

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TITULO

“EL REALISMO EN LA PINTURA; EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA DEL CANTÓN CATAMAYO, COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”

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

AUTOR

Flavio Rolando Torres García

DIRECTORA

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

1859

LOJA – ECUADOR

2016

CERTIFICACIÓN

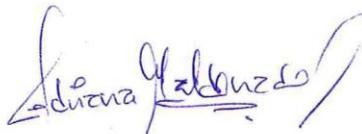
LIC. ADRIANA NATALY MALDONADO SÁNCHEZ, MTRA., DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución del proyecto de tesis titulado **“EL REALISMO EN LA PINTURA; EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA DEL CANTÓN CATAMAYO, COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”**, de la autoría del estudiante Flavio Rolando Torres García.

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

Loja, agosto 11 de 2016

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Flavio Rolando Torres García, 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: Flavio Rolando Torres García

Firma:

Cédula: 1104215205

Fecha: Loja, 22 de agosto de 2016

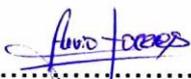
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo, Flavio Rolando Torres García, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada **"EL REALISMO EN LA PINTURA; EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA DEL CANTÓN CATAMAYO, COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA 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 veintidós días del mes de agosto del dos mil dieciséis.

Firma .....

Autor: Flavio Rolando Torres García

Cédula: 1104215205

Dirección: Loja; cantón Catamayo, Calle Sucre y circunvalación

Correo electrónico: favioarteymetal@hotmail.com

Teléfono: 2676398 **Celular:** 0994226978

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra

Lic. Carlos Andrade Díaz.

PRESIDENTE

Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

PRIMER VOCAL

Lic. Néstor Ayala Peñafiel

SEGUNDO VOCAL

AGRADECIMIENTO

Expreso el 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 brindar los conocimientos y la experiencia optada para el desarrollo profesional en la vida cotidiana.

A la directora de la tesis, Lic.: Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra., por su esfuerzo y dedicación, quien guío y asesoró a través de sus conocimientos, y experiencia todo el proceso y desarrollo del presente trabajo, a los jornaleros que laboran en la Empresa Malca Monterrey del Cantón Catamayo.

El autor

DEDICATORIA

Dedico este trabajo, a mis padres Ángel y Mélida quienes estuvieron constantemente apoyándome con paciencia y comprensión, a mis hermanos: Ángel, Jair, Sonia, Mayra, María, Gina. Por su bondad y sacrificio, para cumplir este objetivo en alcanzar mis metas. Ustedes son mi principal motivación.

Flavio Rolando

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/ NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA/AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIOS COMUNIDAD		
TESIS	Flavio Rolando Torres García “EL REALISMO EN LE PINTURA EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”	UNL	2016	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	CATAMAYO	CATAMAYO	LA VEGA, EL BOQUERÓN ,TRAPICHILLO y MALCA	CD	Licenciado en Artes Plásticas, Mención: Pintura.

ESQUEMA DE TESIS

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

a. TÍTULO

“EL REALISMO EN LA PINTURA; EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA DEL CANTÓN CATAMAYO, COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación **“EL REALISMO EN LA PINTURA; EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA DEL CANTÓN CATAMAYO, COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”**, tiene como objetivo analizar las teorías del realismo en la pintura, tomando como referencia al trabajo cotidiano de los jornaleros de la Empresa Malca del Cantón Catamayo, como motivo gestor pictórico.

Para el proceso de la investigación se aplicó el método deductivo e inductivo, tomando como referencia las principales manifestaciones que se producen en el trabajo de los jornaleros de la Empresa Malca del cantón Catamayo. La información visual y textual que se ejecuta mediante un estudio del método analítico permitió analizar y diseccionar la información actual, obteniendo así el mejor resultado para la ejecución de las obras.

Los principales componentes estéticos que se vinculan en el proceso de las obras son de Adolfo Sánchez Vázquez, el mismo que plantea que una realidad donde el artista representa todo un hecho pictórico y que pretende conseguir toda atención de la sociedad.

Los artistas son el eje principal del arte, los mismos que están encargados de transmitir la realidad, que se encuentra frente al ser humano y que posteriormente ponen todas las actividades que se desarrolla dentro de una sociedad.

SUMMARY

The present work of investigation "THE REALISM IN THE PAINTING; THE DAILY WORK OF THE WORKERS OF THE COMPANY OF THE CANTON CATAMAYO MALCA, AS REASON FOR A MANAGER PICTORIAL REPRESENTATION", has as objective to analyze the theories of realism in the painting, taking as a reference to the daily work of the workers of the Company of the Canton Catamayo Malca, as reason pictorial manager.

For the research process was applied the inductive and deductive method, taking as a reference the main manifestations that occur in the work of the workers of the Company Malca of Canton Catamayo. The visual and textual information that runs through a study of the analytical method allowed to analyze and dissect the current information, thus obtaining the best result for the execution of the works

The main components aesthetic that are linked in the process are works of Adolfo Sanchez Vazquez, the same that stalls that a reality where the artist represents an entire pictorial fact and that intends to achieve all of the attention of society.

The artists are the main axis of the art, the same that are responsible for transmitting the reality, which is located in front of the human being and that subsequently put all activities that develops within a society.

c. INTRODUCCION

El siguiente trabajo de investigación tiene como movimiento artístico al realismo social, el mismo que surge en Francia a mediados del siglo XIX, y que aporta una nueva concepción dentro del arte, siendo este el auge que influye en los campos como: la pintura, la literatura, y la escultura, etc.

La aparición del realismo procede por varias situaciones políticas, y el exceso de las representaciones del romanticismo, de los conflictos del burgués y el proletario.

Los artistas realistas rechazan todos los aspectos de lo subjetivo, lo fantasioso, y el exceso del romanticismo. La principal inspiración parte de la objetividad, de lo verosímil de la realidad, es más defiende la representaciones como: el campo, la ciudad, el paisaje y el trabajo.

La filosofía positivista de Augusto Comte sustituye al idealismo y al romántico, dando así un rechazo a la especulación sobre los hechos positivistas, Carlos Marx y Engels son los encargados de llevar los todos los derechos de los obrero, para luego proceder a formar sindicatos de trabajo. (Monroe, 1997, P.29).

También toman conciencia de los terribles problemas sociales como el trabajo de niños, de las mujeres, los horarios excesivos, y las viviendas insalubres que existen, es así que en sus obras se pueden ver personajes en situaciones extremas de pobreza y marginación, además describen ambientes sórdidos con el fin de poner al descubierto las reacciones del ser humano en condiciones de vida adversa.

La mayoría de personajes en las obras adquieren esa profundidad de caricatura, y también varios aspectos psicológicos como: la sátira, la política, las costumbres, la ironía y el humorismo son los principales aspectos que se pueden ver, también un trabajo de abocetamiento la fuerza de los trazos son magistrales dentro del claro oscuro.

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado en diferentes contextos: histórico, artístico y la representación pictórica, en el contexto histórico que parte de un análisis del realismo y una visión de toda la corriente, que contribuye a varios artistas, que manejaban conceptos apoyados en los fundamentos filosóficos y estéticos.

El realismo en el Ecuador ha tenido influencias de Europa, la mayoría de los pintores optan por encontrar nuevos elementos plásticos y un nuevo estilo, como el indigenismo que es la esencia de la pintura y una forma decorativa y folklórica.

Para llevar a cabo la información se procede a la recopilación bibliográfica que parte con el estudio de campo, donde se aplica la observación directa la misma que recoge todos los acontecimientos de la naturaleza, otros de métodos que se utilizan son el método inductivo y el deductivo que procede a indagar toda la información para luego ser procesada y argumentada, con todos estos datos permitió llevar a cabo un proceso de la investigación.

Durante el desarrollo de la tesis se planteó un estudio de representación que parte con la fotografía, donde además se procedió a realizar varios estudio de la composición, de dibujo, de la figura humana y el color, el mismo que integran en una cromática armónica.

La representación pictórica cuenta con una fundamentación teórica, técnica y estética que parte de la tematica, la misma que se basa en el acercamiento de las escenas cotidianas, y que a través de varios instrumentos de guía son de aporte para la observación y la aplicación de los estudios preparatorios a bocetos que fueron aprobados por la directora de tesis, y que se consideraron para la elaboración de las obras finales.

Las imágenes plasmadas son el producto del proceso teórico y práctico que se realizó en el transcurso del tiempo, con el fin de representar el arte plástico, y que a través de varios estudios de dibujo y de la cromática se llegó a concretar las diferentes composiciones y expresiones psicológicas de los personajes.

Durante el proceso de creación, el artista está involucrado con todos los sucesos cotidianos de los jornaleros del cantón Catamayo y que fueron plasmados en diferentes obras, los mismos que pueden llegar a transmitir tristeza, dolor, temor y furia, es así que, dentro de la obra se pueden encontrar imágenes que son de gran impacto, de tal manera en varias ocasiones el artista se involucra y se identifica ante un hecho cotidiano.

El propósito de la obra es de dar a conocer el proceso de actividad cotidiana que realizan los jornaleros de la empresa Malca, con el fin de llegar a transmitir los acontecimientos diarios del trabajo.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPITULO I

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. REALISMO

“La belleza, como la verdad, está en relación con el momento en que se vive y para la persona que pueda comprenderlo.”

Gustave Courbet

El realismo fue un estilo y movimiento pictórico que surgió en Francia a mediados del siglo XIX, como reacción en contra del Romanticismo de lo subjetivo, mitológico, religioso y alegórico, también está la libertad del individuo, y de la realidad social, Sánchez (1990) afirma: “Que una realidad existe por sí misma y por lo tanto, no consiste en una simple proyección del pensamiento del hombre o del artista.” (p.16), sino que se define fundamentalmente por buscar la descripción del ambiente social, del contexto de los temas cotidianos tratados de un modo objetivo, sin idealizar los temas que son imperantes de las conductas y las vivencias de las personas en una sociedad contra la burguesía.

Una de las principales circunstancias que atravesaba toda Europa era la explotación del obrero, donde el burgués se encargó de controlar todas las situaciones políticas que se dieron por varios años, los artistas fueron los encargados de llevar toda explotación del burgués en sus obras, para así poder reclamar con mayor libertad el socialismo de una nación. (Mercedes. 2012).

1.2. ANTECEDENTES

El realismo fue una temática en toda Europa varios artistas salieron de este género, dividiéndose así en dos escuelas una de ellas en Inglaterra y la otra en Francia, la misma que estuvo en constante actividad, y donde algunos pintores atravesaron los periodos del Romanticismo mientras que al Realismo se lo consideraba como simple moda conducida por varios ilustradores del siglo XV.

Las obras que se presentaban tenían ese aspecto de dureza y eclecticismo, renuncian a los temas históricos e incluso se abstenían a las representaciones directa de modo que los maestros estaban preocupados por lo verdadero que por lo moderno.

El realismo no es un estilo nuevo: su antecesor fue el Realismo Barroco, el mismo que tuvo su mayor esplendor en el siglo XVII, produciendo obras que superaban a varios artistas barrocos en auge y que estuvieron cercanos a un nivel de maestría, belleza y calidad; sin embargo, el realismo pictórico no tenía avances técnicos ni estructura relevante, al contrario se asienta en el tradicionalismo más puro que consiste en reproducir la fiel realidad sin transformarla o interpretarla, mientras que la disputa del Neo Clásico y el Romanticismo había llegado al agotamiento y como producto de esto nace el realismo pictórico, que reacciona ante la excesiva idealización de varios artistas.

El realismo parte de una connotación que se desarrolló en el siglo XVII por los artistas: Diego Velázquez, Rembrandt, el mismo que destacan en el romanticismo, donde la fantasía y el sentimiento se integran al paisaje, mientras que el realismo toma un carácter social que luego de varios conceptos científicos se considera como objetividad, y se transforma en naturalismo.

Sin embargo existe una diferencia entre dos tipos de pintura la tradicional y la idealizada.

La pintura idealizada está representada desde varios siglos atrás y que tiene un sentido contradictorio, y la pintura tradicional que parte de una representación real que es tomada como referencia para el realismo.

También fue una época donde las clases sociales comenzaron a mirar el arte como una alternativa de vida, varios artistas aprendieron a mitigar la realidad para luego seleccionar y emplear todas las escenas que fueron tomadas directamente de la zona de estudio, dándole así un alto grado de originalidad a la obra

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

La difusión de la filosofía positivista de Augusto Comte, que aportó a la decisión para que el conocimiento sea la única fuente de los avances científicos.

Las transformaciones en la economía social que fueron producidas por la revolución industrial, así como la implantación definitiva de la burguesía.

El objetivo principal del realismo es dar cuenta de la realidad, en un sentido más amplio donde la experiencia del ser humano se convierte en el centro de una nueva estética.

En lugar de imitar las antiguas obras de arte, crearon obras que representaban la naturaleza, y la vida cotidiana,

La ruptura del academismo y la pugna del realismo fue un verdadero paradigma del nuevo arte de Gustave Courbet, quien estaba interesado en la pintura que podía ser probada empíricamente.

A varios artistas no solo les preocupaba la precisión de los temas, sino que buscaban la verdad perceptible de la realidad, donde también intentaron entender la realidad interna que estaba dentro de la gente común que pasaba

en sus actividades diarias, los problemas, las costumbres, del día a día eran percibidas por los artistas realistas que debían representar lo que habían descuidado los pintores del pasado.

Para el estudio de la investigación se ha retomado a cuatro artistas, que por sus diversas manifestaciones dentro de la corriente artística, ha reflejado en sus obras el trabajo cotidiano y la explotación que se dio en siglo XIX, en sus obras se puede ver la expresividad y el naturalismo, en una pintura más libre y abierta a temas cotidianos.

Gustavo Courbet reprodujo la realidad y sobre todo los prejuicios como: la filosofía, la moral, la política y lo religioso, así mismo se involucra con otros motivos como: el mar, los paisajes, los bosques, las montañas, la fauna, las flores y bodegones; todos estos temas están dentro de su pintura, y además estuvo en el ámbito político, donde se comprometió con la comuna de París, así mismo se lo acusa de participar en la demolición de la columna, donde vivió exiliado desde 1875 en Suiza y murió en la miseria. (Summa, 1967, p.267)

Así como también Honore Daumier que empezó su carrera como dibujante adquiriendo una sátira política que llevo en gravados, litografía y caricaturas que criticaba la hipocresía de la monarquía de Luis Felipe, en sus pinturas se puede apreciar una pincelada enérgica que da sensaciones de abocetamiento y rostros que expresan gestos. (Tasche, 2009, p.7)

Por otro parte Jean Francois Millet, representó al trabajador siempre en actitud resignada y paciente llena de cálida luz dorada, las mismas que dan una señal sagrada y eterna, en cada escena cotidiana, la lucha por la supervivencia y la espiritualidad en sus pinturas son el sentido de la vida diaria el campesino y su labor que representa la realidad y el agotamiento de trabajo.

