

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

TITULO:

**“EL REALISMO COMO MOVIMIENTO ARTÍSTICO: LA ACTIVIDAD
COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO,
CANTÓN CALVAS, COMO MOTIVO GESTOR PARA LA REPRESENTACIÓN
PICTORICA”.**

Tesis previa a la obtención del grado
de Licenciado en Artes Plásticas,
mención: Pintura.

AUTOR:

Guido Salvador Torres Jiménez

DIRECTOR:

Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

LOJA – ECUADOR

2015

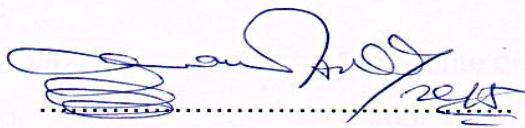
CERTIFICACIÓN

LIC. NÉSTOR MIGUEL AYALA PEÑAFIEL, DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS, DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

CERTIFICO:

Luego de haber orientado, dirigido y revisado el presente trabajo de tesis sobre el tema: **"EL REALISMO COMO MOVIMIENTO ARTÍSTICO: LA ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, COMO MOTIVO GESTOR PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA"**, que ha sido elaborada para una propuesta plástica por el egresado Guido Salvador Torres Jiménez, y por considerar que cumple con los requisitos de fondo previstos en los reglamentos de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN** y en vista de que satisface todas las consideraciones del caso, autorizo su presentación, para su posterior sustentación, calificación y defensa privada, como pública.

Loja, 08 octubre de 2015

Lic. Néstor Ayala Peñafiel

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Guido Salvador Torres Jiménez, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autor: Guido Salvador Torres Jiménez

Firma:..........

Cédula: 1105001208

Fecha: 08 de octubre de 2015

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

Yo, Guido Salvador Torres Jiménez , declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada "EL REALISMO COMO MOVIMIENTO ARTÍSTICO: LA ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, COMO MOTIVO GESTOR PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA", como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el repositorio Digital Institucional.

Los usuarios 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 08 días del mes de octubre del dos mil quince.

Firma.....

Autor: Guido Salvador Torres Jiménez

Cédula: 1105001208

Dirección: Loja

Correo electrónico: doguitj@hotmail.com

Celular: 0988394770

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

Tribunal de Grado:

Lic. Carlos Andrade Díaz

Presidente del Tribunal

Lic. Xavier Barnuevo

Primer Vocal

Lic. Adriana Maldonado

Segundo Vocal

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.

A mi Director de Tesis, quien me asesoró y supo guiar a través de sus conocimientos, proponiendo las sugerencias pertinentes y consejos con responsabilidad y así lograr un buen desarrollo del presente trabajo.

Guido Salvador

DEDICATORIA

Dedico este trabajo al esfuerzo de mis padres, en especial a mi madre que ha sido un pilar fundamental en mi vida, juntamente con el apoyo recibido por parte de mis hermanos, y amigos.

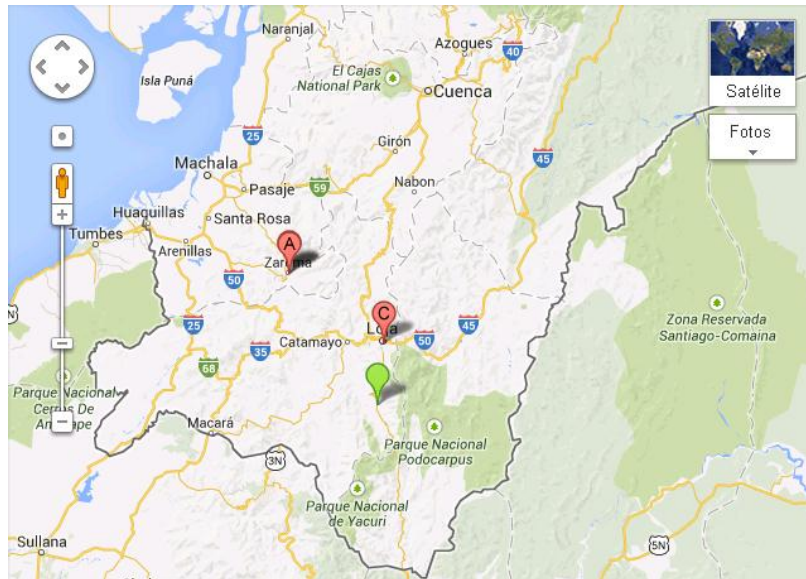
Guido Salvador

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

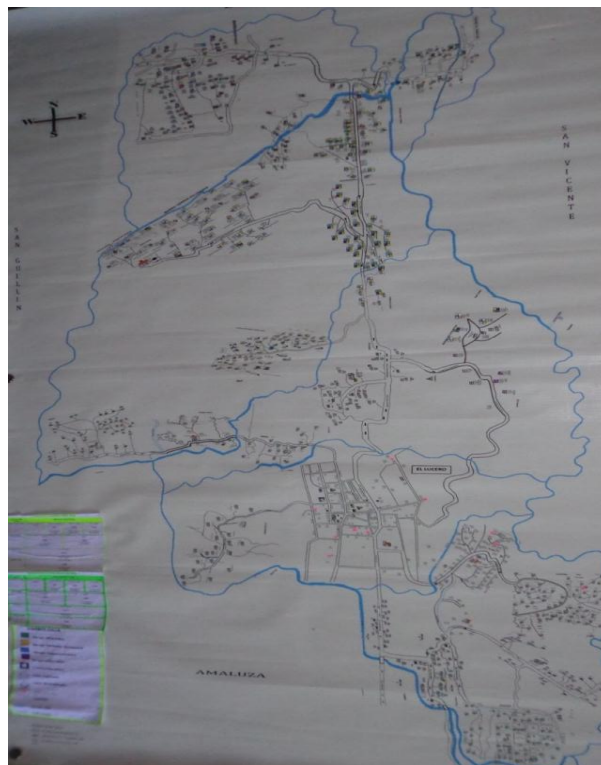
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	NOTAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	GUIDO SALVADOR TORRES JIMÉNEZ “EL REALISMO COMO MOVIMIENTO ARTÍSTICO: LA ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, COMO MOTIVO GESTOR PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”.	UNL	2015	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	CALVAS	EL LUCERO	EL LUCERO	CD	Licenciado en Artes Plásticas, Mención, Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

Mapa de Loja:

CROQUIS DE LA PARROQUIA EL Lucero:

ESQUEMA DE TESIS

- i. PORTADA
 - ii. CERTIFICACIÓN
 - iii. AUTORÍA
 - iv. AGRADECIMIENTO
 - v. DEDICATORIA
 - vi. CARTA DE AUTORIZACIÓN
 - vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRAFICO
 - viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
 - ix. ESQUEMA DE TESIS
-
- a. TÍTULO
 - b. RESUMEN
 - c. INTRODUCCIÓN
 - d. REVISIÓN DE LITERATURA
 - e. MATERIALES Y MÉTODOS
 - f. RESULTADOS
 - g. DISCUSIÓN
 - h. CONCLUSIONES
 - i. RECOMENDACIONES
 - j. BIBLIOGRAFÍA
 - k. ANEXOS

a. TÍTULO

“EL REALISMO COMO MOVIMIENTO ARTÍSTICO: LA ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, COMO MOTIVO GESTOR PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”.

b. RESUMEN

En el siguiente trabajo de tesis, se aborda el estudio acerca del movimiento artístico pictórico denominado Realismo, en el que se analizó sus características artísticas, estéticas y su forma de aplicación, con el propósito de llevar a cabo una representación de carácter pictórico del entorno cotidiano de los habitantes de la parroquia El Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja , con la finalidad de dar realce y valor a las distintas manifestaciones que se suscitan dentro de este sector, uno de los puntos principales ha sido el estudio de este movimiento realista recabando en sus datos tanto históricos como actuales, y en el estudio visual de las obras dejadas por los artistas de este movimiento, obteniendo un conocimiento más cimentado, conjuntamente con la confrontación directa con el entorno de este sector, recopilando información textual y visual, procediendo al planteamiento de bocetos para su ejecución en las obras finales, posteriormente con la exposición de las obras pictóricas se pretende poner a la vista de la sociedad, las distintas actividades que se desarrollan dentro de esta comunidad.

ABSTRACT

In the following thesis project, we address the pictorial art movement called realism. In this project, we analyzed its artistic and esthetic features, and its way of application in order to conduct a representation of pictorial character of the daily life of the inhabitants of “El Lucero”. The purpose is to heighten and give value to the different manifestations that arise within this sector. One of the main points of this research work has been the study of this realistic movement, seeking in its historical and current data, and the visual study of the works left by the artists of this art movement. Obtaining in consequence, a more grounded knowledge, altogether with the direct confrontation with the environment of El Lucero sector, gathering textual and visual information. After this, we will proceed to propose some sketches to be, performed in the final works. Eventually, with the exposition and presentation of the pictorial works we attempt to show to the community the different activities developed within the sector of El Lucero.

c. INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo de investigación se plantea el estudio de un movimiento artístico como es el Realismo, el cual obtuvo un gran auge en el siglo XIX, influyendo en los campos del arte como: la pintura, literatura, escultura, etc. Este movimiento pictórico se originó debido a los excesos imaginativos del Romanticismo, por lo que principalmente el movimiento Realista promovía la razón antes que la imaginación.

En este caso se opta por indagar acerca de la intervención del Realismo en la pintura, conocer sus antecedentes históricos, determinando sus características artísticas y estéticas conjuntamente con su aplicación, y su influencia a través del tiempo, debido a que es un movimiento que aún conserva vigencia actualmente.

Se realizó el estudio de un conjunto de artistas y sus obras, que se encuentran inmersos dentro de este movimiento, en un orden cronológico, ya que las épocas son distintas, y el realismo ha tenido cambios de acuerdo a cada época, y a cada artista, pero conservando su esencia.

Con el desarrollo teórico del proyecto de investigación se cimentara un conocimiento importante acerca del Realismo y su intervención en la pintura, que va en beneficio para el desarrollo óptimo del mismo.

Continuamente se planteara desde un punto de vista personal poner en práctica lo aprendido durante el proceso de investigación, de acuerdo con el tema que trata sobre la actividad cotidiana de los habitantes de la parroquia El Lucero, como un motivo gestor para una representación de carácter realista, se retomará estas actividades que se desarrollan dentro de esta comunidad como objeto de representación.

La finalidad es dar a conocer la diversidad de actos desarrollados en este sector, su estilo de vida, su paisaje, todo esto se observará reflejado en las obras pictóricas.

Particularmente se optó por elegir a este movimiento realista como método de representación, debido a que es de fácil asimilación al espectador, porque éste emplea formas figurativas reconocibles, de esta manera el observador podrá comprender de manera más óptima el contenido formal de la obra y crear su propio argumento si así lo desease.

Los conocimientos obtenidos en el periodo académico serán de gran ayuda en el proceso de elaboración del proyecto, tanto en el proceso de redacción de la información, como en el de elaboración técnica de las obras.

Se procede con el periodo de recopilación de información bibliográfica, tomando en cuenta que la información obtenida sea de origen válido y fiel, para garantizar la autenticidad de la misma, para ello se emplea métodos como: método inductivo y deductivo para el proceso de recopilación de información, realizando un estudio de un ámbito general a un específico, de investigación de campo, en que existirá un acercamiento directo con el sector para obtener la información necesaria, conjuntamente con el histórico, que permitirá indagar y utilizar los datos dejados por el movimiento Realista, cimentando los conocimientos, para poder obtener un óptimo desarrollo de la investigación.

El proceso de ejecución de la obra parte del enfrentamiento entre el investigador y el lugar a estudiarse, existe un acercamiento directo con el medio, seguido del proceso de bocetaje, tomando referencias del ambiente natural, conjuntamente apoyándose en la fotografía, para el planteamiento y ejecución de la obra.

Las obras fueron plasmadas en lienzos de formatos que oscilan en distintos tamaños según como lo requiera, el material a emplearse será oleo debido a que existe un dominio del mismo, también es el más adecuado por la gama de colores que ofrece el mercado.

Las obras pictóricas están representadas con un estilo personal, respetando el origen de las formas, en las que el hombre en su actividad siempre estará presente, como parte fundamental de las composiciones, valorando la cultura, y el entorno cotidiano, es uno de los propósitos que se plantea.

Con la exposición pictórica de las obras se contribuye al fortalecimiento de la cultura artística en el medio local, para que se retome nuevamente y explotar la diversidad que ofrece el género pictórico realista.

El tiempo lo dirá si se le da la merecida atención a este tema, personalmente se espera que el espectador se sienta posiblemente identificado con estas obras, para dar más valor al entorno local.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPITULO I

1. CONTEXTO HISTÓRICO

1.1. EL REALISMO:

DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL REALISMO.

El realismo, describe las formas del comportamiento humano, conjuntamente con el entorno que le rodea, representando objetos y figuras de la misma manera en la que se manifiestan dentro de la naturaleza, destaca su respeto a la realidad, a su origen, su entorno descubriendo un mundo viviente, rechazando las formas idealizadas del pasado, oponiendo primero la razón, antes que la sensibilidad, adecuando el arte como un reflejo de la sociedad moderna.

En la historia del arte, el realismo ha existido desde hace mucho tiempo atrás, aunque su origen se limita a un tiempo y espacio determinado como es el siglo XIX, por lo general se ubica al realismo como un movimiento histórico que surgió en Francia principalmente a mediados del siglo XIX después de la revolución francesa y la revolución industrial, tuvo una gran influencia en las artes como: la pintura, la literatura y la fotografía, todas estas ramas del arte marcharán paralelas en un enriquecimiento mutuo.

El objetivo del realismo es dar fe de una realidad existente verídica y objetiva, plasmó de la manera más justa el acontecer de una sociedad los estragos provocados por la revolución francesa e industrial influyó en todos los campos del arte, significó un cambio tanto en los gustos del artista como en el consumidor del arte, ya no se buscaba la representación banal de un dios mitologías príncipes ni reyes, sino que

ponen el arte al servicio del hombre común y corriente pasando a formar el centro de toda representación y dejando atrás un tema muy desgastado como el romanticismo.

Para el realismo lo idealizado no era un tema en sus representaciones, se centró en la observación meticulosa de la realidad y de la experiencia, es decir el pasado y el presente como métodos de conocimiento, el pasado lo utilizan como tradición al cual es justo referirse, y el presente el conocimiento de la realidad, según lo plantea Nochlin (1991), cuando habla del realismo y retoma las palabras de uno de los maestros del realismo como Courbet el cual dijo una vez “la pintura es un arte esencialmente concreto y solo puede existir en la presentación de cosas reales y existentes”(p.19).

No admitían la bellezas preconcebidas, tampoco adornaban la realidad, la representaban cruda tal y como era, sin realces, una realidad fiel a su origen, en la cual el artista debe encontrar la belleza que posee en cada objeto por más simple que sea, se justifica por su valor.

De esta manera los artistas plasman en sus obras los sucesos acontecidos de una época, de un pueblo y sociedad, de la cual fueron testigos, valiéndose de este movimiento artístico como es el realismo, rechazado muchas veces en su espacio debido a que llegó a ser considerado como una simple imitación baja de la realidad, cuando en realidad estaba dando fe y evidencia de un contexto que era omitido. (Eco, 2004, p. 338)

“Pintores como Courbet y Millet se dedican aun a interpretar de forma realista la realidad humana y de la naturaleza, democratizando el paisaje romántico y reconduciéndolo a su cotidianidad hecha de trabajo, de fatiga, y de presencia humilde de campesinos y aldeanos”.

Este movimiento artístico por así decirlo, aún conserva vigencia en nuestro tiempo, aunque con algunas modificaciones al realismo “original” decimonónico, debido a que las épocas y los acontecimientos no son los

mismos, las temáticas de representación varían, pero para generar nuevas formas de representación se debe incorporar los valores encontrados en la actualidad, pero sin perder ni traicionar las enseñanzas dejadas por la tradición a la cual es justificable retomarla.

1.2 LA REVOLUCIÓN FRANCESA E INDUSTRIAL

Surgió a fines del siglo XVIII, fue el cambio político más importante en la historia, no sólo para Francia sino que sirvió de ejemplo para otros países con sus prolongaciones inmediatas en América y el oriente europeo, nació en contra de un régimen opresor como era la monarquía, esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre oprimido y cansado de las injusticias y abusos impuestos ante los privilegios poseídos por parte de la nobleza feudal y del estado absolutista.

La sociedad seguía siendo en esencia aristocrática, tenía como fundamentos el privilegio del nacimiento y la riqueza territorial, esta estructura tradicional estaba minada por la evolución de la economía que aumentaba la importancia de la riqueza mobiliaria y el poder de la burguesía que cargaba sobre las clases populares y campesinas, con el peso del Antiguo Régimen y todo cuanto quedaba del feudalismo, estas clases eran todavía incapaces de concebir cuáles eran sus derechos y el poder que éstos tenían, la burguesía se les presentaba de una manera natural.

La monarquía continuaba siendo considerada como un derecho divino, el rey de Francia era calificado como el representante de Dios en la tierra, por lo cual gozaba de un poder absoluto pero este régimen absoluto carecía de una voluntad para gobernar, no les importaba más que ellos mismos, desde la sociedad aristocrática del Antiguo Régimen, el derecho tradicional distinguía tres órdenes o estados: el Clero y la Nobleza,

estamentos privilegiados, y el Tercer Estado proletariado, que comprendía la inmensa mayoría de la nación, al final del Antiguo Régimen, Francia continuaba siendo un país esencialmente rural, la producción agrícola dominaba la vida económica de ahí la importancia del problema campesino durante la Revolución debido a su gran crecimiento.

La despreocupación de la monarquía aumentaba la crisis económica y el descontento del pueblo, el hambre hacía sus estragos, muchos campesinos no recolectaban lo suficiente para vivir, además la crisis industrial repercutía en aquellas regiones donde la industria rural se había desarrollado, el paro y el hambre multiplicaban de mendigos y vagabundos, aparecieron las bandas delincuenciales, el miedo a los salteadores aumentó el temor, aumentaba la inseguridad en los campos, al mismo tiempo irritaban a los campesinos y los levantaba en contra de los burgueses, los campesinos ahora armados, rehusaban pagar los impuestos, reclamaban la creación de leyes de igualdad, salarios justos, cargas horarias normales, repartición de tierras, exigían una sociedad de derechos, deberes y pertenencias por igual.

En una confrontación desatada la gente ha desafiado a su rey y ha ganado, luego se escribe una nueva constitución, la del hombre y los derechos del ciudadano, en la que todos los hombres son considerados iguales con la creación de leyes en las que se basa la justicia, uno de los influyentes precursores de esta revolución fue Marat quien con su poder de convencimiento y conjuntamente con la libertad de prensa se dio rienda suelta alentando al pueblo a alzarse en armas y terminar con la opresión de la burguesía.

Marat aborrecía la extravagancia de la monarquía en medio de la pobreza que tenía Francia, continuamente se desata este conflicto y caos existente, intentan huir el rey y la reina pero su escape se ve frustrado que regresan nuevamente, el 10 de agosto de 1792 se proclama la revolución francesa y el nacimiento de una nueva república solo puede iniciarse con la muerte de un rey, "21 de enero de 1793 ejecución de Luis

XVI” dando paso al nuevo régimen de orden político. (Kínder y Hilgemann. 2006. p. 21)

Conjuntamente la Revolución Industrial es el otro gran fenómeno del siglo que marcaría la historia, Implicó la transformación del mundo y la configuración de un nuevo tipo de sociedad en la segunda mitad del siglo XVIII, se inicia en Inglaterra y se difunde después al continente.

Una transformación profunda de los sistemas de trabajo y de la estructura de la sociedad, se pasa del viejo mundo rural al de las ciudades, del trabajo manual a la máquina, del taller a la fábrica, los campesinos abandonan los campos, se van a trabajar a las ciudades, el artesano desaparece casi completamente surge una clase de profesionales, promotores e ingenieros. En las concentraciones industriales aparece un proletariado que trabaja con máquinas que no son suyas.

Transformando todo trabajo: mentalidades, grupos sociales, la evolución en las técnicas productivas sustituyen al artesano de la herramienta a la máquina, la aplicación de nuevas fuente energéticas que sustituyen complementan la energía humana y animal, los mecanismos de transporte sufrieron un gran cambio al igual que la revolución en la organización social, el surgimiento del sector obrero contratado por la burguesía empresarial, nace la explotación del obrero en las fábricas, el burgués se aprovecha del obrero imponiendo excesivos horarios, apareciendo el trabajo infantil, niños y mujeres son explotados.

Las principales industrias desarrolladas en esta época fueron la textil, la algodonera que con la invención del telar mecánico simplificó el trabajo a través de máquinas, para hilar con ello unas cuantas personas hacían el trabajo de miles provocando la desaparición del tejedor.

En la Metalurgia: se requiere consumo de carbón para fundir el hierro, desarrollando cañones, herramientas y maquinas.

En el Transporte: el nacimiento del ferrocarril, la locomotora surge a consecuencia del aumento de la explotación minera para transportar más rápido la mercancía, la fuerza animal se reemplazó por la maquina a vapor, se produce el desarrollo expansivo de la industria y el progreso técnico de las empresas.

Con todos los problemas y las injusticias surge la “cuestión social” los obreros se organizan y toman conciencia de su explotación, descenso del salario real, la concentración urbana, el aumento de los alquileres habitacionales, se multiplica la acumulación en los barrios obreros, miseria, agotamiento físico, explotación infantil, jornadas de 16 horas de trabajo, y multas, todo esto repercute para que se cree ideologías que cuestiona el sistema capitalista como son el socialismo, el anarquismo, entre otras que critican al sistema económico vigente y proponen nuevas formas de organización de las sociedad y la economía, para que exista una equidad social.

1.3 LA FOTOGRAFÍA

En el siglo XIX tiene lugar un movimiento pictórico, literario y fotográfico que se ha llamado Realismo, el cual se le atribuye también a la fotografía, tanto la fotografía como la pintura son capaces de producir representaciones realistas, el realismo visual en el siglo XIX tiene su versión tanto pictórica, fotográfica y literal todo esto se estaba desarrollando paralelamente, la fotografía y pintura mantienen relaciones de tensión y de mutuo enriquecimiento debido a la disputa de cual mismo es la mayor o mejor representante de la realidad.

D'AMICO Ernesto. (2007) publica en su ensayo: “La fotografía y la pintura realista comparten parcialmente sus temas. El realismo convierte a lo indigno en lo real. Independientemente de que sea pictórico o fotográfico”

(pg.3-9). El realismo es el retorno de lo que está bajo la superficie de las apariencias del ideal y de una vida burguesa satisfecha, al lujo, la riqueza y el éxito, se opone frente a la pobreza y el fracaso, la miseria, la injusticia, al placer, el dolor, etc. Se posiciona en el poder la vida cotidiana de gente común.

