

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO

PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA

CONTEMPORÁNEA.

Tesis previa a la obtención del grado de
Licenciada en Artes Plásticas; mención:
Escultura

AUTORA

PAOLA MARISOL MEDINA BARRERA

DIRECTOR

MTRA. INÉS PAULINA SALINAS ERREYES

LOJA-ECUADOR

2018

CERTIFICACIÓN

MTRA. INES PAULINA SALINAS ERREYES

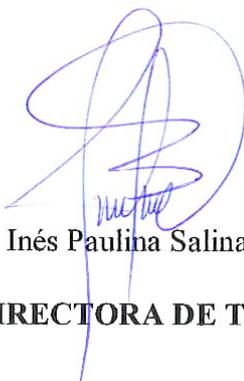
DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución de la tesis intitulada **LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.**, de autoría de la estudiante **Paola Marisol Medina Barrera.**

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

Loja, 23 de Abril de 2018

Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Paola Marisol Medina Barrera, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autora: Paola Marisol Medina Barrera

Firma:

Cédula: 1150036976

Fecha: Loja, 12 de Junio de 2018

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

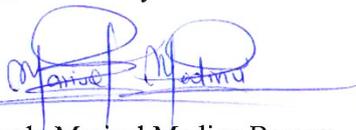
Paola Marisol Medina Barrera, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulada **LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.**, como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas, mención; Escultura, autorizo 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 doce días del mes de Julio de dos mil diez y ocho.

Firma:

Autor: Paola Marisol Medina Barrera

Cédula: 1150036976

Dirección: Loja, Cdla Sauces Norte, calles: Henry de Toulouse Lautrec entre Miguel Ángel y Salvador Dalí.

Correo electrónico: politam94@gmail.com

Celular: 0967961645

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

Tribunal de Grado: Presidente: Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

Primer Vocal: Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz

Segundo Vocal: Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que me motivaron y orientaron durante mi desarrollo académico y personal.

Paola Marisol Medina Barrera

DEDICATORÍA

Dedico este trabajo investigativo que conlleva esfuerzo y dedicación, a Dios; por ser el motor espiritual en mi vida, así mismo a mis padres Edison y Rosario quienes son clave importante para alcanzar esta meta; a mi tía Lida por ser un apoyo fundamental y a mis hermanos por compartir múltiples vivencias.

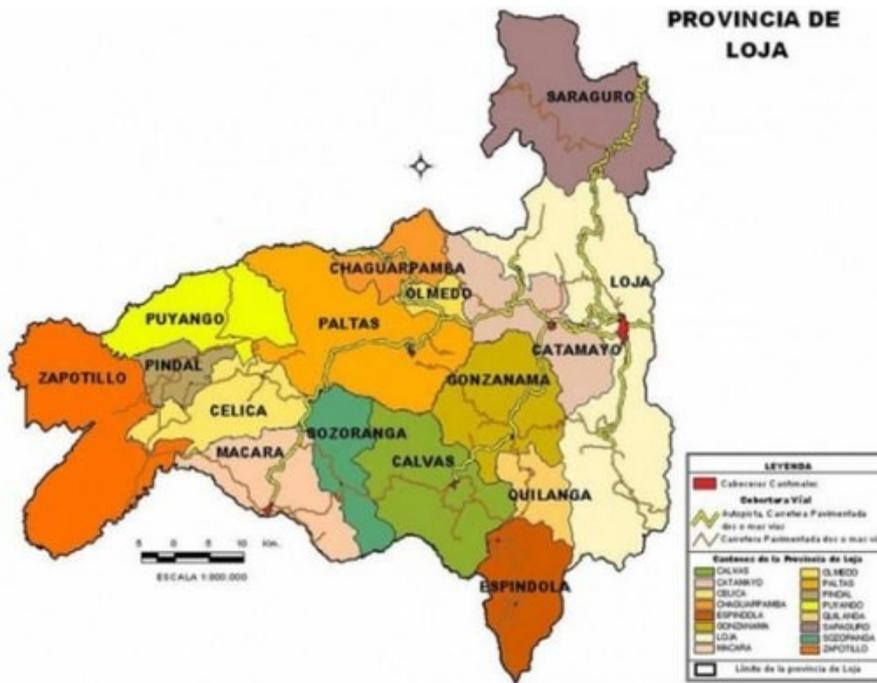
Paola Marisol Medina Barrera

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

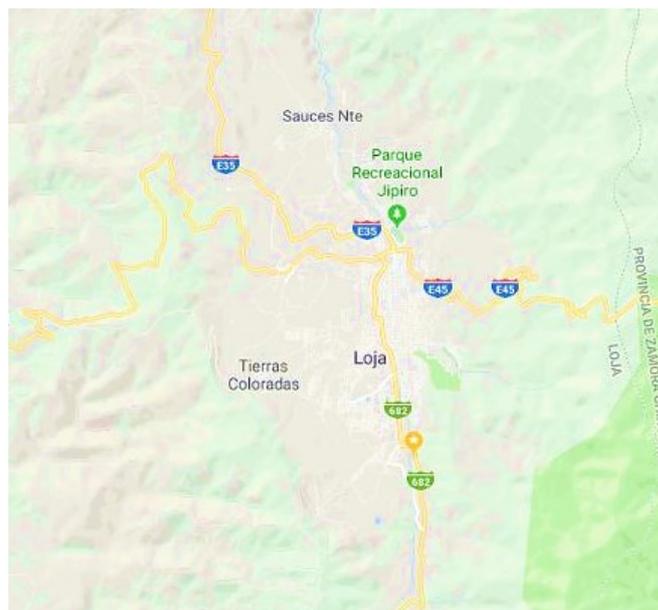
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTORA/TÍTULO DE LA TESIS	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	Paola Marisol Medina Barrera LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.	UNL	2018	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	SAN SEBASTIÁN	LA ARGELIA	CD	Licenciada en Artes Plásticas; mención: Escultura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CIUDAD DE LOJA

ESQUEMA DE TESIS

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

a. TÍTULO

**LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA
UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.**

b. RESUMEN

La presente investigación titulada: La figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso para una propuesta escultórica expresionista contemporánea plantea el análisis de la escultura expresionista para comprender y fundamentar de forma artística y estética la propuesta escultórica basada en la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso tomada de los diferentes espacios cotidianos, de las cuales se estudia su morfología debido a las características físicas que presentan. La investigación es artística y se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa, por ser un trabajo teórico práctico se utiliza el método bibliográfico e inductivo mediante los cuales se procede a la recolección de información y observación de las mujeres voluptuosas para su reinterpretación, además se experimenta con varias técnicas y finalmente se consolida la propuesta escultórica concluyendo que se refleja la subjetividad y la idea emotiva del autor acerca de la belleza de los cuerpos voluminosos y revalorizarlos por sus cualidades físicas.

ABSTRACT

The present research entitle The female human figure of voluptuous physical appearance for a contemporary expressionist sculptural proposal raises the analysis of expressionist sculptural to understand and foundation of artistic an aesthetic the sculptural proposal based on the female human figure of voluptuous physical appearance taken of the different daily spaces, of which its morphology is studied due to the physical characteristics that the present. The research is artistic and qualitative. Since it is a practical and theoretical work, the bibliographic and inductive method is used, through which the information is collected and voluptuous women are observed for their reinterpretation with several techniques. Finally the sculptural proposal is consolidated concluding that is reflect the author's subjectivity and emotional idea about the beauty of bulky bodies and revalue their physical qualities.

c. INTRODUCCION

Dentro de la historia del arte ha existido constantemente la representación de la figura humana femenina desde diferentes puntos de vista; pues el hombre ha sentido la necesidad de representarse así mismo; siendo la figura humana el vehículo por el cual transmite variadas emociones, esto se logra por medio de la forma de carácter mimético o reinterpretativo, en este sentido la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso para una propuesta escultórica expresionista contemporánea se investiga durante el año 2017 en la ciudad de Loja, nace como iniciativa personal para vislumbrar la belleza dentro de la mujer voluptuoso que se desenvuelve en el espacios cotidianos mediante la representación en la tendencia expresionista.

La morfología de las mujeres de aspecto físico voluptuosa de los espacios cotidianos contribuyen a la plasticidad en la obra escultórica, sus formas sinuosas, sus volúmenes, su belleza percibida desde otra perspectiva crean el sustento belleza con el cual se desea llegar al público a través de una propuesta escultórica.

En la localidad existe escultura ligada al realismo lirico por lo que en la presente propuesta se busca denotar un tipo de escultura que vaya más allá de la representación exterior del individuo, que capte la esencia del ser con sus diferentes preocupaciones, emociones y principalmente con aquellas características que una sociedad de consumo rechaza debido a los cánones preestablecidos dentro de la misma.

Este trabajo analiza la escultura expresionista con el objetivo de comprender los fundamentos artísticos y estéticos del expresionismo y así producir obra escultórica expresionista contemporánea basada en mujeres de aspecto físico voluptuoso.

Los objetivos a alcanzar dentro de la investigación son los siguientes:

Investigar la fundamentación artística y estética del expresionismo para generar una propuesta escultórica expresionista contemporánea., resolver la obra artística aplicando procesos escultóricos de manera técnica y sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto escultórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción) pasando por la materialización de la misma (producción) a fin de lograr la objetivación personal y su difusión (posproducción) mediante una exposición dentro de una galería de la localidad, mismos que han sido cumplidos gracias a la construcción de los diversos apartados teóricos así como también por la producción artística por tanto la metodología planteada se convierte en la columna vertebral del desarrollo de la presente investigación, el enfoque epistemológico en el mundo moderno es utilizado por medio de dos procesos, el primero el proceso artístico posmoderno ya que la obra es la objetivación del artista, el autor utiliza la proyección sentimental para plantear emociones y sentimientos que adquieran connotaciones específicas según su intencionalidad y el segundo en el cual se ejecuta el proceso proyectual en donde se desarrolla un procedimiento ordenado y sistemático donde se determina desde la gestación de ideas, bocetaje, experimentación, técnicas y todos los procesos necesarios para concluir en la construcción de obras finales, conjuntamente a lo anteriormente mencionado se ha recurrido al método bibliográfico el cual permite una exhaustiva indagación sobre la temática planteada, se recolecta información misma que es procesada para la construcción de los diversos apartados. El Método inductivo permite partir de premisas generales para llegar a conceptos específicos acerca del tema de investigación, lo cual ayuda a la sustentación teórica de la obra. Además se toma como referentes artísticos a Javier Marín y Anne Mourat quienes realizan una representación de la figura humana desde un enfoque subjetivo, siendo el método historiográfico el adecuado para realizar el análisis de sus obras desde las preferencias subjetivas de las formas como la expresión, sentimiento,

emoción que es conseguida a través de una acción libre espiritual. El registro fotográfico es una de las herramientas que ha sido bastante útil puesto que ayuda a la revisión de la morfología de mujeres voluptuosas y así desarrollar los diferentes bocetos que fueron contruidos para realizar la respectiva experimentación de materiales como arcilla, parafina, cemento, yeso y resina; y así destacar ciertas formas con las cuales el artista logra poner a la vista sus ideas a través de la obra escultórica.