Otto Dix pintor reconocido por su impecable estilo, sus temas se extendían desde prostitutas, heridos de guerra, familiares cercanos. En algunas de sus obras representa el efecto de caricatura. Este artista influyo en los 3 movimientos como el cubismo, el futurismo, el realismo crítico, vivió la

guerra en carne propia, la monotonía de su existencia se desarrolló en un mundo donde los acontecimientos de aquella época se plasmaron en sus obras, donde además se puede ver la explotación y la denuncia social. (Tasche, 2004, p.44)

1.3 EL REALISMO EN LA PINTURA.

El realismo parte de un estilo y movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX, los orígenes del realismo en la pintura son de género, caricatura, social y cotidiano.

Todo un grupo de artistas de Inglaterra, Francia y Alemania se inspiró en el realismo del siglo XIX, y otros artistas comenzaron a imitar a los maestros menores del siglo XVIII, estilo, Barroco, Rococó y Neoclásico, mientras que los artistas realistas siguieron a menudo esta tradición.

La reivindicación romántica es renovada mediante el respeto de la realidad, una nueva versión de la naturaleza y todo el rechazo de las formas del pasado y del abuso del romanticismo y del idealismo son la ruptura entre la rigidez conceptual y clasicista.

Así como en el caso del romanticismo, la pintura y la literatura marchan en una carreta hacia una nueva lucha de conceptos estéticos, donde el estudio de la experiencia, es una sensación paradójica que rodea a lo bello, pero en ocasiones está rodeado de contenidos sociales, teniendo como única fuente de inspiración la observación directa de la naturaleza como objetivo de la copia fiel de la realidad.

Sin embargo existe una diferencia entre estos tipos de pintura como son la de género que pretendía representar escenas reales, observadas en la calle o en el campo, mientras que la de sentimiento romántico acoge los lugares imaginados, dando así a las obras una impronta de autenticidad.(Mandel, 1967, p.255)

Muchos artistas preocupados por representar la creciente realidad, utilizaron en sus pinturas la existencia de una forma más viable, lo que a su vez provocó una fascinación por la vida y un deseo por rebelarse contra las convenciones sociales.

Los artistas realistas apreciaban las representaciones cotidianas de la baja sociedad, los lugares más humildes que eran poco frecuentados por los sectores sociales, siempre se dirigieron a buscar la inspiración en el campesino, el obrero, el mendigo, las lavanderas y hasta en los burdeles, cuyo objetivo era dejar todos los temas clásicos atrás los mismo que marcaron un pasado lleno de ilustraciones.

En las representaciones que realizaban captaban la esencia del hombre en el trabajo, además las composiciones que realizaban eran simples y no utilizaban la academia como lo hicieron varios artistas, los colores que aplicaban en sus obras fueron colores negros y pardos abetunados; En sus obras se podía ver la riqueza del color, las pinceladas eran de gruesos empastes que eran aplicados con espátulas.

El realismo tuvo su mayor auge a mediados del siglo XIX en Francia, y sus divisiones en otros países, como: España, Alemania, Italia, y otros apogeos en Latinoamérica, como: México, Colombia, Ecuador. Y que bajo esta tendencia los artistas buscan nuevas formas de representación dentro del arte.

Artistas como Courbet, Honorato Daumier, Jean Francois Millet, Juliette Dupre, dejaron un legado en el mundo del arte, el mismo que llegó a ser un movimiento que en la actualidad aún sigue trascendiendo en todos los aspectos sociales y en los artistas como:

Edward Hopper, artista estadounidense que marco una etapa dentro del realismo del siglo XX. El mismo que se caracteriza por llevar en sus obras una línea de melancolía y soledad, y aislamiento. En sus obras la composición

y el color son manejados con una pincelada sutil, los mismo que se encuentran dentro los aspectos psicológicos del ser humano.

Otro artista como Lucían Freud, que manifiesta en su obra un arte figurativo, y sus pinturas se caracterizan por tener una pincelada expresiva de mayor contraste de color, donde también se puede percibir en su mayoría de retratos esa penetración psicológica.

El movimiento realista contemporáneo comenzó primero como una reacción al modernistas y posmodernismo, el mismo que aún dominan el mercado del arte. En la actualidad el público está cansado del arte que se explica y se justifica, más aun de las personas que buscan reconocer el arte humanista y no solo como arte conceptual.

Los realistas contemporáneos buscan, en el arte las catástrofes globales, a los viejos maestros y especialmente a los artistas clásicos del siglo XIX, cuyos trabajos llegaron a lo más alto de la arremetida del modernismo. Ellos ahora son los progenitores de un nuevo renacimiento que abarca con temas de libertad y expresión visual.

En la actualidad hay varios artistas como Antonio López que trabaja como los antiguos maestros, y donde también aplica la experiencia humana con la finalidad de dar a conocer los acontecimientos de una época moderna.

Otro artista que eligió expresar las realidades más directas como metáfora es: Max Ginsburg, en sus obras se ve refleja todos los actos cotidianos que parten de la actividad de trabajo, los personajes que se encuentran en la calle que se encuentran esperando el bus, mendigos, vendedores, mujeres, niños, y personajes que frecuentan las calles.

El público en general está cansando del arte que necesita largas explicaciones y justificaciones. Más y más personas quieren reconocer lo que están buscando y responder a esto, preferiblemente, a un nivel humanista y no

solo a algo conceptual, ya que estos artista presentan sus obra las misma que parte de varios hechos actuales.

1.4. CATAMAYO PAISAJE CULTURAL

Fig. 1): Jiménez, I. (2014). Paisaje Catamayo [Fotografía]. Publica Gratuita. Extraído de: https://www.google.com.ec/search?q=catamayo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii2JPh7Z_LAhWCPB4KHZv4A4kQ_AUIBygB&biw=1366&bih=599#imgrc=6MWofgUJ00eX9M%3A.

Catamayo se encuentra ubicado a 36km al noroeste de la ciudad de Loja, cuenta con uno de los valles (Fig.1), más grandes y fértiles de tierras, son: conocidos, explorados y explotados. Una de las principales fuente de producción es la caña de azúcar que se produce en el Ingenio Monterrey Azucarero.

Sobre el origen del nombre “Catamayo” no hay datos precisos que lleven a comprobar si el nombre parte de otras lenguas primitivas, que afirmen si fue originario de los Paltas, ya que los aborígenes fueron los principales asentados en el valle. Sin embargo esta cultura recibió la influencia de los mayas la misma que parte de las lenguas, voces o vocablos “Catay = Aquí y Mayo= Rio,” su definición podría ser “Aquí el Gran Rio”. (Cosmo, 2001, p. 21).

Si bien se sabe que Catamayo procede de una cultura ancestral muy importante como es “los Paltas” la misma que se extendía desde la cordillera Andina del Oriente y al occidente hasta Tumbes por el río Jubones.

Catamayo fue pronunciado por primera vez por los españoles que llegaron en 1541 al valle de Cangochamba, y donde se dio la primera fundación de Loja, la Zarza fue el primer asentamiento de los pueblos Indígenas donde además se construye la primera hacienda que es habitada por los Jesuitas, también se la destino para conversaciones de los moradores y para la doctrina católica que se practicaba.

En cuanto a la presencia de la raza afroasiática en Catamayo se dio origen a nuevos huéspedes que provenían de Nigeria de la cultura africana que partieron por las costas del golfo de Guinea, llevando en sus hombros cadenas de esclavitud e incompatible estatus de vida bajo la influencia de la región islámica y con un idioma donde la lengua confusa es el amhárico o la tigre.

Varios nativos que vinieron de África y se quedaron en el valle de Catamayo por su clima cálido, su adaptación fue en varios sectores como: la Algarrobera, El Arenal, Trapichillo, Vallesteros, y Valle Hermoso en su parte más alta. (Cosmo, 2001, p. 75)

Hablar de las generaciones que hicieron de Catamayo, se debe partir de un punto de vista Etimológico, ya que sus habitantes estarían inmersos en continua oleada de mestizaje, con los años los afroasiáticos se convirtieron en esclavos los mismo que estaban esparcidos en varias haciendas, del sector, y donde la abolición y la esclavitud reinaba.

En sus inicios el sistema agrario se desarrolla en pequeños pasos y donde a través de los años, la población se ha extendido debido a las condiciones que existían; tiempo atrás las viviendas se construían de tabique y otras de albareque, otras con techo de hoja de caña, la ubicación de las casas fue de

forma desordenada debido al sitio, y donde el agua se encontraba en el sector Trapichillo la misma que era utilizada para los quehaceres domésticos.

De las familias que han sido sedentarios en Catamayo se puede decir que son los: Arces, Quindes, Peñas, Morales, Duarte, Romero, Santos, Veles, Méndez, Merizalde, Chávez, etc y entre otros que pertenecen a las generaciones inmoladas.

En el año 1931 Catamayo bajo el mandato del gobernador el Dr. Benjamín Ayora se eleva de pueblo a parroquia, de ahí en adelante el extinto presidente Jaime Roldos, puso un decreto donde eleva a Catamayo a cantón, de ahí que sus fiestas de cantonización se celebran cada 22 de mayo.

Catamayo dentro del perfil geográfico se encuentra ubicado al sur del país, pertenece a la provincia de Loja, y se encuentra situada al norte con el oro al sur con los cantones Gonzamá y al este con el cantón Chaguarpamba, su clima es subtropical con una temperatura de unos 23 °C hasta 25 °C dependiendo de la época en que se encuentre, su extensión es de 645.5 kilómetros cuadrados con una población de 29.452 habitantes sumados dentro y fuera del cantón con sus parroquias y barrio, por lo general entre octubre y marzo suele darse el invierno y el resto del año el clima es verano.

Las principales parroquias aledañas al cantón son: el Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambí, estas parroquias contribuyen con la economía del cantón, la agricultura, la ganadería, y otras actividades como: el turismo, el comercio, y la industria son parte de la economía.

En la agricultura el primer producto que se cultivó es la caña, que es de ciclo corto debido a la fertilidad de sus suelos, la producción agrícola de Catamayo es muy variada sus parroquias urbanas donde se cultiva maíz, maní, tomate, camote y frutas tropicales, como son limones, naranjas, etc. en las parroquias rurales se cría ganado vacuno, caballar, porcino, caprino, también existen otro tipo de animales silvestres como pericos, tordos,

torcazas, gorriones. Toda su economía se basa en un sector como la producción de teja, ladrillo que se distribuye. (Municipio, C. 2014)

Catamayo en la actualidad cuenta con varias empresas industriales. Una de ellas EERSSA que aporta la fuente de energía, a toda la ciudad, otra empresa es de CORTEJA esta ubicada en la parroquia de Trapichillo, y genera trabajo a varias familias del sector, otra empresa es Malca es la más grande y habitualmente cuenta con la mitad de la población trabajando en sus sembríos y en la fábrica.

Catamayo es dueño de esta reliquia histórica que debe conservar como una presea, en sus inicios la industria se convirtió en un imperio, gracias a la iniciativa don Alberto Hidalgo quien fue pionero del desarrollo de Catamayo.

Don Alberto Hidalgo nació en Zaruma el 31 de marzo de 1896 en un barrio poco poblado, sus estudios los realiza en Zaruma donde termina su formación primaria, y la secundaria en la ciudad de Loja con tan solo 13 años su padre fallece y es obligado a dejar sus estudios para entregarse al trabajo, era el sustento de su hogar de tal manera le tocó mantener a su madre y hermanos, su padre le deja la producción de pieles para elaborar zapatos de cuero que eran vendidos en Zaruma y Portovelo.

Con el tiempo don Alberto Hidalgo busca otras fuentes de trabajo y decide viajar por varios rincones de la provincia de Loja, una de ellas llamada en ese tiempo la Toma ahí decide tomar en propiedad la primera hacienda en Trapichillo, esta hacienda con el tiempo se llamaría Monterrey.

Una vez instalado en la Toma decide abastecer a la Empresa Norteamericana de carne, hortalizas y otros productos de siembra y crianza, con el tiempo decide comprar 600 hectáreas de terreno que le sirviendo de pastizales para el sustento de la ganadería por varias décadas.

En enero de 1959 con un capital de 3 millones de sucres empieza la construcción de la Empresa Monterrey Malca, a partir de esa fecha se procede

a la construcción y ensamblaje, que es realizado por mecánicos de la zona donde pasan a ser técnicos de la empresa, sin embargo en una mañana del mes de mayo de 1962 se culminó la construcción del Ingenio Monterrey y donde se vio cristalizado por primera vez la producción de azúcar.

El ingenio Monterrey, es la primera fábrica construida en toda la región sur del país, es una de las primeras empresas que se creó el 14 de enero de 1959 por don Agustín Burneo, la primera hacienda que se encuentra en Trapichillo donde se elaboró por primera vez el turrón de azúcar, su preparación fue manual y consistía en preparar la miel a un punto adecuado, para luego colocar en moldes cónicos que se elaboraron en hojas de guineo.

A partir de esa fecha empieza el trabajo duro para los jornaleros de Malca, en aquella época fue dura la labor del trabajador ya que no se contaba con la suficiente maquinaria para poder movilizar la caña que se cortaba en diferentes sectores, según los datos para el transporte de la caña se realizaba en burros desde el campo al ingenio (fábrica), cada jornalero cortaba entre 8 a 10 toneladas según, cada uno de ellos dejaba un tique entre las rumas de caña, el mismo que era retirado para que lleven la contabilidad, y luego proceder a cancelar su salario.

A partir del año 70 por primera vez empieza el transporte de la caña en vehículos, los bultos de caña eran descargados con una máquina llamada (grúa), la misma que era guiada por un trabajador; el Ingenio Monterrey cuenta con aproximadamente 900 a mil trabajadores que se distribuyen en diferentes puestos de trabajo en la empresa como en el campo, dentro de la misma existen tres horarios de trabajo para completar las 24 horas; es decir se trabaja todo el año corrido dejando los meses de invierno para que descanse el suelo.

Todos los días los jornaleros madrugan a las 4:30 de la mañana para de ahí ser transportados en carro a su destino de trabajo, el proceso de corte se realiza a mano, años atrás se cortaba con paja debido al poco conocimiento. a pesar de todos los riesgos los trabajadores son explotados e inclusive mal remunerados, debido al poco conocimiento que tenían sus salarios eran

reducidos e inclusive descontados por las prendas que reciben para el trabajo, a partir de estos conflictos se funda el 17 de febrero de 1971 la institución que lleva por nombre: Comité de Empresa de los Trabajadores de Monterrey Azucarero Lojano. C.E.T.M.A.L.

En la actualidad el sistema de trabajo para el jornalero ha cambiado poco a poco, gracias a la organización de comité de empresas de los trabajadores de Monterrey Azucarero Loja, una entidad que ayuda al derecho del trabajador en todas sus obligaciones y reclamos esta organización cuenta con un libro sobre los derechos del trabajo vigente, no obstante cada año se ha reformado debido a que la empresa ha cambiado algunos artículos, los mismo que no son tomados en cuenta para el trabajador.