La iniciativa de la fotografía significó una revolución en el terreno de las Artes visuales, aportando en la invención de nuevas maneras de elaborar una composición, de capturar lo efímero, algunos artistas prescindieron de la fotografía como un método para la representación pictórica, a pesar de estas diferencias entre fotografía y pintura, en el siglo XIX gozan de un estatus social diferente, los beneficios dados son palpables hasta en la actualidad, en la cual los artistas utilizan la fotografía como recursos de aportación en el campo pictórico y en las otras disciplinas de la plástica.

1.4 EL ARTE POR EL ARTE

Esta teoría del “Arte por el Arte” se desarrolló en los primeros años del siglo XIX en Francia e Inglaterra, y se simplifica en la afirmación del arte como un fin en sí mismo y no como un medio para servir a otros propósitos científicos, morales, políticos o económicos. Una idea atada a la moderna definición de artista, aunque los hombres han practicado el arte desde la antigüedad, no siempre se han definido como artistas. Si hasta ese momento este término se había utilizado para referirse a un artesano, científico o poeta, a partir de entonces se asoció a la creatividad, la inspiración y la genialidad.

Como producto de la revolución industrial y la industria moderna, se incrementó el desarrollo artesano y artesanías en masa, así que como un método para diferenciar a un artista del arte, de un artesano o un hábil. “Se consideró al artista como una persona única dotada de una vocación

propia, y al menos su primaria obligación era perfeccionar su obra, especialmente formal, prescindiendo de que la sociedad pudiese esperar” (Beardsley y Hospers, 1997, p.70).

El artista pasa a ser el hombre poseedor de una sensibilidad única, de conocimiento, del gusto refinado, de la creación, del entendimiento. De este modo, a partir de 1850 el artista adquiere gran reconocimiento y el arte se constituye como un mundo aparte, sujeto a sus propias normas.

El término artista obtuvo otra definición de acuerdo con los puntos de vista de los teóricos del Arte por el Arte, MORO Abadía Oscar - GONZÁLEZ. Manuel en su libro sobre “El Arte por el Arte”.

Su central se encuentra en la invención de la estética pura, que tiene su origen en KANT y en el idealismo alemán. Un problema esencial para la definición del arte moderno al intentar encontrar un término que sintetizase conceptos como belleza, genialidad o gusto. (Moro y Gonzalez, 2005, p.182)

Es decir partió de las teorías planteadas por IMMANUEL KANT que sentó definitivamente las bases del concepto en el primero de los dos libros que componen esta obra, significativamente titulado “Crítica del juicio estético” declarando una liberación artística autónoma.

Al arte por el arte, se lo ha interpretado como que el arte existe solo por él y para el arte, Aunque en el libro publicado por Adolfo Sánchez Vásquez sobre “las ideas estéticas Carlos Marx” hay un postulado que trata acerca de “el arte como trabajo concreto, valor estético y valor de cambio” en el cual propone que el arte por el arte no existe, en su lugar hay el arte para el hombre, el arte es un producto que tiene como finalidad satisfacer una necesidad humana mediante sus cualidades estéticas.

El hombre produce arte por llenar una necesidad y que la obra cumpla con un valor, la obra de arte es el resultado de un trabajo concreto, es decir que “Cada obra de arte es única y es irrepetible” (Sánchez, 1990, p.132). Cuando una obra de arte se convierte en algo comercial (mercancía) pierde su significado, su relación con el hombre, su valor

estético, simplemente es apreciada por su coste comercial cayendo en el nivel de una artesanía, perdiendo su origen y valor.

2. PARROQUIA EL LUCERO

Es una parroquia ubicada al sur oriente a una hora del cantón Calvas, pertenece al mismo, cuenta con una extensión territorial aproximada de 74,43 kilómetros cuadrados con una población de 2440 habitantes sumados entre la parroquia y los barrios aledaños, su población está conformada por un gran número de longevos, personas de la segunda edad, y en su mayoría jóvenes y niños, el promedio de vida no está determinado, ya que existen personas que sobrepasan los 100 años de edad, debido a las condiciones de vida estable, tranquila, pacífica que posee el sector aunque se ha visto involucrado en el desarrollo diario de lo moderno, conserva sus bases, y raíces propios del lugar.

La temperatura promedio es de 18 a 26 grados, (clima tropical) dependiendo de la época del año, por lo general entre los meses de enero a abril son temporadas invernales, mientras que el resto del año se despliega el verano, con días muy nublados y enormes corrientes de viento, posee una altitud promedio de 1400 metros sobre el nivel del mar, y su emancipación política fue creada mediante ordenanza municipal el 20 de agosto de 1974.

La irregularidad del terreno da lugar a la formación de accidentes geográficos en los que sobresalen lomas y cerros, también posee una variedad muy rica en flora destacando árboles como: higueros, ceibos, eucaliptos, faiques, etc. plantaciones que sirven para el comercio de la madera y dentro de la fauna se encuentran animales silvestres como venados, pericos, garzas, conejos, buitres, etc. Al igual que animales

domésticos, como chanchos, gallinas, vacas, caballos que son de crianza para la venta y para el consumo interno.

La parroquia en el ámbito social, cuenta con retén policial, colegio, escuela, tenencia política, registro civil, e iglesia, la única en todo el sector, por lo que la mayoría de gente se reúne el día domingo a escuchar la misa, en este día de gran movimiento la gente proveniente de los barrios se concentra, permitiéndole la relación y actividad de comercio, ya que regularmente se faena chanchos para la preparación de platos típicos, se ofrecen los productos recolectados durante la semana, así mismo se da oportunidad de socializar en espacios, encuentros y recreaciones entre personas conocidas y extraños.

El nombre de la parroquia según leyendas proviene del ganado vacuno que existía de una hacienda del sector, estas especies tenían una marca en la frente en forma de un lucero, y pasaba recorriendo por el sector y de ahí proviene el nombre de lucero.

La población es irregular debido a las escasas fuentes de ingresos como en muchos lugares se produce la migración a otros países y ciudades del país por parte de algunas personas; actualmente las personas instaladas en el sector mantienen una fuente de ingresos por el trabajo de la agricultura, ganadería, construcción, carpintería, mecánica etc.

Al concluir con las jornadas laborables las personas se agrupan para recrearse y divertirse mediante juegos, como boly, indor, futbol, cartas, etc, por lo general los de mayor edad se reúnen y crean espacios de diálogo y diversión.

Las principales celebraciones del sector son el 20 de agosto aniversario de la parroquia, el 29 y 30 de agosto fiesta de la patrona de la parroquia "santa rosa", el 15 de agosto caminata de la virgen celebrada por todos los creyentes y devotos de la religión católica, y en carnavales los balnearios del sector son muy frecuentados y visitados por la gente de afuera, destacan las peleas de gallos populares, deportes y disfrute de la

gastronomía compuesta en su mayoría de los productos cultivados y cosechados por las mismas personas.

Dentro de esta comunidad se destacan muchas cosas importantes y que pasan inadvertidas incluso por los mismos miembros de la comunidad por ejemplo las generaciones actuales le dan muy poco valor a las tradiciones y costumbres debido a la intervención de la globalización perturbando el eje en el que han venido desarrollando todos estos actos culturales; la mayoría de los eventos tradicionales son planificados y ejecutados por personas mayores que aún conservan la esencia de estas tradiciones, en algunos casos debido al descuido y poca valoración varias tradiciones se ha perdido y deslindando, y por ello poco a poco se van quedando en el olvido, ya que cuando una generación termina atrás de ella queda un conocimiento muy importante, y en caso de que este conocimiento no se perpetúe a la siguiente generación este se perderá.

Las costumbres y tradiciones son las que distinguen a un sector o comunidad, para ello es importante la conservación, por lo menos la tradición ya que con la pérdida de estas se opta por el remplazo de nuevas, que en algunos casos no llenan el espacio dejado por las anteriores y con ello se pierde una identidad cultural, de esta manera las generaciones que vienen atrás apartan todas estas tradiciones dejando un vacío y con ello la comunidad se desarma culturalmente, debido a esto muchas comunidades desaparecen junto con sus manifestaciones culturales.

2.1 PAISAJE CULTURAL DE LA PARROQUIA EL LUCERO

El paisaje cultural es aquel en el cual ha intervenido el hombre, modificando al paisaje natural construyendo viviendas, caminos, cultivando la tierra, talando árboles, de tal manera que la panorámica del paisaje natural se ve afectado, pero en beneficio mutuo porque con ello se produce el progreso.

La parroquia el Lucero posee un paisaje cultural creado tanto por la intervención del hombre y la misma naturaleza, dentro de la parroquia rural se observa las casas de diferente forma y contextura, utilizadas por sus habitantes para en algunas crear tiendas comerciales, las calles de tierra y cemento, parque y adoquín, en el exterior en el campo, la división territorial determina que cada persona posee un espacio para realizar su labor, con la intervención de las maquinarias se deforestan hectáreas de árboles dando lugar a tierras áridas, las chacras, árboles secos modificando drásticamente el paisaje natural.

Actualmente mediante la utilización de métodos tecnológicos en la agricultura ha facilitado la labor del agricultor, desplazando en algunos casos la mano de obra artesanal por la industrial, se utiliza maquinaria pesada como: tractor, oruga, para el arado de la tierra cuando es de gran extensión el terreno, algunos agricultores continúan preparando la tierra artesanalmente cuando el terreno es pequeño, se utilizan artefactos de agricultura como: barretas, lampas, picos, para la preparación del terreno.

La mayoría del terreno es utilizado para la agricultura, se observa grandes extensiones de tierra cultivadas, ciertos sectores muy irregulares del terreno que no son aptos para el cultivo son designados para el pascoteo del ganado vacuno.

El sector está rodeado por cerros y montañas donde se puede apreciar vistas panorámicas, contrastadas por grandes atardeceres y amaneceres;

montañas cubiertas por neblina que dan forma a paisajes únicos, ríos con grandes peñascos, también se observan cuevas a las cuales se les atribuye leyendas, como la cueva del gentil, además las formaciones rocosas configuran las condiciones del terreno que da formación a árboles con aspectos distintos a los que se observa normalmente.

Debido a que algunas personas migran a otros lugares en busca de condiciones más favorables o por otras razones abandonan el sector dando un elevado nivel de migración, con ello se puede observar casas abandonadas, las cuales con el pasar de los años adoptan unas formas interesantes debido al descuido, destruidas en ruinas, dando un paisaje desolado y solitario; estas casas vernáculas están elaboradas con materiales usados antiguamente como: el adobe, piedra, madera, guadua, magüe , bareque, techos de teja, dando evidencia constructiva de la antigüedad, así mismo dentro de las mismas se observan hornillas de barro y piedra muy antiguas, los batanes que es una piedra de gran tamaño labrada de superficie plana que juntamente con la cutana se utilizaban como instrumento para machacar o moler objetos de dura contextura, como el comino, objetos como ollas y cantaros se encuentran dentro de estas casas abandonadas, que eran y que aún son utilizados por las personas del sector, algunos conservan estos utensilios como reliquias o recuerdos de familiares, al observar todas estas cosas, lo transportan a épocas pasadas en la que se puede imaginar cómo era el modo de vivir en este tiempo.

Los medios de transporte dentro de este sector son a través de carreteras de tierra, actualmente existen carreteras para llegar a la mayoría de los pueblos que se encuentran alrededor, pero en algunos casos se deben utilizar los caminos antiguos que solo se caminan a pie o en animales como caballos, estos caminos recorren una gran distancia.

Dentro de este paisaje también se observan pequeñas cascadas, quebradas o arroyos de agua tanto natural como creada, ríos que sirven

para la pesca actividad que desarrollan las familias como un acto de ocio y de recreación.

Las personas se dedican desde muy temprano a sus labores como: labrar la tierra, cosechar, crianza de animales, todo esto acompañado del paisaje que posee este sector da una imagen muy interesante, en la que resaltan colores ocres, grises oscuros, colores terrosos en las tardes, cálidos en los atardeceres, colores fríos, azules, violetas y blancos en los páramos durante la mañana.

Existen lugares desolados, sombríos con formaciones de árboles con características distintas, a los que se les atribuye leyendas y mitos, todos estos cuentos sumados a distintos sectores se han vuelto fantásticos, porque cuentan que en la antigüedad las personas que habitaban en ese entonces buscaban asegurar su fortuna ahorrada, debido a que no existían bancos, recurrían a enterrar sus pertenencias y dinero para mantener de una forma segura, procedían a enterrarlas en lugares ocultos como en el asiento de un enorme árbol, grandes piedras, huecadas, lugares fáciles de recordar para las personas que lo entierran, y difícil encontrar para el que deseaba robarlo.

Debido a estos acontecimientos suscitados en la antigüedad de esconder pertenencias, se cree que hay entierros o “huacas” (nombre popular que se le otorga a el entierro de objetos de valor) dejados antiguamente en ciertos lugares, además se dice que el alma del difunto que enterró sus pertenencias se encuentra rondando el lugar, protegiéndolas con celo, y que solo el difunto o “el muerto” nombre popular con el que se lo conoce en este sector, sabe obsequiarlas para que las encuentren.

Estos mitos son muy populares es estos lugares, las personas creen en ello y se mantiene un ambiente de misticismo, en algunos casos se comenta que personas han tenido encuentros con este personaje al que denominan “el muerto” que es el encargado de proteger su entierro, dejando a un lado la fantasía y transformándose en una realidad.

2.1.2 ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO

Entendido como cotidiano a la rutina, día laboral, vida de los pueblos, ámbito de los sucesos ajenos a la historia acostumbrada, vida privada, vivencias, la vida cotidiana es la vida de todo hombre que la vive cada cual sin excepción alguna, es ante todo un conjunto de acciones y conocimientos de tiempo y espacio, que se organiza para que las generaciones perpetúen los innumerables rituales que garanticen la continuidad de una cultura.

Los habitantes de la parroquia de El Lucero cumplen con una gran variedad de actividades tanto individuales como grupales, uno de los trabajos que más se desarrolla dentro de este sector es la agricultura, en la cual se emplean peones, para labrar la tierra, este trabajo es pesado y su remuneración es acordada entre las partes, siendo común del sector.

En la ganadería: las mujeres, jóvenes, y niños en el tiempo libre contribuyen al cuidado y ordeño del ganado vacuno para la producción de leche, queso, y quesillo para su venta o consumo diario, el trabajo en los quehaceres del hogar los realiza la mujer, los niños acuden a la escuela y los jóvenes al colegio durante el día, la obtención del alimento es lo principal en el hogar por lo cual estas rutinas de trabajo son diarias.

En el sector rural nunca falta el trabajo, las personas dedican su tiempo en muchas actividades, desde el momento en que la mujer se levanta a preparar el desayuno en la madrugada, hasta que el hombre regresa de sus labores en la tarde, este es el estilo de vida que se lleva en el campo, el trabajo es la vida de todas las personas: viejos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, como dicho popular se comenta en ocasiones “el que no trabaja, no come”, todas las personas tienen su oficio, el cual cumplen sin quejas ni reclamos.

Los trabajos que se realizan en el sector son muy importantes tanto como en beneficio propio como en general, en ocasiones las familias se reúnen y realizan trabajos en las moliendas, este no es un acto que se realiza constantemente, se hace en pocas ocasiones, más bien sirve como para escapar de la rutina del trabajo diario, la obtención de la miel y la panela de dulce son distribuidos al consumo familiar y al comercio, este es un tiempo tanto de trabajo como de recreación, se reúne la familia y amigos, comparten el trabajo, aquí los de mayor experiencia realizan el trabajo que requiere más destreza como para elaborar el dulce, este es un espacio en donde se entrelazan bromas, anécdotas, historias, se vive un momento ameno entre los miembros de la familia y los que colaboran con el trabajo.

Una de las actividades de mayor importancia en el sector es el cultivo, siendo la agricultura el principal medio de sustento de las personas, a la cual le dedican la mayor parte del tiempo, en primer lugar la preparación del terreno para: la siembra, continuando con el cuidado y mantención de la planta y finalizando con la cosecha.

Cada agricultor posee conocimientos aprendidos de las generaciones pasadas muy eficaces al momento de realizarlas, debido a los conocimientos aprendidos saben los momentos que son óptimos para el cultivo de los productos que se desarrollan en el sector, se rigen por el menguante lunar y por las nubes para saber las estaciones del tiempo y si esta óptimo para la siembra, todos estos conocimientos son de un origen empírico, obteniendo por lo general buenas siegas que son la recompensa de un trabajo bien realizado, todo esto concluye con las cosechas de los productos, muy importante porque es un método de obtención de alimento y de dinero con la venta de la producción.

El trabajo es la fuente de sustento principal en cada uno de los hogares, a parte de la agricultura y ganadería se desarrollan trabajos como: construcción de casas, puestos de comida, tiendas de suministros, alquiler de carros, trabajo diario que son fuentes de ingresos económicos.

El trabajo dentro de una comunidad tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida, en ocasiones se realizan trabajos en beneficio de todo el sector, como limpiar las carreteras, los caminos, o como apoyo a algún miembro de la comunidad, cuando el trabajo es de gran magnitud se realizan las mingas en la cual se reúne gran cantidad de personas para realizar trabajos, es un espacio recreativo que cuentan historias, anécdotas, además de compartir el trabajo.

Desde la antigüedad como tradición se ha transmitido los conocimientos aprendidos de generación en generación, conocimientos muy importantes al momento de realizar los trabajos, uno de ellos es poder analizar el cambio de la luna, para el agricultor el saber cuándo es el momento propicio para obtener una buena producción en sus cosechas es muy importante conocer este proceso, de ello depende si se obtiene ganancias o pérdidas, el agricultor se guía por el menguante lunar para el proceso del cultivo, siembra y preparación de la tierra, se rigen en algunos casos por los almanaques, la experiencia de todas estas personas en las actividades que realizan son muy eficaces.

Otro conocimiento muy importante es poder determinar en qué temporada será de lluvia, esto se realiza analizando empíricamente el flujo del viento, la formación de las nubes, observar la cima de los cerros y montañas, el cantar y la migración de las aves, de su acierto dependerá los beneficios a obtener en la producción, por lo general son muy eficaces todos estos conocimientos al momento de ejecutarlos, estos conocimientos se enseñan de generación en generación.

En el campo la invención de medicinas naturales echas con plantas que crecen en el sector para tratar enfermedades son eficaces, por lo general cada familia posee un pequeño jardín donde cultivan plantas medicinales como: sábila, manzanilla, sangorache, dulcamara, sauco, etc. Y ornamentales, en variedad de flores como: girasoles, mano de león, rosas, que dan un aire de tranquilidad y armonía, y también nunca falta

una mascota en cada casa la que es parte integral de la familia que es el perro, un gato, aves, etc. poseen uno o varios por resguardo o diversión.

Durante el recorrido del año por costumbre y tradición se desarrollan festividades como: bailes, la vaca loca, danzas, comparsas, castillos, etc, actividad de mucha diversión y recreación, como la cabalgata de caballos, este es un acto por lo general donde se exhibe con gran orgullo un espécimen de gran calidad, en el campo es considerado un lujo tener uno de estos caballos de raza, las carreras de ensaquillados, juego realizado por adultos, jóvenes y niños, competencia realizada con la finalidad de ganar algún premio, otra actividad que destaca en tiempo de fiesta son las peleas de gallos criollos por lo general cada persona tiene uno en su hogar, se reúne las personas a disfruta de estos actos.

También se desarrollan carreras de burros, es un acto que se realiza con la finalidad de divertir a las personas que asisten a estas fiestas, es un acto de sana diversión, las personas de edad se reúnen entre ellos beben y cantan al compás de las guitarras, cuentan anécdotas, vivencias, cuentos del imaginario tradicional, como en todo sector rural existen muchos mitos y leyendas, este sector no es la excepción destacan leyendas como: (el muerto, la luterana, la muerte, el duende, las huacas, entierros, etc).

Todo mito parte de una realidad de magia y misterio, que cuando los cuentan son apasionantes que parecen ser reales, según como relatan los que han vivido algún acontecimiento.

Todas las personas contribuyen ya sea con la presencia o en la preparación de algún acto en las festividades, con la finalidad transmitir esta prácticas de tradición y costumbre a las nuevas generaciones.

En cuanto a la actividad cotidiana es el quehacer del vivir diario de esta comunidad, pues los actos, trabajos y las practicas ancestrales combinadas, con las actuales dan un conjunto muy interesante de manifestaciones culturales, en donde intervienen niños, adultos y viejos,

todos forman parte de la comunidad, estas actividades debido al avance de la civilización, de la tecnología, muchas se pierden, pero en el sector se conserva fiel a su origen, tratando de que el pasado no quede en el olvido, por eso la conservación y perpetuación de todo esto es muy importante, rescatando lo lúdico y lo folclórico de los pueblos.

CAPITULO II

3.- CONTEXTO ARTISTICO

3.1 EL REALISMO PICTÓRICO.

En el arte pictórico interpreta la realidad a través de muchos estilos plásticos, uno de ellos es el Realismo, el cual situó el arte al servicio del pueblo, del hombre, de los desposeídos; un Realismo que logró de forma más verídica captar el acontecer y el entorno de una época, heredero del primer realismo Barroco, Preckler (2003) afirma que: “La pintura realista se significa por su gran claridad, detalle y verismo” (p.230). Mostrando una visión de lo real.

Este movimiento artístico surge como una reacción contra los excesos imaginativos del romanticismo, planteando ahora la observación objetiva de la realidad presente e inmediata volviendo la atención de nuevo hacia lo real, un Realismo sincero, esta etapa nueva tiene como punto importante Francia, surge a mediados del siglo XIX después de la segunda revolución francesa de 1848, la decepción por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales, especialmente en la clase desposeída, el artista toma conciencia de las injusticias y lo denuncia en sus obras.

Luego con el surgimiento de la revolución industrial, marcó el inicio del desarrollo económico de las sociedades europeas, y rápidamente se esparció por otras del mundo. Fue rápido y violento, las máquinas reemplazaban al ser humano de arduas tareas, se pensaba que la nueva

era trajera abundancia, pero, este cambio no llenó las expectativas de progreso esperado. La desaparición del artesanado debido a la implementación de la maquinaria y la formación de una numerosa población obrera acumulada en los centros urbanos debido a la falta de empleo, con ello las condiciones de vida económica y social sufren una transformación profunda, la explotación de la clase obrera, de esa explotación y miseria surge un movimiento artístico denominado realismo, que centrará su atención a las condiciones en las que se desarrollaban los de la clase desposeída.

El arte tratará de mostrar la vida de estos afligidos, retomando sus necesidades y sufrimientos, por lo que este movimiento refleja lo que experimenta los sentidos del artista, adecua arte y realidad social, objetividad, evidencia, claridad, una vinculación directa con la contexto, sustentado por los hechos de una realidad.