Posteriormente se empieza con la construcción de obras finales en diferentes materiales, se parte de la realidad objetiva para reinterpretarla y así plantear y desarrollar cada escultura, mismas que reflejan la emoción y la fuerza con la que fueron trabajadas.

Uno de los objetivos se orienta a la difusión de la obra a través de la exposición de la muestra escultórica en la galería Eduardo Kingman perteneciente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Ciudad de Loja, además se desarrolló un conversatorio sobre las temáticas expuestas, situaciones que dejan grandes satisfacciones personales puesto que el público muestra interés y predisposición para interactuar con el autor de la obra.

Finalmente se concluye que la experimentación brinda y abre muchos caminos dentro del campo artístico, así como las figuras no siempre deben estar ligadas a cánones estereotipados dispuestos por la sociedad, la obra de arte tampoco debe estar de forma obligatoria ligada a las representaciones miméticas, pues su fin más allá de agradar debe ser el de comunicar por lo tanto la representación escultórica está ligada netamente al expresionismo en el contexto de producción contemporánea.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I:

1.1. Expresionismo

1.1.1. Definición

El expresionismo es una corriente artística que nace en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como reacción al academicismo e impresionismo existente por décadas. Teniendo incidencia en varios campos como el teatro, la fotografía, el cine, la música; su mayor protagonismo fue dentro de la pintura aunque también posee grandes manifestaciones en el ámbito escultórico. El expresionismo se desarrolla en un momento bastante difícil pues se encontraba en pleno estallido la primera guerra mundial, es de ahí de donde algunos de los artistas toman sus diversas temáticas debido a las tragedias que sucedían día a día, mujeres llorando por sus hijos muertos, condiciones laborales precarias, campesinos en pie de lucha. Al ser partícipes de estos acontecimientos Hamilton, (1994) considera que el compromiso de los artistas pertenecientes a esta vanguardia no comparecía ante las convenciones académicas, más bien era una búsqueda de sí mismo para lograr descubrir el sentido que tenía lo que experimentaban frente al mundo objetual.

De la misma forma Fraga (2005) considera que los expresionistas tenían como fin la representación del mundo no como era visto, sino como era percibido desde el interior del artista; es decir desde un punto de vista subjetivo; razón por la cual se deriva su nombre pues se busca en definitiva la expresión de sus sentimientos, ponerlos a flote y convertirlos en formas, color, volúmenes, etc. Haciendo visible la objetivación del artista por medio de la construcción de la obra artística.

Por lo tanto el expresionismo es una corriente artística la cual se basa en la subjetividad, la imaginación y el sentimiento individual del artista como elementos indispensables para la realización de obras artísticas, en donde las formas surgen a partir de un análisis del mundo objetual, siendo así que no se pretende una copia de la naturaleza y el ser humano, sino una reinterpretación que derive de los instintos vitales del artista.

1.1.2. Características

Dentro de la de la corriente artística expresionista como características generales se destacan las siguientes:

- El expresionismo no sólo fue un movimiento que atañe a las artes plásticas ya que se manifiesta en la literatura, la música, el cine y el teatro.
- Las obras artísticas son una manifestación directa, libre y espontánea en la cual interviene como eje central la subjetividad que surge desde la necesidad interior del artista.
- No se realiza una mimesis de la realidad sino que mediante un análisis del mundo objetual se reinterpreta para crear, liberando de esta forma el contenido naturalista.
- Dentro de cada ejecución artística se hace uso de recursos como la desproporción, distorsión, esquematización o reducción de las figuras a lo esencial.
- Mediante las obras se comunica cierta tensión neurótica.
- Encuentra en el dolor, temor, angustia, miseria y opresión una fuente de inspiración para sus creaciones.
- No existe la intención de agradar al público lo que realmente busca el movimiento del expresionismo es provocar una reacción en el espectador.
- Ausencia de carácter decorativo.

1.1.3. Teorías artísticas del expresionismo

Sin duda alguna la vanguardia del expresionismo es relevante debido a varias consideraciones mencionadas en el apartado anterior, quizá no sea la más aceptada pero si es una de las más polémicas por los constantes cambios de principios del siglo, la industrialización, la proletarización y el énfasis que los artistas pusieron en los asuntos políticos de Alemania y Europa.

En Alemania se consolida el grupo *Die Brücke* quienes elaboran el manifiesto expresionista mencionando que los elementos indispensables y que ayudaron al fortalecimiento del expresionismo son el valor dado a lo subjetivo, la imaginación y más aún el sentimiento de cada artista, su forma diferente de ver la realidad y objetivarse a través de sus trabajos.

Autores como Georg Simmel consideran que el expresionismo “implica una negación radical de las formas culturales existentes, tradicionales; en particular, el expresionismo sustituye la imagen del objeto por un proceso anímico, pues su objetivo es la exteriorización de la vida” (Fraga, 2014 p.42). Buscan exteriorizar la vida mediante temas en torno al ser humano y sus diferentes actitudes y sentimientos; representados de manera dramática, exalando dolor, angustia, miedo entre otras emociones propias del ser moderno.

Paul Fechter descartó cualquier implicación decorativa y común acerca del expresionismo, confiriéndole connotaciones que implican lo anti-intelectual, lo emocional y espiritual en su libro *Der expressionismus* (Behr, 1999). Este crítico se sustenta y coincide principalmente con Wilhelm Worringer quien con sus múltiples tratados ayudó a sustentar

teorías acerca de las vanguardias entre ellas el expresionismo. Worringer trató acerca de la *Teoría Einfühlung* o *proyección sentimental* y señala que es aplicada:

Al proceso de creación artística al ver en él la expresión del sentimiento de la realidad mediante formas simbólicas tomadas de ella misma: lo vertical interpretado como elevación y aspiración a la trascendencia, lo horizontal como deseo de serenidad y expansión. Se asocian líneas, formas geométricas, o ilusiones ópticas, a sensaciones preexistentes en el ser humano tales como la inseguridad, el miedo, o la calma, el equilibrio. La línea y el color, en el proceso artístico, son interpretadas como fuerzas que actúan de modo similar a las fuerzas elementales de la naturaleza, esto es, como resonancia de lo afín que hay de ellas en el ser humano. La línea y el color cogen el sentimiento vital de quien las traza, el artista, llegan a esferas psicológicas, y se salen del sencillo mecanismo de mimetismo natural, conforme sus preferencias subjetivas hacia las formas, y según determinadas tensiones anímicas que haya en él. (Gomez N. , 2008, p. 291)

Es por esto que dentro de la teoría de la *Proyección Sentimental* imperan los conceptos de empatía y sentimiento ideados como la expresión y la acción espiritual libre para la creación artística como medio expresión de los sentimientos y percepciones de la humanidad, en donde el tema no es relevante ya que la importancia radica en la vida espiritual y anímica del artista y que para lograr su objetivo es indispensable la participación afectiva del espectador.

Worringer cree que dentro de la producción artística no se debe buscar la forma por sí misma sino la esencia de ésta, la asocia con lo espiritual y subjetivo (sentimientos) y de esta forma le da voz a la necesidad interior que posee el artista (Gomez N. , 2008), Wassily Kandinsky en su libro *De lo espiritual en el Arte* amplía el criterio de la necesidad interior

del artista, cree que es la fuerza que lo mueve para las diferentes manifestaciones haciendo uso de cualquier manera de expresión, pues esta necesidad interior busca expresar lo objetivo guiándose por la intuición ya que gracias a ésta se posee conocimientos previos (Kandisky, 1979). Teniendo en cuenta que ésta es una de las principales características artísticas por las cuales el expresionismo se mueve para así alcanzar lo artísticamente verdadero.

Por lo tanto la forma solo existe cuando existe la necesidad interior del artista, no es deber del artista dominar la forma, ni tiene por que ser lo mas importante sino adecuarla a un contenido con el cual exprese ritmos anímicos, (Kandisky, 1979). La forma siempre se encuentra en constante cambios dependiendo del tiempo y espacio, esto es aún mas percibido en los cambios de producción artística.

La forma es importante en cualquier tipo de representación y en el expresionismo la desintegración de la misma es un avance pues distorcionan la realidad de forma intencionada. Esto se visualiza en trabajos como los de Oscar Kokoshka o Beckham quienes buscaban el puente que va de lo visible a lo invisible no reproducen el aspecto inmediato y fisonómico de una persona (...) llegaron a una descomposición analítica del mundo de los objetos (Kahler, 1993). Se pasa de la figuración a la desfiguración creyendo que la forma “vale por lo que es como apariencia y como esencia” (Chuchurra, 1970, p. 38) convirtiéndose en una imagen significativa, por el contrario dentro de las representaciones figurativas se bifurcan estas dos ideas considerándo que la apariencia es la parte exterior del objeto y no tiene una esencia como tal. De esta manera los artistas realizan una exploración de nuevas formas de representación creando obras realmente intimistas.

1.2. Escultura expresionista

Dentro de la historia del arte la escultura se ha visto dirigida hacia varias tendencias considerando que es una representación del objeto en tres dimensiones y siendo indispensable el espacio para su construcción.

Existe el hecho sorprendente que al menos nueve de cada diez representaciones dentro de la historia de la escultura toma como tema principal la figura humana siendo en ocasiones realizada desde el natural, la mimesis y en otros casos reinterpretada desde el imaginario del artista el cual emplea recursos artísticos como la exageración, estilización, desproporción entre otros, siendo así es importante que el escultor tenga en consideración los elementos plásticos que intervienen dentro del ámbito escultórico como volumen, masa, espacio, forma, estructura, dimensiones, escala, líneas, perfiles, ritmo, detalles, unidad, esencialidad y superficie (Civardi, 1994). Todos estos elementos se ven reflejados en la obra final de cada escultor siendo estos parámetros fundamentales durante la ejecución, elementos esenciales de la escultura que se perciben cristalizados mediante materiales perecibles y no perecibles como: arcilla, mármol, piedra, madera, yeso, bronce, cera, metal, grasa, hielo, vegetales y otros de carácter alternativo que confieren propiedad a cada figura; es así que para el manejo de cada material se puede encontrar técnicas que son igual de diversas pues se hace uso del modelado, los vaciados, el fundido, ensambles, etc., más se plantean otros procesos de ser necesario en el transcurso creativo ya que en ocasiones se hace uso de más de un material o técnica.

La escultura expresionista al igual que en otras vanguardias toma muy en serio el sentido de la experimentación de materiales, se empieza de manera deliberada a probar

nueva materia prima que ayude a establecer de forma correcta las ideas de construcción de la obra por parte del artista, pues la necesidad parte de los nuevos enfoques que empiezan a tener acerca de la realidad y los ritmos anímicos que buscan plasmar.

Cabe decir que la escultura expresionista al igual que la pintura no tuvo un sello como tal pues las creaciones son muy individualizadas y son el producto de la forma subjetiva de ver el mundo.

1.2.1. Antecedentes

Como antecedentes del Expresionismo y por ende de la escultura desarrollada dentro de esta misma tendencia se encuentra el Realismo e Impresionismo, movimientos que no sólo se desarrollan en el campo de las artes sino también dentro de la literatura, música y teatro.