Es muy importante recalcar todo el valor que tienen el trabajo, que realizan los jornaleros de la Empresa Malca, un tema de tipo social y cotidiano, y se ha tomado como parte principal de la tesis para dar realce y valor bajo un estilo como es el realismo, donde además se reproduce obras con una grafía que está dentro de lo cotidiano, aunque hoy en día se adapten a un tipo de condición limitada y al margen de toda presencia estética, como lo bello, es decir admirable ante el gusto estético.

Sin embargo es necesario refrendar el valor que tiene este tema, el mismo que va enfocado al trabajo, tanto personal como por vivencia propia y por estar involucrado con estos hechos reales, igualmente no se trata de dar solución a un hecho social más bien de valorizar y resaltar en la pintura.

CAPITULO II

CONTEXTO ARTÍSTICO

“La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.”

Immanuel Kant.

2.1. TEORIAS DEL REALISMO.

A mediados del siglo XIX en toda Europa surge la lucha de clase social, donde el obrero disputa contra la sociedad burguesa que traicionó los principios de libertad y de igualdad que habían propugnado desde varias décadas atrás.

A partir de estos cambios la tecnología y la revolución industrial, marcaron varios cambios en la sociedad, el triunfo de un pueblo oprimido y cansado de las injusticias y abusos impuestos ante los indultos que poseían la nobleza feudal del estado extremista.

Las principales teorías del realismo parten de una corriente filosófica desarrollada por Aguste Comte, en Francia en el siglo XIX, esta corriente se encuentra dentro de los campos como: la literatura, la política y la filosofía.

El Marxismo que fue planteado por Marx y Engels, fueron los principales teóricos y políticos, que aportaron al desarrollo de la sociedad capitalista y la clase trabajadora la misma que desemboca en un socialismo y comunismo, uno de los principales teóricos, Carlos Marx aportó en dos niveles como:

El materialismo histórico analiza las causas y desarrollo de la sociedad y al hombre que hace su propia historia, pero más libre en su voluntad sino que condiciona las circunstancias que provienen del pasado.

El materialismo dialéctico es la concepción del mundo y del partido Marxista y Leninista, que aborda los fenómenos de la naturaleza, y su método es estudiar las anomalías, que son concebidas e interpretadas.

Dentro de esta corriente filosófica se parte de la observación directa del individuo y de la experiencia estética que parte del conocimiento, que se desarrolla mediante el estudio de la naturaleza y de la sociedad, y donde nace positivismo que se base principal de la ciencia social psicológica la misma que busca comprobar el conocimiento del ser humano.

El positivismo se desarrolla dentro de las condiciones de la vida las mismas que partieron de los conflictos de la revolución industrial, Que marcaron todo un estilo de vida, y donde dejó muchos componentes que fluyo en la economía de Francia, y otros países.

Pero el positivismo toma como base una nueva ciencia social y sociológica que tiene fundamento metodológico que fue concebido por la religión, la misma que busca alcanzar las razones absolutas, donde el espíritu humano renuncia a buscar todo el origen del universo, sin conocer las causas de los fenómenos para combinar el razonamiento y la observación de los hechos.
(Marx, 1867, p. 74)

Una de las principales diferencias del idealismo y el positivismo, es que la ciencia que rige todo el método del conocimiento y del pensamiento que rechaza todo aquello que no se pueda encontrar a través de la experiencia la misma que parte de la observación, y de la comprobación empírica.

Los artistas valoran los diversos planteamientos que existen con respecto al realismo, es ahí donde establecen la relación realista como Mimesis, y que está en relación con el Naturalismo que parte de los comportamientos del ser humano y donde pretende interpreta la descripción del entorno social y el origen que rige la conducta humana.

Auguste Comte considera que la actividad filosófica y científica debe ser analizada de todos los hechos reales:

La filosofía positivista de Comte atiende al mundo como la materia al naturalismo científico, que generalizan el método experimental que produce un progreso para la ciencia, y que dentro de este contexto aparece una nueva generación de artista que apuestan por la creación del hombre frente a una nueva realidad. (Síntesis, 1997, p.279)

Nace una corriente estética del pensamiento que lleva a un nuevo plano de ideas sobre el mundo, y una nueva mentalidad que tiene como base la corriente estética y filosófica.

Las principales características son la presencia de la realidad, el realismo está ligado a los acontecimientos sociales que están basados en los principios científicos, y el método describe las diferentes manifestaciones o fenómenos artísticos que se dan así para descubrir los entornos.

Para el realista el arte sirve como un medio específico del conocimiento, tanto por su forma u objetivo, es por eso que llamamos arte realista a todo el arte que parte de una existencia, de una realidad objetiva que entrega la verdad que está en una sociedad dada, donde el hombre relaciona su condición social que se enmarca dentro del trabajo, la lucha, el sufrimiento, el gozo y los sueños.

En definitiva realismo es un término confuso, difícil de entender con respecto a las artes plásticas, todos los conceptos artísticos del realismo más ambiguos, se han utilizado por diversos adeptos y diversas teorías estéticas, en las diferentes escuelas y movimientos, han servido como un estandarte y otros lo han utilizado como un espantajo acogido sobre lo que se define o se desacreditan sus obras y opiniones. (Sánchez, 1985, p.27)

Las teorías del realismo han aportado ideas en la historia no solo en la pintura si no en la literatura, que incluso ha ido más allá de su localización cronológica desde el siglo XIX en adelante.

El realismo como categoría artística rebasa el marco de una tendencia realista particular donde el hombre no tiene un término verdadero y comienza cuando las formas visibles son transformadas, la clave del mundo humano es reflejar, y expresar las formas reales que se elevan a una síntesis superior al hombre.

Los cambios fundamentales para los pintores fueron problemas sociales que se suscitaron en las industrias, la explotación fue uno de los principales factores, el trabajo, los niños, las mujeres y los jornaleros, son las clases sociales que se ubican en un sistema de producción.

Por otro lado el realismo como categoría artística no exige ningún carácter o forma particular, es decir que va más allá de una simple ilustración fotográfica, no tiene que mistificar la realidad, la mentira o la verdad se puede entregar legítima y justificablemente por su existencia en el arte, ya que por su forma de conocimiento capta la realidad humana en todos sus aspectos esenciales. (Sánchez,1985,p.20).

En definitiva nos permite trazar una línea divisora del realismo como representación real, la misma que refleja la esencia de los fenómenos humanos, donde todos los artistas realistas han logrado captar la esencia de sus contemporáneos y de los grandes acontecimientos que se suscitaron en cada época.

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO

El realismo en la historia del arte se ha apropiado en una tendencia en la que capta la fidelidad del entorno, el artista está inspirado por el conocimiento y por las causas de un socialismo, Courbet pretendió transformar el mundo y luchar contra la injusticia del arte.

El realismo pictórico tuvo una adversa acogida entre el público y otra con el burgués, varias de sus pinturas reflejan el lado más doliente de una sociedad que se había creado, en sus obras exponen el desprecio y la marginación. Todo esto fue la ruptura del realismo con el público, y en gran parte fue doloroso para los artistas ya que la mayoría de ellos fueron marginados en los salones oficiales del mercado del arte

El doble impulso que motivó a los artistas fue dejar a un lado la visión de la naturaleza sin academicismo, según Corot. Síntesis (1997) afirma. que una interpretación exacta de la sociedad es mostrar los ambientes humildes del proletario y el campesino (p.280). Millet y Courbet por otro lado profundizan la sátira de los valores ideológicos y políticos de la burguesía de Daumier.(Síntesis 1997, p.280).

Entre los valores estéticos de realismo se encuentran lo bello, sublime, patético, cómico, lo garrafal y lo pintoresco.

La eliminación de todo aspecto subjetivo, hechos fantásticos o sentimientos que se alejen de lo real.

El realismo estético tiene un propósito de ver el mundo de gustar las cosas que hay dentro, aunque existen dos partes como son: desprecio y lo opuesto.

El desprecio estético de algunas personas que tienen una tendencia a tener desprecio por el mundo exterior.

Lo opuesto que es lo bueno y lo malo, donde las personas pueden elogiar y está presentes en todas las cosas de una estructura de la realidad del mundo.

El realismo también parte de una doctrina filosófica que caracteriza la existencia de los objetos de carácter universal, y que está rodeado de acontecimientos en la vida cotidiana, llevando a la realidad donde busca surgir lo bello, lo digno de admirar, la belleza de un objeto, y los valores en la pintura

los mismo que son trascendentales y también optan por temas cotidianos y por las cosas tal como son.

Los géneros fueron otro aporte para el realismo, los retratos psicológicos, el paisaje, atormentados optaron por la objetividad, lo temas populares como la familia en su entorno cotidiano, la vida, las calles, el café de los teatros y por su amor a la naturaleza; también representaron ambientes de muerte pero exaltada con elementos de la realidad, la técnica, el dibujo, la pintura son demostrados con una maestría suelta sin ataduras donde se puede ver la mancha.

La composición rompe con las viejas fórmulas geométricas y academistas, donde los pintores eligen por el formato apaisado que contribuye a crear la sensación de la realidad de la disposición de la, figuras captadas por la fotografía, muchos optaron por imágenes antiguas, de tipo caricaturistas y retratistas que fueron lo más parecidas a la fotografía.

La ruptura del realismo no sólo se debe al valor que se produce, entre el público y el artista, sino a los dos aportes fundamentales que tendrá. Umberto Eco en todas las normas académicas. (Eco,1990, p.54)

El realismo social iba dirigido a la humanidad entera en sentido artístico, cuya característica principal era la reflexión sobre la realidad sin idealizar, lo que sucedido en la sociedad o en el pasado, los artistas dejaron los temas sobrenaturales y mágicos, y se centraron en temas con corrientes de crítica social que están sujetos a temas de la vida cotidiana, logrando así que el realismo llegue a un auge importante dentro de la historia.

2.2.1. SITUACIÓN HISTÓRICA.

La burguesía fue formada por grandes empresarios y terratenientes, la misma que era una clase dominante en varios países como: Francia, España, Alemania, todo el poder se vuelve conservador y moderado, y los progresistas liberales se integran como pequeños empresarios, artesanos y militantes que

son de baja graduación, y que se enfrentan al conservadurismo a los privilegios de los ricos.

El objetivo del realismo era representar el mundo de manera verídica, objetiva e imparcial, por lo que fue un movimiento que estaba vinculado con las ideas Sociales, Filosóficas y Políticas.

El proletariado, clase a la que pertenecen los obreros y campesinos, intenta defender sus intereses; socialismo y anarquismo se enfrentan al sistema político dominante.

Los artistas literatos se interesan por la vida de cada día. La representación de escenas cotidianas se vio favorecida por la publicación de periódicos y, las ilustraciones son transferidas en madera para gravado.

2.2.2. SITUACIÓN SOCIAL.

Los cambios sociales y las nuevas corrientes ideológicas surgen en esta segunda mitad del siglo XIX, influyen en la producción del artista ya que esta es impasible. Su objetivo será la observación de la naturaleza exacta, donde también la vida moderna requiere ser captada.

Se desechan las corrientes románticas en las que predominaba el sentimiento y la imaginación.

Durante esta época se producen transformaciones sociales relevantes que cambian la vida de las personas, creando nuevos problemas de crecimiento de la población y concentración en núcleos urbanos, donde se desarrolla la industria, el comercio y el progreso técnico.

2.2.3. SITUACIÓN CULTURAL.

En la época realista se desarrolló una serie de corrientes que parecían en contra del idealismo, su interés por los problemas sociales, la fantasía y la subjetividad del romanticismo hacen que la expresión de sus sentimientos sea más libre ya que son sustituidas por todo lo que rodea al hombre.

- Descripción de la sociedad de su tiempo, con una actitud crítica.
- Grandes progresos en el terreno científico.
- Avances tecnológicos como: el ferrocarril, telégrafo y el alumbrado que llegan a España a mediados del siglo XIX.
- El optimismo y la confianza generados por los avances científicos y tecnológicos que explican la aparición del Positivismo.
- Dos teorías científicas que transforman la visión del ser humano.
- Evolucionismo que parte de del proceso de los seres vivos como el resultado de la evolución de Darwin.
- Y la otra que determina el comportamiento del ser humano como consecuencia de la influencia de la herencia del entorno de Mendel.

2.3. PINTORES Y OBRAS DEL REALISMO

“El arte es la expresión del sentimiento de la sociedad y que debe transformarse tan a menudo como la sociedad misma”

Gustave Courbet.

2.3.1. GUSTAVE COURBET

(Fig2)GustaveC.(1834).LosPicapedreros.Galería: Gemäl,(Óleosobrelienzo).<http://www.artehistoria.com/v2/obras/415.html>. (Fecha de modificación jueves, 22 de mayo de 2014, 9:12:50)

Los picapedreros una obra muy importante del realismo, (Fig.2), fue creada en 1849 por Gustave Courbet, la misma que se caracteriza por tener una carga social bien fuerte donde, aparecen dos figuras de espaldas en primer plano uno de rodillas con un pico en la mano y el otro de pie.

La composición es muy simple, sólo las dos figuras, retratadas desde un punto de vista ligeramente más alto, se recortan en una colina en sombra mientras únicamente en el ángulo superior derecho se ve un pequeño trozo de cielo azul, que se completa a la escena como objetivo cotidiano de los picapedreros.

Los colores utilizados son toda la gama de pardos y ocre, con algunos toques de blancos, sucios y pequeños toque de color azul, el fondo se sitúa en la escena de día, pero en la ladera el follaje contribuye al efecto de tristeza y miseria al mismo tiempo empuja las dos figuras hacia el espectador.

Gustave Courbet Nació en Francia el 10 de junio de 1819 en Ornans fue el máximo representante en la pintura realista, era un hombre distinto y sólido artista natural de Franco Condado, nacido en un ambiente de pequeña burguesía donde era republicano, volteriano y un poco quimérico, había sido discípulo de su primo Oudot que mantenía su planteamiento en la pintura.

Sus inicios en la pintura fueron a partir de siglo XIX, donde Courbet era un activista democrático, estuvo cerca del socialismo, y revoluciono su vocación pictórica se autodefinía como un discípulo de la naturaleza aunque nunca estuvo en Italia, admiraba las obras de los grandes maestros españoles de la galería Luis Felipe, Courbet fue excelente paisajista de gran soltura y técnica, sexualidad y rudeza, un verdadero retratista por su vitalidad y su brutal franqueza ,que constituyó una reacción contra la apariencia en la que había caído el romanticismo que fue sostenido por los convenios de su tiempo.(Espasa,1999,p.63)

Courbet ha encontrado el camino hacia el arte realista donde mostraba escenas de tareas y trabajos del campo, la mayoría de sus cuadros fueron rechazados en medio de la discrepancia clasicista y romántica en los salones, los temas y actitudes, las composiciones y hasta las medidas de los cuadros tienen criterios muy rígidos, donde los artistas deben ajustarse ante estas situaciones.

2.3.2. HONORÉ DAUMIER.

(Fig.3) Honoré. D. (1863). El Vagón de tercera clase. Metropolitano de Arte de New York.(Óleo sobre lienzo).<http://www.artehistoria.com/v2/obras/4176.htm>.Fecha de actualización jueves, 29 de mayo de 2014, 11:20:32).