La representación fiel del hombre, no admitían ningún tipo de belleza premeditada como en el romanticismo, la única belleza que admitían sería la proporcionada por la realidad. El hombre representado sin exaltaciones ni abstracciones, se convierte en el centro de la nueva estética, por lo que el realismo posee un vínculo directo con todos los aspectos inmediatos y cotidianos de la vida, para el pintor realista resulta justificado el conocimiento de las formas de expresión anteriores, no para imitarlas sino para formar una nueva forma de expresión que encontró en la mano de GUSTAVE COURBET, JEAN F. MILLET, HONORE DAUMIERE, a sus mayores representantes.

Los realistas apreciaban positivamente la representación de lo bajo, lo humilde y lo común, de los sectores socialmente desposeídos o marginales tanto como de los más prósperos. Se dirigían buscando inspiración al obrero, el campesino, la lavandera, la prostituta, al café, todo objeto se podía representar, dejando a un lado la selección de temas, como históricos.

Representaban un instante de la realidad tomando al hombre cotidiano, algunos utilizaban composiciones simples no académicamente elaboradas, tenían preferencia por los colores oscuros, ocre, terrosos, la pincelada es fuerte, espesa, en algunos casos empastados, en casi todas sus representaciones el hombre estaba presente.

“Los temas preferidos delatan una nueva actitud ante la vida. La frase de Courbet: «Si queréis que os pinte diosas, mostrádmelas», revela claramente su deseo de atenerse al natural” (Angulo, 1962, p. 443).

En realismo logro su mayor apogeo a mediados del siglo XIX en Francia específicamente, con ciertas ramificaciones en distintos países como: España, Italia, Alemania y Latinoamérica, con el pasar de los tiempo las nuevas tendencias artísticas surgidas desplazan a las anteriores, pero no las desaparecen, con ello cambia tanto el gusto de los artistas por buscar nuevas formas, técnicas, temáticas, para sus representaciones artísticas y el gusto de los consumidores del arte se adapta a ello.

En el siglo XX y XXI, el realismo sigue vigente, aunque sufrió un apartamiento debido a las nuevas tendencias dentro del mundo del arte, no por ello ha dejado de ser un movimiento trascendente e importante, existen pintores que dan fe de que el realismo se mantiene firme en la actualidad, artistas de trascendencia mundial como: Lucían Freud, Antonio Lopez, Claudio Bravo, Guillermo Muñoz Vera, David Hockney, Alex Colville, el arte realista se manifiesta a través de sus obras, por lo que el realismo ha tenido vigencia permanente durante todo el proceso histórico del arte.

El Realismo pictórico actualmente, denominado realismo contemporáneo: “entiéndase por contemporáneo a lo actual, hechos y acontecimientos suscitados en un tiempo y espacio establecido”. Ha resurgido primero como una reacción a los modernistas y posmodernistas, este realismo contemporáneo es una asociación de las técnicas tradicionales de los

antiguos maestros, aplicado a la experiencia humana actual, así como a temas importantes de la época moderna.

El público por lo general se está cansando de un arte que necesita largas explicaciones y justificaciones rebuscadas. Más personas espectadoras del arte quieren reconocer lo que están observando y responder a esto, formar sus propio juicios, preferiblemente a un nivel ilustrado y no solo a algo conceptual.

La finalidad de este movimiento realista contemporáneo es el de traer la pintura, dibujo y escultura realista de vuelta a un primer plano en el arte actual.

En la actualidad artistas como Guillermo Muñoz Vera de origen Chileno, radicado en España, en una entrevista para el diario El mercurio - Artes y Letras [Santiago de Chile, octubre de 2011], da a conocer el estado actual del realismo desde su punto de vista, en donde abarca distintos planteamientos, en el que manifiesta su defensa a muerte por el realismo, y su crítica muy dura sobre el arte actual.

Guillermo Muñoz manifiesta que el gusto del público por el arte, va en otra dirección a la de gusto del “arte contemporáneo”, aunque a pesar de que el realismo vuelve a aparecer en los salones de exposición, este se ve discriminado y es una víctima más de modas simples.

Según Muñoz en su crítica al arte actual manifiesta que las salas de arte moderno solo seducen a sus adeptos con estereotipos autocomplacientes y enormemente aburridos para los extraños, una decadencia en el arte.

He visto en el Museo del Prado la buena pintura, los Velázquez por ejemplo, no despiertan el interés que deberían en los estudiantes de pintura, y muchos profesores de arte expertos en instalaciones, ni siquiera saben cómo están pintados esos cuadros. (Erlj, 2011).

Dejando atrás todo el proceso histórico del arte queda en eso en simple historia, mas no en una guía fundamental.

El arte realista contemporáneo se nutre de los hechos suscitados en la sociedad actual, explotando y buscando escenas de la variedad cotidiana, acontecimientos de gente común y corriente, artistas como Max Ginsburg pintor Estadounidense, muestra en su obra actos habituales como: personas realizando actividad de trabajo, leyendo un periódico, también pone a la vista las calamidades que la vida moderna conlleva, injusticias sociales, reflejando en su obra actos que ha vivido en su época.

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO PICTÓRICO.

Atención a lo cotidiano, lo real, rechazando lo artificial.

Nace la caricatura.

La reproducción de la naturaleza nunca será una reproducción o imitación, sino siempre una interpretación

El objetivo es conseguir representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial.

La paleta es rica, en contrastes, preferencia por los colores ocres, y oscuros, terrosos

No admite ningún tipo de belleza preconcebida. La única belleza válida es la que suministra la realidad, y el artista lo que debe hacer es reproducir esta realidad sin embellecerla

El artista realista, insistía en que sólo el mundo del momento constituía tema apropiado.

El hombre es representado en sus tareas normales.

Cualquier asunto puede ser objeto de interés artístico porque no existen temas banales.

Para los realistas no existían temas literarios o artísticos previamente determinados

Cada ser u objeto tiene su belleza peculiar, que es la que debe descubrir el artista.

Representa el lado material del objeto, más el lado sentimental.

Impone la razón, a la sensibilidad.

El objeto más simple se puede convertir en algo bello.

Sirve para dar testimonio de una sociedad en un tiempo determinado.

Un dominio adecuado del dibujo, base fundamental para el desarrollo de la obra.

Restaurar y aplicar los valores tradicionales del arte.

Las personas están volviendo a apreciar el arte tradicional figurativo, debido a que es más fácil asimilar su contenido.

3.3 PRINCIPALES ARTISTAS DEL REALISMO PICTORICO

Dentro del realismo pictórico se encuentran inmersos muchos pintores, pero se retomará los artistas más destacados en el realismo pictórico tomando como punto de inicio desde el siglo XIX al XXI, para obtener un orden cronológico de como se ha interpretado el realismo a través del tiempo, en el siglo XIX tenemos a: Gustave Courbet (siglo XIX), considerado el padre del realismo, Jean Francois Millet (siglo XIX), Honore Daumier (siglo XIX), Alex Colville (siglo XX), Claudio Bravo (siglo XX), Edward Hopper (XX), Lucían Freud (XXI), Antonio López (XXI), Guillermo Muñoz Vera (XXI), cada uno de ellos representa de manera

muy personal la realidad de la cual formaron y forman parte, a continuación una descripción general de cada uno de ellos.

GUSTAVE COURBET - (Ornans 1819-1877)

Nació en Ornans en 1819 y se trasladó a París a los veinte años de edad para estudiar derecho, pero sin embargo, se dedicó a pintar. En la capital francesa recibió su formación artística, trabajó en la Academia Suiza y copió obras del Museo del Louvre.

Considerado el padre del realismo su formación artística no siguió las líneas tradicionales, este es un artista que se forma en los museos, tomando como referencia a los maestros con una visión muy personal retomando a artistas como: Carvaggio, Rembrandt, Velázquez, llegando a obtener un dominio de la técnica del realismo sin precedentes.

Pinta todo lo que observa en frente de él con la misma jerarquía, hombres, bosques, árboles, animales, cualquier objeto es merecedor de ser representado, elige sus temas de la realidad cotidiana, representa al hombre como un nuevo héroe, las calles, cafés, la mujer, la vida al aire libre, sus desnudos causaron mucha disputa debido a la forma de representación muy cruda, tratada con una gran libertad y sin ningún pudor a la hora de representar el cuerpo de la mujer.

Su pintura produjo gran polémica debido a la elección de sus temas considerados vulgares, produciendo un gran escándalo entre la sociedad burguesa, Courbet se enfrenta a la incompreensión de un pueblo y tiempo.

Rechazará la idealización, opta por la observación de la realidad, la observación directa del entorno, en sus obras utiliza gruesos trazos de pintura muy empastada y espesada que a veces aplicaba con espátula,

sobre todo en los paisajes y las marinas, gusto por los colores ocres oscuros, terrosos de familiaridad armónica.

El realismo logra su afianzamiento gracias a la figura vitalista y poderosa de Gustave Courbet, manifestada tempranamente su vocación pictórica, se autodefinía como un discípulo de la naturaleza. (Arias, etal, 1999, p.1064).

No hay que entender "realismo" como un intento de imitación baja de lo real, se trata para Courbet de tomar por objeto la realidad del mundo que le rodea el pintor desea plasmar las costumbres, las ideas, el aspecto de su época, pero destacando su propia individualidad, Courbet dijo una vez: "Ser capaz de traducir las costumbres, las ideas, el aspecto de mi tiempo, en mi opinión y mi juicio, ser no sólo un pintor, sino también un hombre, en una palabra para el arte actual, este es mi propósito."

Conforme a la tradición académica, los cuadros de gran formato están reservados a temas históricos, bíblicos, mitológicos o alegóricos.

Fig. 1. Courbet, G. Entierro en Ornans. (1849). [Óleo - lienzo]. Museo d'Orsay. Paris. Francia: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/un-entierrement-a-ornans-130.html?no_cache=1.

Courbet maltrata esta convención pintando un mundo familiar doméstico en grandes lienzos, consideraba que la historia contemporánea, ya fuese

aquella de la gente del pueblo, merecía estos grandes formatos, y no se utiliza los formatos establecidos anteriormente, hubo una ruptura en cuanto a las leyes establecidas como una forma de rechazo y no aceptación.

La vida cotidiana, un funeral en un pueblo sin personajes relevantes, dispuestos sin ningún tipo de jerarquía, todos los personajes son importantes para Courbet, con esto se producía una ruptura con las anteriores tendencias pictóricas de dar importancia a algo en específico, aquí todos son iguales.

Fig. 2. Courbet, G. Los picapedreros. (1849). [Óleo en lienzo]. Museo, Gemäldegalerie de Dresde. Alemania: <http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/4153.htm>.

Muestra el difícil trabajo, la realidad que afrontaban estas personas, la miseria, buscan realzar el trabajo de la clase obrera, se observa como parte central de la obra dos personajes uno joven y un viejo realizando trabajos muy duros, predominan los colores oscuros, ocre, muestra el esfuerzo, muestra la explotación que tenían que pasar las clases

desposeídas, Courbet pone el arte al servicio del nuevo héroe que es el hombre común y corriente, dignificando su trabajo.

Fig. 3. Courbet, G. El origen del mundo. (1866). [Óleo - lienzo]. Museo d'Orsay. Paris. Francia: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire/commentaire_id/the-origin-of-the-world-312_2.html?no_cache=1&cHash=b0efda5ed5.

Constituye un ejemplo de la separación a esa concepción tradicional del desnudo femenino; ni siquiera aparece ya el rostro de ella.

“Courbet se propuso conseguir, que sus cuadros constituyeran una propuesta contra los convencionalismos aceptados en su tiempo que sacara al burgués de sus casillas y proclamara el valor de una sinceridad artística “(Gombrich, 1995, p. 511)

Muestra una nueva y radical forma de representar el desnudo, esta obra causo gran escándalo en ese entonces, sus temas eran considerado vulgares, lo bajo, Courbet representaba la realidad, cruda y sin adornos, directa y según su forma de percepción.

No estaba de acuerdo con las normativas académicas y clasicistas previamente establecidas, le da un nuevo sentido, una nueva visión del desnudo, dejando a un lado lo edulcorado, con esto Courbet da a conocer su postura y su firme compromiso con la realidad.

JEAN FRANCOIS MILLET.

Jean-François Millet (4 de octubre de 1814 - 20 de enero de 1875) fue un pintor francés realista y uno de los fundadores de la escuela de Barbizon en la Francia rural.

Es un artista amante de la vida natural, representa la vida rural, se identifica con los campesinos ya que su origen proviene del mismo “Campesino nací, campesino moriré” decía Millet, dignifica el trabajo del obrero, es el mejor intérprete de la vida campesina y de lo que ésta trae consigo: hambre, miseria, observó de cerca las condiciones en que subsistía, pero no la denunció en sus pinturas, sino que la plasmó tal y como era, es decir representó la realidad.

Se identifica plenamente con el mundo rural, humilde, reivindica al campesino, aunque su visión es un tanto lírica, dota en sus cuadros una gran sencillez y calma, quizás resignación; un espíritu de armonía humana inspira sus temas, incluso cuando reflejan el esfuerzo del trabajador.

Millet, considera que el hombre es el elemento irrenunciable de toda obra “Al pintar un cuadro, ya sea una casa, un bosque, el océano o el cielo, es necesario pensar siempre en la presencia del hombre” argumentaba este artista.

Su realismo es distinto al de Courbet en su forma de representar a las personas y al paisaje, se podría decir que lo suaviza, sus campesinos

impregnados del amor con el que trabajan la tierra, una vez Vincent Van Gogh dijo los personajes que representa Millet parecen estar pintados de la misma tierra que labran, dota de un colorido suave y tenue, de azules, rosas, ocres, rojizos.

Millet provenía de una familia muy inmersa en la religión, de lo cual se puede observar la influencia, ese carácter dulce y melancólico en sus obras, criticado y alabado por sus obras en su época.

Fig. 4. Millet, J. El ángelus. (1859). [Óleo - lienzo]. Museo d'Orsay. Paris. Francia: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire/commentaire_id/langelus-339.html?no_cache=1&cHash=753ce65741.

Es la obra más famosa de Millet y la que evidencia más su relación con la pintura realista, representando a dos agricultores sin ninguna idealización, muestra a dos campesinos orando el ángelus al final de culminar con su labor, un realismo con enfoques religiosos plasmaba Millet ya que tenía una fuerte influencia de la religión que provenía por parte de su familia.

Los campesinos de Millet aman el trabajo que realizan a pesar del cansancio emana de ellos una resignación y aceptación, plasma la paz, la

armonía dando un aire de tranquilidad en sus cuadros, aunque estén sus personajes cansados por su labor.

Fig. 5. Millet, J. *Las espigadoras*. (1857). [Óleo - lienzo]. Museo d'Orsay. París. Francia: http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=3&tx_commentaire_pi%5BshowUid%5D=341&no_cache=1.

Tres campesinas ataviadas con la vestimenta típica recogen inclinadas los restos de la cosecha, el trabajo más duro y menos reconocido entre las tareas rurales. Sus posturas reflejan la fatiga que provoca su labor. Los personajes se sitúan en primer plano elevándolos a la categoría de héroes y la iluminación infiere dramatismo a toda la escena, la dureza y la tristeza del trabajo en el campo, Millet siempre tuvo una gran intensa relación con la tierra, su obra influyó mucho en Van Gogh, el cual se quedó admirado.

Representa aspectos de la siembra, la siega, sin idealizaciones. Pinta lo que ve, lo sencillo, la calma, la serenidad. Las obras de Millet no son de carácter de denuncia social, simplemente contempló de cerca la situación en que vivía y la representó tal y como era. En una palabra, representó la realidad.

Fig. 6. Millet, J. Hombre con azada. (1863). [Óleo en lienzo]. Colección particular Estados Unidos: <http://juanmuro52.files.wordpress.com/2011/04/el-hombre-de-la-azada.jpg>.

Muestra una visión del arduo trabajo que se realizaba en el campo, Millet es un artista que se identifica con este tipo de personajes debido a que era oriundo de una familia de campesinos.

Es esta obra: hombre con azada muestra un labrador "enbrutecido por el exceso de trabajo, que se detiene un instante en su tarea de cavar el suelo endurecido(...) una imagen de los inacabables afanes y la eterna pobreza del hombre" (Honour, Fleming, 1986, p. 507).

HONORE DAUMIER

(Marsella, 26 de febrero de 1808 - Valmondois, 10 de febrero de 1879) fue un caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor francés de la época realista.

Se forma en París, considerado el tercer gran representante del realismo, sus planteamientos y su postura fue más radical que la de los otros realistas como Courbet y Millet, debido a que su obra incide directamente en los aspectos duros del trabajo y de la vida, Daumier retoma de los conocimientos de Goya, planteamientos que posteriormente serán retomados por otros artistas para dar cabida al expresionismo, utiliza un grueso trazo con el pincel, líneas deformadas, representando a la humanidad en toda su expresión, sufrimientos, necesidades, y explotaciones, posee una técnica que destaca con la vigorosidad y la fuerza al momento de desarrollar su obra.

Su paleta es colorista, aunque en ocasiones también es oscura, intensidad en los contrastes de la luz y la sombra, además Daumier será un miembro activo en la política social de la época, influyendo con su forma de representación caricaturesca de la burguesía y sus extravagancias, utilizando el humor, la sátira, la ironía para hacer una crítica social, es un observador meticuloso de la realidad a la cual critica con dureza, se solidariza con las clases humildes.

Intenta representar la vida tal y como era, con la actividad artística influye sobre el comportamiento de la sociedad, debido a que trabaja para un periódico local en la prensa, en donde crítica y vulgariza a la burguesía, considera el arte como una expresión de la realidad, aunque sus formas de representación son distintas a las de Courbet y Millet, este artista es más activo, exagera sus estructuras formales, el crítico de arte Baudelaire admiraba en Daumier su compromiso moral y su polémica social.

Consagra su obra al hombre, pinta lo que ve en su semejante y en sí mismo, Daumier fue un dibujante nato ante todo, capaz de captar al instante una aptitud, una expresión ya sea de lucha, ira, tumulto, dolor, drama, miedo y suspenso.

Fig. 7. Daumier, H. El vagón de tercera. (1864). [Óleo - lienzo]. Museo: The Metropolitan Museum of Art. New York: <http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/OPRA/BRUE-7Z3NJU>.

Daumier representa a los menos desposeídos, a la clase obrera, es su obra más conocida, representa a gente común y corriente, nada heroica, utiliza en su paleta colores oscuros, terrosos, ocre y negros, pincelada suelta, posee grandes dotes para el dibujo, y la caricatura, reivindica la dura vida de las clases populares en las grandes ciudades, gente aglomerada, Daumier es capaz de captar con trazos rápidos una expresión, un momento en el tiempo, aprendió estudiando a los grandes maestros como Goya.

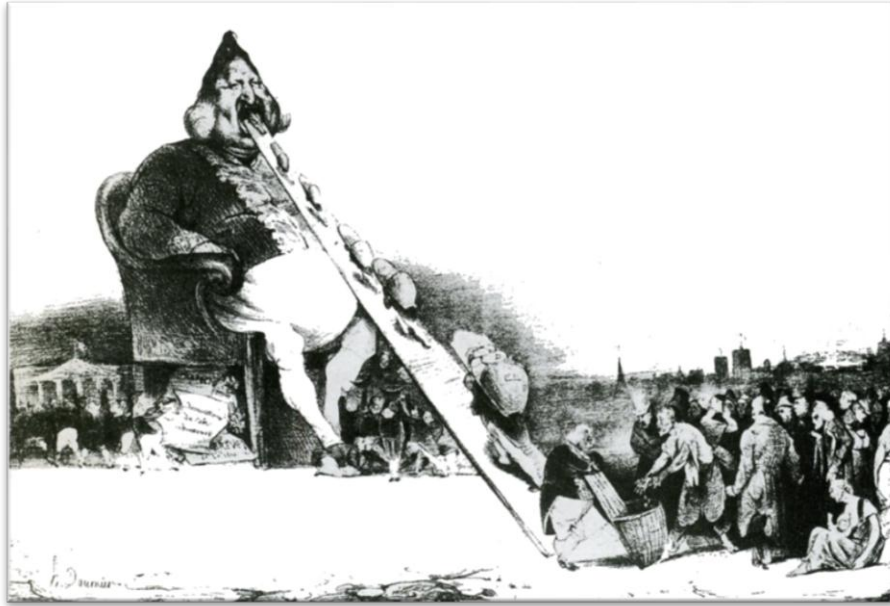

Fig. 8. Daumier, H. Gargantua. (1832). [Litografía]. The Metropolitan Museum of Art. New York: http://www.histoire-image.org/p_hoto/zoom/foh5_daumier_001f.jpg.

Daumier utiliza la caricatura como un método para satirizar y denuncia la extravagancia y el derroche producido por burguesía en tiempos de crisis, debido a su contenido burlesco Daumier en algunas ocasiones terminó en la cárcel por su forma de burlarse y denunciar a la burguesía.

ALEX COLVILLE

Pintor y promotor del realismo regionalista canadiense, pintaba con la certeza de que los acontecimientos cotidianos tenían un poder mítico, pinta instantes, momentos, en donde puede cambiar todo, nada está dicho en la obra de Colville, admiraba profundamente esa soledad y pasividad de la pintura de Edward Hopper,

El arte es para celebrar, a los dioses, al héroe, a los grandes hombres y eventos de una época: sirve para muchas más cosas, pero celebrar es una de sus mayores funciones, Colville celebra lo ordinario, el tópico cotidiano de la vida de la clase media, en una sociedad democrática. (Hutchings, 2010, p. 136)

Celebra la vida ordinaria del hombre en el lenguaje del hombre ordinario, como medio de representación usa las temperas a diferencia de otros materiales como óleo, acrílicos, etc.

Alex Colville (1920-) canadiense. Es un pintor entre realismo e hiperrealismo que consigue crear atmósferas muy especiales, llenas de sugerencias. Durante la segunda guerra, ha hecho muchas pinturas sobre el tema obteniendo varios logros. Colville muestra un muy buen dominio técnico dentro del realismo extremo y son de muy alto nivel pinturas como

"El caballo y el tren".

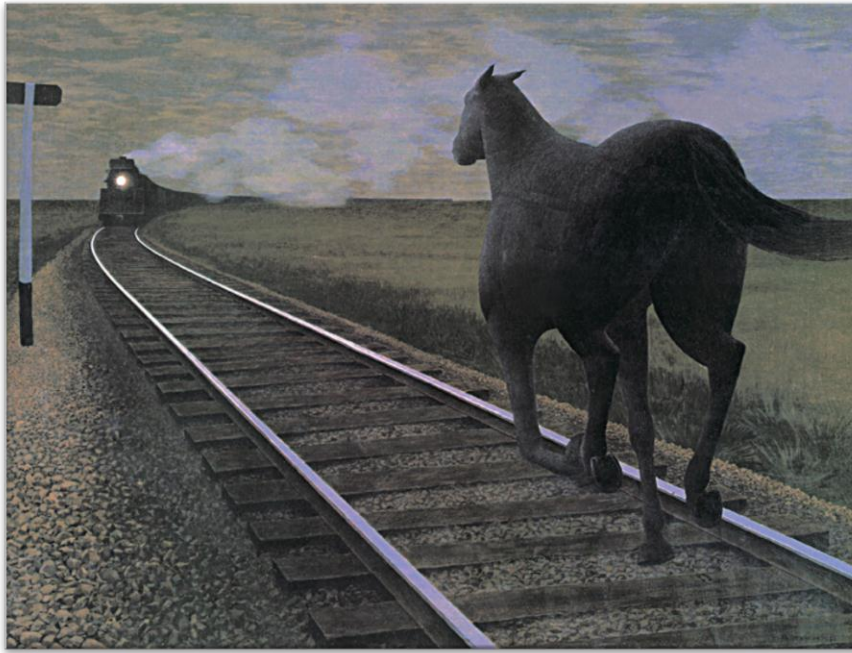

Fig. 9. Colville, A. Caballo y tren. (1954). [oleo] Museo: Art Gallery of Hamilton. Canadá: http://img.src.ca/2013/10/25/635x357/131025_8s9ey_tren-caballosn635.jpg.

