se hizo visible dentro de mí”. Es una frase que Max Ernst utilizó como fuente inspiración.

También fue un actor cinematográfico quien actuó en una de las películas surrealistas más importantes “La edad de oro” en 1930 además, empieza trabajando con el collage (técnica que sobrepone recortes de cualquier material en un mismo plano), en uno de los primeros collages de Ernst colocó un pedazo de madera en el cual se suspendía un hacha, la obra invitaba al público a tomar el hacha y destruir la madera. Ernst, hace visible lo que antes estaba oculto a demás en el expresionismo, lo que se trataba era de proyectar en la superficie visible emociones y sentimientos. Las visualizaciones de los dadaístas y surrealistas pretendían expresar los contenidos psíquicos inconscientes que se ocultan tras la superficie del mundo cotidiano.

Las reproducciones de obras de Giorgio de Chirico y de Carlo Carrá lo dejaron fuertemente impresionado, en un encuentro con la pintura metafísica reaccionó Max Ernst con el óleo *Aquis submersus*. El espacio de los metafísicos italianos, sobrecargado de sentido y unificado con un máximo de tensión por una rigurosa perspectiva central, no obstante de acentos irónicos.

Otra técnica que utilizó fue el *Frottage*, que consistía en calcar en una hoja o lienzo las formas sinuosas de un objeto, como una corteza de árbol y también aplicó la técnica del *Grattage* (técnica en la que se raspan o graban los pigmentos ya secos sobre un lienzo o tabla de madera), además Ernst aplica objetos que no tienen que ver con el arte y una tecnología completamente nueva son los principales instrumentos de su operación de rescate a la recuperación de un arte vivo. Ernst fue un pintor constante de figuras, formas y técnicas innovadoras, establecía vínculos entre las imágenes y el inconsciente.

Se considera también que este artista llegó a cierto infantilismo en su involución intelectual, que ensambla con toda seriedad carretes de hilo, alambres, restos de algodón, miembros de muñecas, mecanismos de reloj, y todo lo que se encuentra en cualquier desván, para configurar obras plásticas ante las cuales ningún espectador es capaz de identificar ningún elemento, para realizar los diferentes tipos de collage, Max se servía de textos que ya habían pasado de moda o estaban fuera de uso en la actualidad, el arte de componer collages de Ernst se basa en el artículo de Freud sobre Leonardo da Vinci, así como la interpretación de los sueños y en general la técnica psicoanalítica fundada por él, se convertía en los instrumentos teóricos más importantes de Max Ernst; ellos le permitían romper de una vez con historia del arte.

EL PAISAJE Y EL SURREALISMO

Siendo integrado el paisaje, es debido a que es una parte importante en este análisis, las imágenes que se aplicaran en un soporte serán una vinculación y además una metamorfosis entre el ser humano y el paisaje ecológico, de esta forma hago referencia al paisaje el cual al unificarlo con el arte del género pictórico se refiere a la representación de escenas de la naturaleza, tales como montañas, árboles, ríos, flora, entre otros. Además se puede en algunas ocasiones integrar el cielo, y por supuesto las condiciones atmosféricas, estas pueden ser un elemento importante de la composición.

Al paisaje se lo puede definir por sus formas naturales o antrópicas, también desde el punto de vista artístico, sobre todo pictórico, es la representación gráfica de un terreno extenso, además con el mismo significado se utiliza el término país pero no se debe confundir con el concepto político de país, porque también este puede ser el objeto material a crear o modificar por el arte mismo.

Tenemos también el término naturaleza el cual hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general, la cual tiene una relación con el ser humano, y de esta manera se puede decir que nosotros somos parte de ella y podemos disfrutarla a lo máximo, se puede considerar que es un entorno natural y como por ejemplo: las flores, los árboles, los animales, las hierbas, matorrales, entre otros son aquellos que por su belleza y esplendor nos permiten inspirarnos y dejar que nuestros sentidos se apoderen de la inmensa creación natural. Cuando nos encontramos en medio de la naturaleza podemos sentirnos protegidos gracias a su grandeza creación de diversidad natural, al pisar un ambiente así podemos descubrir maravillas, por ejemplo las flores de toda clase, son como la sonrisa de un niño cuando están a punto de estallar.