El vagón de tercera clase se trata de una acuarela (Fig.3), pintada por Honoré Daumier creada en 1862 y 1864. Cuando expuso esta obra hubo cierta polémica de los círculos artísticos, ya que la obra está representada en una escena de un vagón de ferrocarril, la gente se encuentra aglomerada en masas, los personajes viajan empapados en sus propios pensamientos sin preocuparse de otras cosas, en primer plano aparece una familia, una anciana que porta una cesta y una joven madre que amamanta a su bebé, y el otro niño duerme apoyado en su abuela.

El grupo familiar se sitúa frente al espectador, y detrás de se encuentra un grupo de gente, donde además hay un hombre con un sombrero grande y tiene un aspecto de burgués ya que en aquellos años se dio la revolución industrial.

Las figuras en el cuadro tienen contornos muy delimitados por una línea negra, que procede de la pincelada diluida y densa de otras tonalidades, la luz,

los gestos y la expresión tristes se puede apreciar donde además los trazos contundentes y la dinámica se pronuncian en la obra.

Honoré Daumier nació en Marsella en 1808 se lo consideraba como un gran artista romántico entre los realistas, seguía la veta romántica traspasando los límites de la realidad dejándose arrastrar por la fantasía.

Será después de la revolución en 1848 en la que participa activamente, se fija en la sociedad y en determinados grupos sociales poniéndose a lado de los desfavorecidos, algunos de sus temas evocan el mundo de la marginación como los presos y los mendigos, y donde sus dibujos aluden a los temas satíricos y decide pintar el sufrimiento de las clases más humildes, el vagón de tercera clase reivindica la dura vida de la clase popular en las grandes ciudades, a Daumier le toco vivir la época romántica y realista donde expresa las tensiones entre esta dos corrientes estilísticas y también la del pensamiento humano.(Folio,2006,p.129)

En sus obras la temática esencial que se puede apreciar es la gran fuerza que se desprende de sus pinturas, el relieve, lo urbano con grandes representaciones en tonos oscuros, la intensidad de personajes, y proletarios, humillados, destacando así su innovadora concepción del dibujo, con trazos densos y distorsión de la figura. La misma que se encuentra en su obra gráfica entre los antecedentes de caricatura y género.

Daumier tenía una tendencia de la deformación caricaturesca, se burlaba de los grandes burgueses, además representaba la vida, en su forma más descriptiva donde el ambiente hace pensar que fueron hechos por Goya.

Se lo consideraba como un pintor rabioso de la realidad, a menudo era triste y muy melancólico en varias ocasiones se dejó arrastrar por la fantasía que ciertas lecturas predilectas suscitaban como por ejemplo; Homero y las leyendas de Cervantes.

2.3.3. JEAN FRANCOIS MILLET

“Lo más alegre que aquí he llegado a conocer es la calma, el silencio de los bosques y el campo”

Jean Francois Millet

(FIG.4) Francois. M (1842).El Viñador Descansando. Museo Metropolitano de Arte Nueva York. (Óleo sobre lienzo. <http://filosofiaclinica1.blogspot.com/2013/13/04rousseau-y-elcontrato-social-i-los300.html> Fecha de actualización, lunes, 20 de octubre de 2014, 11:33:04)

El Viñador descansando de Francois Millet entre 1842 y 1875, (Fig.4), toma como referencia al trabajador que se encuentra en la parte central de la obra, dando así un estado más natural al paisaje, la escena está desarrollada en un atardecer misterioso, la figura rodeada de luz y sombra dando así un contraste luminoso de gran belleza, la pincelada es firme y segura, los colores que emplea son suaves para dar esa firmeza al paisaje, su temática está basada en el sufrimiento del campesino y el agotamiento por sus largas horas de trabajo.

Nació en 1814 Gréville un pueblo cercano a Cherburgo, Millet proviene de una familia de labradores que cultivan los campos, su padre cuidaba los campos pero nunca tuvo el papel de labrador.

Millet se caracteriza por su obra y el desarrollo de escenas de la vida campesina como materia artística, él trabajo con muchos lugareños, entre ellos adopto una figura de campesinos, que fue su gran fuente de inspiración, donde aplicaba su sentimiento religioso y la sencillez colosal de su obra que a veces es oscurecida por sus sentimientos, que caracterizan su ruda y valerosa ingenuidad en sus propias representaciones campestres.

Una de las obras más destacadas que ejecutó se conoce como el Ángelus realizada en 1859, donde produce numerosos dibujos en carboncillo y unos grabados en agua fuerte que fueron experimentales.

2.3.4. JULIEN DUPRÉ.

(Fig.5)JulienD(1880).LasEspigadoras.RehsGalleries,Inc.,NewYorkCityobraPrivadadecolecciónCalifornia.(Óleosobrelien zo.<http://arteyartistas.wordpress.com/2008/07/17/julian-dupre-1851-1910/>.Fecha de actualización lunes, 19 de enero de 2015

Las espigadoras, creada en 1857 su tratamiento analítico dentro del campo es casi fotográfico, (Fig.5). Capta ese instante de trabajo y esfuerzo que es representado con fidelidad del actuar del campesino.

Las mujeres campesinas son el tema principal donde plantea una dramática denuncia social, que nos lleva al momento del retrato, el valor de la obra es traspasar los conceptos para llevarlos con el entorno del paisaje con cielos nublosos donde solo distinguen los rayos de sol bajo el cual trabajan estas esforzadas mujeres.

Millet es todo un referente en su obra, retrata la vida rural, toda su obra merece en definitiva el poder de ver el sentimiento más íntimo del trabajador, sus pinceladas nos llevan a ver la variación de elementos luminosos en el cuadro, la cromática en su paleta traspasa el concepto de riqueza plástica

Nació en París el 18 de marzo de 1851 siendo hijo del matrimonio compuesto por Jean Dupré y Pauline Bouillie, su vida empieza como un empleado de una tienda de encajes antes de entrar al negocio de su padre que era de joyero, pero a partir de 1870 las tropas prusianas rodean toda la capital francesa, donde su padre decide cerrar la tienda, Julien con los años comenzó a asistir a cursos nocturnos en la Escuela de Artes decorativas, y a través de estas clases obtuvo acceso a la escuela de bellas artes Beaux Art a mediados de la década de los 1870, se convierte en alumno del pintor naturalista del genero rural Desire Francois L. sus primeras pinturas las expuso en el salón de París.

Su obra se considera y se parece a la de Jean François Millet, a quien admiró mucho, Dupré es uno de los mejores artistas retratistas y uno de los mejores pintores de animales de su tiempo, en su obra se observa la vida de los campesinos y dota de vida a sus cuadros, sus pinturas son excepcionales donde se puede ver el juego de luces, la misma que da profundidad y logra efectos que hacen resaltar la expresión en sus obras.

El valor de su obra es transparente y el concepto de sus cuadros nos llevan a un mundo donde el naturalismo nos conduce estudiar la naturaleza tal cual es, Julien Dupré fallece un 16 de abril de 1910 en París Francia a la edad de 58 años, dejando una obra con un fuerte fundamento del naturalismo.

2.3.5. OTTO DIX

(Fig.6)Otto.D.(1921).Retrato de sus Padres Landes Niedersächsische. Alemania, (Óleo sobre Lienzo). <http://www.20minutos.es/fotos/artes/la-nueva-objetividad-alemana-1378/>. Fecha de modificación domingo, 08 de junio de 2014, 22:14:32)

Una obra muy importante en la vida de Otto Dix. Retrato de sus padres (Fig.6), se puede ver a un obrero que son características del socialismo, a una mujer cansada con las manos deformes por el trabajo, ambos personajes están sentados en un sillón, uno muy cerca del otro mientras que el padre lleva una camisa a rayas, su padre tiene los ojos rojos y una mirada que transmite al espectador, su madre también está vestida de una manera muy sencilla, ella dirige su mirada hacia la izquierda, los rostros y la nariz roja de su padre, las

marcas que resaltan en sus manos dan una impresión de retratos como caricaturas sobre un fondo trabajado con detalles.

El efecto de caricatura que emplea Otto Dix, parte de una propuesta del artista donde capta la denuncia social que se manifiesta en multitud de modelos generalmente provienen de personajes como vagabundos, borrachos, prostitutas y personas que han perdido sus extremidades.

Nació en Alemania en 1891 fue un pintor de la nueva objetividad, su trabajo artístico comprende una gran diversidad de estilos, aunque el público conoce varias pinturas sobre la guerra que sucedió en su país natal, fue un dibujante extravagante, y dejó más de 500 bocetos y varios retratos como también varios lienzos y acuarelas que sin duda evocan a su época renacentista.

Otto Dix fue uno de los grandes pintores alemanes del siglo XX, en 1915 marchó a la guerra, donde el derrumbamiento del orden establecido, y la miseria, los horrores del frente, el miedo, las mutilaciones y la muerte, afectó profundamente al pintor que estaba perdido, en sus cuadros ejecutados utilizó las leyes de belleza dentro del arte que son convencionales.

Según decía Otto “el arte no sirve para embellecer la existencia, sino que desilusiona al espectador, muchos de los cuales se vuelven asqueados.” En varias ocasiones estuvo ante un tribunal por sus diversos retratos.

En 1923 un director del museo adquirió uno de los cuadros de Otto Dix, “La trinchera”, donde tiene que volver a des colgarlo por orden del consejo administrativo, un crítico de arte particularmente sensible afirma que la segunda anatomía de Rembrandt es hermosa y que la de Otto Dix es para vomitar.

2.3.6. MAX GINSBURG

(Fig.7)Max.G(2010).Parada del Bus.TallerGinsburgWeekend.(ÓleosobreLienzo.Museo.)<http://www.maxginsburg.com/>. Fecha de actualización viernes, 13 de febrero de 2015, 1:34:58.

Esta pintura recoge diferentes acontecimientos de la ciudad, uno de ellos parada de bus, (Fig.7), se puede apreciar a varios personajes que están aglomerados en diferentes poses donde además expresan el sentimiento arraigado de pobreza, desolación, y otros acontecimientos que se dan en el diario vivir, todas las obras esta manejadas dentro de un realismo con una verdadera belleza que deriva del placer estético.

En sus dibujos y pinturas el realismo traspasa la comunicación llena de ideas fuertes que están en la cotidianidad, donde el entorno está rodeado de vendedores ambulantes, pasajeros de metro, y estudiantes en general de Nueva York.

Varias de sus obras están inspiradas de los grandes maestros como; Caravaggio, Goya, Picasso.

Max Ginsburg, nacido en 1931 en París, es un pintor realista social, que está inspirado en la energía de la gran ciudad de Nueva York por sus diversas escenas cotidianas y su gente, el arte que aplica refleja la representación de su entorno inmediato, de vendedores ambulantes, conductores de metros, la calle, mendigos, mujeres niños, y la gente de la urbe.

Cuando Max Ginsburg se dedicó al mundo del arte en la década de 1960, reinaba el modernismo que devaluó el lugar del arte figurativo, en 1980 sigue en el mundo del arte, y continúa abrazando el modernismo, tal como el arte conceptual. Se volvió hacia la ilustración comercial para poder ganarse mejor la vida, con el tiempo se fue identificando con la franca realidad populista que representaba en su arte.

Este artista rápidamente descubre que tenía una propensión para el género de su trabajo, que llegó a ser preferido para las mejores portadas, su empatía y la amabilidad. Combina en sus representaciones los lazos de amistad de la familia, su trabajo era dirigido a la injusticia social y a la tragedia.

CAPITULO III

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

“Crean [los críticos] que me harán retroceder, que me convertiré al arte de los Salones. Pero no: campesino nací y campesino moriré. Quiero pintar lo que yo siento.”

Jean Francois Millet.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo abordar el estudio del movimiento artístico realismo, que fue una mayor influencia en el siglo XIX en Francia, donde todas las situaciones y tendencias que se dieron parten de un hecho social que hasta la actualidad sigue vigente.

Con el trascurso de la humanidad los conocimientos que se han obtenido dentro del arte, son manejados dentro de una estética que se basa en el reconocer un género, dando así todo el acercamiento para elaborar una obra la mismas que ponen todo un manifiesto donde el método de representación retoma las escenas costumbristas y toda la activada de trabajo de los jornaleros de la Empresa Malca del Cantón Catamayo, como motivo de representación pictórica.

Uno de los principales factores de representación en la pintura es el estudio realizado para el proceso, el mismo que parte de un acercamiento visual más aún si el de los jornaleros que está integrado por temas que están dentro del realismo cotidiano, dando así una valoración al trabajo.

El artista a desarrollado un nivel avanzado en la pintura, cada artista ha reflejado todos los acontecimientos que se han suscitado en su tiempo, donde además utilizaron diversos métodos, técnicas y estilos para aplicarlos en la pintura, varios han sido los soportes en los que trabajaron como: paredes, lienzos, y otros materiales que se encuentran al alcance de los artistas, además emplean nuevas técnicas y una variedad de temáticas de la vida cotidiana.

Para el desarrollo artístico se toma como referencia a varios artistas como: Honorato daumier y Jean Francois Millet, los mismo que se basan en extraer todo el trabajo cotidiano.

3.2. FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA.

El realismo parte de una corriente estética filosófica escrita por Aguste Comte, la misma que afirma el conocimiento que se adquiere a través del estudio de realidad que busca comprender todos los hechos reales que se dan en el ser humano.

El propósito de la obra es expandir conocimientos no solo por su creador si no de ella misma, para luego ser un icono y que a su vez pase de varios problemas sociales o venencias personales de la realidad, cada obra tiene un valor y a su vez tiene un argumento que puede ser empírico o discutible, siempre y cuando forme parte de una lógica que vaya encaminada a su favor.

Hoy en día el arte se encuentra dentro de los aspectos de la cultura, tomando así una valoración de pensamiento esencial que va encaminada a discutir las distintas cualidades de una obra, que esta enmarcada en distintas impresiones personales.

La temática representada en la pintura tiene como objetivo estudiar, analizar y representar el trabajo cotidiano que realizan los jornaleros de la empresa Malca del Cantón Catamayo, dando así a conocer un hecho social que se encuentra tangible en el arte y que está visible en todos los ámbitos no solo en la pintura, sino también en diferentes formas de expresión como: lo técnico y práctico dando así valor connotativo que será la clave para lograr sobresalir en la pintura.

La obra pictórica está basada en un hecho social, digno a representar en la pintura ya sea por su valor estético, o por sus personajes que trabajan como jornaleros donde se capta ese instante de trabajo ese esfuerzo vital, y donde

además los colores juegan un papel muy importante en todas las obras, para así poder transmitir sensaciones que posee cada escenario luminoso el mismo que tiene varios aspectos como: sufrimiento, goce, tristeza y melancolía.

Con este tema varias personas se sentirán identificadas ya que son de tipo cotidiano y donde aparecen escenas de trabajo en la cual el jornalero de la empresa Malca, tendrá un enfoque visual óptico artístico de gran sentido estético realista.