Colville hace de cada uno de sus cuadros un momento para experimentar, un estado de reflexión existencial, sus cuadros muy organizados y depurados con un estilo personal, sus obras son para pensar para meditar, como es el caso de esta obra en la que el artista decidió no dar a conocer el significado de lo que había representado, al contrario sirve como una incógnita al espectador para que él mismo ponga su significado.

Colville muestra dentro de esta obra dos líneas de tiempo, dos épocas, encontrándose entre sí, anteriormente a la revolución industrial la fuerza animal era el principal medio para cualquier labor, de trabajo, transporte, cuando llegó la época de la revolución industrial, el hombre creó la máquina que reemplazó la fuerza animal e incluso al mismo hombre, y con ello se modificó radicalmente las condiciones de vida hasta la actualidad.

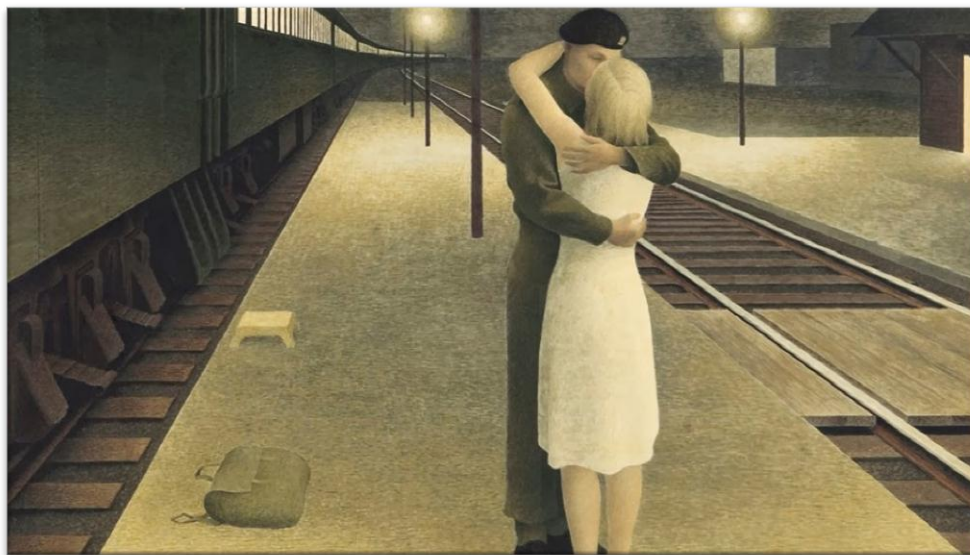

Fig. 10 Colville, A. Soldado y muchacha en la estación de 1953. (1953). [Temperas] Museo: The Thomson Collection, Art Gallery of Ontario. Canadá: http://www.alexcolville.ca/gallery/alex_colville_1953_soldier_and_girl_at_station/.

Capaz de captar un momento efímero, un evento cotidiano como un saludo, una despedida, Colville muestra en esta obra un evento muy común de todos los días como es una despedida, pero en este caso no es una despedida cualquiera, es posiblemente una despedida sin retorno, Colville fue designado como pintor de guerra se alistó en el ejército canadiense en la infantería durante dos años, y porque él era un estudiante de bellas artes, se hizo a un artista de guerra en mayo de 1944, un acontecimiento personal echo obra artística, representa el duro momento que significa una despedida, representa una atmosfera de desolación, de tristeza, el tren que está por salir de la estación, ese momento de despedirse, ese último abrazo capta lo anecdótico de este suceso.

EDWARD HOPPER

Hopper nació en 1882 en Nueva York, estudió diseño comercial y posteriormente arte. Viajó por Europa y admiró a Velázquez, Goya, y Manet. Murió en 1967 en su Nueva York natal.

Su obra, enmarcada en el realismo norteamericano del siglo XX, es muy personal y reconocible. Inmerso en una época de abstractismo, Hopper siempre fue fiel al realismo y con su estilo influyó mucho en la vuelta al arte figurativo e incluso fue precursor del arte pop (Andy Warhol y Roy Lichtenstein).

Una de las constantes en el arte de Hopper es la soledad de los seres humanos, en todos sus cuadros llama la atención que todos los personajes representados son personas solitarias, concentradas en sí mismas, invadidos por la tristeza y la melancolía.

A nivel técnico, las composiciones espaciales son limpias y claras, la geometría ordena las pinturas de Hopper. Son cuadros de pocos elementos tratados con gran sencillez, los colores son planos (no están gradados) y las líneas arquitectónicas son un recurso frecuente utilizado para subrayar la soledad y desvalimiento de la figura humana.

En Hopper y su obra se ve calles solitarias y amenazadoras; edificios que parecerían animarse como si fueran gente; mujeres al pie de las puertas de sus casas, sin razón aparente; mujeres desnudas que, por las ventanas de las habitaciones, miran no se sabe qué en la distancia; parejas apáticas que se acompañan sin mostrarse expresiones cariñosas; estaciones de tren o rieles vacías que producen resquemor

Fig. 11. Hopper, E. *Habitación de hotel*. (1931). [óleo - lienzo] Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid: <http://www.museothyssen.org/thyssen/fichaobra/1062>.

Una mujer joven enfrascada en la lectura, sentada sobre la cama sin deshacer de una estrecha habitación de hotel. La luz viene de arriba a la izquierda, desde un foco en el techo que queda fuera del cuadro, e ilumina sus hombros, dejando la cara a contraluz

Sobrecogedora escena de una gran soledad y melancolía, como es frecuente en las obras de este maestro del realismo. Un personaje femenino aislado, pensativo y concentrado se encuentra sentado sobre la cama con el equipaje sin deshacer. El escenario es una fría y geométrica habitación de hotel, símbolo en ocasiones del desvalimiento de seres humanos y de su dificultad para comunicarse y relacionarse.

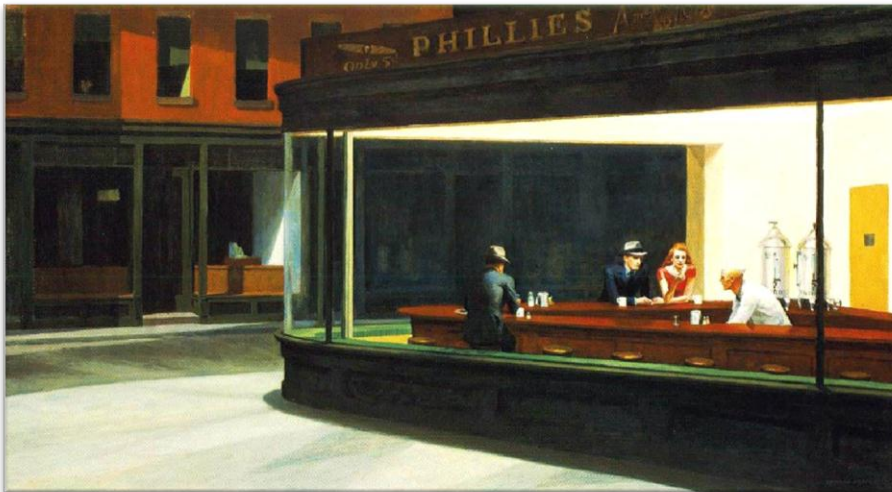

Fig. 12. Hopper, E. *Los halcones de la noche*. (1942). [óleo -lienzo] Museo Instituto de Arte de Chicago. Estados Unidos: <http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=511>.

Muestra un café por la noche, con unos pocos clientes que no se hablan, bajo una despiadada luz eléctrica. Aunque su obra se mantuvo al margen de las principales corrientes abstractas del siglo XX, su estilo simple y esquemático fue uno de los que influyó en la vuelta al arte figurativo posterior y en el Pop Art.

La pintura de Hopper se caracteriza por disponer imágenes desoladas, en sus escenarios típicamente norteamericanos y con expresiva inmovilidad de sus personajes; que lo convirtieron en un intérprete inigualable de su cultura.

En escenarios despojados y anónimos, los personajes de Hopper existen en un extraño estatismo, representó de muy buena manera lo inmóvil.

La visión de Hopper se enmarca en el paisaje americano; pequeños pueblos, suburbios, rutas abiertas, como iconos culturales: (gasolineras y moteles), bares, medios de transporte. En estos escenarios presenta momentos de vidas privadas cargadas de calma, desesperación, representa los distintos estados del comportamiento humano.

LUCÍAN FREUD

Uno de los pintores más reconocidos a nivel mundial, e influyentes en el mundo del arte del siglo XXI, Lucían Freud, nieto de Sigmund Freud, nació en Berlín en 1922. Con once años conoce el exilio. Huyendo del régimen nazi, su familia llega a Inglaterra.

Empezó desde muy joven su afición por la pintura desde los 12 años, asistió a clases de dibujo en la Central School of Arts and Crafts de Londres y en la East Anglian School of painting and drawing de Dedham. en Londres, alquiló un estudio y retomó la práctica del dibujo y la pintura.

Desde muy joven, su obsesión por el cuerpo humano le llevó a hacer una original reinterpretación específicamente destacando en el género del retrato.

Lucían Freud comienza con una paleta clásica y suave. A medida que avanza, las obras cambian de ritmo y de contenido, la expresividad sufre un aumento gradual de realismo explícito e impúdico, nunca obsceno, pero sí se entierra en la búsqueda introspectiva que es la marca de su arte.

La técnica pictórica utilizada, de grandes y expresivos brochazos, no se limita al aplicar grandes empastes de color, muy característicos de su pintura.

Al momento de realizar sus obras Freud afirma que “procura penetrar lo más profundo posible en sus sentimientos, para que el cuadro pueda hablar de ellos y no de él” (Lucían Freud.). Es su obra demuestra que una gran admiración por el arte del pasado, se pueden rastrear toda una serie de alusiones a los grandes maestros, desde Grünewald, Hals, Velázquez, Rembrandt, hasta Géricault, una vinculación con la tradición de la pintura, mostrando un gran respeto hacia ella.

Freud no pinta cuerpos bellos, ni rostros hermosos, al menos en el sentido acostumbrado, más bien se trata de retratos perturbadores e inquietantes, que hacen pensar en el ser humano desprotegido, como un cúmulo de carne viva que se pliega. Freud describe con gran detenimiento todos los perfiles de la carne, se detiene en los sofás o habitaciones que sirven como decorados decrepitos.

La realidad, cruda, exaltada que expresan las imágenes en la pintura de Freud trae consigo un sentimiento de melancolía y desolación, en sus composiciones también se observa que utiliza animales como para mostrar esa parte oculta, salvaje de los instintos humanos.

Freud prefiere retratar a la gente común, sin ropa, para que le revelen los aspectos más básicos de sus instintos y sus deseos. No le gusta trabajar con modelos profesionales porque, dice, "de tanto ser miradas, les ha salido una segunda piel", Como Freud no usa modelos profesionales sus obras se basan en los cuerpos de sus amigos. Posar para él requiere comprometerse durante largas jornadas, y durante días, o meses, según el tiempo que él considere que requiere su obra.

Dejo un legado único en la historia del arte, El 20 de julio de 2011, falleció en su domicilio de Londres.

Fig. 13. Freud, L.. (1995). *Supervisora durmiendo*. [Óleo -lienzo] colección privada.. Extraído de. http://farm7.static.flickr.com/6021/5978760567_a78a96f8a9_b.jpg.

Es una pintura al óleo sobre una tela de 151,3 cm. por 219 cm. Retrata a Sue Tilly, jefa de la Oficina de Empleos (Job Centre) durante 30 años, con sus 127 kgs., posa desnuda, de cuerpo entero, recostada sobre el lado derecho en un sillón. Se trata de un tema repetido en las pinturas de Freud: personas comunes, del ámbito cotidiano del pintor son plasmadas desnudas.

Lucían Freud es un pintor de cuerpo en reposo, pinta, dibuja y graba cabezas y cuerpos - preferentemente humanos, pero a menudo animales, busca decir la verdad, sencillo en apariencia, de una sensibilidad extraordinaria respecto a todo lo que envuelve al cuerpo: sensación, emoción, inteligencia, y plenitud.

Como se observa, este pintor no trabaja con modelos profesionales, porque cree que se mantienen protegidos tras una vestimenta que los oculta aun cuando estén desnudos. Freud prefiere retratar a la gente común, sin ropa, para que le revelen los aspectos más básicos de sus instintos y sus deseos

Fig. 14. Freud, L. Supervisora durmiendo. (1995). [óleo - lienzo] colección privada.: http://farm7.static.flickr.com/6021/5978760567_a78a96f8a9_b.jpg.

La pintura de Freud exhibe una obsesión por la figura, el cuerpo como carne y la carne como materia, a la vez del cuerpo y del cuadro. Así, un voluminoso cuerpo femenino desnudo sobre un sillón, “Lo más sorprendente de la obra de Lucian Freud es su conocimiento y su pasión por la carne, por los volúmenes (untuosos, cargados de erotismo, a veces monumentales), por los pliegues, por el deseo (baste ver su obsesión por los genitales, muchos de sus modelos yacen con las piernas abiertas) donde se comprueba que no sólo la mente hace memoria, la hace también el cuerpo.

Fig. 15. Freud L. The animal under the clothes. (1995). [óleo - lienzo] National Portrait Gallery, London :<http://ucsaboome.rng.files.wordpress.com/2012/04/portrait-with-whippet.jpg>.

No pinta rostros hermosos ni cuerpos bellos. No sigue los parámetros de la belleza publicitaria, toma los cuerpos como objetos, como cosas o como instrumentos. Son cuerpos que perturban, que presentan un ser humano desprotegido, desnudo, combinando la figura humana con la figura animal

3.4 TEORÍAS DEL REALISMO

3.4.1 POSITIVISMO

Es una corriente filosófica compleja desarrollado por Aguste Comte en Francia durante el siglo XIX, esta ideología influye en todos los campos del pensamiento político, filosófico, y literato.

El Realismo se vincula en estas ideas filosóficas debido a que plantea la observación y la experiencia como pruebas razonables de métodos de conocimiento, se desarrolla el estudio de la naturaleza y de las sociedades, el positivismo se complementa con el método científico es decir todo lo que se puede comprobar, separándose de lo idealizado, para mejorar el conocimiento de la humanidad.

El positivismo nació en un tiempo y espacio adecuado, es decir según las condiciones desarrolladas en una época, las condiciones de vida provocadas por la revolución francesa e industrial, marcaron el estilo de vida de la colectividad, dejando muchas brechas en todos los componentes sociales, este positivismo tuvo una gran influencia en el carácter social en Francia, con paralelas influencias en otros países como Inglaterra y Alemania aunque con poca recepción.

A diferencia del idealismo, en el positivismo conocido como la ciencia del saber se rige principalmente a un método de conocimiento a través de la ciencia: sólo conocemos aquello que nos permite conocer las ciencias, aunque también acepta el conocimiento a través de la experiencia que engloba pasado y presente, conocimiento que se forma a partir de hechos suscitados en la realidad.

El esquema filosófico del positivismo propuesto por Comte estaba destinado a conocer la verdad humana, planteamiento que iba al margen con el pensamiento de los pintores realistas, de esta manera el realismo

pictórico y el positivismo plantean una nueva visión del arte para poder expresar el nuevo concepto de la realidad.

Los artistas realistas como Courbet, Millet, Daumier, plantean la observación de la realidad como nuevas formas de conocimiento, en su pintura la aptitud positivista deja de lado los rasgos idealistas o sentimentalistas propios del romanticismo, centrándose en el estudio experimental de la realidad y para su comprobación, las obras de estos artistas obedecen a esta tendencia, se basan en hechos reales, en cosas que al artista se le presentan en la realidad.

En la etapa positiva, reconociendo la imposibilidad de alcanzar las razones absolutas, el espíritu humano renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, para dedicarse únicamente a descubrir, con el oportuno uso combinado del razonamiento y la observación.(Grupo editorial Océano, 2006, p. 944)

Todo hecho, acto, que se dé por comprobado mediante hechos científicos, es gracias al positivismo que impone la razón de ser de las cosas, antes de sacar conclusiones a priori.

3.5 ESTÉTICA DEL REALISMO

Parte de una visión frontal a la realidad, describiendo lo cotidiano y lo típico de una sociedad y una época, sirviendo como un testimonio.

El realismo es un arte que sirve como una forma de conocimiento, de la verdad, una representación de la realidad, se denomina arte realista a todo arte que parte de la realidad objetiva, para construir una nueva realidad poniéndola al servicio de la sociedad, el arte realista representa la realidad humana tal y como es, mas no como debería ser, sin exaltarla, ni adularla, el verdadero realismo no mistifica la verdad, la mentira lo contamina, debe ser representada tal y como es, con sus crudezas, sus

miserias, sus acontecimientos, de esta forma encuentra la manera de justificar su existencia sin negar el mundo exterior.

“Una obra de arte es bella con relación a la potencia vital que transmita imperecedera en la convivencia social. La estética podríamos definirla, entonces, como la ciencia que trata de los valores comunicativos que tiene la obra de arte” (Vela, 1940, p. 38).

Entonces el valor estético no es, por tanto, una propiedad o cualidad que posean las cosas, que ellos tengan por sí mismos, sino algo que obtienen en el momento en el que el artista se enfrenta al contexto.

Además este valor no se determina según las propiedades de los objetos, ya sea física o utilitaria, si no que se determina por su contenido humano, social, y su relación directa con el hombre, todo objeto posee un valor, el cual está destinado a satisfacer una necesidad humana, dentro del arte una necesidad estética y artística, tratando de evitar de que el arte se convierta en una mercancía, ya que si pasa esto el arte o la obra artística deja de cumplir sus funciones artístico estéticas y se convierte en un objeto de simple carácter comercial, en otras palabras en una artesanía.

En el arte no puede haber lo que se llama arte imitativo, el arte nunca ha sido una copia de lo real, cuando el artista se confronta con la realidad exterior, no la coge para copiarla, si no para adueñarse de ella, para convertirla, es apropiarse de ese mundo y hacer una realidad humanizada, el verdadero realismo transforma lo real, para mostrar una nueva concepción de la realidad, sin perder su forma esencial.

Para Ruskin, la gran diferencia entre imitar y ser fiel a la naturaleza reside en la cualidad de la primera y moral de segunda, puesto que la imitación solo puede ser algo material (es decir, nos representa la verdad formal), frente a la fidelidad, que nos transmite además las emociones, impresiones y pensamientos. (Raquejo, 2000, p.419).

En el realismo, no solo se representa su forma, busca captar la esencia de ser del objeto.

El arte no es una simple imitación de una realidad, sino una expresión.

Todo gran artista ha logrado captar la esencia y acontecimientos de su tiempo.

Según Lukács en sus investigaciones estéticas, para él, el arte es una de las formas que el hombre tiene para captar la realidad.

En el momento en que se niega el mundo exterior, sería negarse a sí mismos.

“La obra de arte no es una realidad autónoma, en ella siempre ha existido una referencia inicial a lo real”. (Gutiérrez, 2008, p. 209)

La obra de arte no solo se alimenta de la ideología que la infunde, sino que posee vida propia, en la que integra lo representado y lo expresa, esta obra es una producción del hombre y vive por su fuerza de creación.

El hombre es un creador, produce objetos, con la finalidad de que hablen por él y de él.

La obra de arte se nutre de cada argumento atribuido por el espectador, incrementando su contenido formal.

CAPITULO III

4. PROPUESTA TEÓRICO-PRACTICA

4.1 Fundamentación teórica

Dentro de los capítulos anteriores se ha abordado el estudio de un movimiento artístico del arte como es el realismo pictórico, que tuvo su mayor influencia en el siglo XIX especialmente en Francia, con todas las posiciones y tendencias este se mantiene hasta la actualidad, aunque tiene vigencia pero con otros matices y artistas, conservando las características, con ampliaciones de acuerdo a la época e impulsos creadores.

Es con los conocimientos obtenidos tanto artísticos como estéticos acerca de este género pictórico, se hace pertinente el desarrollo de la obra plástica en la que se pone de manifiesto al realismo pictórico como método de representación, se toma la actividad cotidiana y el paisaje cultural de la parroquia el Lucero como objeto de representación pictórica, en la que intervienen el flujo de actividades que se desarrollan dentro del sector, costumbres y tradiciones, enmarcado dentro del paisaje presente.

La pintura es el medio material por el cual surge la representación en un proceso de estudio, avance y finalización, partiendo de estudios visuales y prácticos, los motivos gestores por los que se lleva a cabo la obra realista del entorno cotidiano, se debe a la valoración de este entorno al que se pertenece, es lo integral, lo profundo del tema, el valorar y apreciar los actos en espacios desarrollados por la gente con el medio natural.

Para el desarrollo artístico plástico se toma como referencia a los artistas que se encuentran inmersos dentro del realismo pictórico que ya han sido citados con anterioridad, entre ellos figura a la obra del artista Jean Francois Millet, debido a que existe una similitud en cuanto a las representaciones del hombre y trabajo, complementando con la utilización

de colores matizados que van de: ocre, terrosos, verdes, sienas y variedad de grises, todo esto guarda relación entre el hombre y su entorno.

4.1.1 Fundamentación artística plástica

El realismo pictórico no se puede definir simplemente como la representación imitativa de la realidad, porque su finalidad va más allá, se basa en encontrar la esencia en las cosas, es un entendimiento expresado por la sensación individual del artista. El realismo encuentra en situaciones muy comunes y corrientes un motivo, para ello es prescindible poner atención a la selección de los elementos y actividades, simplemente toma objetos cotidianos que despierten interés o intencionalidad, como por ejemplo: un saludo entre dos personas, un juego de cartas, gente laborando, temas que en la realidad se suscitan, como los diversos acontecimientos de la gente común.

En este caso, los actos, relaciones, sentimientos, y circunstancias del hombre con su diario vivir, sirven de motivo en el estudio de la representación pictórica de carácter realista con caligrafía personal y valoración estética.

El realismo pictórico valora matices de colores que van de la familiaridad de: colores cálidos, fríos, grises, pálidos y oscuros, los volúmenes, el dibujo, la luz, y la perspectiva.