El Realismo desarrollado aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX nace de los cambios económicos que empiezan a surgir debido a la Industrialización, se pretendía liberar al ser humano de trabajos pesados siendo reemplazados por máquinas, sin embargo a pesar de ser considerado un gran avance no tuvo todos los cambios positivos que se auguraba ya que se generó una ola de desempleo y el enriquecimiento se vio dirigido exclusivamente a la clase burguesa, produciendo transformaciones de actitud, ideología y hábitos que en lugar de ser permutas positivas por el contrario formó conflictos sociales y muchas tensiones; todo esto desembocando en una clase social, la proletaria. Es así que gracias al contexto social el movimiento artístico del Realismo en sus representaciones realiza una descripción del mundo circundante, de los campesinos y obreros, de las

condiciones desmoralizadoras de esta nueva clase social, representaciones en las cuales se hace presente la denuncia social y el sentimiento del artista con respecto a la realidad, la corriente artística del realismo tendrá mayor desarrollo en la pintura que en la escultura pero a pesar de esto se conoce a artistas como Jean Baptiste Carpeaux destacando la veracidad dentro de cada forma y la preocupación por captar el movimiento (Véase Fig. 1)

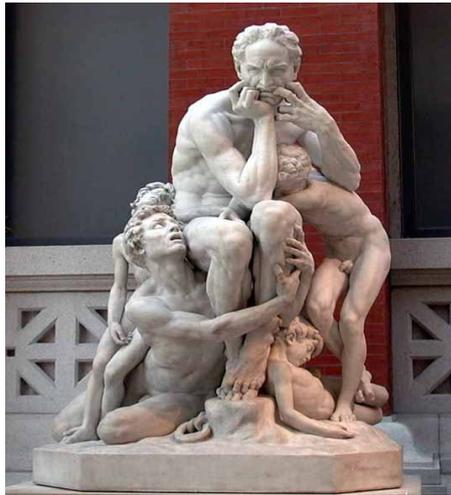

Fig. 1., Ugolino. (1857 -1861). Jean Batiste Carpeaux. (1827-1875). Escultura. Realismo. [Fundido en bronce] 194 x 148 x 119cm. Museo de Orsay. http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/o-bras-comentadas/escultura/commentaire_id/ugolino232.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=842&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=729&cHash=909ab9103

Por otro lado está la corriente del impresionismo la cual nace como una contraposición al academicismo imperante transformando de ésta forma el lenguaje artístico, se desarrolló aproximadamente entre 1860 y 1870 en París, los artistas de esta corriente se inspiraron en la naturaleza de la cual querían captar la luz y el instante es decir una primera impresión en la cual no importaba la identidad del objeto que reflejaba los rayos lumínicos, se eliminó el claroscuro reduciendo de esta forma las relaciones tonales a relaciones cromáticas (Argan, 1991). Esta tendencia artística tuvo mayor representación en el ámbito pictórico y aunque era de difícil extensión hacia la escultura Auguste Rodin logra plasmar en volumen algunas de las ideas de este movimiento, convirtiéndose en el punto de inflexión dentro del campo escultórico, busca captar el movimiento y la luz considerándolos aspectos

importantes para lograr profundidad dentro de cada pieza escultórica. Rodin empieza a plasmar en sus trabajos las emociones y pasiones del ser humano (Véase Fig. 2) por lo cual sus temas distan de los característicos dentro del Impresionismo, Según Wittkower (1997) Rodín pensaba que la belleza dentro de una obra de arte es la fiel copia del interior; es por esto que de forma sutil sus esculturas van adquiriendo cierta desproporción pero siempre guardan una relación de luz y espacio.

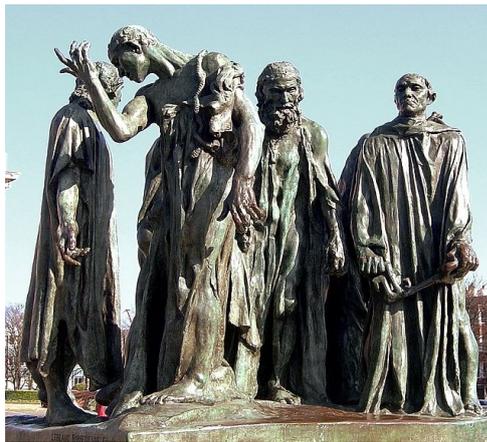

Fig. 2., Los Burgueses de Calais. (1884-1889). Auguste Rodin. (1840-1917). Escultura. Impresionismo. Fundido en bronce., 219,5 x 266 x 211,5 cm. Puerto francés de Calais. <https://arte.laguia2000.com/escultura/burgueses-de-calais-rodin>

1.2.2. Concepto y características

Concepto

La escultura expresionista se desarrolla en Alemania como una manera de expresión del mundo interior del individuo; si bien es cierto no es una tendencia fácil de definir ni de adjudicarle un concepto como tal, se puede mencionar que los escultores del expresionismo no buscan una fidelidad del personaje representado en la obra sino una visión desde la perspectiva del creador; inventando una nueva realidad que derive de la forma humana. Siendo como su nombre lo indica llena de expresividad y dinamismo. Haciendo que de la emoción dependa la forma. La escultura expresionista toma como principal motivo

personajes del medio circundante llenos de emociones ya sean de desprecio, dolor, tragedia, etc.

Características

Dentro de las principales características de la escultura Expresionista están las siguientes:

- La escultura dentro de esta vanguardia no tuvo un sello estilístico siendo muy individualizada debido a que era el producto de cada artista.
- Se busca por medio de la representación tridimensional reflejar el mundo interno del individuo.
- La escultura Expresionista toma muy en serio la experimentación de materiales, consiguiendo de esta forma conocer nuevas posibilidades y valorar las características de la materia, misma que toma protagonismo en la ejecución artística-plástica.
- Dentro de las obras escultóricas al igual que en la pintura del Expresionismo no se generaliza la temática, técnica o material.
- Los temas poseen gran relación con personajes desaventurados, enfermos, campesinos, madres lidiando siempre con el dolor y la angustia, temáticas que ofrecen símbolos visuales de gran simplicidad.
- Como recurso artístico utilizan el fraccionamiento, inacabados, desproporción, estilización, simplificación de los elementos y personajes.
- Manejo del movimiento ya sea por medio de las líneas curvas, sinuosas y poses exageradas para crear dinamismo en las representaciones artísticas.
- Vinculación de la emoción con la forma.

- La expresión de la emoción se refleja no solo en la cara del personaje trabajado sino en cada una parte del cuerpo para que de esta forma transmitiera el sentimiento captado.

1.3. Escultura expresionista en el arte contemporáneo

1.3.1. La escultura expresionista en la época contemporánea

El arte contemporáneo es una manifestación artística que engloba diversas expresiones, aproximadamente se desarrolla desde la mitad del siglo XX y se mantiene hasta la actualidad, los artistas contemporáneos no se ven influenciados por una sola corriente artística sino que por el contrario crean eclecticismos, siendo así imposible encajarlos en alguna tendencia dentro del arte, puesto que con las experimentaciones se da la apertura para encontrar la aplicación de diferentes teorías artísticas dentro de cada obra por lo cual se cree conveniente abordar el tema de manera general, es así que se retoma a Danto quien en su libro *Después del fin del Arte* menciona:

El arte contemporáneo no hace un alegato contra el arte del pasado, no tiene sentido que el pasado sea algo de lo cual haya que liberarse, incluso aunque sea absolutamente diferente del arte moderno en general. En cierto sentido lo que define al arte contemporáneo es que dispone del arte del pasado para el uso que los artistas le quieran dar. (Danto, 1999, p. 27)

Por lo tanto se denota que en el arte contemporáneo interviene un sinnúmero de formas de representación en donde se adquiere plena libertad de expresión, pues la obra se encamina en base fundamentalmente de la idea y la intención del artista, siendo así conveniente mencionar que dentro de la contemporaneidad algunas características del expresionismo como la desintegración de la forma, la experimentación, la primacía de la

subjetividad entre otros aspectos son tomados para la construcción de obras plásticas, pero que pasan a formar parte de una obra que no se define en su totalidad como expresionista por el contrario es una creación influenciada por diferentes corrientes artísticas y en las cuales el material es un recurso que se encuentra en constante innovación. El arte contemporáneo se desarrolla en diferentes campos dentro de las artes plásticas siendo uno de ellos la escultura la cual deja su función tradicional pues ya no se apega a lo político o religioso y busca de esta forma nuevas simbologías que reflejen la idea del autor, se incluyen nuevos materiales que invitan a romper con la nobleza del mármol y el bronce, se procura captar el movimiento de las formas y que éstas adquieran dinamismo, además se incorporan elementos de la realidad como parte de la obra alcanzando nuevas connotaciones. La escultura como todo el arte contemporáneo se ve influenciada por varias tendencias artísticas aunque dentro de la representación volumétrica ejerce mayor influencia el expresionismo, la geometrización y abstracción, cabe mencionar que la escultura contemporánea es patética puesto que manifiesta de manera intensa sentimientos, emociones, aspectos afectivos y pasiones.

Para ejemplificar el ámbito escultórico dentro del arte contemporáneo se hace alusión a la instalación escultórica misma que se genera con mayor impulso entre los años 70 y 80, este tipo de arte está conformada por montajes tridimensionales que llevan implícitos formulaciones conceptuales, experimentales y lúdicas; alejándose de esta forma de la escultura tradicional. El artista hace uso de diferentes medios entre ellos luces, paredes, pisos, y objetos diversos que contribuyan a la idea, todos los elementos son dispuestos con el fin de ser observables y permitiendo que el espectador interactúe con la instalación escultórica si así lo desea su autor.

1.4. Fundamentación estética

1.4.1. Fundamentación estética en el expresionismo

La estética desarrollada por el expresionismo se debe en gran parte al contexto social de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues se encuentra a una sociedad convulsionada por las guerras, ya que el mundo había sido testigo de todos los desastres producidos por la mano del hombre. Pijoán J. (1973) plantea que a diferencia de otras corrientes artísticas como el romanticismo tardío (1850-1900) el cual buscaba prender a su público en quimeras irrealizables, el expresionismo por el contrario buscaba avivarlo, agitarlo, asustarlo pero de ninguna forma anestesiarlo frente a la realidad presentándole ideas imposibles. Paralelamente a esto el expresionismo empieza a fundamentar su obra en el existencialismo convirtiéndolo en su pilar fundamental aunque esta vanguardia fluctúe entre las teorías del siglo XIX y XX, es del existencialismo de donde toma varias de sus ideas acerca del hombre, su condición de ser humano, y su relación con el mundo circundante siempre poniendo en primer lugar la subjetividad y los ritmos anímicos que este podría presentar en el momento que surge su necesidad creadora.