3.3. UTILIZACIÓN DE RECURSOS PLÁSTICOS.

Los recursos plásticos dentro de la creación artística, van más allá de una simple herramienta o lenguaje; para el proceso de creación en las obras se utiliza varios elementos que son indispensables como oleos, acrílicos, lienzos y otros más que constituyen un elemento muy alto donde se plantea el color, luz, la forma y la composición, todos estos elementos juegan un papel muy importante para llevar a cabo las obras.

En la actualidad se ha visto necesario despejar algunas interrogantes que se dieron en el proceso de la representación de las obras, el reto fue conseguir imágenes que contengan conductas sociales, que se han planteado en un largo trabajo y un estudio muy amplio, para lograr representar cada escena cotidiana de los jornaleros, esto ha permitido llevar a cabo un mayor estudio con seguridad.

Al asumir el reto de la representación de las escenas cotidianas de los jornaleros de la empresa Malca, se ha visto necesario realizar un proceso plástico, que comenzó por la búsqueda de imágenes, que contienen una gráfica viable y clara, donde además se procede a la observación del lugar para recoger apuntes que fueron en diversos ambientes y sectores, así mismo las escenas poseen un valor único y pueden estar representados por un solo personaje.

El paisaje en las obras puede variar en cuanto a las formas, el color puede estar en bajo matiz o alto según el tono, por lo tanto el proceso va a estar realizado con un conocimiento adecuado, la técnica y destreza son necesarias. Para lograr dicho objetivo así como varios pintores que alcanzaron un nivel muy alto en la pintura como: Millet, Daumier, Courbet, Otto dix, y Julien Dupré.

Las obras pictóricas fueron el resultado de un largo proceso de investigación académico producto de un análisis estético, que está basado en la práctica plástica, y el manejo de la técnica, tomando como referencia la realidad que existe en el jornalero del Cantón Catamayo.

Para el proceso se utiliza varias escenas cotidianas de los cortadores de caña, donde se puede ver el trabajo que realizan, el mismo que llevará a una reflexión constante sobre el inventario humano que se forma.

Por esta razón se creó un bosquejo basado en la valoración de las escenas cotidianas de los jornaleros, como parte de la obra, donde los objetivos que se llevaron son claros y bien definidos, sin duda la fotografía se convirtió en el protagonista en cada una de ellas,

Cada obra tendrán una lectura fácil para todo el público, ya que está encaminada dentro de la línea del realismo, cada una refleja todo el trabajo cotidiano que realizan los jornaleros, donde además se podrá ver el cansancio laboral y el desgaste físico que manifiestan cada uno.

En el momento de concebir las obras se realiza un sondeo y una búsqueda de las escenas del trabajo cotidiano, las obras no pretenden llevar a una discusión en la temática, si no llevar un mensaje ante un hecho social que se vive día a día.

Cada familia busca un equilibrio económico en la sociedad, tanto para beneficio propio como para poder subsistir, el jornalero busca una estabilidad económica para la familia, donde además esta expuesto a ambientes externos inhóspitos, ya que a pesar de tener poco conocimiento dentro de los derechos

laborales, permanecen en este trabajo diario para poder tener una economía estable.

3.4. BOCETOS Y TÉCNICA.

Toda obra está representada según las circunstancias y acontecimientos que se dan en el medio, hoy en día las representaciones que se ejecutan pasan a ser obras que mediante un estudio de vinculación con el entorno se llegan a consolidar, lo cotidiano está vigente y es parte del agrado de un artista.

Durante el proceso se hizo un estudio del lugar para luego proceder con los bosquejos para la representación de las obras, donde además se utilizó la fotografía, cada escena posee elementos destacados como son la figura humana y el paisaje.

Posteriormente se llevó a cabo ciertos parámetros para la elaboración de los bocetos, los mismo que se desarrollaron a lápiz, sanguina, creta, acrílicos óleos, donde además se utiliza varias composiciones y elementos básicos que son punto, línea, plano, forma, volumen, luz, espacio, textura, color. Para la interpretación así mismo se realiza un estudio panorámico del lugar.

Lo cotidiano siempre va existir en nuestra rutina diaria ya sea en el campo o en la ciudad, e inclusive todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida actual, somos parte de un entorno cultural donde podemos encontrar todo tipo de escenas como: trabajo, violencia, paisaje urbano y otras más, estas imágenes forman parte de nuestro presente donde somos un país, un mundo, una nación que está llena de hechos sociales donde siempre va a existir la relación de la imagen en una obra de arte.

Varios estudios de dibujo claro, oscuro, que fueron hechos sobre papel bond tamaño A4, (Fig.1, 4, 5, 6, 7, 8), bocetos realizado en cartulina A4, y posteriormente en acrílico (Fig. 2), boceto realizado en lapice de color, (Fig.3)

(Fig.01). Boceto claro oscuro. A4). Fotografia:Flavio Torres

(Fig.02). boceto Acrílico. A4). Fotografia:Flavio Torres.

(Fig.3).boceto a color. A4).Fotografía: Flavio Torres.

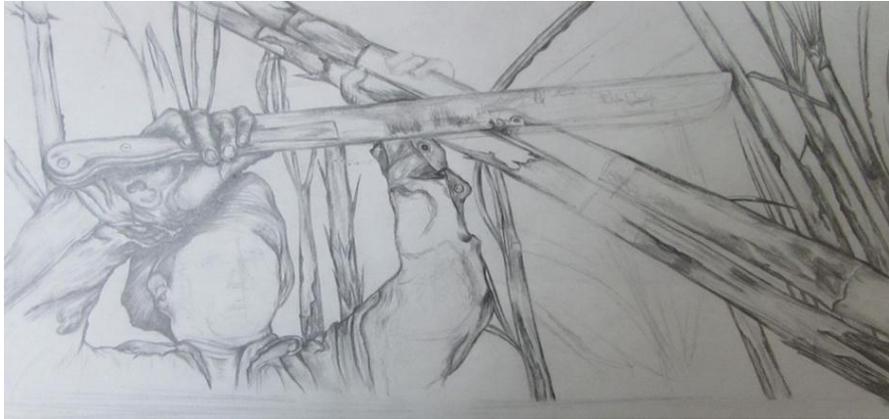
(Fig.4).bocetos claro oscuro A4).Fotografía: Flavio Torres.

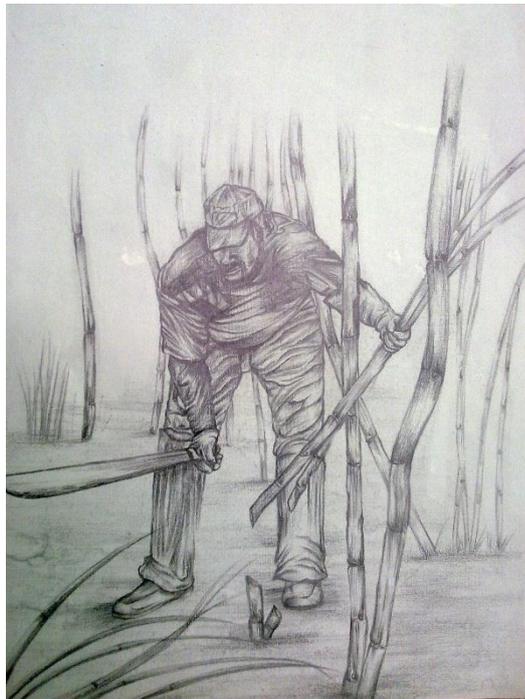
(Fig.5). boceto claro oscuro A4).Fotografía:FlavioTorres.

(Fig.6).boceto claro oscuro A4.)Fotografía: Flavio Torres

(Fig.7).boceto claro oscuro A4.) Fotografía: Flavio Torres.

(Fig.8).boceto claro oscuro A4.) Fotografía: Flavio Torres

3.5 ELABORACIÓN DE LAS OBRAS PICTÓRICAS

“Los Títulos nunca han dado una idea justa de las cosas; si no fuera así, la obra sería Superfluo.”

Gustave Courbet

(fig.9): Autor: Flávio Torres Título: S/T. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: (120x90) Año: 2015. Ubicación vigente: Ecuador.

En esta pintura (Fig.9), se puede apreciar la pincelada y el color que poseen una intensidad, así mismo el personaje juega un papel muy importante en la obra, el mismo que se encuentra en la parte central, donde además se puede apreciar la textura y por partes liza; de acuerdo al manejo del óleo, la luz dentro del cuadro tiene un aspecto natural, el paisaje radiante y la distribución de las formas.

La composición en la obra tiene sentido piramidal, así mismo se puede contemplar varios planos, el primer plano está compuesto por 3 cañas que dan una sensación de ritmo continuo, donde el personaje se encuentra impregnado en el centro de la pintura, su vestimenta: el sombrero y la manta cubren su

cabeza para así esquivar el intenso sol, así mismo se aprecia en su mano el machete y el guante que son una parte fundamental para el trabajo.

Los colores predominan en toda la obra, el rojo que da energía y el amarillo vitalidad, el verde que se lo asocia con la estabilidad, y el azul que produce serenidad y a su vez profundidad en el paisaje, el blanco que es asociado con el color de la pureza, en sus matices como el ocre, la sombra tostada y el gris dan en toda la escena esa serenidad y simetría.

Es muy importante el valor que posee una obras incluso tienen una estrecha relación con las escenas cotidianas que se dieron en el siglo XIX, donde representan el trabajo o una labor de siembra o cosecha. Hoy en día lo que ha cambiado es el tiempo mas no la forma de representar el trabajo.

(fig.10): Autor: Flavio Torres Título: S/T. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: (120x100) Año: 2015. Ubicación vigente: Ecuador.

Para la elaboración de la segunda obra (Fig.10), se hizo un bosquejo tomando como referencia la fotografía de un trabajador en su actividad diaria, toda la escena se desarrolla en un solo ambiente donde la figura principal es el hombre el mismo que asume una pose inclinada hacia delante apoyándose

con su mano izquierda para poder ejercer el corte, además se observa en el fondo una aglomeración de cañas y exceso de hierbas y montes que están en un ambiente desconocido de la naturaleza.

La composición empleada es asimétrica, el personaje está ubicado en la parte derecha dando así una armonía a toda la obra donde predominan y dan una estabilidad a la figura humana, además se trata de salir de varios esquemas de composición en la pintura no solo por su personaje sino también por tomar una parte de su cuerpo y donde se puede apreciar el acto directo del trabajo.

(fig.11): Autor: Flavio Torres Título: S/T. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: (120x80) Año 2015. Ubicación vigente: Ecuador.

En esta pintura (Fig.11), se observa al personaje que ocupa el lado izquierdo del cuadro, dando un peso visual en su rostro y mano, así mismo se puede ver la expresión en su rostro como puede ser el cansancio físico que se produce en este trabajo, que se lo realiza en varias circunstancias de la vida, sean estos en cambios climáticos como agua sol viento e inclusive en algunos lugares inhóspitos para el ser humano.

La obra está desarrollada en un determinado tiempo y a su vez en un espacio concreto, es decir que se está tomando un hecho cotidiano, que cuenta con elementos propios del trabajador, como son: la gorra la camisa y el paisaje que está en un determinado sector.

Uno de los principales componentes que posee la obra es la cromática, que esta representada con una gama de colores cálidos y fríos; con un predominio de colores cálidos que denotan vitalidad y fuerza, dando así una intensidad que rodean al obrero, mientras que los colores como el azul y el verde expresan comunicación, sensación de paz y tranquilidad, todos estos colores buscan destacar un peso visual. Sin duda la obra pretende destacar los diferentes estados de animo de una persona, tomando en cuenta que no es una escena completa, más bien está centrada en la expresión directa del trabajador.

(fig.12): Autor: Flavio Torres Título: S/T. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: (110x80) Año :2015. Ubicación vigente: Ecuador.

Para el proceso y desarrollo de esta obra (Fig.12), se tomó como referencia el la fotografía y el pasado de este personaje, el mismo que procede de una vida llena de explotación y esclavitud hacia la raza negra, donde varias familias

proceden de otros continentes los mismo que fueron esparcidos en diferentes países, y donde fueron vendidos en varias haciendas como esclavos.

La composición en la obra es una herramienta muy importante a la hora de transmitir la escena que esta compuesta por tres planos, donde además se toma en cuenta el formato, que incluso a veces puede percibirse rígido y no da concepto alguno al espectador, la cromática en la pintura maneja tonalidades intensas, desde la gama de ocre, tierras tostadas, sienas, verdes claros y oscuros, así mismo azules y grises. En su mayor parte predominan los colores cálidos que se complementan con los colores fríos, y dando así una armonía a toda la obra.

Existe una gran satisfacción personal en esta pintura sin duda llama mucho la atención, ya sea por su color raza o etnia que posee el personaje como se puede observar en la obra, la representación que se plantea está presente en nuestro diario vivir donde además la mayoría de las escenas son desapercibidas por la gente, sin duda la pintura parte de un hecho y un conflicto que se da en nuestra vida cotidiana.

(fig..13): Autor: Flavio Torres Título: S/T. Técnica: Oleo sobre lienzo.Dimensiones: 120x60)Año:2015.Ubicación vigente:Ecuador.

En esta obra el cambio de formato esta fuera de lo común, la representación está basada en un hecho real donde busca dar cabida en la pintura, y a las condiciones del trabajador.

Como se puede observar en la obra(Fig.13), en primer plano, se encuentra el personaje en una pose de medio busto, la misma que se extrajo de una foto diseccionada donde se puede apreciar el acto del jornalero, que esta con el machete en la mano haciendo un corte directo en la caña dándole así un sentido más dinámico a la obra donde el jornalero tiene un papel muy importante.

También se puede apreciar el acto más directo del trabajador tomando como parte de expresión la realidad que está presente en el diario vivir de acuerdo a las condiciones que se dan, la escena parte de un estudio directo de la fotografía, donde el artista puede implementar una cromática e inclusive la forma, siempre y cuando este representada tal cual es la escena, todos los elementos que complementan la obra están estudiados para poder ser representados.

El estudio de forma y la línea se emplea en la obra, donde ademas se hizo un análisis mediante un estudio o un bosquejo para poder trasladar al lienzo, uno de los principales componentes fue la composición que es de sentido dinámica donde los elementos se encuentran distribuidos y dan una sensación de movimiento y estabilidad.

La cromática un factor muy importante para valorar la gama de colores cálidos y fríos que están en tonalidades como: ocre, grises, tierras, tostada y sienas que se encuentran en el personaje, el cual tiene un dinamismo con el color azul, que se encuentra en el fondo del paisaje dando un peso visual, donde se rompe la a simetría formal y estática.

Varios artistas como Courbert, Millet y Daumier representaron al trabajador directamente en el campo llevando a cabo su labor diaria, en sus obras se pueden ver el cansancio físico y agotamiento que produce el trabajo, Millet trabaja con cualquier escena si es de trabajo humano es mejor para poder pintar, cada artista interpreta escenas que están en nuestro diario vivir sean estos de trabajo cotidiano o escenas domésticas.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología dentro del proceso de la investigación tuvo un enfoque analítico que sirvió para retomar los aspectos más sobresalientes del realismo cotidiano del Cantón Catamayo sector Malca.