No jerarquiza con los elementos, todos sus componentes son parte fundamental de su componente, cada objeto contiene un valor individual, que al momento de conjugarlos entre la variedad y un todo complementa el argumento de la obra.

Las composiciones para el desarrollo pictórico guardan relación con las desarrolladas por los artistas realistas anteriormente citados, especialmente Millet, en estas composiciones la intervención del hombre sencillo estará presente, el trabajo que desarrollan estos personajes será la parte central de la obra, complementando con el paisaje propio del sector, captando un momento en el tiempo y espacio.

El desarrollo de la obra no es la copia mimética directa de algún acto, sino que es una recopilación y distribución estudiada de los elementos para armar la estructura de la composición, en donde se agrega o quita a los elementos que la conforman para mejorar su valor plástico.

En cuanto al color de los elementos, existe el proporcionado por la naturaleza, el que se encuentra dado de forma nativa, que mantiene cada objeto debido a su origen e historial de acuerdo a la intervención de los factores externos como: las condiciones en las que el objeto se encuentra, el clima, el tiempo, el uso, se observa cambios en el objeto, como sucios, desgastados, todo esto contribuye a que la plasticidad sea más significativa, y se desglose la fisonomía del objeto.

También existe el color proporcionado de la mano del pintor, en la que este se ve en la obligación de cambiar o modificar un color con la finalidad de enriquecer plásticamente la obra.

Para el desarrollo plástico de la obra se pretende crear armonías cromáticas, equilibrando el peso visual con el color, se utiliza el color de manera simbólica, valorando la luz y sombras, desde el color natural del objeto como del color proporcionado por el pintor con la finalidad de contribuir al desarrollo óptimo de la obra.

El dibujo será la estructura principal de la pintura, la pincelada no será monótona, en algunos casos se utilizará texturas, empastes, pinceladas cortas o grandes, respetando los matices, dependiendo de cómo la obra lo amerite.

4.1.2 Fundamentación estética

La ideología del realismo pictórico se basa en la representación de hechos reales por lo cual, las obras pictóricas mantendrán un carácter fiel a su origen, en la que interviene la figura humana, el paisaje como escenario y elementos útiles del entorno, estos complementan las composiciones del cuadro.

El Realismo se vincula a la corriente filosófica del positivismo escrita por Auguste Comte en Francia durante el siglo XIX, ya que esta afirma que el conocimiento se obtiene a través del estudio de la realidad, el realismo busca comprender con la representación de hechos reales y comprobables la verdad humana, dejando a un lado hechos idealizados.

El arte representa todo lo que una cultura valora, su pensamiento y esencialmente, lo que considera que vale la pena recordar, encapsulando su esencia, captando las distintas cualidades de la vida, por en las obras se verá marcado ese sentimiento personal de apreciación, que existe entre el artista y su lugar de origen.

Una vez que la obra se independiza de su creador esta pasa a convertirse en un icono individual, aunque su función en si es también hablar del artista, pero una vez que sale del taller esta posee vida propia, existe por ella y de ella, el espectador es quien se encarga de propiciarle esta vida y cada juicio de valor que se argumente sobre ella ya sea de carácter positivo o lo contrario, sirve para crear un fundamento propio de la obra, a parte de la ya proporcionada por su creador.

El arte pictórico no es para complacer gustos, aunque muchos pueden llegar a sentirse identificados, como al igual que otros no, la obra pictórica está encargada de transmitir ese mensaje que el artista le proporciona, ya que no siempre el artista estará ahí en todo momento para explicar su significado.

El arte de la pintura ofrece la capacidad de poder expresarse con el resto del mundo, sin necesidad de recurrir a la palabra, utilizando la imagen representada como una clave.

“el valor estético no se determina por las propiedades físicas o naturales del objeto sino por su contenido humano social” (Sánchez, 1990, p.59).

Por ello la propuesta pictórica representar el acontecer de una sociedad, sirviendo de testimonio, busca encontrar una identificación propia, ser individual, tanto por lo que representa en su contenido formal, por lo que transmite, busca encontrar el sentido de la identificación entre la obra y el espectador y la sensibilidad que esta es capaz de despertar en nuestros sentidos.

4.1.3 Conceptualización de la obra

Las obras pictóricas desarrolladas se mantienen inmersas dentro de la corriente del realismo pictórico, que inició como un movimiento artístico del arte durante el siglo XIX, retomando las características principales de esta tendencia artística como es: el color, composición, los temas que guardan relación con la idea a representar, y que en la representación pictórica se observe las características artísticas, estéticas, y técnicas, que le otorguen a la obra para ser denominada una representación realista.

Al igual que en el realismo pictórico del siglo XIX, estas representaciones pictóricas desarrolladas se enfocan en lo que son las actividades cotidianas de la gente normal, en este caso se ha tomado como objeto de estudio y de representación plástica la actividad cotidiana y su paisaje cultural de la parroquia El Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja .

En primer lugar es un tema de representación personal, ya que anteriormente se ha estado inmerso dentro de esta cotidianidad, formando parte de la misma, identificado con el medio, por ello el artista se encuentra representado en estas obras pictóricas, plasmando esa vinculación personal, debido a que se siente esa necesidad de expresarse.

Las obras pictóricas reflejarán el trabajo, la forma de vivir, costumbres y tradiciones, destacando lo más sobresaliente de este lugar, además una de las finalidades de las representaciones pictóricas es dar un realce favorable a este movimiento artístico realista y al entorno cotidiano.

Esta representación pictórica se expresa a través de una forma figurativa, guardando una íntima relación con el origen del objeto representado, las obras darán una visión acerca de la manera de vivir en el medio rural, creando un contraste al espectador entre lo que es la vida en la ciudad y en el campo, los elementos que intervendrán dentro de las representaciones poseen un significado primordial, simbólico, objetos de uso cotidianos, como: herramientas de trabajo, objetos que intervienen en el desarrollo de las actividades laborales, todo objeto representado estará concatenado con la representación final.

En las representaciones pictóricas los personajes comparten ese protagonismo que existe entre el hombre, el trabajo y la tierra, personajes de facciones quietas en estado de reposo, tranquilidad, también de movimiento, fuerza, poniendo en manifiesto esa impresión de que aman su labor, y su forma de vida, expresando ese sentimiento de bienestar e intimidad, realizan trabajos sin presión alguna, a pesar del cansancio, continúan con sus actividades, ya que se ha convertido en su modo de subsistencia.

Se pone a la vista actos acostumbrados, personas anónimas, comunes desarrollando sus trabajos, creando una vinculación entre lo cotidiano y el arte, representados con caracteres pictóricos realistas, de esta manera se

evita que las obras caigan en lo panfletario y propagandismo, creando una interpretación personal del contexto y que el artista plasma con un lenguaje pictórico propio su posición y forma de definición de la realidad.

4.2 planteamiento de dibujo y bocetos

La elección de los acontecimientos que se suscitan en el medio para ser representados en las obras pictóricas, se mantuvo una constante vinculación con el entorno, los actos elegidos van desde lo más destacado en el sector, hasta el gusto personal del artista.

El proceso se realiza a partir de estudios tomados del natural, rápidos y esquemáticos, continuamente se complementan con la ayuda de fotografías, partiendo de formas lineales a planteamientos determinados, para obtener una visión más detenida y detallada de los elementos que se encuentran en el paisaje cultural, para proceder con la elaboración y armado de las composiciones, que posteriormente se ejecutaran en las obras finales, continuamente se muestra el proceso de dibujo llevado a cabo, los bocetos están desarrollados a lápiz, sanguina, acrílico, oleo, para tener una idea más precisa de cómo quedara la obra.

Realizando dibujos previos rápidos, esbozos, estructurando y encajando se procede a buscar y ordenar elementos que formaran parte de la obra final, aunque en el trascurso de la elaboración de la obra final, puede que existan cambios en comparación al boceto.

Boceto. 1

Fig. 1 Dibujo con línea sugerida

fig. 2 estudio previo al boceto final

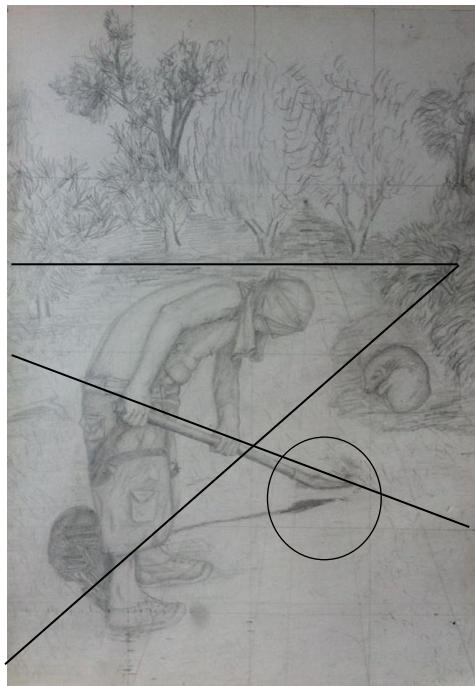

Fig. 3 dibujo disperso, boceto final

La composición de la obra parte de una línea diagonal, de izquierda inferior a derecha superior de esquina a esquina, que corta con la línea de horizonte, y una línea en la parte central de izquierda a derecha vertical cortando por la parte central, dándole forma una composición en forma de número 7, fig. 3, el centro de importancia esta resaltado con un círculo, fig. 3, que es en donde se manifiesta la fuerza y el trabajo, se utilizó este tipo de composición ya que permite manifestar en primer plano el acto principal, complementando lo con los demás elementos, que están distribuidos alrededor del personaje, como el follaje y los arboles del fondo, el personaje central realizando su trabajo ocupa la zona de la mitad agachado en dirección hacia la derecha, esto se asocia a la trascendencia de la vida, debido a su posición.

Los acontecimientos que se desarrollan en las composiciones son pretextos que el artista retoma de la naturaleza, eventos cotidianos para dotarlos de cualidades artísticas.

Debido a que algunos elementos no pueden estar en estado de reposo, la fotografía ayuda a captar ese momento efímero que servirá de objeto de representación pictórico. El estudio de los follajes, y objetos inanimados son retomados del natural, debido a que se mantienen en un estado de quietud, el dibujo es muy lineal, duro, remarcando los contornos, dibujos hechos con fuerza, se debe que quiere acoplarse a la actividad que realiza.

Boceto. 2

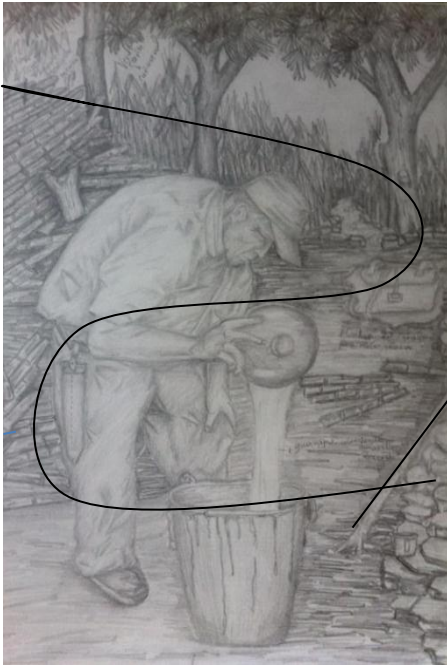

Fig. 4. Líneas de Composición

Fig. 5. boceto final.

En este boceto el dibujo se apoya en la fotografía, y en el dibujo al natural, sujeto a la composición en forma de **S**, que busca crear dinamismo de orden, fig. 4, con elementos que se agrupan a la descripción del proceso de dibujo duro, de remarcado contorno, diferenciando el claro oscuro con líneas dispersas con lo que se logra concretar líneas en formas con semejanza al motivo de coexistencia en las moliendas,

Dentro de la composición se trama un surtido de objetos, como: cañas, madera, bagazo, árboles y otros, que van agrupados en distintas direcciones, ya sean, verticales, diagonales, horizontales, de tal manera que equilibre la composición por peso de color y formas.

El personaje de avanzada edad se agacha con dificultad, sosteniéndose con su mano izquierda sobre su rodilla, la cual es el centro de atención por el esfuerzo que realiza, fig. 5

Boceto. 3

Fig. 6. Dibujo previo. Lápiz-papel

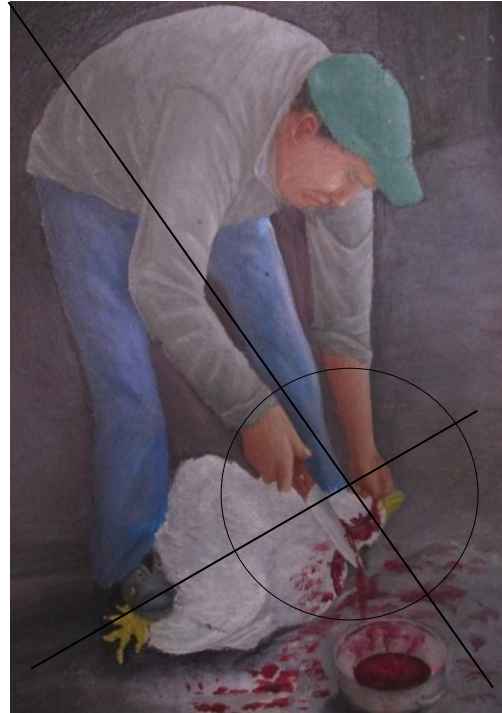

Fig. 7. Boceto, acrílico sobre tabla.

El dibujo que se utiliza es duro, tosco, con línea dispersa, fig. 6, para crear un acoplamiento y captar la fuerza, y esencia acto que se desarrolla.

Los bocetos están desarrollados en formatos pequeños, 50 cm, 40cm, en este boceto del tema Fig. 7, marca una composición simple, sencilla, que llevara al cuadro definitivo, en este caso se define una composición de encajado rectangular de posición vertical, dividido en cruz invertida, fig. 7, el acto da importancia primordial al suceso que se desarrolla, este bocetos de tensión de facciones toscas remarca la dureza y fuerza con que el hombre con sus manos sacrifica al animal.

En el desarrollo de la obra final debido que el formato es de mayor longitud se plantea una mayor libertad de expresión, en donde las formas y el color se funden.

En el plano del formato el personaje parte de izquierda a derecha, que de acuerdo a la lectura esta posición simboliza lucha, la vida, provocar a que el peso visual sea foco de atención, fig. 7.

Boceto. 4

Fig. 8. Lápiz / papel. Dibujo preparatorio

Fig. 9. Boceto en oleo

El dibujo es la base estructural según el canon proporcional de la naturaleza, por lo que el óptimo tratamiento de la obra en color, dependerá del dibujo desarrollado previamente, se muestra un dibujo a lápiz, con línea dispersa, delimitando claros y oscuros, fig. 9. Se muestra un objeto simbólico denominado “panelero”, de producción artesanal, tallado a mano, muy antiguo entre 75 a 80 años actualmente ya no se fabrican, utilizado para hacer “platos de dulce”.

En este boceto se plantea una composición abierta, en donde todos los elementos giran alrededor del personaje central, formada por planos paralelos, que inician en la parte izquierda del cuadro en dirección

horizontal, distan hacia atrás, y que se cortan con el personaje que está en una posición vertical, fig. 9. Boceto desarrollado a óleo, obteniendo una aproximación de los contrastes cromáticos que se desarrollaran en su plenitud en la obra final.

Boceto. 5

Fig. 10. Escena completa en dibujo disperso a grafito, sobre papel.

Fig. 11. Dibujo rápido, esquemático. línea dispersa, a grafito, sobre papel

Aquí el dibujo es más suelto, esquemático, rápido, se captan formas con líneas sugeridas, fig. 11. Para conseguir ese estado de quietud y tranquilidad, se manejara un dibujo suelto, consiguiendo las formas a través del color, sin remarcar el dibujo, denota tranquilidad, una atmosfera pacífica y de reposo.

La composición es estática, se presencia al anciano con mirada nublada de derecha a izquierda que reinstala el recordatorio de vuelta al pasado, y como punto principal la mirada perdida en el horizonte fig. 10.

4.2.1 Proceso de elaboración de las obras pictóricas

En el proceso de ejecución de la propuesta plástica se tiene en cuenta los siguientes aspectos: mantener un manejo del dibujo solvente y estructurado, respetando los cánones dados por la naturaleza, se verá marcado la fidelidad al origen de las formas plasmadas, aunque no se descarta el cambio o transformación de los objetos ya sea en su color o posición, según como lo requiera la obra.

En el desarrollo de este proceso se mantuvo una confrontación directa con el entorno natural proporcionándole a la obra una identidad autóctona del lugar de origen, con caracteres retomados de esta realidad.

La plasticidad de estas obras se caracteriza por el tratamiento armónico del color, formas, y volúmenes, debidamente organizadas entre sus partes y el todo, ajustado a los planteamientos realistas.

Los bocetos son planteamientos de referencia, elaborados con propósito, que implica orden, proporción, agrupación y equilibrio en el espacio.

Los personajes tienen actitudes tanto de reposos o quietud como de movimiento en sus expresiones, en el cual el color es el idioma que fluye y emana de estas actividades representadas, así que estos bocetos estarán representados con fortaleza cromática y compositiva en los formatos reales.

El formato cumple un papel importante en el desarrollo de la obra debido a que argumenta un contenido más a lo representado, de aquí depende la importancia que se le da a la representación dependiendo del tamaño del formato, el realismo rompió esa ideología de que los grandes formatos solo eran para actos importantes, alabar a los dioses, reyes, o para los que poseían un estatus económico, utilizaron grandes formatos para representar a gente común, en este caso el formato será de un tamaño promedio que oscila entre los ochenta centímetros hasta un metro y

medio, de forma vertical u horizontal por lo general, dependiendo del boceto a ejecutarse, la finalidad de que las obras estén ejecutadas en formatos de gran tamaño es que se pretende exaltar el diario vivir de esta comunidad.

Una vez con el planteamiento de los bocetos, se procede a la ejecución de los mismos en las obras, las cuales estarán plasmadas en lienzos debidamente tratados y preparados, y el material con el que se procederá a pintar es el óleo, debido a que existe un dominio previo y está al alcance en el mercado local, para el traspaso del boceto en la obra final se utiliza el método de la cuadrícula, y el dibujo directo, una vez concluido el traspaso del dibujo se mancha las formas ligeramente , en un segundo momento se da la afinidad a los colores, formas, y planos, delimitando las expresiones del personaje, y el ambiente, determinando las etapas de la pintura, claros y oscuros, esto con el apoyo de apuntes en dibujo y fotografías.

Proceso de la obra. 1

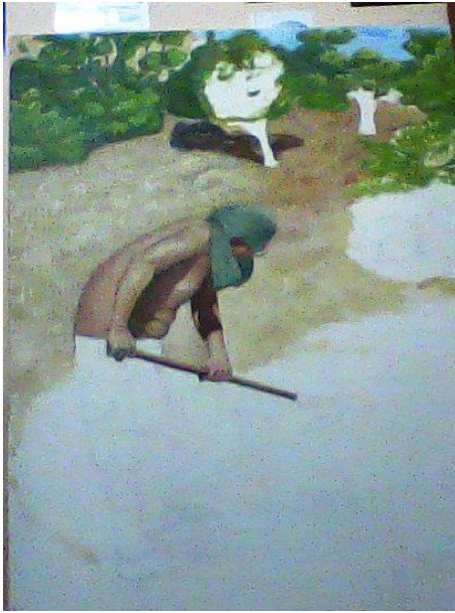

Fig. 12. Proceso de fondeado

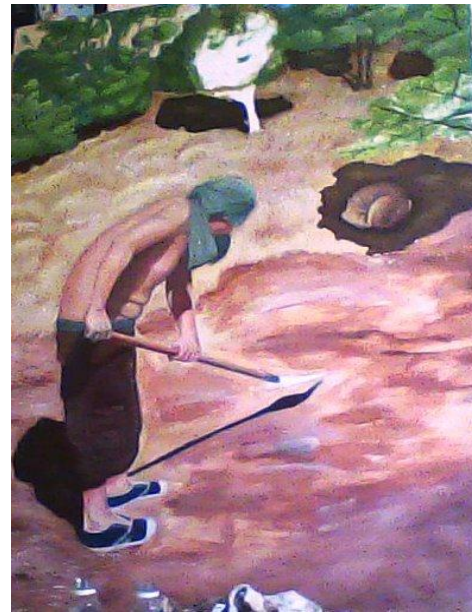

fig. 13. Fondeado completo

Todas las obras están plasmadas en lienzos preparados, inicialmente se procede con el encaje del dibujo, observando que esté debidamente elaborado, corrigiendo errores constantemente, apoyado en el boceto y la fotografía, se procede con el fondeado de la obra, a través de capas aguadas de color, diluidas con trementina para su secado rápido, emporando el lienzo y q haya una mejor fijación del material pictórico, proceso que se lleva a cabo en todas las obras, se delimita las formas respetando los contornos del dibujo, delimitando los colores claros y oscuros, y los puntos de incidencia de la luz, continuamente se continua con el proceso de fijación de capas de color, buscando formas más concretas y definidas, equilibrando las armonías cromáticas, contrastando los colores, cálidos y fríos, para finalmente detallar con finas capas de color diluido en aceite de linaza.

Proceso de la obra. 2

Fig. 14. Fondeado de la obra

fig. 15 fondeado

Los formatos de las obras oscilan entre 80cm en adelante, dependiendo del boceto a ejecutarse.

En el proceso de elaboración de la obra, se puede quitar o poner algún color u objeto con la finalidad de enriquecer plásticamente a la obra, debido a que no es una copia mimética, se puede prescindir de alguna forma o color si así lo desease.

Proceso de la obra. 3

Fig. 16. dibujo y fondeado

fig. 17. Proceso de fondeado

fig. 18. Fondeado completo.

En el proceso pictórico se parte manchando desde el fondo, con capas finas de color en las que se respeta las formas del dibujo con la organización adecuada de los colores tanto en fondos como en formas.

Una vez terminado el proceso de manchado, se puntualiza las formas, limitando adecuadamente la incidencia de la luz, debido a ello la obra se encuentra en constante cambio cromático, valorando los tonos de color, los reflejos de las sombras que inciden en los colores.

Se mantiene un estudio adecuado de las trayectorias de la luz, determinando la posición de las sombras, los puntos de incidencia principal, las sombras que provoca en los objetos.

Proceso de la obra. 4

Fig. 19. Traspaso de dibujo-fondo

fig. 20 Aplicación del color.

El dibujo es la estructura fundamental de las obras, por ello es necesario la revisión permanente del mismo, ya que los errores del dibujo no se cubren con la pintura.

Una vez que se culmina el proceso de dibujo se utiliza una forma de pintar poco común que comprende pintar las formas específicas, cuidando las perspectivas y la línea de horizonte para poder obtener los efectos de profundidad.

El respeto por las formas, líneas y planos es fundamental para el proceso de pintado, evitando perderse, o que los colores se coloquen en donde no corresponda, para ello el dibujo es base esencial.