La principal característica del existencialismo es ser contradictoria a las filosofías tradicionales, reconoce en sus filas de forma indirecta o directa a filósofos como Sartre, Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, Bergson entre otros; quienes abordan temas como: la existencia humana como punto de partida para cualquier ulterior reflexión sobre lo real, el sentido del ser en forma general, la primacía de los instintos vitales sobre la razón entre otras aseveraciones. Es así que Pérez (2015) considera que el existencialismo vuelve su mirada concreta hacia el hombre y su existencia, cree que la existencia precede a la esencia y de la misma forma Argan (1991) refiere que tanto para Bergson y Nietzsche la existencia también es sinónimo de conciencia concibiéndola como la voluntad de existir frente a la dureza de

los esquemas lógicos, haciendo alusión a la conciencia pues es la vida misma, es la comunicación entre el sujeto y el objeto.

Se debe indicar que el Expresionismo toma de las ideas del filósofo Nietzsche con su libro, *Así habló Zaratustra* (1883) la cual se considera su obra maestra tratándose de un compendio de sus ideas especialmente acerca de la existencia, el último hombre, muerte de Dios, el súper hombre entre otras; escritas de forma poética, siendo una fuente de sustento para la crítica hacia la civilización moderna de la cual rechazaban su sociedad, la cultura burguesa y la moral que ésta sostenía; patrocinando de esta forma la ruptura de todos los valores establecidos. Los expresionistas creen que el arte “nace de la experiencia de una larga praxis que ha terminado convirtiéndose en actitud moral” (Argan, 1991, p. 224). Tomada como actitud moral ya que consideran que el artista no sólo debe conformarse con representarla sino también cambiarla.

Por lo tanto las obras expresionistas desembocan en una representación expresiva que deforma la realidad, tratando de mostrar la esencia profunda de las cosas, el autor no busca realizar una introspección de porque sucede, más bien muestra su visión desde un punto de vista subjetivo; aprenden así a hacer uso de técnicas que proyecten brusquedad como sinónimo de acción; olvidándose de esta forma de composiciones y perspectiva de manera que adquiere importancia el trabajo con el material dentro del campo de la escultura materializando sus ideas acerca del individuo, Argan,(1991) refiere que no sólo es un simple medio por el cual se obtiene imágenes sino materias que bajo la acción ruda origina una obra la cual cumple con sus idealizaciones de libertad, con su estética de la brutalidad, de la odiosidad incitando de esta manera a extirpar el arte de “lo bello”.

1.4.2. Categoría estética de la belleza

La belleza es un tema tratado desde los primeros indicios de representación del hombre, variando su concepción según la experiencia estética y el placer que ésta le proporciona a cada individuo; en la antigüedad la belleza tenía una estrecha relación con la virtud, la verdad y el bien como lo plantea Platón, pues para él algo no era bello solo por su exterior y el placer sensual que pueda proyectar sino más bien algo era bello si causa admiración y fascinación en cualquiera de sus formas; estas ideas forman parte de la filosofía clásica usada mayormente por los platónicos, neoplatónicos y en el Renacimiento donde la belleza tenía una estrecha relación con el mundo de las ideas. Los empiristas consideran de forma contraria a la época clásica que: “lo bello no coincide ya con lo verdadero como en la metafísica clásica, sino que lo bello es igual a lo verdadero” (Aumont, 1998, p. 64).

Así mismo Immanuel Kant (como se citó en Vásquez, 1978, p. 69) hace mención a la belleza, él cree que: “arte bello es un modo de representación que por sí mismo es conforme a fin, y aunque sin fin, fomenta, sin embargo, la cultura de las facultades del espíritu para la comunicación social” Para lograr fomentar estas facultades el arte debe desligarse de reglas y tener plena libertad, éstas mismas ideas son desarrolladas por Wassily Kandinsky siendo algo semejantes a lo que propone Platón y Kant; Kandinsky de naturaleza expresionista quien considera que bello es aquello que es también bello de forma interior, aquello que nace de una necesidad anímica interior es decir que la obra artística es buena si origina en el espectador una vibración de su estado de ánimo, siendo así que “Si el artista es el sacerdote de la belleza, ésta debe buscarse según el mencionado principio de su valor interior.” (Kandinsky, 1979, pág. 106) Es ahí donde interviene la necesidad interior del artista pues un arte solo es verdadero si se origina de esta necesidad de expresión, de objetivación por medio de la obra de arte.

La necesidad interior del artista la trabaja considerablemente la vanguardia del expresionismo, los artistas de este ismo piensan que nace a partir de la intuición del artista, la subjetividad que estos aplican al realizar sus obras hace que haya un quiebre en las formas de representación tradicional de la belleza pues hacen aportaciones como la deformación de la realidad del ser humano sin llegar a ser una representación caricaturesca. Según Argan (1991) la poética del expresionismo a pesar de sus grandes aportaciones aún sigue siendo idealista, convirtiéndose en la primera poética de lo feo, siendo lo feo aquello que había caído en desgracia, el arte y la actividad creativa son los únicos encargados de cambiar a bello todo lo que una sociedad consumista ha pervertido a feo. El concepto de belleza es muy amplio y ha sido tratado por varios filósofos a través del tiempo actualmente este mismo término se ha ido denigrando de cierta forma por ser ligado a las grandes industrias de la moda o por seguir de forma estricta a cánones establecidos por una sociedad consumista.

1.5. La figura humana expresionista en la época contemporánea

1.5.1. La Ruptura del Canon y proporciones

La escultura y respectivamente su historia están estrechamente ligadas al cuerpo humano, se debe destacar que el hombre siempre ha sentido la necesidad de representarse a sí mismo desde su comienzo hasta la actualidad, por tal razón se hace uso del canon para el estudio de la figura humana el cual es entendido como aquel que se refiere a las proporciones de un ser humano guardando relación entre las diferentes partes anatómicas, en la antigüedad hasta la primera mitad del siglo XIX los cánones eran utilizados como medio para llegar a la perfección, se consideró que la utilización del canon era indispensable en el estudio del ser humano por el contrario desde la aparición de las vanguardias aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XIX se acentúa la ruptura del canon y las proporciones debido al

énfasis que pusieron en romper con las ideas tradicionales con las que se había venido trabajando, es así que la desintegración de la forma adquiere importancia y lo establecen como un proceso de descomposición de la realidad objetiva basado en los nuevos enfoques artísticos debido a que el problema del arte no está o no puede estar en cuan verosímiles o creíbles sean sus formas sino en el hecho que dependientes de una verdad ajena a lo simplemente parecido (simil), ellas mismas deben ser su propio espacio (Salabert, 2003), es así que no sólo se debe buscar la forma por sí misma sino la esencia de ésta, se aplican recursos como la desproporción y deformación fundamentado que no se debía representar la realidad como era vista sino como los artistas la percibían.

La presente investigación se encamina dentro de la línea artística del Expresionismo por lo cual es importante mencionar que la representación de la figura humana posee diversas connotaciones y se convierte en el punto de interés dentro de este ismo, no se estandariza una forma de representación más bien es el resultado de la visión de cada artista sin mayor predilección por el género masculino o femenino, la figura humana se desliga de la mimesis, el naturalismo o el realismo, pues no se intenta copiar de la realidad, en esencia busca ser un arte verdadero; denominando como arte verdadero a aquello que nacía de los instintos vitales del hombre; en consecuencia el escultor expresionista realizaba sus figuras vinculando la emoción con la forma pues tenían el afán de transmitir fuertes emociones como resignación, desesperación, angustia, melancolía entre otras, la figura empieza a ser distorsionada, se alarga, se ensancha, se le confiere mayor importancia a ciertas partes del cuerpo por medio del tamaño exagerado, se deforma, se incluye el non finito y además se geometriza y se estiliza la forma dentro de las representaciones desembocando en símbolos visuales de gran simplicidad. La actitud no sólo era reflejada en el rostro de cada figura sino también en cada parte del cuerpo para que así la representación transmitiera lo que sentían los artistas. De

esta forma se denota que la representación del cuerpo humano actualmente no se dirige estrictamente por un canon, mismo que ha ido cambiando con el devenir del tiempo, es así que con el arte contemporáneo se abre paso a una nueva y renovadora etapa en la cual cada figura es concebida como producto único y original debido a la libre expresión (Rubio, 2017). La utilización del canon como el hecho de desecharlo sólo está a consideración del artista ya dentro del arte contemporáneo se puede hacer uso de recursos artísticos propios de la Edad Antigua como también de lineamientos más actuales, la figura humana dentro de la contemporaneidad se la ve representada desde el discurso del autor quien materializa mediante infinitos recursos su reinterpretación convirtiendo a su obra (figura humana) en un mundo sensible. Además se puede apreciar en algunas representaciones la contraposición a cánones establecidos por la industria de consume misma que le rinde culto a los cuerpos esbeltos y con ciertas partes prominentes, se venera a los cuerpos autodenominados “perfectos” y se rechazan a los sujetos que no cumplan con esta estandarización, sin embargo actualmente han surgido representaciones que ensalzan las particularidades de los cuerpos más allá de lo meramente físico, teniendo una ideología situada en parte dentro del existencialismo donde no interesa lo externo, o la influencia del medio exterior; se interesa por el ser humano como tal, interesa su esencia, razón por la cual es conveniente hacer referencia sobre Javier Marín y su ideal de belleza en los cuerpos imperfectos, exalta las marcas, cicatrices, emociones del ser moderno, sus obras evocan expresividad, gestualidad y un sentido de compromiso con la visualización de su impulso creador por medio de la subjetividad.

1.6. Referentes artísticos

Los artistas que se toman de referencia para la realización de la propuesta escultórica son Javier Marín y Anne Mourat. El primero por forma de representación del ser humano el

cual se convierte en el vehículo para exteriorizar emociones, el trabajo rico en textura, deformación y laceraciones; además de la experimentación que realiza, por otro lado influye Anne Mourat por lo volumétrico de sus figuras y la desproporción de los cuerpos reduciendo o agrandando partes específicas para conferirles mayor importancia, sus creaciones son movidas por el interés en representar la fuerza del ser.

1.6.1. Javier Marín

Fig. 3., Hombre Varilla II. (2007). Javier Marín. (1962). Escultura. Arte contemporáneo. Resina de poliéster y bronce a la cera perdida. Extraído de: <http://aureavisurarevista.fad.unam.mx/?p=156>

Javier Marín escultor mexicano, nace en 1962, posee un repertorio de obras acerca de la figura humana sin tener mayores predilecciones por la representación del hombre o la mujer, el artista no utiliza modelo ya que el crea nuevos seres a través del arte de la escultura. Braunstein (2012) considera que la obra de Javier Marín “ no sale ni de sus ojos ni de sus manos sino de su subjetividad, de los abismos de su memoria, de sus impulsos innovadores, de su inconfundible singularidad” Es así que Javier Marín posee rasgos expresionistas quizá no en su totalidad pero si se refleja referencia a este ismo, al igual que muchos de los artistas contemporáneos a Marín no se lo puede encasillar dentro de un estilo más bien posee la influencia de un arte clásico, barroco, simbolista, manierista y expresionista.