La historia cita que el paisaje en algunas escenas, se pretendía que no sea considerado en sí, sino como fondo, subordinado al hombre, pero esto con el pasar del tiempo ha ido cambiando y el paisaje ha llegado a tomar el primer lugar

y principal en una obra. Giovanni Bellini, uno de los más grandes paisajistas de todas las épocas, es un artista que divide casi sistemáticamente su cuadro en dos partes iguales: la una reservada a las escenas que le encargaban, la otra se encuentra dedicada principalmente al paisaje. Se puede decir que para el artista, a largo tiempo encerrado en gestos narrativos y actitudes explicativas, deja estallar aquellos amores reprimidos en la creación, y se venga de haber retrasado tanto, para convertirse en un género explotado con diversos recursos técnicos.

“El verdadero pintor será aquel que extraiga de la vida contemporánea un aspecto épico, quien nos haga ver y entender lo grandes y poéticos que somos con nuestros lazos al cuello y nuestras botas de charol.” Charles Baudelaire

Además la idea de la palabra paisaje, esto no pudo ser realizada sino cuando la visión del ser humano, llega a ser el punto de vista adecuadamente dicho, es decir el óptico, representado en una obra, esto se unió al concepto de extenso conjunto pintoresco y prácticamente como parte de la acción humana.

La cultura es el alma de los pueblos, pues recoge su sensibilidad y sentimientos, pero al mismo tiempo, no podemos olvidar que la cultura la hacen los hombres y mujeres concretos, que expresan sus sentimientos y perspectivas, dándoles una forma estética y plasmados en obras artísticas. (Diario Centinela, EDISUR.2014)

Al mencionar el paisaje estamos incentivando a valorar el mismo es un entorno del cual podemos extraer sus formas, nos podemos encontrar con un sin número de plantas, tenemos los ciprés, eucaliptos, pinos, los sauces, entre otros.

La naturaleza con todo su esplendor nos permite ser percibida en cada uno de sus detalles y tomar sus formas cromáticas, además las flores que se pueden encontrar en diversos jardines ellas son una creación natural que con su gran cromática impresiona a nuestro sentido de la vista y como artistas nos sentimos tan atraídos por ellas para luego ser plasmada su imagen hacia un soporte, siendo

unificado con el arte y en este caso el estilo surrealista el cual permite que la imagen sea en cierta parte distorsionada por una imagen que haya surgido de nuestro inconsciente o a la vez de nuestros sueños lo onírico y esto hace que el espectador intente interpretar lo que el artista quiere transmitir a través de estas formas que muchas veces son nuevas para quienes las observan, es ahí cuando esta obra llega a tener importancia en el sentido estético.

MARCO CONCEPTUAL

Antrópicas: Paisaje antrópico es cuando el paisaje ha sido intervenido por el ser humano.

Automatismo: Automatismo es el reflejo del inconsciente, el espejo interior del individuo.

Epígono: Persona que continúa las tendencias artísticas o científicas de un maestro, escuela o generación anterior.

Estética: Ciencia que estudia la belleza, la teoría fundamental y filosofía del arte.

Ensueño: Imagen mental irreal fruto de la imaginación.

Fantástico: Producto de la imaginación.

Factura: Manera personal de tratar los colores y aplicarlos.

Humanización: Hacer que algo o alguien tenga naturaleza o influencia humana

Metamorfosis: Transformación de una cosa en otra.

Mimesis: Imitación de la realidad.

Onírico: Relativo al sueño.

Vanguardia: Ideas avanzadas en relación con las tendencias de su tiempo, desde el punto de vista artístico.

f. METODOLOGÍA

En la presente investigación aplicaré los métodos analítico-inductivo y el método iconológico, el método inductivo ya que a través de este permite realizar un proceso de razonamiento con toda la información que será adquirida de diversidad de textos especializados como: libros de Max Ernst, tanto virtuales como físicos, revistas, páginas web, entre otros los cuales serán de apoyo para realizar este análisis en el cual desglosaré diversos puntos y sacaré mis conclusiones al momento de ser razonado para así ser llevado a la práctica. Además tomaré el método analítico, este permite analizar todos los materiales bibliográficos que serán utilizados y que se encuentran en las diferentes bibliotecas de la ciudad de Loja, tales como: documentales, ensayos, revistas, textos etc. El método iconológico será de ayuda en el análisis de las obras en cuanto a los diferentes contextos.