La forma del ajuste del color de las obras se realiza a través de secciones pintadas, los diferentes espacios y planos se pintan de forma alternada sin acatar el orden académico, lo que permite obtener una visión más rápida y concreta de cómo se cubren los elementos con colores, ésta modalidad da la posibilidad de plantear contrastes cromáticos, colores con predominio y equilibrio.

En el Realismo no se postula hacer jerarquizaciones con los elementos, todos son fundamentales en la composición de la obra, cada objeto, color, elemento, son parte principal de un todo, debido a ello dentro del proceso de tratamiento cromático todos comparten esa importancia, de ahí, la forma de pintar por secciones, no importa si se los pinta primero o al último, todos reciben la misma importancia en el tratamiento del color.

Proceso de la obra. 5

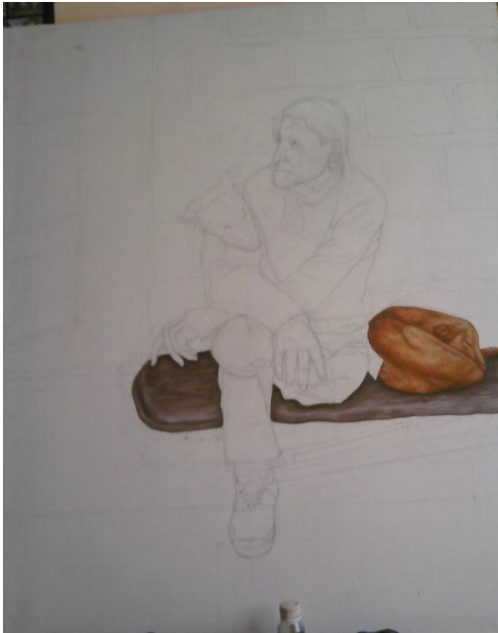

Fig. 21. dibujo

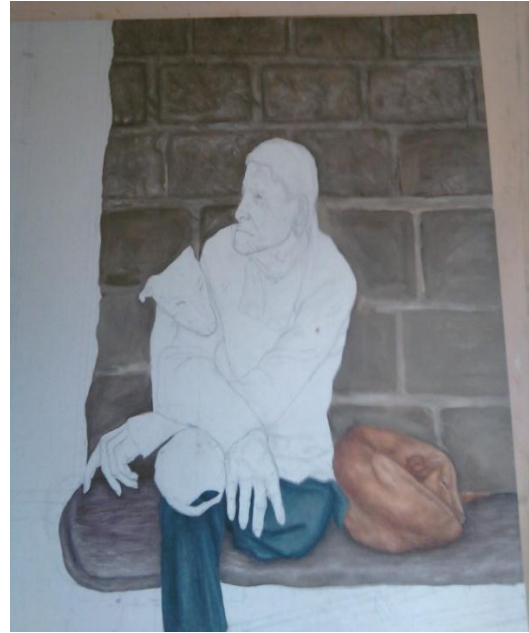

fig. 22. Fondeado

Al igual que las obras anteriores, se mantiene un dibujo debidamente desarrollado a escala, las formas resueltas con propiedad y sutileza van en relación al tema de representación, respetando las convenciones de origen.

El fondeado y emporado de la obra con capas breves de color, las líneas marcadas definen las formas para ser pintadas por secciones, ejem: pintar el rostro, las manos, el perro y partes subsiguientes, permiten anunciar y aclarar el cómo llegar a la determinación de la obra fig. 22.

Debido a la avanzada edad del anciano las formas no son muy concretas, manos temblorosas, colores de la piel opacos, muchas arrugas, detalles que caracterizan al personaje.

4.2.2 Análisis y fundamentación de las obras

Para el análisis y fundamentación de las obras, se realizó un análisis formal de los elementos que componen las obras.

Las obras están realizadas en lienzos que oscilan entre 80 cm hasta 1.20 cm de diámetro, el material pictórico con el cual estarán plasmadas las obras será el óleo, ya que existe un dominio más adecuado, en comparación con otros materiales pictóricos.

El realismo pictórico es el movimiento que se estudió e investigó, en sus componentes teóricos y prácticos para plantear una representación plástica.

El realismo se nutre de la representación de actos suscitados cotidianamente, representa el acontecer de gente común y corriente, en el que el nuevo centro de atención es el hombre en sus diversas actividades, debido a que todo objeto es merecedor de ser representado ya que sus temas no son rebuscados.

Se realizó un estudio de diversos artistas que se encuentran inmersos dentro de este movimiento pictórico, de los cuales se ha obtenido referencias visuales y textuales que sirvieron de gran ayuda en el desarrollo del proyecto.

Se planteó como tema: “El Realismo como movimiento artístico: la actividad cotidiana de los habitantes de la parroquia el Lucero, cantón Calvas, como motivo gestor para la representación pictórica”, debido a que en este sector se suscitan una gran variedad de actividades cotidianas como por ejemplo: la agricultura, ganadería, la siembra, la cosecha, se plantea retomar estas actividades, para ser plasmadas con una visión artística.

En el siglo XIX se dio este movimiento pictórico como es el realismo, debido a las condiciones sociales que en ese entonces se suscitaban, por ejemplo artistas como Courbet y Daumier representaron, la pobreza, las

injusticias, sociales, el trabajo duro, dando una crítica, exponiendo su pensamiento de rechazo a través de sus obras, aunque también se plasmó el mundo que se encontraba detrás de toda esta cortina de confrontación, Millet por ejemplo represento al hombre sencillo, el que trabaja todos los días, el que sobrevive de su esfuerzo, ama lo que hace, y se identifica con su labor, represento el héroe cotidiano, el hombre y el trabajo.

El realismo plasmo de manera muy justa el acontecer de una época, el medio en donde se desenvolvía el artista, aquello se plantea en esta representación pictórica, que representa lo suyo, a lo que se pertenece, el vivir y el acontecer de esta comunidad parroquia El Lucero, su estilo de vida, la convivencia entre el hombre y el trabajo, crear esa situación de enlace en el acontecer cotidiano y el arte.

Actualmente el realismo contemporáneo no ha tenido una transformación drástica en los aspectos que lo identifican como tal, es un movimiento que conserva vigencia en el mundo del arte, en sus planteamientos teóricos y prácticos, con variaciones en el modo de ejecución de cada artista.

Para la realización de las obras se retomó aspectos determinantes que caracterizan al movimiento pictórico del Realismo como: definición del dibujo, la composición, principalmente el color y el respeto por las formas de la naturaleza, que estará representado en las obras pictóricas.

Jean Francois Millet fue el artista al cual se estudió como referente principal, debido a que en sus representaciones figura el hombre y el trabajo, lo cual concuerda estrechamente con el tema planteado.

Obra # 1. Viento de invierno
Autor: Guido Torres
Medidas: 70cm x 1.5 m
Técnica: óleo

Fig. 23. Obra culminada

Esta obra, conjuntamente con las tres obras siguientes ponen de manifiesto principalmente el trabajo, los personajes representados se encuentran desarrollando distintas actividades, las cuales se suscitan en el acontecer del diario vivir de esta comunidad.

Esta obra representa la simbiosis que existe entre el hombre y la tierra, se presencia el trabajo como actividad de vida ante un sol fogoso que marca las sombras en el suelo, el personaje en actitud de labor, limpia el huerto, acción conocida como “lampea”, aparta la hierba mala y prepara la tierra para el sembrío.

Se observa que la hierba esta desparramada por los extremos debido a las ráfagas constantes del viento, el cual se aprovecha de la fragilidad de la hierba que juega con ella a su antojo, mientras el hombre se entrega por entero a la naturaleza.

El personaje principal de la obra la conforma el hombre que labra la tierra y ella lo recompensa con los frutos del esfuerzo en sus cosechas, a su izquierda lo acompaña su fiel compañero, el perro, que debido al incandescente sol que golpea en el día busca refugio en la sombra de un árbol, esperando pacíficamente a que el hombre culmine la jornada y retornar al hogar.

El sol golpea fuerte la espalda desnuda del hombre, ya que este ha decidido cubrir su cabeza con su camisa como método de protección debido a que ha olvidado su gorra o sombrero.

Su vestimenta, por ejemplo la pantaloneta o bermuda y el calzado que posee, permite diferenciar el tiempo y el espacio en el que la obra se desarrolla, es decir el hoy.

El hombre de una pose de $\frac{3}{4}$, con sus brazos descubiertos y gran fuerza en sus manos domina su herramienta de trabajo conocida como lampa, se dispone a trabajar, y se observa que aún tiene mucho por culminar.

La metafísica de tiempo supone una hora aproximada de 11:30 a 12:00 del día, los colores de media saturación, de tonalidades cálidas, debido a la luminosidad atmosférica, con predominio de ocre y terrosos, considerados típicos de la época de verano.

El color de la piel del hombre, conjuntamente con el de la tierra y el pasto, en una composición en forma de 7, previamente explicada se funden entre sí para crear esa armonía simbiótica de los elementos, conjugándose en un todo.

El verde de los árboles y su gran sombra armonizan la composición, para equilibrar la obra con el peso visual y la distribución de los arboles crea el

efecto de perspectiva, culminando con un poco de cielo azul, de tonalidad fría para contrastar con los colores cálidos.

La estética realista se basa en la representación de hechos reales y comprobables, ya que esta es una actividad diaria, una forma de vida, como un hecho que se suscita en la realidad cotidiana del sector, la representación se enmarca en una línea figurativa, respetando el origen de las formas, sujeto a los cánones que proporciona la naturaleza, centrándose en una visión objetiva de la realidad.

Autor: Guido torres
Obra # 2. El
guarapo
Medidas: 80 x 1.20
cm
Técnica: oleo

Fig. 24. Obra culminada.

Este pretexto temático de actividad de trabajo, es conocido como la obtención del guarapo, la que se desarrolla con la molienda de caña de manera artesanal o a través de trapiches, o con la fuerza animal.

Se observa que el personaje está en una posición de perfil hacia adelante, agachado prácticamente, sosteniéndose con su mano izquierda sobre su rodilla, fig. 24, con la mirada fija y concentrada en el trabajo que realiza, en este proceso se ejecuta la purificación del guarapo, el hombre observa meticulosamente que no posea impurezas.

Esta actividad de las moliendas de caña no son muy comunes, se hacen en ciertas épocas por lo general cuando la caña se encuentra en estado de maduración.

En el proceso de desarrollo plástico de la obra se utilizó la fotografía como una herramienta técnica para captar el instante en el que derrama el guarapo en el recipiente, se plantea una composición en **S**, en donde los elementos están distribuidos a alrededor de los lados izquierdo y derecho creando una descripción del proceso, obteniendo un equilibrio a través de las formas, trazando líneas diagonales, verticales, horizontales, de forma equitativa, colocando como centro de atención el trabajo que el hombre realiza.

En primer plano se observar al hombre en su labor, derramando el guarapo con sus manos con un utensilio que se llama “poto”, sobre un balde de metal manchado, de facciones viejas y maltratadas, la vestimenta del hombre desgastada, sus zapatos muy usados y su pantalón manchado y sucio por el trabajo.

En la parte derecha se encuentran unas rocas, y en ellas un jarro blanco de porcelana, este lo utilizan para compartir la bebida del guarapo a alguna persona que desee.

En un segundo plano en la parte izquierda, hay madera y bagazo secos apilados, estos se utilizan como material de combustión para incrementar el fuego del el horno para hervir el guarapo y producir la miel.

En el segundo plano de la parte derecha, la caña cortada apilada sobrante y la montura del animal que se utiliza para moler la caña, en este caso un caballo, aquí se utiliza el objeto por el sujeto, como se observa la montura está a un lado tirada, representa que el proceso de la molido de caña con el animal ha culminado, y el fruto de este trabajo es el guarapo.

En un tercer plano unas grandes plantas de mango que proporcionan sombra a todo el lugar, de ahí que los colores son un poco oscuros y

opacos debido a la falta de luz, conjuntamente con lo nublado del cielo, se observa un gran cañaveral de donde se obtiene la materia prima, y un camino viejo que corta la horizontalidad de las cañas para lograr el efecto de perspectiva, los colores del fondo son opacos y pierden una forma definida al fondo.

El suelo se encuentra cubierto por escombros, hojas secas de caña y bagazo, dándole un aspecto de un lugar primitivo.

El hombre se funde con la naturaleza ya que se encuentra rodeado por ella, las facciones del hombre denotan que es una persona de edad, estos trabajos lo hacen las personas que tienen mayor experiencia, los colores de su piel se asemejan con los colores que lo rodean.

El color que emana esta obra se mantienen en una identidad fiel al lugar, los elementos que componen la obra fueron seleccionados y organizados de manea que se proporcione un orden en el proceso de desarrollo del trabajo.

Se evidencia una gran cantidad de los colores ocres y terrosos, de tonalidades cálidas, al igual que los verdes, para ello se equilibra con tonalidades frías como en la vestimenta del hombre, en la jerga de la montura, y en el fondo del cielo, conjuntamente con colores neutros como los grises del balde y el del cielo.

Se pretende mostrar y realzar al hombre en su trabajo, su entrega con la naturaleza y ese gusto por lo que hace.

Obra # 3. Ocaso
Autor: Guido
torres
Medidas: 80cm x
1m.
Técnica: oleo

Fig. 25. Obra culminada.

Aquí se pone de manifiesto una escena cotidiana del mundo rural, en la que un personaje sacrifica un ave de corral, este es un acto muy común en la localidad debido a que la actividad pecuaria, que es un modo de sustento de sus habitantes.

Esta obra está desarrollada con una composición sencilla, en este caso se define una composición de encajado rectangular de posición vertical, dividido en cruz invertida, explicada anteriormente en el proceso de bocetaje, se utilizó este tipo de composición para resaltar el acto principal.

En primer plano se puede observar el evento que se suscita, el sacrificio de esta ave, en donde el hombre con su mirada fija hacia abajo, y empuñando con fuerza un cuchillo, corta el cuello del animal, el cual se desangra impotente e inmóvil, su sangre es esparcida en el suelo debido al gran corte y se derrama sobre el cuchillo cayendo sobre una vasija.

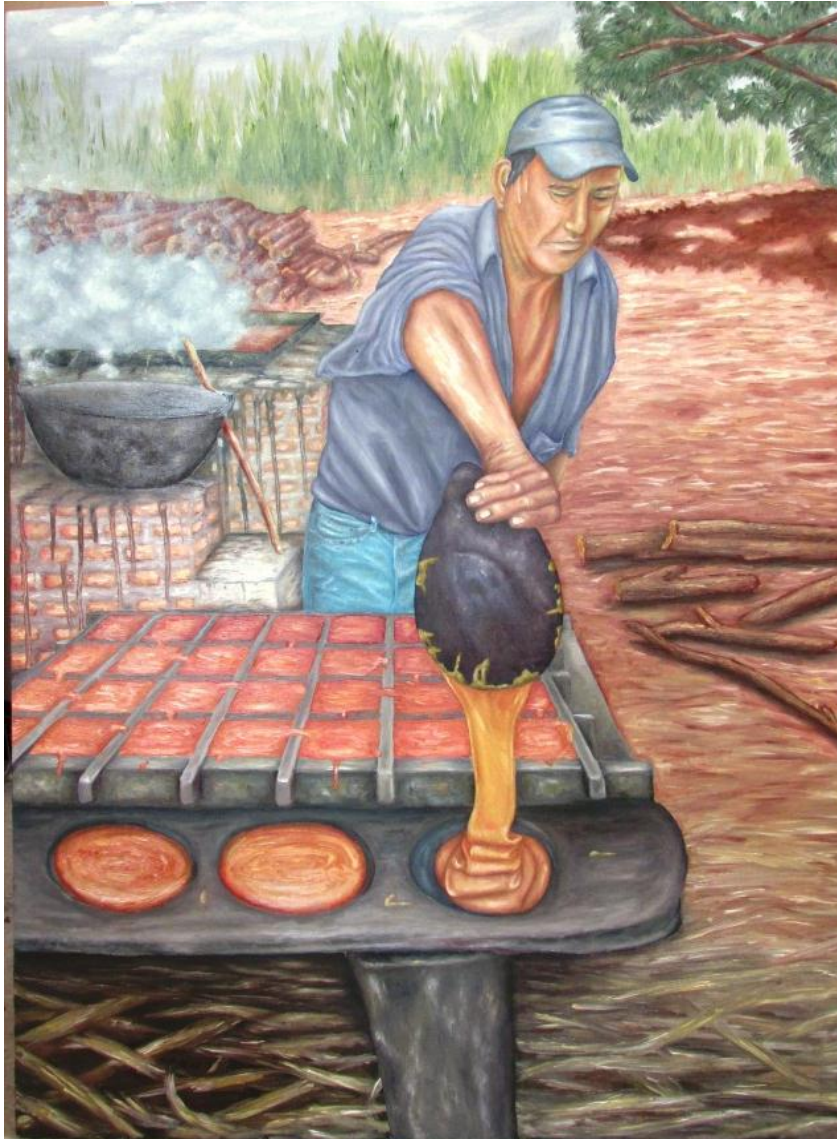
La atmosfera cromática que cubre la obra le proporciona un aspecto dramático, de tonalidades oscuras, similares al estilo barroco, debido a que los últimos rayos de luz del ocaso se manifiestan sobre la escena, la metafísica del tiempo oscila entre una hora cercana a las 6: 30 pm o 6 y 45 de la tarde, de ahí el nombre de la obra.

Con la representación de escenas cotidianas rurales se pretende crear un contraste entre lo rural y la ciudad, además de crear una unión entre el arte y lo cotidiano.

La obra está desarrollada en un tiempo y un espacio determinado, es decir en una época actual, para ello se coloca elementos que dan fe de ello, como por ejemplo la vestimenta y el calzado, la vestimenta desgastada por el continuo uso, sus zapatos están rotos y sus dedos se pueden observar a través de estos agujeros.

La perspectiva se logra a través del color, se observa una puerta semiabierta la que corta la horizontalidad del fondo, y una luz entra a través de ella, creando la fuga.

En lo cromático, existe un dominio de los colores cálidos, debido a la incidencia del ocaso, el cual refleja tanto en el primer plano como en el fondo, los colores de la piel incrementan su intensidad, para equilibrar la gran cantidad de colores cálidos, se busca un equilibrio visual con colores fríos como el pantalón y neutros con el piso y la gorra.

Obra # 4.
El panelero
Autor: Guido
torres
Medidas:
80cmx 1m, 08.
Cm
Técnica: oleo

Fig. 26. Obra culminada.

En el desarrollo de esta obra el proceso de dibujo fue importante, ya que contiene una gran cantidad de elementos, los cuales debieron ser muy elaborados para poder diferenciarlos y evitar que exista percances en el momento de aplicar el color.

Como se puede observar la obra está compuesta por tres planos horizontales, en primer plano el hombre y su trabajo, en segundo plano el “horno del dulce” y la madera apilada y el tercer plano compuesto por el cañaveral y el cielo.

El acto principal que se muestra en esta obra es el trabajo como medio de vida, la comunión entre el hombre y la tierra, de la cual con su esfuerzo busca sacarle provecho.

En primer plano el hombre está desarrollando el trabajo de fabricación de las panelas, actividad que se realiza con fines de comercio, prácticamente ha concluido con el trabajo, solo le falta una por terminar, se observa que la miel cae sobre el recipiente de madera “panelero”, para formar las panelas, conocidas como “platos de dulce”.

Los artefactos que se utiliza en este proceso como los paneleros, en donde se deposita el dulce para crear la panela, el “poto” que se utiliza para derramar el dulce y las molduras para hacer los platos, y los hornos para cocinar el dulce, son hechos a mano, por ello son muy antiguos entre unos 50 o 60 años.

En el suelo hay gran cantidad de bagazo desparramado, es sucio, en estos lugares como las moliendas se observa este tipo paisaje, el desorden, elementos distribuidos por todos lados no existe un orden, debido a eso se utilizó una composición figurativa formada por líneas paralelas, explicada anteriormente, por ello se expresa a través de formas concretas, ya sea naturales, o creadas por el hombre, guardan una relación con el ambiente rural

El hombre está cansado de tanto trabajo, el sudor cae por su cara, el color de su piel muy encendido debido al calor tanto del sol como del vapor que emana la molienda, su ropa sucia al igual que sus manos y su gorra, es un trabajo arduo.

En un segundo plano se representa el horno y las pailas en donde se desarrolla el proceso de cocinado del guarapo, para obtener la miel, que posteriormente se transformara en dulce, aquí se observa que el humo sale del horno, las paredes echas de adobe y ladrillo están muy manchadas, sucias por el guarapo que se chorrea y desgastadas por el tiempo y la paila muy quemada debido a su uso, esta actividad de las

moliendas se ha desarrollado desde hace mucho tiempo por eso poseen ese aspecto de antiguo.

La madera esta apilada alrededor, siempre hay una gran cantidad de madera seca en lugares como éste, al igual que el bagazo seco, utilizados para avivar el fuego del horno, al fondo un cañaveral no muy espeso, desgastado, quedan ya muy pocas cañas, cerrando la temporada de producción de la panela, al igual una planta de mango con pocas hojas debido a la estación de verano y sequía.

En cuanto a la cromática los colores son vivos, intensos, de tonalidades cálidas, van desde los ocre, sienas y tierras hasta los verdes, en su mayoría tanto en los primeros planos como en los últimos, debido a que esta actividad se desarrolla en un espacio abierto la incidencia de la luz es más intensa, de ahí la intensidad de los colores, para crear un equilibrio en la obra se sitúa la vestimenta en tonalidades frías, que va desde los azules, hasta los violetas y grises azulados, conjuntamente con el color del cielo, para crear una armonía entre las partes.

El sol ilumina con gran fuerza la escena, se percibe debido a la sombra que se proyecta en el árbol, todo este paisaje está cubierto por hojas de caña seca y bagazo, otorgándole una atmosfera antigua y rural.

**Obra # 5.
Memorias
Autor: Guido
torres
Medidas: 1m x
1.10
Técnica: oleo**

Fig. 27. Obra culminada.

Esta es escena cotidiana, un momento en el tiempo y el espacio en donde un hombre de avanzada a edad interactúa con sus mascotas.

Como se puede observar en primer plano se tiene a un personaje de avanzada edad, con una minusvalía en su pierna izquierda, acompañado por sus mascotas.

En su casa construida de madera, piedra, adobe y teja, se encuentra pensativo, con su mirada que se pierde hacia el horizonte, como si estuviera recordando memorias, en su rostro y sus manos se reflejan el paso del tiempo, se utilizó una composición estática, ya que todos los elementos están en estado de reposo, produciendo esa sensación de

calma, de serena quietud, sensación de que se detuvo el pasar del tiempo por un momento.

El personaje está sentado en un gran banco de madera, junto con sus perros y debajo del banco de madera su muleta, a un lado puerta semi abierta de tonalidades ocres, desgastada por el tiempo, y al fondo se ve una hornilla vieja de adobe, junto con una olla de barro y una cuchara de madera, de tonalidades grises, ocres, objetos simbólicos dando una imagen autóctona del lugar.