Algunas de las cosas que más llaman la atención en las esculturas del mexicano es el material, los diferentes usos que le da, además de las texturas que a simple vista pueden ser visualizadas, Javier Marín empieza a experimentar y de alguna u otra manera estas experimentaciones le hacen llegar a tres de sus materiales preferidos como son el barro, bronce y resina; en los cuales ha sabido expresar de forma técnica su visión acerca de la vida del hombre contemporáneo ya que en esencia:

Su escultura trata el tema del cuerpo humano, un cuerpo contemporáneo que muestra sus escrituras impresas; un cuerpo herido y fragmentado que se muestra como un lienzo donde se trazan líneas, letras y texturas; en él se sintetiza el sentido de la vida. (Rojas, 2011, p. 71)

Literalmente como lo plantea Rojas el escultor deja la huella de la herramienta en cada una de sus obras (Véase Fig. 3), combina más de un material llegando incluso a utilizar carne seca en sus experimentaciones, deja expuestas los hierros con los que ha unido la obra, no por casualidad sino pensando que esto proporciona recursos plásticos que quizá faltaban dentro de la escultura.

Marín juega con la deformación pues sólo a través de ésta encuentra la verdad, desproporciona y lacera sus figuras al igual que las corta; en su mayoría siguen ligadas a lo figurativo pero generalmente existe un proceso de deconstrucción que lo lleva a establecer cierto humanismo dentro de sus obras. Los tamaños de sus figuras varían llegando incluso a ser monumentales, existen figuras solas o composiciones.

Es preciso señalar que en la presente investigación se plantea el análisis plástico de una obra relevante de este artista para lo cual se elaboró una ficha de estudio propuesta en la

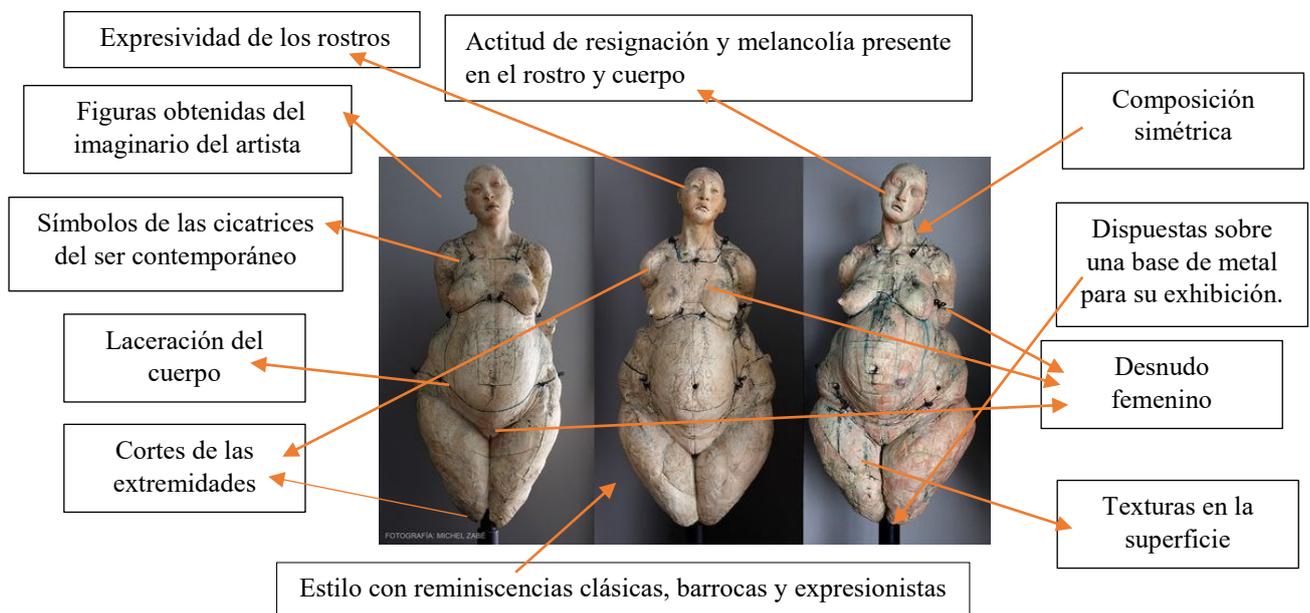
parte metodológica, que permitió conocer el manejo del volumen en el espacio, el proceso experimental del artista y su poética aspectos importantes para comprender la escultura contemporánea.

Análisis plástico de la obra: Mujeres Blancas de Javier Marín

Técnica

El artista utiliza barro de Zacatecas y Oaxaca como material para la realización de la obra escultórica a la cual le aplica varias capas de engobe dejando la superficie con tonalidades blancas misma que se observa con textura, el empleo de líneas en ciertas secciones da la idea de marcas o cicatrices.

Análisis simbólico

Análisis plástico

Al observar la obra escultórica de Javier Marín se encuentra la disposición de líneas curvas en la forma general como dentro de cada una de las partes que integran la obra, los

planos utilizados son notorios ya que por medio de estos se forma cada volumen del cuerpo, la representación es figurativa pero ciertas partes son cortadas como aporte estético de la propuesta, la superficie de la figura está llena de texturas debido a la huella de la herramienta y marcas generadas con intencionalidad, la composición es de tipo simétrica en la cual se diferencia como línea estructural una recta vertical y mantiene el sentido de proporción con relación a todo, las piezas al tener una actitud de resignación han sido dispuestas en una pose estática por lo cual el movimiento está parcialmente presente en la cabeza, es así que se denota una obra que posee unidad ya que hay relación entre cada elemento ubicado.

Poética del artista

La poética de Javier Marín se encuentra íntimamente relacionada con el ser humano contemporáneo por lo cual el artista prescinde de intentar cualquier imitación en todas sus figuras ya que solo así logra obras en las que asoma otro tipo de belleza diferente a la habitual y mediante marcas sella su energía de forma palpable sobre las superficies ejerciendo de esta forma su libertad de expresión al máximo.

Otro de los referentes importantes para la investigación y producción artística es

1.6.2. Anne Mourat

Fig. 4., “la tassaba” (2011). Anne Mourat (1960). Escultura. Arte contemporánea. [Fundido en bronce] 40 x 36 x 25cm. Colección privada. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1276904082453715&set=pb.100004024058295.-2207520000.1530679708.&type=3&theater>

Anne Mourat escultora de la ciudad de Francia nace en 1960; una obra que se inspira en el estudio del ser humano, fuente inagotable para sus preguntas y maravillas. Se recurre a esta artista como referente debido a que los personajes que elige como modelos llevan cicatrices y marcas de su condición humana, tomando como principal motivo de representación la fuerza que existe en ellos y se desapega de los cánones de belleza establecidos principalmente en Occidente. (Véase Fig. 4)

Las figuras en su mayoría son volumétricas entre las que destacan mujeres africanas; figuras robustas, musculosas e imponentes, el movimiento dentro de cada creación es uno de los aspectos característicos, la acción es captada y genera vitalidad, las formas son a veces inacabadas, incompletas, y en su gran mayoría la cabeza es más pequeña en relación al cuerpo, y; las manos de sus figuras son exageradas en tamaño. Las esculturas de Mourat se encuentran provistas de texturas, gestos aunque no son detalladas en su totalidad, el material más usual en sus trabajos es la terracota y el bronce.

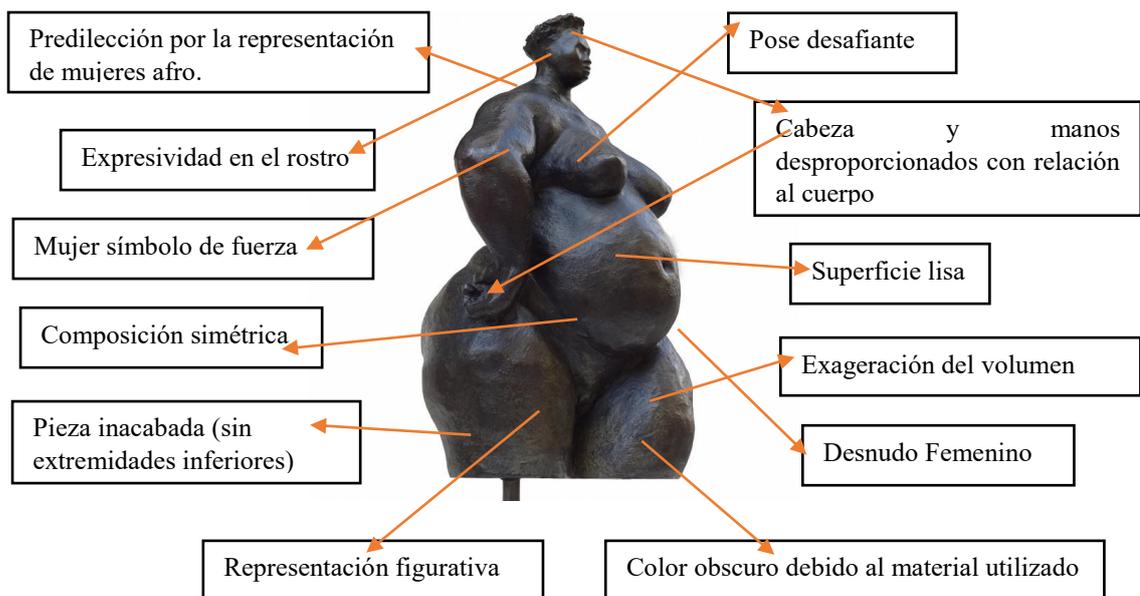
Al igual que en el apartado anterior es preciso señalar que se realiza el análisis de una obra relevante de Mourat, la información es obtenida mediante la elaboración de una ficha de estudio misma que ha sido propuesta en la metodología permitiendo de esta forma conocer el manejo de volumen en el espacio y su poética artística aspectos importantes para comprender la escultura contemporánea.

Análisis plástico de la obra No puedes ser amable todo el tiempo de Anne Mourat.

Técnica:

La técnica utilizada en esta obra es el vaciado en bronce de la cual obtiene ocho reproducciones, la superficie es lisa.

Análisis simbólico

Análisis plástico

No puedes ser amable todo el tiempo representa a una mujer afro descendiente en una pose desafiante, se trata de un desnudo femenino en donde predominan las líneas curvas, los planos utilizados generan la voluminosidad en la cual se denota la exageración del volumen, la representación es figurativa realizada en la técnica del vaciado en bronce, se observa una

superficie lisa, la composición empleada se relaciona en base de la ley de simetría axial, la figura se encuentra desproporcionada pues si se observa manos y cabeza se evidencia el tamaño reducido de estas partes del cuerpo con relación al todo esta característica dentro de la resolución plástica se convierten en sello estilístico de la artista ya que se encuentra presente en varias de sus representaciones, el movimiento es generado gracias a la pose desafiante tanto en la actitud del rostro como corpórea y de esta forma existe la tensión que es el instante previo a la acción, además la obra escultórica posee unidad debido a que todos los elementos guardan relación de material, color y forma.