Durante el trascurso del proyecto se hizo sondeo sobre el material bibliográfico, el mismo que ayudó a la recopilación de la información para el tema, y que utiliza para argumentar las teorías y planteamientos de los artistas realistas, los mismo que estan basados en una estética de Adolfo Sánchez Vázquez y Carlos Marx, en la pintura de los artistas Millet, Daumier y Courbet entre otros que sirvieron para la sustentación de la tesis.

Para la observación directa del lugar se utilizó el método inductivo que recoge todo el proceso de estudio que parte de un analisis panorámico del sector Malca del Cantón Catamayo, otro método que se utiliza es el metodo deductivo que se encarga de recopilar la información que esta vinculada con el objeto de estudio, donde ademas se retoma varias imágenes para la propuesta artística.

Durante el proceso de bocetos se realizo una observación de las escenas cotidianas cada una de ellas están vinculadas al tema y en el proceso de la investigación, para llevar a cabo las obra se realizarón dibujos esquemáticos que fueron tomados de la fotografía todo este aporte fue necesario para poder llevar a cabo una cromática eficaz y sustentable en cada una de las obras.

El método experimental dentro de la investigación forma parte de las etapas de la misma, que permite evidenciar si en el cantón Catamayo existen escenas costumbristas o de realismo cotidiano que estén vinculadas a las escenas de Daumier, Millet y Courbet. Para esto se utiliza diversos tipos de instrumentos como la fotografía, que permitió obtener imágenes que fueron de estudio para profundizar el conocimiento del tema.

f. RESULTADOS

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la temática planteada, la misma que permitió llegar con mayor facilidad dentro de un enfoque teórico y práctico. La investigación está basada en el realismo como parte de un movimiento pictórico que recoge todos los actos del entorno y los distintos acontecimientos desde la experiencia artística.

Para la investigación se presenta el tema: el Realismo en la pintura, el trabajo cotidiano de los jornaleros del cantón Catamayo, como motivo de representación pictórica, en el que se recopila la información del movimiento realista que se da en el cantón Catamayo, para ello se utilizó varios métodos de investigación como: el método inductivo que permitió recopilar toda la información textual y visual del realismo, de manera que permita establecer una idea concreta.

En base a los datos encontrados se utiliza el método deductivo, el cual se encarga de analizar toda la información del realismo, la misma que se extrae la esencia de la información que fue de apoyo con el método histórico que contribuyo con la información real del realismo, la misma que estuvo basada en libros, revistas, periódicos y el internet, además se investigó sobre la historia de los jornaleros del cantón Catamayo, toda la información fue analizada bajo un proceso de orden cronológico.

Durante el trascurso, uno de los principales parámetros artísticos es el movimiento realista, y que por sus principales características se utiliza, el método bibliográfico que contribuye en toda la investigación, para así poder llevar a cabo obras con un contenido eficaz.

A partir de los sucesos del renacimiento al realismo se lo utiliza como medio de representación, donde además se estudia las principales características artísticas y estéticas, su origen y principalmente el motivo por el que surgió este movimiento, así mismo se hace una retrospectiva para ver cuál fue el origen y los motivos que se dieron para que este movimiento siga vigente.

Otro de los puntos de la investigación fue encontrar la información del realismo, ya que fue un movimiento muy corto que marco toda una época.

Todo el desarrollo de la tesis, es muy importante, donde además se aplica el método de campo, que contribuyo a la recopilación de la información del lugar, donde se extraen los datos más importantes del sector.

Luego de retomar varias estrategias como la técnica y las características de varios artistas, se dio paso a que la mayoría de ellos manejaban varios géneros como el retrato, el paisaje y escenas cotidianas. De hay que la figura humana destaca en varias escenas, con las que resaltaron y valoraron el tratamiento de la luz, el uso del color, la pincelada, donde el intérprete procedía a realizar un análisis y un desarrollo a su propuesta.

El resultado ha despejado muchas interrogantes como son el proceso y la construcción de las obras, el reto más importante fue recopilar las imágenes que poseen un alto grado de sensibilidad, denotando haci la conducta de los jornaleros, la misma que puede llegar a ser de tipo social y a su vez pueden contener su propia grafía y que la mayoría se vera reflejado en una vida real que va atada a nuestra cotidianidad considerando que en la sociedad siempre habrá un punto de inicio donde la humanidad forma parte de ella y donde se puede valorar toda comunicación artística.

Para un artista llevar a cabo escenas cotidianas es de gran satisfacción personal, ya que el resultado se enmarca dentro de un hecho social que hoy en día se encuentra a la vista de todo el mundo, es por ello que es necesario plasmar sobre un lienzo esta temática de gran valor dentro del arte. Todo el desarrollo y elaboración de las obras son de una producción propia, su

creación da origen al realismo donde además se espera una gran satisfacción por parte del público dando al artista la valorización merecida por su trabajo.

COMENTARIO DE LA EXPOSICIÓN

La exposición de las obra se realizó el viernes 10 de abril del 2015, a las 19:00 horas en el museo de la puerta de la ciudad, donde se procedió a la inauguración de la representación pictórica, de Flavio Rolando Torres García, previo a la obtención de grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura, donde se hizo un clarividencia en base a las escenas cotidianas de los jornaleros de Malca del Cantón Catamayo, como motivo gestor exhibiendo la representación pictórica.

(Fig. 14): (Exposición de Propuesta Pictórica). Fotografía: lic: Rina G.

“La pintura es un arte esencialmente concreto y sólo puede consistir en la representación de las cosas reales y existentes, un objeto que es abstracto, no es visible, no existe, no está dentro del ámbito de la pintura.”

Gustave Courbet

(Fig. 15): (Exposición de Propuesta Pictórica). Fotografía: lic: Rina G.

Dentro de la producción se plantea una visión artística que esta representa dentro realismo cotidiano como parte fundamental, ya que esta enlazado en una línea social y cotidiana que describe las condiciones de vida del ser humana.

Los artistas que están dentro de esta línea ejecutan su propia filosofía, y se basan en escenas tomadas de la realidad cotidiana.

(Fig. 16): (Exposición de Propuesta Pictórica). Fotografía: Flavio Torres.

Hoy en día el arte está sumergido dentro de un consumismo activo, e inclusive estamos en un mundo donde la tecnología se apodera de muchas cosas que están dentro del arte.

Por eso se ha visto necesario tomar escenas que están dentro del realismo cotidiano para poder dar a conocer las situaciones que hoy por hoy se dan en nuestras vidas y que están latentes y visibles ante la gente. Mediante estas obras se trata de dar un valor al trabajo cotidiano que se da en el cantón Catamayo, y en varias provincias y porque no decir en varios países.

El manifiesto de las obras se ocupa de la representación y del constante devenir de todo el trabajo, donde el arte refleja un fragmento de la dura realidad y sacrificio de los artistas, que se ve plasmadas en varias de sus obras, en la actualidad existe un sinnúmero de artistas que están esparcidos en varios estilos y donde retoman hechos sociales para llegar a la gente.

(Fig. 17): (Exposición de Propuesta Pictórica). Fotografía: Flavio Torres

VALORACIÓN DE LA OBRA

Durante todo el proceso de elaboración de la tesis y la exposición colectiva ha sido una parte esencial y de gran satisfacción personal, todo el estudio que se realizó y el producto final que fue de gran beneficio.

Los comentarios de la apreciación del público fueron fructíferos para cada una de las obras, y esto fue de gran fortaleza para poder llevar a cabo un tema social y a la vez muy personal porque toca a todos los que somos catamayenses.

Como bien se sabe que el realismo representa las condiciones de vida del ser humano y sus diferentes inquietudes, en nuestro diario vivir se asume el valor cultural que tiene el arte. Toda la propuesta es personal y está basada en hechos sociales que no han mejorado, dando origen a otro tipo de pautas y conflictos entre los trabajadores y la empresa. Por esto se ha visto necesario dar un realce a cada una de las pinturas ya que poseen un valor personal y son dignos de representación como es el trabajo cotidiano del cantón Catamayo.

la representación ha sido muy placentero y porque me permitió llevar a cabo una visión hecha realidad y lo he plasmado, ya que siempre estuvo desde mi adolescencia, dar el valor personal al duro trabajo que realizó mi padre y varios trabajadores que se sienten identificados. Toda la obra es de mi agrado personal y sobre todo para mi familia que es parte primordial de todo este esfuerzo, duro y de constancia para mí, así como el ser humano que es propenso a situaciones precarias que están en nuestro diario vivir.

g. DISCUSIÓN

El realismo es un movimiento que surgió con las consecuencias que se dieron en el siglo XIX, el artista se encargó de marcar el punto de partida en la historia, y donde recoge todos los sucesos que se dan en una sociedad.

Hoy en día el artista forma parte del ambiente cotidiano, el mismo que fluye a la sensibilidad del ser humano, es por eso que se ha visto necesario expresar en las obras todos los acontecimientos diarios de los jornaleros del cantón Catamayo, y que tiene un vínculo cotidiano que es representado dentro del arte.

Desde la aparición de Leonardo da Vinci el arte ha tenido varias expresiones artísticas y un lenguaje personal, así como: Courbet, Millet, Daumier y Otto Dix, el arte partió de una realidad donde las manifestaciones son claras frente al entorno social en el que se desenvolvían, hoy en la actualidad llevar a cabo estas manifestaciones dentro del realismo se ha vuelto una necesidad que va dirigida a la humanidad.

La pintura en el realismo ha tenido un nivel muy alto en el arte, ha indagado varios actos relevantes que se han dado y que en algunas ocasiones, la ven como una simple imitación de la realidad, pero este movimiento afirma todo el suceso parte de un contexto social sea de trabajo o temas de campo.

El realismo se ha manifestado de varios acontecimientos que se han llevado a plasmar en una obra, artistas como: Courbet, dejaron varios planteamientos esenciales en la pintura, dejando una vinculación del campesino y el obrero, y dando así una dignificación al trabajo. Mientras que en las pinturas de Millet se puede ver el color, la composición que inciden en la obra donde además el trabajo es el primer punto de la temática, con todos estos componentes se pone como referencia para llevar obras dotadas de trabajo cotidiano.

Uno de los principales motivos de la representación artística, parte de un hecho actual y es clarividente en todos los ámbitos, ya que busca dejar a través del tiempo todo un proceso de creación, que rodea al artista y bajo un parámetro plantea la propuesta plástica, que en la actualidad es necesaria para poder plasmar más aún si es del cantón Catamayo.

La investigación que se plantea no pretende resolver ningún problema social que existe en el cantón Catamayo, más bien se parte de una representación que identifica el problema que existe en la valoración del medio cotidiano, las obras dentro del entorno están representadas con los sucesos diarios de los jornaleros de la empresa Malca.

Varios fueron los logros que se vieron reflejados en el trabajo diario de los jornaleros de la empresa Malca, que son un motivo de representación donde el color, el movimiento de las formas y los diferentes actos se integran y se vuelven una necesidad para ser motivo de representación, donde además el arte busca un espacio el mismo que contribuye y genera interés personal.

h. CONCLUSIONES

- Luego del análisis de los planteamientos teóricos, artísticos y estéticos del realismo, en mi propuesta se da a conocer el desgaste físico y el esfuerzo del ser humano, sin mistificar la escena donde cada obra parte de un hecho social y cotidiano, reflejado en el sistema agrario de los obreros de la empresa Malca del cantón Catamayo.
- Con el proceso de observación que se desarrolló se ha obtenido un conocimiento más fundamental acerca del realismo, que parte de varios hechos y aspectos técnicos artísticos y estéticos que se desarrollaron en la pintura.
- Sin duda existe un acercamiento directo del artista al entorno social que se desarrolla, siendo esta la base fundamental para concebir la idea y registrar el entorno del jornalero del cantón Catamayo.
- Mediante la difusión de la propuesta pictórica realista se trata de incentivar la acogida del estilo que está dentro de las líneas del realismo el mismo que abarca un hecho social de la experiencia del jornalero.

i. RECOMENDACIONES

- Uno de los recursos técnicos es el uso de los residuos de la caña, que puede ser una alternativa para la aplicación de texturas en una propuesta artística y que se deja como inquietud para propuestas posteriores.
- Como artista plástico el haber vivido y trabajado junto a los jornaleros de la empresa Malca, me da la sensibilidad para poder transmitir en mí obra, las expresiones, haciendo de esta experiencia un aspecto necesario que cada artista debe.
- La propuesta pretende motivar al público y sensibilizar aspectos cotidianos de nuestro entorno, ante ello la necesidad de difusión y de promoción de aquellos sectores que no han sido tomados en cuenta como motivo de representación artística.
- El artista debe involucrarse con los escenarios cotidianos con la finalidad de enraizar la idea, es necesario mencionar en este punto que el artista es un testigo de su tiempo, y por lo tanto su relación con el entorno debe ser coherente y al mismo tiempo no puede caer en cuestiones impropias.

j. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- Eco,U.(1990).Obra abierta: Forma e indeterminación en el arte Contemporáneo. Roser Berdague (tr.). Barcelona: Ariel.(pp.54).
- Historia del A.(2006).Del Neoclasicismo al Postimpresionismo. Folio Ediciones Logroño, Barcelona España.(pp.54 -129).
- Hugo,A.(2001). primera Edición. Cosmos Imprenta. Loja Ecuador.(pp.21-75).
- Jose P, Juan A, Gaya N.(1967). Historia general del arte. Summa Artis. Vol.1. XXIII Arte europeo de los siglos XIX Y XX. Madrid. (S.A).(pp.267).
- Mandel, G.(1967).Realismo en la segunda mitad del siglo XIX. Historia del Arte. I.E.S valle de Ambroz Norge. (S.A)Barcelona Madrid. (pp.255)
- Monroe, C, Beardsley. Jhon H.(1997). Estética Historia Y Fundamentos. Undécima (sa.) Madrid.(.pp.299 - 180).
- Sanchez, A.(1985) Obra abierta: Estética y Marxismo. Tomo II. México.(pp.19 -27).
- Sánchez, A.(1990) Las ideas estéticas de Marx.,Editorial pueblo y educación. México.(.pp.16).
- Espasa C. S.A.(1999) Madril, España(63-64).
- Tasche, G.(2004). Madril, España(pp.7-44).
- Vela. A, El arte y la estética teoría general de la filosofía del arte, editorial fuente cultural México, 1989.
- Honour, H. Fleming, J. (1986). Historia del arte, Barcelona, España: Reverte, S. A.
- Eco, H. (2004). Historia de la belleza. Bompiani, Milán: RCS Libri S. p. A.

PDF

- Cantón Catamayo, PDF. 2012.
- Daumier, PDF. 2014.
- El Arte del Siglo, XIX. Romanticismo y Realismo PDF.
- Gaviria, A.2004: del romanticismo al realismo social: lecciones de la década del 90. CEDE -2004-21issn abril. 1657-7191(edición electrónica)
- (universidad de los andes) Colombia.
- Lázaro, A.,Braine, John. Realismo social en la narrativa de La fuente.
- Universidad de Alcalá de Henares).Madrid.