La cromática que se utilizó va de tonalidades grises, ocres, tierras de siena, verdes y azules, el piso es de tierra, con matices de sienas y ocres, los adobes de la pared colores terrosos, dando esa aura de tranquilidad, debido a que es una vida tranquila en el campo, no existe la contaminación del excesivo ruido de la ciudad, todos los personajes están en un estado de reposo y tranquilidad.

La vestimenta está desgastada, sus quetas sucias por el polvo de la tierra al igual que su pantalón, su chompa azul violácea y colores cremas, de tonalidades frías y cálidas, se utilizó estos colores para crear una armonía en el peso visual, a un lado de la puerta un espejo colgado, de tonalidades violetas en su contorno, para que contraste con los colores de la chompa, en el espejo reflejado una insinuada imagen de árboles, denotando que es una imagen netamente rural.

Sus manos temblorosas por la edad, su rostro con colores ocres opacos, su piel desgastada y su pelo canoso, muestran las secuelas del tiempo.

Para culminar citando las palabras de Vincent van Gogh, admirador profundo de la obra de Millet, referente principal en esta producción, el cual dijo una vez, los trabajadores de Millet aunque cansados y agotados por el trabajo ellos aman lo que hacen, y pareciera que están pintados con la misma tierra que labran.

Esto fue una guía de gran importancia, ya que todos los personajes que se encuentran plasmados en esta exposición pictórica, guardan una estrecha relación con la tierra, representando ese nexo entre ellos.

e. MATERIALES Y METODOS

Materiales:

- Papel
- Lápices
- Cámara fotográfica
- Computadora
- Internet
- Pintura acrílica y Oleo
- Aglutinantes y disolventes
- Lienzo
- Pinceles
- Bastidores.

Métodos

En la presente investigación a desarrollada se aplicó los siguientes métodos y técnicas que sirvieron como eje para el desarrollo del proyecto, el cual se enmarca en el campo artístico de la pintura realista.

Método Inductivo.- De gran importancia en el desarrollo de la investigación ya que permitió conocer de cerca el espacio, las actividades de las personas del pueblo, entorno a la comunidad.

Método Deductivo.- Permitted realizar el procesamiento de la información recolectada acerca del realismo, lo cual fue analizado en forma general, a una específica, complementado con el Método Histórico que se utilizó para recopilar información del pasado, la misma que permitió deducir el origen y los motivos gestores que dieron inicio para que surja este

movimiento artístico, se tomó en cuenta toda la información recopilada para analizarla e interpretarla en la actualidad.

Documental-bibliográfica.- Permitió conocer particularmente las teorías realistas en los parámetros estéticos y artísticos del realismo para su análisis respectivo y obtención de conocimientos teóricos, información corroborada y verdadera sobre el tema de estudio, encontrada en libros, afiches, revistas, internet. etc.

Para la recopilación de información, se mantuvo contacto con el medio en el que se llevará a cabo, e involucrarse con las personas de este sector, existió una vinculación directa entre investigador y el objeto de estudio. En la plasmación de los bocetos previos para las obras, se realizó observaciones del natural, dibujos directamente observando la actividad cotidiana, se tomó fotografías como aporte al trabajo de bocetaje, como un método de apoyo, para posteriormente interpretar y acoplar estas imágenes captadas, en las obras pictóricas.

f. RESULTADOS

El proceso de desarrollo de la investigación es de carácter cualitativo, ya que no se realizó tabulaciones de datos ni encuestas, debido a que el tema poseía un enfoque teórico y práctico, por lo tanto se realizó la investigación del realismo con sus particularidades artísticas, estéticas, y prácticas.

En la presente investigación, de tema: “El Realismo como movimiento artístico: la actividad cotidiana de los habitantes de la parroquia el Lucero, Cantón Calvas, como motivo gestor para la representación pictórica”, se recopiló información, tanto del movimiento pictórico realista, como de la parroquia el Lucero, para ello se utilizó distintos métodos de investigación como por ejemplo: el método inductivo, que permitió recopilar una gran cantidad de información tanto visual, como textual del movimiento realista en forma general, para llegar a formar una idea concreta.

Con los datos encontrados se utilizó el método deductivo, en el cual se analiza la información sobre el realismo, recopilando información que sea de origen efectivo, se apoyó con el método histórico, que contribuyó con la información verídica del realismo pictórico, basada en libros, revistas, internet, también se investigó sobre la historia de la parroquia “El Lucero” cantón Calvas, provincia de Loja. Toda esta información fue analizada, procesada y ordenada, con este método histórico se creó un orden cronológico del realismo pictórico, desde sus inicios en el siglo XIX y su intervención en tiempos actuales, comparando sus aplicaciones de acuerdo a la época y al artista.

Para conocer los parámetros artísticos y estéticos de este movimiento, sus características, se utilizó el método documental bibliográfico, que contribuyó con la investigación de las cualidades formales realistas, para poder expresarla en las obras pictóricas.

El realismo pictórico fue el movimiento que se utilizó, como medio gestor de la representación plástica, estudiando sus características artísticas, estéticas, métodos de aplicación, sus orígenes y los motivos que se dieron para que surja este movimiento, sus condiciones políticas, y sociales, haciendo una comparación cronología del movimiento realista desde sus inicios, hasta la época contemporánea.

Uno de los puntos débiles de esta investigación fue que la información válida acerca de este movimiento pictórico no fue muy extensa, ya que el Realismo fue un movimiento de corta duración, la información que se encontró era repetitiva en varias fuentes, por ello se retomó información encontrada en libros, artículos y revistas, para de esta manera ir comprendiendo al movimiento realista, los motivos que lo originaron y como se ha proyectado hasta la actualidad.

En el desarrollo del proyecto, fue de gran importancia el método de investigación de campo, que contribuyó a enfrentar la realidad del lugar, recopilando datos visuales de las actividades que se suscitan en el sector.

No se utilizó métodos experimentales, en el desarrollo plástico, se mantuvo al margen de los preceptos de la tradición, utilizando, lienzos, óleos, debido a que ya se tenía pericia en el manejo del material plástico.

Todos estos métodos que se utilizaron, citados anteriormente fueron de gran valor en el desarrollo del proyecto, facilitando el proceso de recolección, organización, y procesamiento de la información.

Los resultados de la investigación, se encuentran manifestados en las representaciones pictóricas realistas que se han mostrado anteriormente, poniendo a la vista del espectador, la realidad del lugar al que pertenece el autor de la tesis, exteriorizando en su obra la necesidad de expresarse y dar a conocer a la sociedad las raíces que han formado su naturaleza, y al mismo tiempo realzar a una categoría artística los eventos que se suscitan en este lugar.

En el desarrollo de la propuesta se presentaron contratiempos, debido a que el realismo demanda un dominio adecuado del dibujo, siendo este la base fundamental, se tuvo que corregir constantemente, antes de aplicar el color, ya que este no cubre los errores del dibujo.

Debido a que para el desarrollo plástico, se debió apoyar en fotografías para realizar las obras, se originaron percances, dado que las fotografías muestran un solo tipo de vista, o muchas veces engaña a la vista tergiversando la imagen, se distorsiona las formas con algún movimiento, o por el ángulo de enfoque, se debió acoplar el dibujo, a la visión del artista, para poder proceder con el desarrollo de las obras, ya que toda obra realista, parte de un buen dibujo.

Personalmente se obtuvo un resultado favorable y satisfactorio, ya que cubrió las expectativas con fundamentos sobre la intervención de la pintura en el arte, además con el proceso de la práctica pictórica se encontró bases para crear expresión plástica personal.

En cuanto al desarrollo plástico de las obras, se crearon bajo las normas y condiciones que rigen al realismo pictórico, atribuyéndoles los caracteres artísticos y estéticos que otorguen esta categoría de actitud realista, los resultados llenan las interrogantes y objetivos planteados.

g. DISCUSIÓN

En el mundo del arte muchos han sido los movimientos que han surgido, unos con más trascendencia y acogida que otros, pero todos han marcado un hito en la historia, algunos aún mantienen vigencia, desde luego con distintos cambios dependiendo del tiempo y el espacio en el que se han desarrollado, pero esencialmente los mismos.

Debido a que el artista forma parte de esta cotidianidad de la parroquia “El Lucero” estos actos han influido en su sensibilidad, creando la necesidad de expresarse a través de una representación pictórica, la obra es de carácter personal, y busca crear una vinculación entre lo cotidiano de este pueblo y el arte

El Realismo encuentra en actividades normales un motivo de representación, su aplicación es basta, y no se limita a un solo lugar, o acto específico, posee un gran campo de aplicación, por ello se retomó este movimiento pictórico, y su desarrollo es viable ya que permite la libertad de expresión del artista, debido a que se basa en representaciones reales, pues retoma de la naturaleza los actos que se desenvuelven en ella, ofreciendo de esa manera, una visión de presente con cobertura al futuro.

El Realismo es un movimiento con historia y vigencia, ya que muchos artistas se han orientado por él, desde Velásquez, Millet, Courbet, Freud, entre otros, desde luego con un lenguaje personal, pero con la realidad como horizonte, frente a esto se retomó al Realismo pictórico como eje artístico y estético y a la parroquia El Lucero y sus manifestaciones, paisaje cultural, como un pretexto temático, ya que despertaron interés y que van en dirección de los planteamientos del realismo.

La intervención entre el hombre y la naturaleza, se manifiesta en las obras, reconocer a la naturaleza como fuente creadora de actos que

despierta la sensibilidad, principalmente con esta investigación se llegó a crear una posición en defensa de la realidad, dejando lo imaginativo.

Desde los inicios del Realismo, sus representantes, se han manifestado a través de sus obras, dejando una guía para que el que desee darle vigencia a este movimiento, los artistas que se mencionarán (citados anteriormente), sirvieron como una guía visual, dando a conocer como se ha ido manifestando el realismo a través de la historia: Courbet, y Millet (siglo XIX), sus planteamientos dejados fueron esenciales en el desarrollo del presente proyecto, ya que mostraron esa vinculación entre el hombre y la naturaleza, que se refleja de forma paralela a la propuesta pictórica que se presenta, Millet pintor de campesinos que trabajan, dignifica el trabajo, su pintura fue una de las bases referenciales del presente trabajo, retomando color, composición, se retomó la incidencia del color y la sombra que se refleja en la piel, debido a la luz; artistas como Freud, el cual representa al hombre es sus obras, como base fundamental de sus composiciones todos estos referentes que se tomaron sirvieron de mucha ayuda, ya que en la obra se propone plasmar esas referencias, haciendo un contraste entre sus obras, y las representadas por el artistas, dotándolas de esa ambientación realista.

Es conocido que en el medio local la pintura realista no ha tenido un nivel reconocido, ya que muchos lo ven como algo imitativo, o como un acto de habilidad, por ello se desplaza estos movimientos figurativos, adoptando estilos, modas, que no van acorde al contexto, muchas veces debido a eso y a la baja educación cultural de un pueblo no se da la merecida valoración a estos temas.

A criterio personal y motivo del que partió la representación artística: debido a que se posee una cultura y una tradición pictórica en la que los elementos que se reconoce con claridad se hace más fácil asimilar, y que posiblemente identificarse, ya que muchas veces por el hecho de innovar, se termina creando representaciones anacrónicas, de fundamentos rebuscados, que no llegan a influir en el espectador, olvidando que el

entorno que rodea al artista posee las condiciones necesarias para plantear una propuesta plástica relevante, debido a ello se toma actos que son de todos los días, en este caso la actividad diaria de la parroquia “El Lucero” cantón Calvas, provincia de Loja, la cual estará representada con caracteres artísticos y estéticos del realismo pictórico.

La presente investigación no es realizada con el objetivo de resolver algún problema social existente en la parroquia El Lucero, más bien es un pretexto de representación, se busca identificar problemas artísticos, como la poca valoración al medio cotidiano, las obras pictóricas son realizadas con la finalidad de representar el entorno diario del lugar, ya que no ha existido una representación de este tipo de eventos cotidianos en el sector, es pertinente su desarrollo, creando contrastes entre el modo de vida del sector rural y la ciudad

El artista encuentra en actividades cotidianas diarias, como la agricultura, la siembra, el diario vivir, un motivo digno de ser representado, influenciado por la fluidez del color, el movimiento, las formas, los actos, satisface las necesidades de búsqueda de motivos gestores de representación, además que es una forma de identificación personal ya que la vida del artista se ha desarrollado dentro de esta cotidianidad, busca contribuir a despertar el interés y la valoración del arte en las personas.

h. CONCLUSIONES

Con el proceso de desarrollo del proyecto se ha obtenido un conocimiento más fundamentado acerca de este estilo pictórico como es el realismo tanto en los aspectos artísticos y estéticos, siendo de gran importancia en el desarrollo práctico.

En el lugar en donde se desarrolló el proyecto de investigación, que es la parroquia “El Lucero”, cantón Calvas, provincia de Loja , no cuenta con un centro de documentación para apoyar la investigación, debido a ello se recurrió a indagar en las bibliotecas y centros de información cultural de la ciudad de Loja.

Existió un acercamiento directo entre el artista y la actividad cotidiana que se desarrolla en el sector investigado, siendo esto base fundamental para conocer más a fondo el entorno de la parroquia “El Lucero” cantón Calvas, provincia de Loja, y de esta manera apropiarse de las distintas manifestaciones que se desarrollan ahí.

Debido a que en el arte el gusto está determinado por la sensibilidad de cada persona, se pretende que con la difusión de las obras, el realismo pictórico tenga una acogida favorable dentro del marco local, posiblemente que el espectador se llegue a identificar con la obra, impulsando el desarrollo de este movimiento, que ha perdido vigencia en nuestro contexto.

Debido a que esta representación pictórica posee formas figurativas realistas, se llegará más fácilmente al espectador, para de esta manera dar a conocer en el medio el paisaje cultural que posee la parroquia “El Lucero” cantón Calvas, provincia de Loja.

La experiencia se desarrolla en base al trabajo, para ello con la continua práctica crear un lenguaje plástico personal.

i. RECOMENDACIONES

Plantearse objetivos claros, para facilitar el proceso de investigación.

En el desarrollo de la investigación se recomienda, realizar un estudio previo antes de elegir un tema, debido a que muchas veces la información es escasa y puede constituir un grave problema al momento del desarrollo de la tesis, realizar temas que aún mantengan vigencia en el mundo del arte para facilitar el desarrollo, en este caso se retomó el Realismo el cual aún se mantiene vigente

Se recomienda dar una mayor difusión sobre el arte que se desarrolla en la ciudad y sus alrededores, creando una educación cultural, para que tenga una mayor acogida en el público en general, dando a conocer al medio tanto el artista como a su obra.

Se debe valorar el entorno natural y cultural que cada sector posee, en este caso el medio cultural en donde el artista pertenece, fue retomado como objeto de expresión para crear a través de ello, y no imitar lo que sucede en otros lugares, dando originalidad a la obra al representar lo nuestro..

Una vez elegido el objeto a estudiarse, empaparse de él, investigar acerca del tema de una manera profunda, comparando como se manifestó en sus inicios, y como se manifiesta en la actualidad, de esta manera poder crear un criterio personal.

Realizar la propuesta pictórica con el tema que más a gusto se sienta el investigador, en este caso fue el realismo y su intervención en la pintura, debido a que es un movimiento que tiene concordancia, con el objeto a representar, el acontecer cotidiano, debido a que la parroquia El Lucero y sus manifestaciones culturales están acordes y poseen las cualidades necesarias para plantear una representación realista.

j. BIBLIOGRAFÍA

Libros

AUNGULO, D, (1964). Historia del arte tomo II, editorial: grupo condo s.a. Madrid.

Atlas universal de la filosofía, editorial OCEANO, Barcelona, España.

BEARDSLEY, C. Hospers, J. (1984). *Estética, Historia y Fundamentos*. Editorial Cátedra. Colección teorema. Madrid.

ECO, H. (2004). *Historia de la belleza*. Bompiani, Milán: RCS Libri S. p. A.

EDWUARS, B, (1979). Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Editorial. LAVEL. Polígono Los Llanos. Humanes, Madrid-España.

GUTIERREZ, A. (2008). El artista frente al mundo la mimesis en las artes plásticas. Editorial universidad de Antioquia, Colombia.

GOMBRICH, E. (1995). Historia del arte. Editorial diana. S.A de S.V. Colonia del valle. México.

Grupo editorial Océano. (2006). Barcelona, España.

HONOUR, H. Fleming, J. (1986). Historia del arte. Editorial. Reverte, S.A. Barcelona, España.

HUYGHE, R. (1978), el arte y el mundo moderno. Editorial, planeta s.a Barcelona.

KINDER, H – Hilgemann, W. (2006), Atlas histórico mundial (II). Editorial, Akal S:A , Itsmo, S.A, Madrid-España

MCEVILLEY, T. (1984). En el Ademán de Dirigir Nubes, Cincinnati, U, S, A. revista Artforum.

NIETO, E. (1875). El realismo en el arte contemporáneo, por Emilio Nieto. editorial. Biblioteca de instrucción y recreo. Madrid, España.

SÁNCHEZ, A.(1990) Las ideas estéticas de Marx., Editorial pueblo y educación. México.

SÁNCHEZ, A. (1984) Estética y marxismo tomo II. Ediciones Era. México.

PRECKLER, A. (2003). Historia del arte universal de los siglos XIX Y XX. Tomo I, editorial complutense, España.

VELA. A, (1989). El arte y la estética teoría general de la filosofía del arte, editorial fuente cultural México.

Revista, periódico

Vera, G. [Santiago de Chile, octubre de 2011], por Evelyn Erlij. Entrevista con Muñoz Vera y su defensa a muerte del realismo - Diario El mercurio Artes y Letras, recuperado: <http://www.arauco.org/prensaMV/entrevistaEvelynErlj.html>.

Bibliografía digital

D'AMICO Ernesto. EL REALISMO VISUAL DECIMONÓNICO: fotografía y pintura. Pg,3-9, recuperado de:
<http://www.jornadashumha.com.ar/PDF/2007/EI%20realismo%20visual%200decimononico.%20Fotografia%20y%20pintura%20-%20Ernesto%20D%27Amico.pdf>.

Moro, A, O. González, M, M. (2005). El Arte por el Arte: Revisión de una teoría historiográfica ciudad : SAN SEBASTIAN, recuperado de:
<http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/aa/200503179188.pdf>.

REALISMO, SURREALISMO Y CELEBRACIÓN: LAS OBRAS PICTÓRICAS DE ALEX COLVILLE EN LA COLECCIÓN DE LA GALERÍA NACIONAL DE CANADÁ, Patrick A. E. Hutchings, University of Western Australia1, 2010, recuperado de:
<http://devenires.umich.mx/wp-content/uploads/2014/09/136-162.pdf>

Moro, A, O. González, M, M. (2005). El Arte por el Arte: Revisión de una teoría historiográfica ciudad : SAN SEBASTIAN, recuperado de:
<http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/aa/200503179188.pdf>.

Realismo pictórico y positivismo. Juan Carlos soto bullosa. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=72632>.

Bibliografía de online

<http://poesia-pintura.blogspot.com/2011/09/el-hombre-de-la-azada-de-edwin-markham.html>

<http://www.euroamericano.edu.ec/contenido/0577%20Historia%20del%20Arte%202/HISTORIA%20ARTE%20II.pdf>.

Bibliografía gráfica

El entierro de ornans: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/un-enterrement-a-ornans-130.html?no_cache=1.

Los picapedreros: <http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/4153.htm>.

El origen del universo: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire/commentaire_id/the-origin-of-the-world-3122.html?no_cache=1&cHash=b0efda5ed5.

El ángelus: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire/commentaire_id/langelus-339.html?no_cache=1&cHash=753ce65741

Las espigadoras: http://www.musee.orsay.fr/index.php?id=851&L=3&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=341&no_cache=1

Hombre con azada: : <http://juanmuro52.files.wordpress.com/2011/04/el-hombre-de-la-azada.jpg>.

El vagón de tercera: <http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/OPRA/BRUE-7Z3NJU>.

Gargantua: http://www.histoire-image.org/photo/zoom/foh5_daumier_001f.jpg

Caballo y tren: http://img.src.ca/2013/10/25/635x357/131025_8s9ey_tren-caballo_sn635.jpg.

Soldado y muchacha en la estación de 1953: http://www.alexcolville.ca/gallery/alex_colville_1953_soldier_and_girl_at_station/.

Habitación de hotel: http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/1062.

Los halcones de la noche: <http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=511>.

Supervisora durmiendo: http://farm7.static.flickr.com/6021/5978760567_a78a96f8a9_b.jpg

The animal under the clothes:

<http://ucsaboomerng.files.wordpress.com/2012/04/portrait-wwhippet.jpg>

k. ANEXOS

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

TEMA:

“EL REALISMO COMO MOVIMIENTO ARTÍSTICO: LA ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, COMO MOTIVO GESTOR PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”.

Proyecto de Tesis previo a la obtención del grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: pintura.

AUTOR:

Guido Salvador Torres Jiménez

LOJA – ECUADOR

2015

a. TEMA

“EL REALISMO COMO MOVIMIENTO ARTÍSTICO: LA ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, COMO MOTIVO GESTOR PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”.

b. PROBLEMÁTICA

El arte es considerado como una de las manifestaciones de mayor importancia del intelecto humano, si no se le da la merecida importancia, tanto en el contexto local, como nacional, provocaría una limitación cultural, con ello propuestas sin fundamento, falta de investigación, propuestas descontextualizadas con la sociedad, lo que llevarían a una deficiente producción del arte pictórico.

El realismo busca representar al hombre, sin exaltaciones místicas ni abstracciones académicas se convierte en el centro de la nueva estética, por lo tanto es el eje central, y vínculo directo con todos los aspectos de la vida, incluidos los más inmediatos y cotidianos.

El arte y la sociedad van conjuntamente uno con el otro, por lo cual se considera que el arte debe ser expresión de la sociedad en la que se desarrolla, fiel a una realidad, de la cual el artista forma parte

El objetivo del realismo es mostrar lo que rodea al artista, los acontecimientos de un pueblo, la realidad en su sentido más amplio y no sólo en sus aspectos más amables o singulares.

En el Ecuador, a través de los años, el realismo ha tenido una evolución favorable, grandes artistas han retomado el realismo como: Oswaldo Guayasamin, Eduardo Kingman, en la temática sobre el realismo social. Actualmente artistas como Jaime Zapata, Jorge Velarde, plantean una visión realista, retomando imágenes de la cotidianidad, las cuales han sido adoptadas y planteadas en la producción plástica.

En la ciudad de Loja hay poca producción relevante en relación al realismo en la pintura, no se ha dado el valor a estos temas como son las representaciones de escenas costumbristas (realismo). Como resultado existe una escasa valoración de los elementos culturales del entorno que conllevan a una pérdida de la identidad cultural, que es lo que caracteriza a un sector social, tal vez porque no exista una profunda investigación del realismo y su aplicación, o porque el mismo artista no opte por estos temas, debido a que no la considera una propuesta relevante, en el estilo realista.