Poética del artista

La poética de Anne Mourat al igual que Javier Marín se encuentra relacionada con el ser humano ya que presenta sus figuras como una fuente inagotable de energía y fuerza donde habitan diversas emociones creando obras que se deslindan de los cánones establecidos en occidente poniendo así a la vista mujeres reales según su criterio.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:

La presente investigación se desarrolla dentro de la ciudad de Loja, llevando a cabo una recolección de información exhaustiva, conjuntamente se hizo uso de los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos previamente durante el transcurso académico de la carrera de Artes Plásticas. Para la recopilación de conceptos teóricos se recurre a las instalaciones de la Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja así como también de archivos en formato pdf, libros digitales, revistas electrónicas e internet.

Además se realizan tomas de mujeres de características voluptuosas por medio de una cámara fotográfica, todo esto para el estudio de su morfología y, estas fotografías son realizadas en la plaza de San Sebastián y Santo Domingo así como en las calles céntricas de la ciudad.

Métodos:

La investigación para el presente trabajo cuenta con una variedad de métodos y técnicas de investigación:

La realización de la presente se enmarca en investigación cualitativa pues es preciso una búsqueda reflexiva y de calidad pertinente a cerca de la temática abordada, se hace uso de la modalidad bibliográfica para la recopilación de información y la sistematización de la misma, siendo este método indispensable en el desarrollo de la investigación.

El método inductivo se utilizó dentro de la investigación para lograr mayor conocimiento acerca del expresionismo y su correspondiente sustento filosófico y artístico así como también por medio de éste se logró una retroalimentación acerca de esta corriente artística. Se partió de premisas generales para llegar a ideas particulares las cuales se analizan y se reinterpretan, para desembocar en una propuesta con características expresionistas que posea sustento filosófico y artístico; y, que se encuentre dentro del contexto contemporáneo. Así mismo se hace uso del método historiográfico de Wilhelm Worringer para entender la proyección sentimental dentro de las obras expresionistas analizadas en el contexto contemporáneo; además esto permitirá concebir las obras en la propuesta personal a partir de la naturaleza para crear una nueva realidad proyectando emociones y sentimientos.

El método experimental dentro del desarrollo creativo artístico es uno de los más importantes ya que en la propuesta escultórica se le confiere mayor interés al material con el que se trabaja y las características del mismo; permitiendo de esta forma producir obras escultóricas en materiales como cemento, arcilla, resina y fibra de vidrio e inclusive madera, adquiriendo conocimiento en el manejo de otros materiales y técnicas.

Además la producción artística se ve dirigida por el enfoque epistemológico del arte en el mundo moderno por medio de dos procesos, el primero el proceso artístico moderno puesto que en la obra se representa la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso desde la intencionalidad del artista el cual expresa sus emociones, sentimientos, ideas y construye un concepto con respecto a su trabajo, el segundo que trata acerca del proceso proyectual mismo que consta de tres etapas indispensables para la ejecución artística como es la preproducción, producción y posproducción. Todo el proceso proyectual para la

construcción de obra será abordado con mayor detenimiento dentro del apartado de propuesta alternativa de escultura expresionista contemporánea.

Cabe mencionar que se utiliza la técnica de observación para la construcción de fichas mismas que se utilizan para el estudio de la morfología de mujeres voluptuosas y su comportamiento dentro del medio. Además se elaboran fichas de análisis de obras tomadas de los referentes para la comprensión de los elementos plásticos, manejo del volumen experimentación y poética dentro de escultura.

A continuación se muestra el modelo de las fichas con todos los ítems para analizar desde un punto de vista artístico la obra de Javier Marín y Anne Mourat, los resultados obtenidos serán planteados en los referentes artísticos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

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

GUÍA NRO 01

FICHA DE ANÁLISIS PLÁSTICO

Tema de Investigación: LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.

Investigadora: Paola Marisol Medina Barrera

Fecha: 03 de Mayo de 2017

Objeto de Análisis plástico: Mujeres Blancas de Javier Marín.

Descripción:

Técnica:

Análisis simbólico:

Análisis de los elementos y características de la forma plástica:

Elementos y Características	Si	No	Observaciones
Líneas			
Plano			
Forma			
Volumen y masa			
Superficie			
Composición			
Proporción			
Movimiento			
Unidad			

Poética del artista

.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

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

GUÍA NRO 02

FICHA DE ANÁLISIS PLÁSTICO

Tema de Investigación: LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.

Investigadora: Paola Marisol Medina Barrera

Fecha: 03 de Mayo de 2017

Objeto de Análisis plástico: No puedes ser amable todo el tiempo de Anne Mourat.

Descripción:

Técnica:

Análisis simbólico:

Análisis de los elementos y características de la forma plástica:

Elementos y Características	Si	No	Observaciones
Líneas			
Plano			
Forma			
Volumen y masa			

Superficie			
Composición			
Proporción			
Movimiento			
Unidad			

Poética del artista

.....

El siguiente modelo se trata de las fichas de observación, mismas que fueron útiles para conocer las características más sobresalientes de la morfología de mujeres voluptuosas, particularidades que fueron reinterpretadas y que son revalorizadas dentro de la propuesta puesto que son consideradas como riqueza plástica. Esta misma ficha es utilizada dos veces para el análisis de imágenes capturadas del medio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

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

GUÍA NRO 03 y 04

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.

Tema de Investigación: LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.

Investigadora: Paola Marisol Medina Barrera.

Objeto de Observación: Distinción de características morfológicas esenciales.

Objeto de Observación: Distinción de características morfológicas esenciales.

f. RESULTADOS

A lo largo de la presente investigación como primeros resultados se logra obtener conocimientos específicos ligados a la corriente expresionista, tendencia por la cual se encamina la realización de obras escultóricas; es importante la investigación bibliográfica que se lleva a cabo pues se conoce aspectos artísticos y estéticos para retomarlos y utilizarlos dentro de la propuesta. El expresionismo posee una diversidad de ideas, conceptos, teorías, manifestaciones, entre otros y en la presente investigación de grado se procura mantener como base la subjetividad, la primacía de los instintos y la emoción premisas que encontramos dentro de la mencionada corriente artística y así lograr una descomposición analítica de la realidad objetiva para reinterpretar y articular las ideas acerca del mundo circundante específicamente de las mujeres de aspecto físico voluptuoso motivo gestor de la propuesta escultórica. Por otro lado la comprensión de la belleza desde el punto de vista artístico y estético ayuda a consolidar la obra ya que para que algo sea bello no debe verse apegado a la realidad objetiva.

Por medio de la observación directa y la construcción del registro fotográfico se conoce de cerca las particularidades de los cuerpos voluminosos, convirtiéndose en una herramienta indispensable en el proceso creativo, la recolección de imágenes por medio del registro fotográfico permite realizar el análisis de 5 fotografías de 90 imágenes captadas desembocando en la reinterpretación de imágenes, mismas que adquieren nuevas connotaciones desde las ideas y la intencionalidad del artista el cual se apoya en la teoría de la proyección sentimental.

El análisis de obra de los artistas referentes para la investigación contribuye a entender de forma más clara el manejo del volumen, composición y resolución técnica en sus

esculturas basándose en ideas subjetivas que se ven sujetas a la vida del hombre contemporáneo, así como también ayuda a comprender la importancia de la experimentación, método que se convierte en el motor principal del proceso práctico ya que permite apreciar la riqueza y características de la materia prima, el material da vida a la idea y por ende posee una íntima comunicación con quien lo trabaja. Siendo así cabe aclarar que los resultados obtenidos de cada ficha de análisis de los artistas se encuentran explicados dentro del ítem denominado referentes artísticos.

La ejecución de obras finales se realiza cada una en diferentes materiales por medio de variadas técnicas y son representaciones de la mujer voluptuosa del medio cotidiano pues se apropia de la realidad objetiva y se plasma una reinterpretación en la cual se sugiere formas, se evoca emociones llevando consigo la idea de belleza no tradicional para mostrarla mediante la brusquedad en el uso del material.

g. DISCUSIÓN

Después de estudiar la vanguardia del expresionismo su fundamento artístico y estético así como también del arte contemporáneo se pone de manifiesto que dentro la representación escultórica interviene la emoción, sentimientos y pensamientos del artista con el fin de lograr una reinterpretación de la mujer de aspecto físico voluptuoso, se evidencia que la temática ha sido representado desde los inicios del hombre pero a causa de esto no le resta valor y originalidad a la propuesta puesto que mediante la observación directa se apropia también de los comportamientos, emociones y sentimientos del modelo para ser reinterpretados bajo otros conceptos que deslindan a la mujer de estereotipos por lo cual se entiende la necesidad de un cambio en la percepción acerca de la mujer de aspecto físico voluptuosa a través de la depuración de paradigmas o prototipos que han ido ganando espacio dentro de la sociedad, autores como Argán (1991) menciona que lo feo sólo era aquello que había caído en desgracia, siendo el arte y la actividad creativa los únicos encargados de cambiar a bello todo lo que una sociedad consumista ha pervertido a feo, siendo así el autor por medio de la representación volumétrica revaloriza las características morfológicas, le da valor a la mujer por sí misma así como a los valores esenciales del ser humano.

Por medio de la recolección de imágenes y las fichas de observación se recontextualiza y se reinterpreta a la mujer de aspecto físico voluptuoso del medio cotidiano, es desprovista de cualquier elemento que la sitúe dentro del contexto para ser representado como un ente libre, un personaje lleno de emociones simbólicas que han sido tomadas de la realidad, las representaciones no se vinculan a la mimesis ya que se busca no solo contradecir las idealizaciones de belleza sino también se contradice a ciertos estereotipos de representación dentro de la localidad en cuanto al ámbito escultórico.

Una vez realizado el análisis de obra de los artistas referentes se convierte en una fuente de conocimiento para entender el manejo del volumen en el espacio, composición, resolución técnica siendo la poetica artística de los referentes una influencia para al autor, pero especialmente esta investigación ayuda a entender la importancia de la experimentacion, método que se convierte en el motor principal del proceso práctico ya que permite apreciar la riqueza y características de la materia prima, el material da vida a la idea y por ende posee una íntima comunicación con quien lo trabaja, siendo así se deja pautas para futuras investigaciones para que estudiantes asi como tambien artistas indaguen acerca de nuevos recursos que permita la construccion de obras artisticas , dentro de la investigación existieron falencias en algunos procesos tecnicos pero esto solo se convierte en experiencia y sinónimo de aprendizaje, es asi que más allá de ser una propuesta netamente académica se convierte en avance personal pues se obtiene una actitud critica y un lenguaje de representación ligado al estilo del autor, ligado a el impulso emotivo que no debe ser perdido ni siquiera por lo mecánico de la ejecución.

h. CONCLUSIONES

- Luego de investigar y analizar la fundamentación artística y estética del expresionismo se concluye que es determinante la subjetividad y la primacía de los instintos vitales del ser humano, siendo reflejados en la obra de arte por medio de un proceso de análisis del mundo objetual para reinterpretarlo, quedando en evidencia que dentro del artista se crea un estilo de expresión ligada al contexto local y que aporta de esta forma con enfoques y representaciones personales acerca de la mujer de aspecto físico voluptuosa.
- La experimentación de la materia prima es un largo pero enriquecedor proceso que permite indagar y conocer a mayor detalle sobre los procedimientos técnicos dentro del ámbito plástico-escultórico haciendo que el autor valore cada característica propia de la materia y su correcta manipulación, aspectos fundamentales dentro de la ejecución de la propuesta escultórica pues estos medios permitirán la expresividad, fuerza y gestualidad de cada obra.
- Es importante al término de la investigación difundir el resultado final para lo cual se realizará una exposición y conversatorio del proceso creativo dentro de la galería Eduardo Kingman, experiencias satisfactorias debido a la acogida del público y su interacción.

i. RECOMENDACIONES

- La obra artística no sólo debe nacer del posicionamiento del artista, debe ser complementada con el conocimiento de aspectos filosóficos, estéticos y artísticos; parámetros que deben conjugarse para erigir la obra plástica en un cimiento sólido.
- Para la realización de la práctica dentro del arte es importante conocer las cualidades y características de la materia prima, y; potenciar cada particularidad dentro del trabajo, por lo que es recomendable que se realice talleres de experimentación en donde el estudiante descubra las nuevas posibilidades que ofrece la materia y desarrolle capacidades, destrezas y conocimientos indispensables dentro de la elaboración de obras para que éstas sean articuladas de forma artística-técnica.
- Para la concepción y realización de una exposición artística es indispensable tener conocimientos de museografía para lo cual se recomienda que exista talleres o asistencia de personas especializadas en el tema para el montaje y difusión de la obra, y; que así ésta tenga el mayor impacto posible manteniendo la relación de obra-espacio-espectador.