WEBGRAFIA:

- Los picapedreros. //www.artehistoria.com/v2/obras/4153.html. (Fecha de modificación jueves, 22 de mayo de 2014, 9:12:50).
- Elvagóndetercera clase. www.artehistoria.com/v2/obras/4176.htm.Fecha de actualización jueves, 29 de mayo de 2014, 11:20:32).
- Elviñadordescansado.
<http://filosofiaclinica1.blogspot.com/2013/04/rousseau-y-elcontrato-social-i-los-300.html> Fecha de actualización, lunes, 20 de octubre de 2014, 11:33:04).
- Las espigadoras. <http://arteyartistas.wordpress.com/2008/07/17/julian-dupre-1851-1910/>.Fecha de actualización lunes, 19 de enero de 2015.
- Retratos de sus Padres. <http://www.20minutos.es/fotos/artes/la-nueva-objetividad-alemana-11378/>. Fecha de modificación domingo, 08 de junio de 2014, 22:14:32).
- Parada de Bus.<http://www.maxginsburg.com/>.Fecha de actualización viernes, 13 de febrero de 2015, 1:34:58).

- S/T.http://images.eldiario.es/desalambre/Kalasin-Tailandia-Fotografia-Laura-Villadiego_EDIIMA20131025_0828_13.jpg.
- S/T.<http://juanrodriguezclara.gob.mx/?p=49>.
- S/T.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/img/cana.jpg.
- S/T.[http:// http://desinformemonos.org.mx/2010/10/8480/](http://desinformemonos.org.mx/2010/10/8480/).
- S/T.<http://ccc-comunicacion.blogspot.com/2010/03/radiografia-de-los-canaverales.html>.
- Municipio de Catamayo.

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA ARTES PLÁSTICAS

TEMA

“EL REALISMO EN LA PINTURA; EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA DEL CANTÓN CATAMAYO, COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS, MENCIÓN: PINTURA

AUTOR

Flavio Rolando Torres García

DIRECTOR

Lic. Adriana Nataly Maldonado Sánchez, Mtra.

1859
LOJA – ECUADOR

2013

a. TEMA

“EL REALISMO EN LA PINTURA; EL TRABAJO COTIDIANO DE LOS JORNALEROS DE LA EMPRESA MALCA DEL CANTÓN CATAMAYO, COMO MOTIVO GESTOR PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA”

b. PROBLEMÁTICA

El arte es una forma de expresión en la que el hombre ha demostrado su sentir, desde la antigüedad, las artes plásticas han servido como forma de manifestación en diferentes territorios, ya sea por sus condiciones o características, se puede mencionar que el realismo es una tendencia artística europea que se dio en la segunda mitad del siglo XIX y que reflejaba la realidad cotidiana.

A lo largo del siglo XIX se ha venido dando aspectos en la pintura realista como representación de la realidad, los temas que se han utilizado con gran frecuencia por los artistas son sinónimo de mimesis para definir el intento por reproducir la realidad.

En el contexto internacional la pintura de caballete dentro del realismo ha recorrido diferentes caminos artísticos al servicio de la sociedad, y es por eso que ha tenido la necesidad de representar las situaciones que se han dado a lo largo del tiempo.

El Ecuador tuvo artistas destacados en diferentes etapas que se desarrollaron con temas de realismo social, estos artistas produjeron obras que sobresalieron en la pintura de caballete del siglo pasado, estos artistas fueron Diógenes Paredes, Oswaldo Guayasamín, Galo Galecio, Eduardo Kingman, Camilo Egas y otros, sin embargo el realismo cotidiano ha decaído por las nuevas tendencias artísticas que se han generado y por los diferentes planteamientos en la pintura de caballete, el realismo social hoy en día no es visto como obras de importancia, sino como un recurso de motivos pictóricos. Se puede evidenciar que se ha perdido la representación de temas cotidianos en la pintura como costumbres, tradiciones, fiestas y espectáculos propios de un nuevo medio y que están desprovistos de compromiso social o político.

Los artistas en el Ecuador dentro del naturalismo y realismo, ya no tienen características similares al resto de pintores europeos y americanos o con algunas notas específicas, estos se han despojado de las tendencias y el resultado es un realismo diferente y que no utilizan los planteamientos y técnicas realistas.

En la ciudad de Loja se han realizado obras de realismo contemporáneo que no cumplen con los fundamentos artísticos y estéticos, los conceptos que se manejan no son claros y no se toman de la realidad cotidiana y las diferentes causas en la sociedad, actualmente lo cotidiano no está vinculado con este tipo de temas, la mayoría de artistas no trabajan con elementos propios del entorno siendo mensajeros de una cultura enajenada.

Sin duda la comunicación artística es el eje principal para llegar al público y sobre todo al goce de la producción artística, la pintura contemporánea hoy en día está siendo parte de una crisis de diversos cuestionamientos y condiciones sociales, en el realismo se plantean líneas de comunicación más accesibles al espectador.

En Loja existe una escasa representación plástica de realismo cotidiano, en la pintura de caballete sobre todo por problema de fundamentación estética plástica, se ha perdido el interés sobre el realismo, por eso es necesario ejecutar obras que tengan una orientación basada en la pintura lo que llevará a que se retome como campo artístico.

La presente investigación será de aporte fundamental ya que en su desarrollo aportará información tanto en lo teórico como práctico, y se investigará el realismo cotidiano en la pintura, por eso es necesario retomar para fortalecer mediante los planteamientos realistas y demostrar la vigencia de este estilo artístico.

Con la realización de la investigación de acuerdo a la temática no se tratará de resolver problemas vinculados con los trabajadores o con la sociedad,

sino que se trataba problemas dentro del campo artístico, se aplicará en la parte académica el manejo, dominio artístico y experimentación de la composición, dibujo, pintura, estudios de cromáticas de acuerdo a cada obra, también se aplicará un lenguaje artístico natural entendible y los temas no serán banales, no se elaboran trabajos fuera del contexto y más bien se trata con elementos propios del entorno, como es la representación de escenas de realismo, en la pintura de caballete y que contribuirá el campo del arte plástico.

El propósito de esta investigación es realizar obras vinculadas, dentro del realismo con el fin de aplicar conocimiento técnico estético y artístico y que contribuirá con un aporte a las artes plásticas.

c. JUSTIFICACIÓN

Considerando los cambios y transformaciones sucedidos a través del tiempo en la sociedad, la presente investigación permitirá establecer criterios fundamentados sobre la realidad artística,

El propósito de la investigación en el ámbito académico permitirá contribuir y generar obras artísticas, basada en conocimiento dentro de la corriente artística del realismo en la pintura.

Por otra parte se justifica el aporte que tiene la propuesta dentro de la cultura artístico local bajo un referente trascendental de la plástica para generar obras de calidad bajo un manejo técnico estético artístico.

El trabajo teórico artístico es de gran importancia, por el valor que tiene el realismo en la pintura, y por grandes sucesos que se han generado alrededor del estilo desde la época del siglo XIX han surgido conflictos entre los burgueses y el proletariado, por la lucha de clase social,

Es justificable el desarrollo de esta problemática asumiendo todas la responsabilidades que vayan encaminando al fortalecimiento del lenguaje plástico para un mejor desenvolvimiento de la comunicación, pero por otra parte vale destacar la importancia que tiene este trabajo en todos los campos de la sociedad lojana tomando en cuenta que la realización del mismo permitirá concienciar a los estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Loja, así como al resto de conglomerado artístico.

d. OBJETIVOS

Objetivo General.

- Analizar las teorías del realismo en la pintura para la representación pictórica de escenas costumbristas de los trabajadores de la Empresa Malca del Cantón Catamayo.

Objetivo Específico.

- Analizar los planteamientos técnicos artístico y estético del realismo que lleven estudios originales que se vinculen con la pintura.
- Determinar las características del realismo para la representación de escenas costumbristas.
- Generar una propuesta pictórica realista, tomando como motivo gestor a los trabajadores de Malca.
- Difundir a través de la pintura las escenas costumbristas de los jornaleros de la empresa Malca como motivo gestor a través de una exposición.

e. MARCO TEÓRICO

CONTEXTO HISTÓRICO

En el panorama Europeo, el arte realista aparece en la segunda mitad del siglo (1801–1900) fue una época de graves tensiones sociales y políticas que afectaron de forma decisiva la historia de España y la burguesía de los grandes empresarios y terratenientes que constituyeron la clase dominante del país.

EL REALISMO EN LO SOCIAL Y CULTURAL

En Europa se inicia la revolución obrera, a partir de ese momento, los movimientos revolucionarios van adquiriendo cada vez más importancia. Por otra parte la burguesía consolida su poder y deriva hacia posturas cada vez más conservadoras, lo cual provoca la aparición de gobiernos de este mismo signo. Durante esta época se producen también transformaciones sociales relevantes que cambian la vida de las personas, y se crean nuevos problemas y crecimiento de la población.

Se instala el poder que se volvió cada vez más conservadora y moderado los liberales integrados por pequeños empresarios, artesanos, militares de baja graduación se enfrentan al conservadurismo y a los privilegios de los ricos.

La economía se hace profunda y el retraso de España respecto a los países europeos, a pesar de los intentos de industrialización se queda inmerso en el atraso económico, el proletariado fue una clase a la que pertenecen los obreros y campesinos.

La burguesía, creó la contradicción del hombre contra el hombre, a través de poses opuestas como burgués y el proletariado que pertenece a los obreros y campesinos que intenta defender sus intereses socialistas y se enfrentan al sistema político dominante.

El proletariado está en el centro de los ideales comunistas y por lo tanto su vida es materia digna de estudio. Con esto, el realismo socialista se distancia del arte aristocrático producido bajo los zares durante los siglos anteriores, pero se entronca con la tendencia decimonónica a representar la vida social del pueblo común.

CONTEXTO SOCIAL ECONÓMICO

El materialismo dialéctico como sistema filosófico, está opuesto al idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad.

Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico y es lo primero, la materia y la conciencia derivado, como tal el materialismo se apoya en los datos y los avances de la ciencia que se mantiene en vigencia con la tradición del pensamiento racional científico.

El materialismo se revela como una forma de lucha o clase social, pone a la luz las contradicciones que se desarrollan en la producción de hombres como mujeres donde interviene la lucha de clase social.

La difusión del positivismo de Comte, que defiende la experiencia y la observación como única fuente de conocimiento; influirá decisivamente en los avances científicos que fomentaron la formulación de una doctrina optimista y la del progreso social. La filosofía marxista surge como reacción contra el idealismo y el liberalismo, junto a teoría el marxismo propone una praxis para transformar el mundo, abolir a la sociedad burguesa e implantar el socialismo. Desde la aparición del capitalismo en el trabajo se han integrado las regiones, pero bajo un solo proceso de desarrollo capitalista, a través de los años el sistema índole económico, globalizador afectado a la sociedad y se han desatado condiciones de desigualdad y problemas sociales que afectan a todos.

El capitalismo está en mundo hostil creado por el ser humano, que se integra como un arte y que compone en una creación artística, el valor de masas no solo favorece al desenvolvimiento del artista, sino se vuelve contra el debido a la producción que va desarrollándose y por ende va a depender de ella.

Las principales consecuencias sociales que emergentes de la industrialización, es la explotación laboral en la que se veían incluidos tanto mujeres como niños, también la mala alimentación y un hacinamiento en las viviendas, pestes y desolación.

Nace una nueva clase social que va a protagonizar una revolución de justicia social y democracia, el proletariado se organizara para reivindicar sus derechos en el trabajo y en las fábricas, los enfrentamientos entre los burgueses y los proletarios serán constantes en aquella época.

Surgen la teoría de Antonio Rodríguez Luna y Alberto Sánchez, conocido como Alberto. Su interés por la renovación cultural en España le llevó a fundar la Escuela de Vallecas, en la década de los cincuenta, José Ortega y Ricardo Zamorano abogan por una pintura comprometida con los problemas sociales; es una tendencia contraria al informalismo y al academicismo, que huye del esteticismo y que propone una pintura de exaltación de la realidad, frente a la exaltación de los valores estéticos absolutos.

EL REALISMO SOCIAL.

La teoría del Realismo Social fue planteada por Alfonso Sastre en un artículo titulado “Arte como Construcción” en 1957, donde decía: lo social es una categoría superior a lo artístico. Tomado de la realidad, y que hay representación o denuncia consideramos urgente y el problema social en sus diversas formas.

Los artistas como una forma de protesta, se dedicaban a interpretar la realidad imperante en el momento tal como era, se desechan las corrientes románticas en las que predominaba el sentimiento y la imaginación, el realismo literario emula a esta corriente al pretender reflejar la realidad tal como es.

El lenguaje está basado en la realidad contemporánea y el reflejo de la nueva realidad social, en su mayoría fueron artistas radicalizados, compenetrados políticamente que buscan descubrir la belleza en lo moral de la realidad misma.

Los artistas pintaron escenas anti academicistas de la vida cotidiana del pueblo, como crítica social y como desprecio absoluto por el mercado del arte, al que inculpan del acontecimiento artístico, oponiéndose a todo lo artificioso e indeterminado que traduce la realidad como única verdad del hombre y del mundo, sin falsas representaciones ni engaño que disimule.¹

Los artistas toman conciencia de los terribles problemas sociales como el trabajo de niños y mujeres, los horarios excesivos, las viviendas insalubres y consideran que deben denunciar estas lacras, representan a los campesinos alegres y musculosos, trabajadores de fábricas y granjas colectivas, maquinaria; durante el estalinismo también producían numerosos retratos heroicos de Stalin, y los paisajes industriales y agrícolas que exhibían los logros de la economía soviética eran temas muy comunes, se esperaba que los novelistas escribieran historias concordantes con la doctrina marxista del materialismo dialéctico.

Otros temas predilectos toman los retratos en su exactitud natural, como cogidos sin previo aviso, sin poses estudiadas como por ejemplo, la gente en el trabajo, la naturaleza tal cual se representa, las representaciones tomadas al aire libre, con ello las condiciones de la vida.

¹TORRES, Manuel, Historia del Arte .I.E.S. Valle del Ambros.Pág 1,2,3

Los artistas involucrados en el tema han tenido conflictos y dificultades para exponer sus obras en galerías, Los máximos representantes del siglo XIX dentro del realismo son; Gustave Courbet, François Millet, Honore Daumier, Otto Dix, Jules Breton y en la actualidad existen otros artistas dentro del realismo como: Lucían Freud, David Hockney, Antonio Berni,

Desde la década de 1840 el arte está dominado por grupos que se autoproclaman realistas, los artistas entendían el realismo como una reacción frente al movimiento romántico que se evadía en sus mundos de ensoñación, de recuerdos históricos, su principal objetivo fue dar cuenta de la realidad que rodea al artista, realidad en su sentido más amplio y no sólo en sus aspectos más amables o singulares. A diferencia de lo artistas anteriores, el pintor ahora incluso tenía un compromiso político, y pone su pintura al servicio de los ideas de denuncia, en muchos casos vinculados a la actividad de los partidos socialistas, algunos artistas participaron activamente en la revolución de 1848, como Gustave Courbet.