De esta forma tomaré lo más primordial acerca del tema, al momento de ser plasmadas aquellas ideas que se ha concluido y así mostrar a la sociedad la obra pictórica desde mi punto de vista con el cual pueda cumplir el objetivo de difundir esta tendencia y llegar así al espectador con una propuesta personal. La segunda parte de la investigación comprende la práctica, esta parte también es fundamental para empezar con este punto partiré desde las ideas que se hayan adquirido de la guía de observación tanto del artista como de la naturaleza estos serán ordenados para ser transmitidos hacia un papel serán los primeros apuntes que se realizarán, al dar el siguiente paso vendrá el bocetaje a claroscuro y a color, se llevará estos bocetos a la práctica artística.

Para poder realizar este trabajo aplicaré los instrumentos como la guía de observación esta permitirá analizar y conocer algunos detalles importantes acerca del tema los cuales me llevarán a entender lo que estoy investigando y llegar a tener una conclusión para definir mejor las ideas que deseo plasmar, sabiendo que se está realizando un tipo de investigación cualitativa, se debe a que a través

de la misma nos permite tener un trabajo de investigación directa con el medio que se investigará, cómo es la bibliografía especializada en el artista para ser analizada y además la naturaleza también será un contacto directo con el investigador para poder crear sus propias imágenes, es decir será la unificación de las ideas estéticas de Max Ernst con la inmensa naturaleza vegetal.

g. CRONOGRAMA

AÑO	2014										2015										
MESES	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTI	OCTUBRE	NOVI	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTU	NOVI
Presentación y aprobación del proyecto.																					
Aplicación de instrumentos.																					
Recopilación de la información																					
Procesamiento de la información																					
Entrega definitiva de trabajo de titulación.																					
Trabajo de propuesta personal																					
Exposición de trabajos de propuesta																					
Revisión final de trabajo de titulación.																					
Trámites de declaratoria de aptitud.																					
Conformación de tribunales de grado.																					
Sustentación pública.																					

- Elaboración de obras artísticas de acuerdo a indicaciones técnicas-estéticas del director de trabajo teórico practico.

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO	\$
Revistas	10.00
Impresora	100.00
Borrador proyecto	50.00
Derechos arancelarios	100.00
Anillados	60.00
Fotocopias	40.00
Transporte	100.00
Ordenador	600.00
Hojas de papel bond A4, A3	20.00
Materiales para realizar las obras: MDF, láminas de aluminio, pintura, pinceles, paletas.	300.00
Libros	100.00
Lápices de colores	10.00
Cartulinas	20.00
Portafolio	20.00
Resma de hojas	20.00
Internet	10.00
Total	1560.00

RECURSOS

TALENTOS HUMANOS

- Docentes de la Carrera de Artes Plásticas
- Artistas Plásticos de la ciudad de Loja
- Aspirante: María Alexandra Espinoza Obando

INSTITUCIONES

- Carrera de Artes Plásticas UNL
- Bibliotecas de la ciudad de Loja
- Universidad Técnica Particular de Loja
- Universidad Nacional de Loja

RECURSOS MATERIALES

- Libros
- Portafolio
- Revistas
- Documentales
- Fotocopias
- Anillados
- Resma de hojas
- Ordenador
- MDF, láminas de aluminio, pinturas, pinceles, cartulinas
- Impresor

i. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- Azcarate J, Pérez A. (1995). Historia del Arte.
- Brihuega J, Carrasco H, Ramírez J, Grado T, Reyero C, Sainz J, San Martín F, Solana G. (1997). Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid – España. Pág. 252.
- Bischoff V. (2003). Max Ernst. Editorial Taschen. Alemania. Pág. (7-91)
- Francisco Leiva Zea. (1980). Nociones de Metodología de Investigación Científica. Editorial en Tipoffset “Ortiz”. Quito. Pág. (11-15)
- Grandes Maestros de la Pintura. Editorial Sol 90, S.L. Barcelona (España). Pág. 25
- Lhote A. (1985). Tratado del Paisaje. Editorial Poseidón Llansá, Barcelona. Pág.(15-16)
- Prette M, Giorgis A. (2005). Atlas de la Historia del Arte. Editorial Sasueta. Madrid-España. Pág. 221.
- Puig B. Perucho. (1948). La Pintura de Paisaje. Sucesor de E. Meseguer, Editor
- Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del Pilar Baptista. (2010). Metodología de Investigación. México. Quinta Edición.