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

PROPUESTA ALTERNATIVA

ESCULTURA EXPRESIONISTA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Autora:

Paola Marisol Medina Barrera

Loja-Ecuador

2018

ESCULTURA EXPRESIONISTA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

PROCESO PROYECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA PLÁSTICA

ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA

Propuesta de escultura expresionista contemporánea motivada en las mujeres de aspecto físico voluptuoso.

Nombre de la muestra: Historias cotidianas expresadas desde un pensamiento artístico contemporáneo.

En la actualidad el ser moderno vive constantes luchas por consolidar su propia identidad, esta misma identidad que en ocasiones se ve flagelada por diferencia de criterios o por paradigmas y estereotipos de que se debe ser y como se debe ser o ver, la pregunta resultante es: ¿Acaso alguno de nosotros debe ser la copia de alguien más? Se debe mencionar que esta misma problemática se ha visto desarrollada desde épocas antiguas y que actualmente la encargada de transgredir en la forma de pensar es la industria de consumo, aquellas empresas masificadoras que nos venden varias ideas, entre ellas la imagen de cómo debe ser y verse una mujer para ser “bella”, esta misma industria populariza la imagen construida de belleza, se dice construida por los tratamientos estéticos que son aplicados, actualmente esta imagen construida se encuentra latente en medios visuales, auditivos entre otros, imagen que es aceptada por la sociedad y que por ende crea conflictos existenciales dentro de aquellas mujeres que no calzan en este estereotipo.

Siendo así se hace evidente en la presente propuesta que el motivo de interés es la mujer voluptuosa debido a las singularidades de su aspecto físico, mismas que son revalorizadas dentro de la producción artística puesto que a más de intentar poner a la vista la verdadera belleza de las féminas voluptuosas (esencia) se plantea la crítica hacia la sociedad actual en donde se rinde culto a los cuerpos esculpidos que se autodenominan “perfectos”, quizás sea descabellado considerar que el ser humano debería volver a su estado más primigenio pero se reflexiona que de este modo se podría lograr cambiar los estereotipos y paradigmas sociales y culturales acerca de la belleza, fundamentada únicamente en lo elemental y dirigidas por las industrias de consumo. Es por esto que través de la propuesta escultórica se pretende plantear el valor de la mujer como tal más no únicamente por su apariencia.

La propuesta plástica de obras escultóricas es la recontextualización y reinterpretación de la mujer de aspecto físico voluptuosa del medio cotidiano a través de una visión subjetiva del artista, se descarta lo símil con respecto a una determinada mujer, aquellos rasgos que la distinguen dentro de su entorno desaparecen y se encarna una representación donde la emoción prima y no importa la clase socio-económica, color, etnia, religión, sólo importa su esencia siendo así que el resultado puede ser comparable a un mundo sensible puesto que la imagen construida de belleza es desechada y se obtiene una imagen que proviene de la verdadera realidad social, misma que en la obra nace del imaginario del artista sin estar estrechamente ligada a la mimesis. Además la propuesta plástica se encamina por la experimentación recurso artístico que permite indagar acerca de materiales que no han sido usuales dentro del desarrollo académico del autor.

Las obras se dirigen por la categoría estética de la belleza siendo relacionada en la representación con la necesidad creadora del artista, noción que desarrolla Wassily Kandinsky para quien algo es bello si se origina de la necesidad anímica interior (Kandinsky, 1979) de esta forma si algo nace desde el interior del artista poseerá veracidad y originará una vibración en el espectador o una experiencia estética acerca de la obra por consecuencia las obras escultóricas no representan a personajes influyentes sino a mujeres de la cotidianidad, dejando de lado el carácter descriptivo y conmemorativo de la escultura, acentuando de esta manera las emociones simbólicas y que por ende sitúa a la propuesta dentro del expresionismo en la contemporaneidad, estas representaciones se encuentran dentro del tiempo y espacio (temporalidad) y son creadas a partir de la idea y la intención del artista (idea emotiva) en donde se posee plena libertad de expresión y existe la posibilidad de manejar recursos artísticos del arte “antiguo” como de preceptos más modernos mismos que contribuyen al patetismo (manifestación de emociones) dentro de la obra; ligada de esta forma a lineamientos dentro del arte contemporáneo mismo que no posee una definición totalmente valedera.

Además es significativo destacar la influencia de Ane Mourat y Javier Marín quienes han sido referentes para la propuesta escultórica y de los cuales se ha obtenido conocimientos artísticos-plásticos como la exaltación de la voluminosidad, experimentación, fuerza expresiva, ideales acerca de la belleza del ser moderno, valor de la materia prima, gestualidad entre otros aspectos que también son puestos a la vista dentro de la representación de la figura humana femenina de aspecto físico voluptuosa, elementos dispuestos de forma personal siendo evidente el sello estilístico determinado por la plasticidad en la resolución de las obras, por lo cual se concretan cuatro trabajos mismos que llaman la atención por el material, considerando así que se deja abierto el camino hacia la investigación de forma

plástica por medio de la experimentación pues dentro del quehacer del arte es infinito los recursos artísticos.

De allí se observa en las obras la emoción captada, esas emociones simbólicas que fueron obtenidas del medio a través de la reinterpretación de la mujer mediante la subjetividad, se evidencia la lucha que vive la mujer día con día por ser tomada como un ente y no como una imagen que ha perdido su identidad por concepciones equívocas y poco humanistas instauradas por industrias de consumo que promulgan un prototipo de mujer, estas ideas no sólo han sido propuestas en la actualidad sino que a lo largo de la historia han ido evolucionando puesto que en determinado tiempo y espacio se tenía una idealización específica de “belleza” siendo una problemática que pareciera nunca acabar, es por esto que se refuerza la idea de revalorizar las particularidades de las mujeres de aspecto físico voluptuoso, particularidades que son tomadas como riqueza plástica para el desarrollo práctico pues no existe la necesidad de ingresar al detalle para dotar de expresividad y vitalidad a la obra, evocando la belleza y fuerza que el autor percibe de las mujeres voluptuosas a manera de contraposición a los estereotipos marcados que desvinculan al ser humano de la importancia de su idiosincrasia, llenándose de conceptos banales, información errónea y paradigmas que no dejan observar más allá de lo que a simple vista se ve.

Es así que al ser mostradas las obras al público se hace un llamado a la conciencia del ser humano para que se deslinde de todo estereotipo y cree su propio criterio desde su experiencia y convicciones intentando cambiar de esta forma la realidad cultural y social por medio de la anulación de la imagen construida de belleza, inclusive queda de manifiesto que para que la obra artística sea bella el artista no tiene la necesidad de que esté ligada a

representaciones idealizadas sino a la idea emotiva que no debe ser olvidada ni siquiera por lo mecánico de la ejecución.

Recursos Teóricos

A lo largo de la investigación se toma como fundamento teórico al Expresionismo el cual permite al artista desarrollar sus ideas desde la subjetividad objetivándose por medio de la obra de arte, la proyección sentimental permite en la ejecución del proceso artístico la expresión de formas simbólicas tomadas de la realidad en la cual no se busca la forma por sí misma sino la esencia de ésta, así mismo se hace uso de lineamientos del arte contemporáneo aunque para éste no exista una definición exacta se cree conveniente retomar el sentido de la plena libertad de expresión donde el artista crea a partir de su idea en la temporalidad con una determinada intención retomando recursos artísticos del arte del pasado como de otros más actuales.

Además la propuesta toma planteamientos del existencialismo mismo que reconoce al ser humano como un ente individual creador de su propia significación en la vida, dirigida por los instintos vitales mismos que se ponen en supremacía por lo cual se revaloriza la subjetividad destacando así las emociones del individuo (artista y objeto de estudio).

Así mismo la belleza es otro de los fundamentos teóricos utilizados, considerando bello a aquello que se origina a partir de la necesidad anímica interior por consecuencia este arte es considerado como verdadero, ésta idea es desarrollada por los expresionistas debido que para ellos lo feo solo es aquello que la sociedad a denigrado y ha pervertido, siendo el

arte y la actividad creativa los únicos encargadas de cambiar a bello aquello que había caído en desgracia (Argan, 1991).

Exploración visual

Fig. 1 Medina, P. (2017). Registro fotográfico.
[Fotografía]

Fig. 2 Medina,P. (2017) . Registro fotográfico
B/N [Fotografía]

La exploración visual es importante pues se precisa el estudio morfológico de las mujeres de aspecto físico voluptuoso por lo cual se acude a la observación directa dentro de la ciudad de Loja (plazas principales y calles céntricas) generando así un registro fotográfico (Véase Fig. 1 y 2) a través de medios tecnológicos como celular y cámara digital acción que concluirá en la realización de fichas de observación.

ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN

Incubación y gestación de ideas

En esta etapa es donde empieza el desarrollo práctico puesto que una vez realizada la observación directa y las fichas de observación, se generan los primeros esbozos de como plantear la figura femenina de aspecto físico voluptuoso.