“Los artistas realistas comparten una estética basada en la representación directa de la realidad, la manera como se materializa este tipo básico varía desde la crudeza objetiva de Courbet hasta la simplificación gráfica de Daumier, pasando por el filtro idealista de Millet, en cualquier caso todos comparten la radicalidad de los temas ante la transcendencia que conceden al tema romanticismo y academicismo.²

EL REALISMO EN LA PINTURA.

“El realismo es el vínculo directo con todos los aspectos de la vida, incluidos los más inmediatos y cotidianos, se destierra la mitología, la evocación histórica, la belleza convencional de los cánones clásicos. El mundo del trabajo, visto desde esta perspectiva de denuncia, de valoración positiva del esfuerzo de las clases trabajadoras, las escenas cotidianas, la crítica, incluso

² SANCHEZ, Adolfo. Las ideas estéticas de Marx. Editorial pueblo y educación.

la caricaturas a la sociedad burguesa, es lo que define la temática de la pintura realista

El realismo ocupa aproximadamente los años centrales del siglo XIX y París ya es el centro artístico mundial adonde acuden todos los que quiere triunfar como artistas; comienza así a surgir la imagen del artista bohemio, de vida agitada, se sobrevive al borde de la miseria en las calles parisinas³

En el realismo se desarrollan una serie de corrientes que causaban una reacción contra el idealismo, por los problemas sociales y por las ciencias experimentales, además el positivismo filosófico surge tras los avances técnicos y científicos que propone la observación rigurosa y la experimentación como los únicos métodos para llegar al conocimiento de la realidad.⁴

El público consumidor de arte empieza a cambiar, aunque la burguesía sea aun el principal comprador, se generaliza el público como un consumidor anónimo que acude a las galerías y a los salones a conocer el arte más novedoso pero a este público le interesaban sobre todo los valores reconocidos por la crítica oficial, mientras que a muchos de los artistas su interés era completamente el contrario. La distancia entre público y artista se fue ensanchando hasta acabar por ser aceptada, apareciendo el artista maldito, el bohemio y figuras ya típicas de la historia del arte del siglo XIX y XX⁵

CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO

El artista realista vive en una sociedad en la que los burgueses se encuentran cada vez más consolidados; esa sociedad será su punto de partida: es decir, ya no huye de la realidad sino que se propone retratarla, frecuentemente con intención crítica. Se suele presentar al Realismo como antítesis del

³ TORRES, Manuel Historia del Arte .I.E.S. Valle del Ambroz,Pág3,4,

⁴ 7. VIAR, Javier, Bilbao en las revistas ilustradas: 1843-1900. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2003.

⁵ TORRES, Manuel Historia del Arte .I.E.S. Valle del Ambroz,pág3,4,

Romanticismo, ello es inexacto; más bien el Realismo surge por evolución a partir del Romanticismo, aunque con el tiempo se oponga a él.

Existe un cierto disgusto de los modelos estéticos o románticos, que debido a su dureza caen en exageraciones que terminan por agotarlo, no obstante la caída del Romanticismo será lento y este movimiento se mantendrá a lo largo de casi todo el siglo XIX, sobre todo en la pintura y teatro, generando obras que conviven con las de tendencias más innovadoras.⁶

Factores que contribuyeron para la aparición del realismo fueron:

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

El nuevo sentido práctico de la vida y la coincidencia de los artistas y los problemas sociales de las industrias.

El objetivo es la realidad en la que el artista se desenvolvía en todos los aspectos y desecha la academia y se vincula con los aspectos de la vida cotidiana,

El Realismo desarrolla ciertos elementos románticos: el interés por la naturaleza, o por lo regional, lo local, lo costumbrista; y elimina o depura otros elementos: se frena la imaginación, se rechaza la fantasía, las explosiones del sentimiento.

EL REALISMO EN FRANCIA

“En aquel momento, la pintura francesa realista quiso expresar también, con el pincel, las consecuencias el drama del trabajador, y el la existencia de la vida en el campo y las industrias.”⁷

FRANCOIS MILLET 1814-1875

⁶ <http://www.auladeletras.net/material/real.pdf>

⁷ Historia del arte universal de los siglos XIX Y XX, editorial complutense, España (2003). Pág. 232,233

De origen Francés considerado como pintor realista sus estudios los realizo en Paris en la escuela de Barbizón Millet, en sus obras se dedicó a representar los trabajadores y al paisaje a la vida campesina.

GUSTAVE. COURBET, 1819-1877

Fue un artista de origen campestre considerado unos de los artistas más sobresalientes del realismo, sus estudios fueron de los grandes maestros y se destacó por el desnudo y los paisajes.

HONORÉ DAUMIER. 1808-1879

Artista destacado dentro del realismo Francés pintor escultor y grabador en sus obras refleja la tragedia y presos de la política, sus temas son urbanos, dedicándose mucho a la ilustración gráfica, en su dibujo se puede ver la gran agudeza intelectual para la crítica y la caricatura.

ESTÉTICA DEL REALISMO

El realismo parte de la existencia, o de una realidad objetiva y el hombre vive en la sociedad llena de condiciones sociales en las que es parte de ella.

“En el realismo no se mistifica la realidad y es una forma de captar la realidad en todos los aspectos esenciales.”⁸

La categoría artística del realismo se basa el marco de una tendencia realista, el verdadero realismo comienza cuando las formas visibles son transformadas para hacer una clave del mundo humano.

“La categoría artística del realismo corresponde al arte figurativo, en donde los caracteres y los fenómenos pertenecen a la esencia de lo real.”⁹

⁸ SANCHEZ, Adolfo. Las ideas estéticas de Marx. Editorial pueblo y educación.pág. 19-20-21

⁹ SANCHEZ, Adolfo Estética y marxismo tomo II. Ediciones Era pàg.41.42

En el arte realista no hay temas banales y que en consecuencia, cualquier situación o motivo puede ser objeto de interés pictórico, un artista está identificado con la realidad que le toca vivir, la cual es plasmada en cada una de sus obras.

La pintura realista tendría en común con el positivismo y su interés por la observación metódica, por ende el realismo estaría particularmente vinculado a la expansión y popularización de la fotografía, cuyo descubrimiento se ha revelado como el más importante dentro de la historia del arte del último siglo.

“La categoría artística del realismo pertenece al arte figurativo, en donde los caracteres y los fenómenos pertenecen a la esencia de lo real.”¹⁰

El objetivo del realismo es la representación real sin idealización de ninguna naturaleza, toman también conciencia por los problemas que afectan a las clases obreras, pero si puede afirmar al verdadero realismo que con una forma de conocimiento que absorbe la realidad del ser humano en todo.”¹¹

En la actualidad las obras de arte, la pintura, la poesía, escultura y la música buscan temas para las producciones, los pintores se inclinan al realismo y trasladan las escenas costumbristas de la época actual y buscan escenas de la época pasada, para exaltarlas en sus trabajos, retomaban escenas costumbristas y escenas de la industria y agrícola.

¹⁰SANCHEZ, Vázquez Estética y marxismo tomo II. Ediciones Era pág.41.42

¹¹ SANCHEZ, Vázquez Adolfo. Las ideas estéticas de Marx. Editorial pueblo y educación.pág. 19-20

f. METODOLOGÍA

La metodología tendrá un enfoque de investigación analítico, este pretende retomar aspectos del contexto actual sobre realismo social del cantón Catamayo del sector Malca.

Se tratara de comprobar la hipótesis que permita profundizar los objetivos planteados para el desarrollo de la tesis, se fundamentara con los diferentes métodos:

Método Documental Bibliográfica

Se recopilara información fiel y verdadera sobre el tema, que se obtendrá de libros, revistas, internet, además las teorías y planteamientos realistas basados en una estética Como: Adolfo Sánchez Vázquez, Carlos Marx, y en la pintura de los artistas Courbet, Daumier, Millet entre otros, estos servirán de sustento para de la tesis.

Método de Campo.

Se aplicará una observación directa en el lugar Cantón Catamayo sector Malca para recopilar información que esté vinculada con el objeto de estudio donde se retomará las imágenes para las propuestas artísticas plástica.

Método Experimental.

Me permitirá investigar con una herramienta indispensable dentro de la investigación para implementando las distintas etapas de la misma. Además permitirá evidenciar, si en el Cantón Catamayo existen escenas costumbristas o de realismo cotidiano que estén vinculadas a las escenas de Courbet o Dumier y Millet, para ellos e utilizará diversos tipos de instrumentos como la fotografía que permitirá obtener imágenes, estas servirán para estudios y para misma para profundizar el sentido de conocimiento.

Y finalmente es preciso tomar en cuenta que a lo largo de la investigación se mantendrá un análisis de carácter lógico, más aun cuando se trata de inmiscuir las causas y los efectos en el social cultural, del problema.

g. CRONOGRAMA

MESES/SEMANAS ACTIVIDADES	MARZO 2013				ABRIL 2013				MAYO 2013				JUNIO 2013				JULIO 2013			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboración del proyecto	■	■	■	■																
Presentación y aprobación del proyecto			■	■	■	■														
Investigación de todos los componentes de la investigación						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Revisión y aprobación de la tesis									■	■	■	■								
Elaboración de bocetos y obras pictóricas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Revisión y redacción de la tesis					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Presentación de la tesis																	■	■	■	■

Año	2014										2015							2016					
MESES	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	MAY	JUN	JUL	AGO	
Actividades																							
Presentación y aprobación del proyecto.	■																						
Aplicación de instrumentos.		■																					
Recopilación de la información		■	■	■																			
Procesamiento de la información			■	■																			
Entrega definitiva de trabajo de titulación.					■																		
Trabajo de propuesta personal					■	■	■	■	■	■	■												
Exposición de trabajos de propuesta												■	■	■	■	■							
Revisión final de trabajo de titulación.													■	■	■	■	■						
Trámites de declaratoria de aptitud.													■	■	■	■	■						
Conformación de tribunales de grado.																	■	■	■	■	■	■	■
Sustentación pública.																	■	■	■	■	■	■	■

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Recursos.

Institucionales.

- ✓ **Biblioteca Universidad Nacional de Loja**
- ✓ **Biblioteca Carrera de Artes Plásticas UNL**
- ✓ **Biblioteca UTPL**
- ✓ **Biblioteca del Municipal Loja**
- ✓ **Biblioteca del Municipio de Catamayo**

Recursos Humanos:

- ✓ **Tesis; sr Flavio Torres**
- ✓ **Docentes de la carrera de Artes Plásticas.**
- ✓ **Asesores: Docentes UNL, Otros, Artistas**

Materiales:

- ✓ **Libros.**
- ✓ **Documentales videos.**
- ✓ **Cámara fotográfica.**
- ✓ **Caballete.**
- ✓ **Lienzo.**
- ✓ **Óleos.**
- ✓ **Acrílicos**
- ✓ **Pinceles**
- ✓ **Transporte**

Recursos Financieros:

- ✓ **Catálogos**
- ✓ **Revistas de la presentación de las obras**
- ✓ **Un monto de 1.150. Dólares**

i. BIBLIOGRAFÍA

Libros

1. MONROE, C. Beardsley John Hospers, Estética Historia Y Fundamentos undécima edición. Pág.70, 72 Cátedra S, A Mandril 1997.
2. RUBIN, James H.: Courbet. Paris: Phaidon, 2002 Art et idées.
3. SANCHEZ, Vázquez Adolfo, Estética y Marxismo tomo II edición era pág. 27, 43 México 1985.
4. VIAR, Javier, Bilbao en las revistas ilustradas: 1843-1900. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao 2003.
5. TASCHE, GmbH.2004, Mandril, España pág. 44,52.

PDF

1. GAVIRIA, Alejandro .CEDE -2004-21issn 1657-7191 (edición electrónica) abril de 2004 del romanticismo al realismo social: lecciones de la década del 90.
2. BENITO, Galdo, Pérez. TORRES, Zapata, Manuel El realismo: la innovación narrativa en. La Segunda mitad del siglo xix. I.E.S. Valle del Ambroz. Historia del Arte.
3. LÁZARO Alberto, BRAINE, John, Realismo social en la narrativa de La fuente (Universidad de Alcalá de Henares).

ANEXO 2

Apoyo de fotografías

(Fig.18):(fotografía):.LauraVilladiego.Fuente:http://images.eldiarioes/desalambre/Kalasin-TailandiaEDIIMA20_131025_0828_13.jpg.

(Fig.19):(fotografía):Juan Rodriguez.Fuente:<http://juanrodriguezclara.gob.mx/?p=49>.

(Fig.22)(Fotografia)Fuente.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/img/cana.jpg.

(Fig.20):(Fotografia)Fuente [http:// http://desinformemonos.org.mx/2010/10/8480/](http://http://desinformemonos.org.mx/2010/10/8480/).

(Fig.21):(Fotografia)Fuente:[http://ccc-comunicacion.blogspot.com/2010/03/radiografia de-los-](http://ccc-comunicacion.blogspot.com/2010/03/radiografia-de-los-).

(Fig. 23): (fotografia). Fotografia: Municipio de Catamayo

FOTOGRAFÍAS EXPOSICIÓN

(Fig. 24): (Exposición de Propuesta Pictórica). Fotografía:Flavio Torres

(Fig. 25): (Exposición de Propuesta Pictórica). Fotografía:Flavio Torres

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
DEDICATORIA.....	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO.....	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS.....	viii
ESQUEMA DE TESIS.....	ix
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY.....	2
c. INTRODUCCION.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	7
1. ASPECTOS GENERALES:.....	7
1.1.REALISMO.....	7
1.2.ANTECEDENTES.....	8
1.3 EL REALISMO EN LA PINTURA.....	11
1.4. CATAMAYO PAISAJE CULTURAL.....	14
CONTEXTO ARTÍSTICO.....	20
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO.....	23
2.2.2. SITUACIÓN SOCIAL.....	26
2.2.3. SITUACIÓN CULTURAL.....	27
2.3. PINTORES Y OBRAS DEL REALISMO.....	28
2.3.1. GUSTAVE COURBET.....	28
2.3.2. HONORÉ DAUMIER.....	30
2.3.3. JEAN FRANCOIS MILLET.....	32
2.3.4. JULIEN DUPRÉ.....	33
2.3.5. OTTO DIX.....	35
2.3.6. MAX GINSBURG.....	37
3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	39
3.2. FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA.....	40
3.3. UTILIZACIÓN DE RECURSOS PLÁSTICOS.....	41

3.4. BOCETOS Y TÉCNICA.....	43
3.5 ELABORACIÓN DE LAS OBRAS PICTÓRICAS.....	46
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	53
f. RESULTADOS.....	54
g. DISCUSIÓN.....	60
i. RECOMENDACIONES.....	63
j. BIBLIOGRAFÍA.....	64
k. ANEXOS.....	67
a. TEMA.....	68
b. PROBLEMÁTICA.....	69
c. JUSTIFICACIÓN.....	72
d. OBJETIVOS.....	73
e. MARCO TEÓRICO.....	74
f. METODOLOGÍA.....	83
g. CRONOGRAMA.....	85
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	87
i. BIBLIOGRAFÍA.....	88
ÍNDICE.....	93