PÁGINAS WEB

- www.malba.org.ar/web/descargas/Berni.pdf · Archivo PDF
- www.vivaloja.com/component?option,com.../sort,1/...30/limitstart,0/
- www.diariocentinelacom.ec.EDISUR,2014

➤ ANEXOS

GUIA DE OBSERVACION

- **Temática (Naturaleza).**

NATURALEZA		
1.-Formas		
Diagonales x	Rectas x	Oblicuas x
2.-Cromatica		
Fríos	Cálidos	Los dos x
3.-Texturas		
Llanas	Ásperas	Los dos x
4.- Elevación		
Alta x	Mediana x	Baja x

- **Temática (Artista).**

Autor: MAX ERNST

1.- Técnica		
Acrílico	Óleo x	Acuarela
2.-Estilo.		
Surrealismo x	Expresionismo	Impresionismo
3.-Temática.		
Figura Humana	Paisaje	Los dos x

4.-Composición.		
Simétrica	Asimétrica	Dinámica x
5.- Tratamiento.		
Grotesco	Sutil x	Los dos
6.- Cromática.		
Colores fríos	Colores Cálidos	Equilibrio de los dos x

➤ **ÍNDICE**

Portada.....	i
Certificación.....	ii
Autoría.....	iii
Carta de autorización.....	iv
Agradecimiento.....	v
Dedicatoria.....	vi
Matriz de Ámbito Geográfico.....	vii
Mapa Geográfico y Croquis.....	viii
Esquema de Tesis.....	ix
a. Título.....	1
b. Resumen.....	2
c. Introducción.....	4
d. Revisión de literatura.....	7
CONTEXTO HISTÓRICO.....	7
EL SURREALISMO.....	7
BREVE HISTORIA DEL SURREALISMO.....	7
FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SURREALISMO.....	11
CONTEXTO ARTÍSTICO.....	15
FUNDAMENTOS ESTÉTICOS Y CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DEL SURREALISMO DEL SIGLO XX.....	15
FUNDAMENTOS PRIMORDIALES DEL CRITICISMO KANTIANO.....	19
MAX ERNST.....	23
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y EL SURREALISMO DE MAX ERNST....	23
CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LAS OBRAS.....	27
e. Materiales y métodos.....	33
f. Resultados.....	35
g. Discusión.....	40
h. Conclusiones.....	44

i. Recomendaciones.....	45
➤ PROPUESTA ALTERNATIVA.....	46
CONTEXTO PROPUESTA PICTÓRICA.....	46
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	46
RECURSOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS DE LA OBRA.....	49
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA.....	51
ELABORACIÓN DE BOCETOS.....	51
EJECUCIÓN DE LA OBRA.....	53
j. Bibliografía.....	65
k. Anexos.....	68
Proyecto aprobado.....	68
a. Tema.....	69
b. Problemática.....	70
c. Justificación.....	72
d. Objetivos.....	74
Objetivos Generales.....	74
Objetivos Específicos.....	74
e. Marco teórico.....	75
MARCO REFERENCIAL.....	75
CONTEXTO HISTÓRICO DEL SURREALISMO.....	75
ARTISTAS Y EL SURREALISMO.....	77
MAX ERNST Y EL SURREALISMO.....	78
EL PAISAJE Y EL SURREALISMO.....	80
MARCO CONCEPTUAL.....	83
f. Metodología.....	84
g. Cronograma.....	86
h. Presupuesto y Financiamiento.....	87
i. Bibliografía.....	89
➤ Anexos.....	90
➤ Índice.....	91