Por lo tanto es de vital importancia conocer aspectos teóricos, artísticos y estéticos que se aplicaran en la práctica artística, para sustentar la propuesta pictórica que se vincule al realismo.

En la presente investigación se plantea una producción pictórica realista, que de fe de una realidad, pretende poner a la vista de la sociedad las costumbres y tradiciones de la parroquia el Lucero, Cantón Calvas.

Considero que la pintura realista es de más fácil asimilación por parte del espectador, ya que usa métodos de representación más directos, no solo para los entendidos en el tema, ya que todos podrán disfrutar de la obra de arte.

Este trabajo, servirá como un aporte a las artes plásticas y sociedad lojana, retomando el realismo como corriente artística y estética, ya que no existe una producción de este tipo actualmente en la localidad, se plantea una representación pictórica, que de la importancia a los temas como son las escenas costumbristas, tradiciones, retomando escenas fieles a la realidad de la parroquia el Lucero, Cantón Calvas, provincia de Loja.

c. JUSTIFICACIÓN

En lo académico esta investigación aportará con la representación pictórica y como objeto viable para futuras investigaciones en este campo, en el social para que exista un acercamiento entre el público y la obra, se hace pertinente el desarrollo de propuestas artísticas, en el cual se desarrolla una investigación de carácter teórico-práctico, en este caso tomando como referencia el lugar en donde se llevará a cabo esta investigación que es “la parroquia el Lucero”, para el planteamiento de una representación pictórica.

Con ello se buscará el fortalecimiento de la cultura artística en el medio local y en este sector, dejando en alto a la Institución que tiene como prioridad la formación de talentos humanos con una visión humanista, en relación con la cultura, además se fortalecerá los conocimientos estéticos y prácticos ya obtenidos previamente en la carrera de Artes Plásticas.

La representación de escenas costumbristas es un tema que no se ha representado comúnmente en la localidad por lo cual es pertinente su desarrollo, como un aporte a la plástica local y es viable su desarrollo porque se cuenta con los medios necesarios para su elaboración, y a la vez con una cultura rica en variedades, con importantes y diversas manifestaciones culturales que serán retomadas.

Las representaciones pictóricas observadas dentro del arte local no hacen referencia al género del Realismo en lo cotidiano, puede ser porque no existe una indagación adecuada, o porque los artistas no lo consideren un método de representación relevante, se pretende aportar con una investigación sustentable, tanto teórico como práctico, para hacer conocer que, el arte es el reflejo de la realidad.

En el planteamiento de la representación pictórica se valorará los distintos elementos del entorno con un enfoque realista, se utilizarán las escenas costumbristas cotidianas para el desarrollo del proyecto en un marco de respeto con la cultura local.

Con el desarrollo de la investigación, y de la producción pictórica se pretende dar a conocer el vivir y el acontecer de este sector, tomando lo cotidiano que se desarrollan dentro de este contexto, ya que me identifico con este medio, porque he formado parte del mismo, y existe una vinculación directa entre al investigador y el objeto a estudiar, se valorará el entorno natural, y cultural que posee, un acercamiento directo entre el entorno y el artista, realzando tanto las escenas, como a los personajes que intervienen en las mismas, y con el desarrollo pertinente de las obras se busca aportar al arte local y al desarrollo cultural.

d. OBJETIVOS

Objetivo general

- Analizar las teorías artísticas y estéticas del realismo y su vinculación con la pintura.
- Observar el paisaje cultural de la parroquia el Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja, para la generación de una representación pictórica realista, que ponga a la vista las costumbres y tradiciones de este sector.

Objetivos específicos

- Determinar las características técnicas del realismo para la creación de una producción pictórica.
- Difundir a través de la exposición de las obras pictóricas, la actividad cotidiana de los habitantes de la parroquia el Lucero.

e. MARCO TEÓRICO

EL REALISMO EN LA PINTURA

“El realismo va a tener su mejor cauce de expresión en el género pictórico, espacio en el cual el artista puede plasmar con facilidad y justeza el amor a la realidad que le embarga, gracias a la versatilidad y fluidez de la sustancia pictórica y su herramienta, el pincel. Durante todo el siglo XIX, la pintura destaca sobre todas las otras artes. Desde el neoclasicismo ya hubo una magnífica manifestación con David y sus discípulos, en el romanticismo, la pintura alcanza niveles de riqueza y exuberancia máximas, que prosigue en la segunda mitad de siglo con el realismo y culmina a finales del mismo en el simbolismo, y el impresionismo. El país que marcha a la cabeza de este arte durante toda la centuria es Francia, así que se podría definir el siglo XIX como el siglo de oro de la pintura francesa. En el realismo continua esa primacía francesa, aunque seguida de cerca por otros países como Alemania, Italia, y sobre todo España. Aunque la fotografía, y su posterior evolución y perfeccionamiento, va a constituir un pilar fundamental en el desarrollo del realismo pictórico, ambas artes irán paralelas”¹

El realismo no es un estilo nuevo: su antecesor había sido el realismo barroco, que tuvo su mayor esplendor en el siglo XVII; con este precedente, produciendo obras que sino superan a las barrocas, si están cercano a un nivel de belleza, maestría y calidad. Sin embargo, el realismo pictórico no tiene avances técnicos ni estructurales relevantes.

¹ .- PRECKLER, Ana María. Historia del arte universal de los siglos XIX Y XX. Tomo I, editorial complutense, España (2003).

No es, en si, un movimiento avanzado e innovador, antes al contrario se asienta en el tradicionalismo más puro, que consiste en reproducir la realidad fielmente, sin transformarla o interpretarla.

Las ideologías empirista-positivista y la socialista, surgidas en el siglo XIX, tienen gran importancia en el desarrollo de la pintura y escultura de este movimiento, en las cuales van a predominar las preocupaciones en el ámbito laboral y el de los menos favorecidos, así como la fidelidad y la exactitud en la representación de la realidad.

La pintura realista, es importante por su gran claridad, detalle y verismo, inclusive el género y costumbre, el paisaje prosigue su imparable desarrollo y autonomía, ya sea realista o ligada al romanticismo. Técnicamente la paleta es rica, contrastada, intensa y transparente, de un colorido hermoso y equilibrado.

“La disputa de lo neoclásico y el romanticismo habían llegado al agotamiento, como producto de esto nace el arte realista, estos reaccionan ante la excesiva idealización de unos y otros, optando por reproducir íntegramente la realidad cotidiana. Los artistas pensaban que la historia, ya fuese clásica, medieval u oriental, no debía inspirar el arte, sino las transformaciones promovidas por la ciencia y la industria. Políticamente, los artistas realistas fueron entregados a la clase trabajadora”.²

Algunos de los factores que contribuyeron para la aparición del realismo fueron:

- Las transformaciones económico-sociales producidas por la Revolución Industrial, así como la implantación definitiva de los ideales burgueses.

² PARAMO, Jesús Palomero. Historia del arte. Editorial algaida, pag, 295-297

- La difusión de la filosofía positivista de Comte, que defiende la experiencia y la observación como única fuente de conocimiento; influirá decisivamente en los avances científicos.
- El nuevo sentido práctico de la vida y la coincidencia de los artistas de los terribles problemas sociales de la industrialización.
- El cansancio provocado por las exageraciones románticas.
- El desencanto por los fracasos revolucionarios, el arte abandona de inmediato los temas políticos, por los temas sociales.

Los artistas toman conciencia de los problemas que afectan a las clases obreras: la pintura se carga de contenido social y los pintores asumen el sufrimiento y las aspiraciones de la clase obrera, por lo que el Realismo reacciona contra los grandes temas mitológicos, históricos, religiosos, heroicos, que habían sido tratados con apasionamiento en el romanticismo (ya no es necesario pintar a los héroes y dioses de la antigüedad o a los grandes personajes bíblicos para ser un gran artista).

Se utilizan nuevos temas, especialmente los que se refieren a los problemas de la sociedad contemporánea con lo que la pintura adquiere en muchas ocasiones, un carácter de denuncia político-social. Los personajes son tomados preferentemente de las clases sociales menos favorecidas: campesinos, obreros, emigrantes; es el mundo del trabajo en toda su miseria. Los temas tradicionales son tratados con todo realismo y objetividad: paisajes tomados del natural, hechos históricos del pasado o contemporáneos.

EL REALISMO EN FRANCIA

“La pintura, tan unida e influenciada por la literatura en el Romanticismo, recoge el mensaje y lo plasma de una manera muy bella. En aquel momento, la pintura francesa realista quiso expresar también, con el pincel, las complejidades y dramas del ser humano, el cansado quehacer de la vida, mostrando el lado áspero de la existencia, el rigor del trabajo en campos y fábricas.”³

La pintura francesa tiene su auge durante el segundo imperio de Napoleón III, que abarca 1852 y 1870, dos grupos de pintores guían el camino del realismo, entre los primeros destacan Courbet, Millet y Daumier, que ponen el Realismo Francés en una de las más altas categorías en la pintura del siglo XIX.

Podemos considerarle a Courbet, como padre del realismo, de origen rural y muy vinculado a su tierra de origen y a los valores revolucionarios y republicanos; su formación artística no siguió los cauces tradicionales, no frecuentó las academias y talleres tradicionales, sino que se dedica a copiar a los grandes maestros, pero siempre con un planteamiento muy personal, fue un destacado paisajista y pintor de desnudos femeninos.

Millet, también considerado el segundo gran pintor del realismo Francés, fue un campesino, sus estudios los realizó en París, este realiza una obra que comprende, casi exclusivamente, paisajes y trabajadores del campo.

Su Realismo, muy diferente al de Courbet, nunca le interesó el campesinado como clase social, ni mucho menos sus reclamaciones, tan sólo le movía la verdad simbólica y la dignidad de la vida campesina.

³ PRECKLER, Ana María. Historia del arte universal de los siglos XIX Y XX. Tomo I, editorial complutense, España (2003).

ESCUELA DE BARBIZON

Fueron los paisajistas que integraron la llamada Escuela de Barbizón, y sobre todo el creador de esta escuela, Théodore Rousseau (1812-1867), los que tuvieron una actitud de abierta oposición al sistema vigente, no sólo en el ámbito plástico, sino también en el mismo orden social, a su alrededor se fueron reuniendo otros artistas descontentos del academicismo imperante y movidos por un común sentimiento en pro de la naturaleza, el campesino y la vida rural.

“Para el año de 1840 se reúne un grupo de artistas franceses con el deseo en común de pintar la naturaleza, y los elementos que la componen, directamente y en toda su realidad, investigaron los efectos de los cambios atmosféricos y de la luz, llevando el caballete directamente a la realidad, como Corot, o tomando apuntes y bosquejos del paisaje.”⁴

El estilo por el que se les conoce es puramente realista con un ligera entonación romántica que se caracteriza por ser escenas exclusivas de paisaje con su estudio directo tomado del natural, es un hecho que los resultados influyeron directamente en el resto de la pintura francesa del siglo XX, muy especialmente en los pintores impresionistas

⁴ El arte en la segunda mitad del siglo XIX. Pag. 243

ESTÉTICA DEL REALISMO

“El arte que sirve, a la verdad, como un medio específico de conocimiento, tanto por su forma que por su objeto, es justamente el realismo, llamamos arte realista a todo arte, que partiendo de la existencia de una realidad objetiva, construye con ella una “nueva” realidad que nos entrega verdades sobre la realidad del hombre concreto que vive en una sociedad dada, en unas relaciones humanas condicionadas histórica y socialmente y que, en el marco de ellas trabaja, lucha, sufre, goza o sueña.”⁵

El verdadero realismo no tiene por qué mistificar la realidad, la verdad legítima y justifica su existencia, el arte es una forma de conocimiento que capta la realidad humana en sus aspectos esenciales esta definición nos permite trazar la línea divisora del realismo como representación de lo real en la cual se refleja la esencia de los fenómenos humanos.

El realismo como categoría artística rebasa el marco de una tendencia realista particular, el desarrollo de la realidad del hombre no tiene término, el verdadero realismo comienza cuando las formas visibles son transformadas hacer de ellas una clave del mundo humano, que se quiere reflejar y expresar, reabsorber las figuras y formas reales para elevarlas a una síntesis superior, no solo expresa o refleja al hombre, sino lo hace presente.

“La categoría artística del realismo corresponde al arte figurativo, en donde los caracteres y los fenómenos pertenecen a la esencia de lo real.”⁶

- El realismo en sí, no es una forma de conocer la realidad, sino de cómo representarla.

⁵ SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo. Las ideas estéticas de Marx. Editorial: pueblo y educación. Pag, 19-20

⁶ SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo. Estética y marxismo tomo II. Ediciones Era, pag, 41

- Según la estética de Lukacs.- para él, el arte es una de las formas posibles que dispone el hombre para reflejar o captar lo real.
- La estética se manifiesta a través de una forma que siempre es objetiva.
- La cualidad estética se da siempre como cualidad natural, humanizada.
- La naturaleza de por si no necesita ser bella, es el hombre quien necesita su belleza para expresarse, para objetivarse.
- El valor estético no se determina por las propiedades físicas o naturales del objeto, si no por su contenido humano social.
- El objeto tiene valor estético cuando se vierte en una forma, cuando se despliega un objeto material, concreto y sensible.
- Lo estético solo surge en le relación social entre el sujeto y el objeto, y en consecuencia, existe únicamente por el hombre y para el hombre.

“El valor estético no es, por tanto, una propiedad o cualidad que los objetos tengan por sí mismos, sino algo que adquieren, cuando el artista se enfrenta a la realidad, no la toma para copiarla, sino para apropiársela, convirtiéndola en soporte de una significación humana, apropiándose estéticamente de la realidad, para integrarla al mundo humano”⁷

⁷ SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo. Las ideas estéticas de Marx. Editorial: pueblo y educación.

EL POSITIVISMO

En el plano ideológico el Realismo se acopla al Positivismo, que es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico.

El positivismo deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del pensador francés Saint-Simon primero, de Augusto Comte segundo, y del británico John Stuart Mill y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad de dicho siglo. Según esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia.

Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución francesa, que obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos de estudio científico.

“Consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia y la realidad, rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia, el positivismo pretende "atenerse a los hechos" y toma a la ciencia experimental como modelo de toda racionalidad”⁸.

“El positivismo, tiene una relación notable con el empirismo, en tanto valoran la información que proviene de la experiencia. Pero hay una clara

⁸ COMTE, Aguste (1798-1857). Orden y Progreso.

diferencia, para el positivismo es, sin dudarlo, en el Realismo, los sentidos toman contacto con la realidad y las leyes de la naturaleza expresan con conexiones 'reales' y no simplemente hábitos subjetivos. Parte de la observación, siente fascinación por los procesos psicológicos y sociológicos en relación con la inevitabilidad de aprender lecciones morales que crean una sociedad razonable y cómoda, fascinación por lo cotidiano y típico, la razón moderada por los sentimientos, la moderación o mezcla de elementos contradictorios en general, la objetividad"⁹.

⁹ COMTE, Aguste (1798-1857). Orden y Progreso.

f. METODOLOGÍA.

En la presente investigación a desarrollar se aplicarán los siguientes métodos y técnicas que servirán como eje para el desarrollo del proyecto, el cual se enmarca en el campo artístico de la pintura realista:

Método Inductivo, este método será de gran importancia en el desarrollo de la investigación ya que permitirá analizar la información de los aspectos generales del realismo, ¿cómo se dio? ¿Porque surgió? A los particulares para procesar la información, la cual debe ser fidedigna y verás.

Método Deductivo, este método permite realizar el procesamiento de la información recolectada acerca del realismo , lo cual fue analizado en forma general, complementado con el Método Histórico que se utilizará para recopilar fidedigna información del pasado, la misma que permitirá tomar en cuenta toda esa información para analizarla e interpretarla en la actualidad.

Documental-bibliográfica.

Permitirá conocer particularmente las teorías realistas en los parámetros estéticos y artísticos que posee el realismo para su análisis respectivo y obtención de conocimientos teóricos, recopilando información fiel y verdadera sobre el tema de estudio, se obtendrá de libros, afiches, revistas, internet. etc.

Para la recopilación de información, debo observar y estar en contacto con el medio en el que se llevará a cabo, e involucrarse con las personas de este sector, existirá una vinculación directa entre investigador y el objeto de estudio. En la plasmación de los bocetos previos para las obras, se realizará observaciones del natural, dibujos directamente observando la actividad cotidiana, se tomará fotografías como aporte al trabajo de bocetaje, para luego la realizar las obras pictóricas.

g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	Marzo-Abril 2013	Abril-Julio 2013	Septiembre 2013-Febrero 2014	Marzo-Julio 2014	Septiembre 2014	Octubre 2014	Noviembre 2014	Diciembre 2014	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015	Julio 2015	Septiembre 2015
Presentación y aprobación del proyecto	x															
Aplicación de instrumentos y recopilación de información I parte		x														
Recopilación de la información: (investigación bibliográfica Y de campo) II parte			x													
Procesamiento de la información				x												
Revisiones y Correcciones de Tesis.				x												
Elaboración de bocetos.					x											
Elaboración de la propuesta					x	x	x	x	x							
Exposición de obras										x	x					
Aprobación y certificación de Tesis										x	x	x	x	x		
Tramites de declaratoria de aptitud												x	x	x	x	
Trámites para titulación														x	x	x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Institucionales.

Biblioteca Universidad Nacional de Loja

Biblioteca Carrera de Artes Plásticas UNL

Biblioteca UTPL

Humanos.

Director de Tesis

Docentes de la Carrera

Materiales de apoyo

Revistas de arte

Libros, afiches.

Documentales, videos, diapositivas

Material didáctico

Cámara fotográfica.

Cuaderno de bocetos

Pinceles, lápices

Lienzo.

Acrílicos

Oleos.

Transporte.

PRESUPUESTO

RUBROS Y GASTOS	VALOR
Material para la ejecución de las obras	350 \$
Transporte.	250
Libros.	200 \$
Materiales.	150\$
Otros.	200 \$
TOTAL	\$1.150

FINANCIAMIENTO. Los costos de la presente investigación correrán a cargo del autor

i. BIBLIOGRAFÍA

- 1.- BEARDSLEY, Monroe C.. Jhon Hospers. ESTETICA. HISTORIA Y FUNDADMNETOS. Editorial Cátedra. Colección teorema. Pg.70
- 2.- NIETO, Emilio. El realismo en el arte contemporáneo. Editorial: medina y navarro. Madrid.
- 3.- PRECKLER, Ana María. Historia del arte universal de los siglos XIX Y XX. Tomo I, editorial complutense, España (2003).
- 4.- PARAMO, Jesús Palomero. Historia del arte. Editorial algaida,.,pag.295-297
- 5.- SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo. Las ideas estéticas de Marx. Editorial pueblo y educación.
- 6.- SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo. Estética y marxismo tomo II. Ediciones Era

Web grafía

- 1.- <http://tom-historiadelararte.blogspot.com/2007/05/la-pintura-realista-en-el-siglo-xix.html>
- 2.- <http://www.slideshare.net/mapuertas/realismo-4-eso>
- 3.<http://elarteesmasquenadaunestadodelalma.blogspot.com/2011/05/realismo-pictorico.html>

-PDF

Las artes figurativas: Courbet y el realismo PDF.

El Arte del S. XIX. Romanticismo y Realismo PDF.

E. Valdearcos, "Romanticismo y realismo", Clío 34, 2008.. ISSN 1139-6237

ANEXO 2

Apoyo de fotografías

Fig. 1 fuente: Salvador Torres
"Hombre lampeando"

Fig.2 fuente: Romel Torres
obtención del guarapo

Fig. 3. Fuente: Guido Torres
Sacrificio de un ave de corral

fig. 4. Fuente; Romel Torres
elaboración de la panela

Fig. 9 Fuente: Guido torres
Anciano con perros

Fig. 10 Fuente: Guido torres
Vista panorámica del hogar del anciano

ÍNDICE

Título:	Pág:
➤ Certificación:.....	ii
➤ Autoría:.....	iii
➤ Carta de Autorización:.....	iv
➤ Agradecimiento:.....	v
➤ Dedicatoria:.....	vi
➤ Matriz de Ámbito Geográfico.....	vii
➤ Ubicación Geográfica:.....	viii
➤ Esquema de Tesis:.....	ix
a. Título:.....	1
b. Resumen (español- inglés):.....	2
c. Introducción:.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	7
CAPITULO I	
1.- CONTEXTO HISTÓRICO.....	7
1.1.- EL REALISMO:.....	7
DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL REALISMO.....	7
1.2 LA REVOLUCIÓN FRANCESA E INDUSTRIAL.....	9
1.3. LA FOTOGRAFÍA.....	12
1.4 EL ARTE POR EL ARTE.....	13
2. PARROQUIA EL LUCERO.....	15
2.1 PAISAJE CULTURAL DE LA PARROQUIA EL LUCERO.....	18
2.1.2 ACTIVIDAD COTIDIANA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL LUCERO.....	21

CAPITULO II

3.- CONTEXTO ARTISTICO

3.1 EL REALISMO PICTÓRICO.....	25
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO PICTÓRICO.....	29
3.3 PRINCIPALES ARTISTAS DEL REALISMO PICTORICO.....	30
3.4 TEORÍAS DEL REALISMO	
3.4.1 POSITIVISMO.....	53
3.5 ESTÉTICA DEL REALISMO.....	54

CAPITULO III

4. PROPUESTA TEÓRICO-PRACTICA

4.1 Fundamentación teórica.....	57
4.1.1 Fundamentación artística plástica.....	58
4.1.2 Fundamentación estética.....	60
4.1.3 Conceptualización de la obra.....	61
4.2 Planteamiento de dibujo y bocetos.....	63
4.2.1 Proceso de elaboración de las obras pictóricas.....	70
4.2 Análisis y fundamentación de las obras.....	78
e. MATERIALES Y METODOS.....	94
f. RESULTADOS.....	96
g. DISCUSIÓN.....	99
h. CONCLUSIONES.....	102
i. RECOMENDACIONES.....	103
j. BIBLIOGRAFÍA.....	104
k. ANEXOS.....	109

PROYECTO DE TESIS

PORTADA.....	109
a. TEMA.....	110
b. PROBLEMATIZACIÓN.....	111
c. JUSTIFICACIÓN.....	113
d. OBJETIVOS.....	115
e. MARCO TEÓRICO.....	116
- EL REALISMO EN LA PINTURA.....	116
- EL REALISMO EN FRANCIA.....	119
- ESCUELA DE BARBIZÓN.....	120
- ESTÉTICA DEL REALISMO.....	121
- EL POSITIVISMO.....	123
f. METODOLOGÍA.....	125
g. CRONOGRAMA.....	126
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	127
i. BIBLIOGRAFÍA.....	129
➤ ÍNDICE.....	132