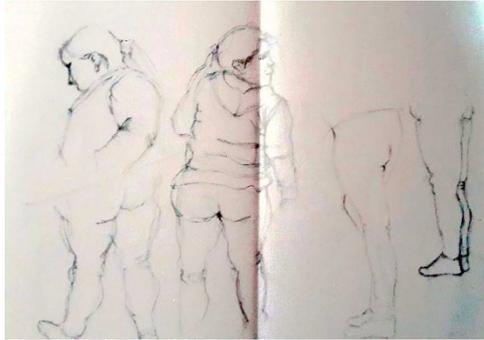

Fig. 3 Medina,P. (2017) . *Dibujo preparatorio B/N*
[Dibujo]

Fig. 4 Medina,P. (2017) . *Dibujo preparatorio B/N*
[Dibujo]

Como se observa en la figura 3 y 4 las ideas en un comienzo están ligadas con la mimesis y el naturalismo, se observa figuras vestidas con un tipo de dibujo lineal esto con el fin de estudiar la morfología de la mujer voluptuosa en el medio cotidiano, posteriormente luego de varios dibujos preparatorios se define que la mujer habría de ser representada desnuda (véase Fig. 5, 6 y 7) considerando que un cuerpo desnudo es natural, armonioso y bello pero además con el fin de desvincularla de cualquier elemento externo que condicionara su existencia o forma de relacionarse en el contexto. Los dibujos son más rápidos y gestuales, mismos que son obtenidos a partir de la reinterpretación de lo observado y los estudios morfológicos desarrollados con anterioridad.

Fig. 5 Medina,P. (2017) . *Boceto B/N*
[Dibujo]

Fig.6 Medina,P. (2017) . *Boceto B/N*
[Dibujo]

Fig.7 Medina,P. (2017) . *Boceto B/N* [Dibujo]

Subversión del símbolo

Mediante el estudio de aspectos morfológicos y las fichas de observación la imagen de la mujer de aspecto físico voluptuoso adquiere una nueva significación en su totalidad o de forma parcial, dentro del contexto su valor se ve relacionado con su aspecto físico debido a paradigmas y estereotipos fundamentados en una sociedad consumista donde se pretende una imagen construida de belleza, por lo cual dentro de la representación volumétrica se convierte en un símbolo de fuerza y emociones, en rechazo a los valores y principios que se encuentran dentro del sistema establecido por lo cual es desprovista de cualquier elemento (vestimenta, maquillaje, objetos) que la haga formar parte de este mismo sistema siendo así un ser libre de preceptos pues solo posee valor en sí misma y en su actuar, lo que una vez fue rechazada en el contexto dentro de la ejecución práctica es ensalzada pues las características volumétricas son sinónimo de riqueza plástica.

Selección de ideas

Mediante el desnudo se intenta lograr un vínculo más íntimo entre el artista-espectador –obra ya que son reconocibles algunas peculiaridades propias del ser humano. Siendo así se definen las ideas más representativas y se elaboran bocetos bidimensionales (Véase Fig. 8, 9, 10 y 11), mismos que servirán de guía durante la construcción de esculturas y que no deben ser considerados como una camisa de fuerzas ya que durante la ejecución pueden surgir nuevas ideas. Dentro de la estructuración de bocetos las formas se simplifican

a lo esencial, no se ingresa al detalle y se procura mantener la idea emotiva del autor y su intencionalidad, todo esto es recogido en el libro de artista mismo que es muestra fidedigna del proceso de bocetaje.

Fig. 8 Medina,P. (2017) . *Boceto Final* [Dibujo]

Fig. 9 Medina,P. (2017) . *Boceto Final* [Dibujo]

Fig.10 Medina,P. (2017) . *Boceto Final* [Dibujo]

Fig. 11 Medina,P. (2017) . *Boceto Final* [Dibujo]

Exploración: técnicas, materiales y aspectos compositivos

Para la ejecución artística de obras finales se ha creído conveniente pasar de bocetos bidimensionales a prototipos elaborados en arcilla (Véase Fig. 12, 13, 14 y 15) la cual es trabajada bajo métodos de adición o sustracción según sea la necesidad, el material permite un trabajo rápido donde se deja impresa la huella de la herramienta utilizada generando texturas y gestualidad, de esta forma se tendrá un mayor acercamiento a como se plasmará la idea final.

Como se destacó en la metodología el método experimental dentro de la presente investigación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo práctico, es por esto que se cree importante la investigación bibliografía acerca de materiales y técnicas que aunque no se encuentra establecida como temática dentro de la revisión bibliográfica es

indispensable conocerlas, por lo que primero se consideró la experimentación en pequeños prototipos, idea que luego es desechada al conocer de las características de cada material y su plasticidad puesto que por medio de la materia prima se ensalza las características volumétricas y la fuerza de mujeres voluptuosas, características consideradas como riqueza plástica dentro de la construcción escultórica, siendo así se toma como propuesta la experimentación ya que por medio de esta se amplía el conocimiento del autor.

Fig. 12 Medina, P. (2017) Prototipo *Estudio de rostro* [Fotografía]

Fig. 13 Medina, P. (2017) Prototipo [Fotografía]

Fig. 14 Medina, P. (2017). Prototipo *Vista frontal* [Fotografía]

Fig. 15 Medina, P. (2017) Prototipo *Vista posterior* [Fotografía]

Consecuentemente se define que los materiales a ser utilizados son: arcilla, cemento y madera; por medio de técnicas como: modelado, vaciados, champeado y talla (etapa creativa y ejecutiva) y que las obras finales tendrán una relación a escala con referencia el tamaño del prototipo planteado, oscilando entre 32 a 80 cm de ancho hasta los 40 a 60 cm de altura.

Es así que la obra escultórica es concebida desde el Expresionismo en la contemporaneidad en donde el autor expresa sus ideas y su singular forma de ver a las mujeres de aspecto físico voluptuosas desde la subjetividad, por lo cual dentro de los aspectos visuales y compositivos se resume las formas en volúmenes desapegándose de forma parcial y a veces total del naturalismo y la mimesis, se simplifica los volúmenes haciendo a la obra de un carácter más simple pero de gran eficacia, cada una de las esculturas capta y evoca el sentimiento expresado, no existe la necesidad de ingresar al detalle pero se forma un todo que tiene relación con cada una de las partes obteniendo así unidad y equilibrio tanto en la continuidad rítmica y en la acción ya que en ésta se encuentra la mayor vitalidad que es captada al observar al individuo, exteriorizando de este modo a través de la forma el eco de una emoción. Sus gestos, emociones y rasgos son capturados por medio de la ejecución rápida la cual dota de expresividad a la obra y que es conseguida al dejar la huella de la herramienta utilizada mediante movimientos fuertes, de tal manera que la fuerza emotiva de cada escultura se debe a la trascendencia rítmica aplicada en su tejido esquemático que parte de la disposición de las líneas y formas produciendo así una unidad que refleja la sensación de realidad.

Proceso de elaboración

En la representación de la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso para una propuesta escultórica expresionista contemporánea es importante destacar que la expresividad, fuerza y material son los medios por los que el artista conjuga sus ideas ya que cumplen roles importantes dentro de la construcción de la obra artística. Siendo así que en la fase ejecutiva como se menciona con anterioridad toma protagonismo la experimentación con respecto a la materia prima, pues la obra está realizada en diferentes materiales y

utilizando variadas técnicas las cuales ayudan a valorar las características del mismo y a generar voluminosidad, fuerza y gestualidad. La materia prima materializa las ideas acerca de la belleza de las mujeres voluptuosas o gordas. Dentro del proceso de elaboración de obras escultóricas se sigue un procedimiento ordenado y sistemático los cuales serán explicados por medio de cada obra puesto que en cada una se utiliza diferente técnica.

Obra N° 01

Técnica: Modelado

Material: Arcilla

Fig. 16 Medina P. (2017) *Estructuración de la forma general* [Fotografía]

Fig. 17 Medina P. (2017) *Molde de silicón* [Fotografía]

Fig. 18 Medina P. (2017) *Resultado final* [Fotografía]

La primera obra es realizada en arcilla por medio de procedimientos de adición y sustracción según exista la necesidad, se realiza el bloque de material y se empieza a plantear la forma general (Véase Fig. 16) estableciendo la relación de las partes con el todo generando unidad, además se plasma la huella de la herramienta sobre la materia con el fin de generar fuerza y captar a la mujer dentro de la temporalidad, la experimentación de esta obra se ve materializada en la realización de un molde de silicón (Véase Fig. 17) esto con el fin de conocer técnicas artesanales y de menor costo pero con un resultado idéntico al de un molde de silicón, el resultado final (Véase Fig. 18) al contrario de lo que se pensaría es la matriz

que se había utilizado ya que en el proceso de vaciado existió falencias por la poca experiencia con la técnica del vaciado.

Al apreciar esta escultura se puede evidenciar el manejo rápido y fuerte del esteque sobre el bloque de arcilla generando de esta forma texturas sobre la superficie mismas que serán exaltadas con fasos acabados, la arcilla es utilizada debido a la plasticidad que ofrece. En la figura se puede notar aún el apego hacia el naturalismo aunque no por esto deja de poseer una carga expresiva exhalando la vitalidad que nace a partir del impulso emotivo. La composición general es simétrica con cierta tensión en los brazos los cuales descansan sobre la base en la cual se encuentra sentada en pose tranquila pero con rostro indolente pues su gesto muestra cierto descontento, para romper el estatismo producido por la pose se utiliza líneas curvas que vemos en la forma exterior de la figura humana y en los pliegues que se asemejan a una tela, el color en tonalidades oscuras ayuda a acentuar los sentimientos de preocupación propios del ser moderno, la representación es armoniosa ya que guarda proporcionalidad y se sujeta al principio compositivo de unidad.

Obra N° 02

Técnica: Vacíados

Materail: Cemento

En la construcción de la segunda obra de carácter escultórico se utiliza una variedad de técnicas y materiales que ayudan a consolidar la idea, el material es cemento y resina, y; que mediante sus características ayudan a obtener dureza, fuerza, gestualidad y texturas, mientras que las técnicas que se emplea para obtener la pieza final es el modelado y vaciado por medio de moldes.

Fig. 19 Medina P. (2017) *Estructuración de la forma general* [Fotografía]

Fig. 20 Medina P. (2017) *Modelado* [Fotografía]

Fig. 21 Medina P. (2017) *Proceso de molde* [Fotografía]

Se comienza por el modelado en arcilla de las tres piezas (cabezas) en base al boceto final como se ve en la figura 19 y 20 tomando en cuenta rasgos distinguibles de las mujeres de aspecto físico voluptuosas del medio cotidiano como papada, mentón pequeño, mejillas redondeadas, los rostros no serán una copia de la realidad sino una representación de emociones simbólicas extraídas del medio, una vez listas las piezas en arcilla se pasa al proceso de obtención de moldes (Véase Fig. 21 y 22) realizando una prueba en alginato y yeso, definiendo al yeso como el adecuado para el trabajo con cemento y resina, se cree conveniente mencionar que el molde no será usado como medio de reproductibilidad en masa sino como medio de experimentación para conocimiento del autor posibilitando una copia que no guardara una fiel copia del negativo por el contrario en el proceso de vaciado (Véase Fig. 23 y 24) la cualidad brusca del cemento hace que la pieza se altere tanto por la dureza y brusquedad en el empleo de la materia prima así como también por las rebabas obtenidas de la unión del positivo, así mismo la pieza realizada con resina es alterada y con intencionalidad es cocida con el fin de dejar marcas a manera de cicatrices (Véase Fig. 25) tomadas como símbolos de los prejuicios que una mujer debe vivir al estar sometida a la comparación constante con estereotipos idealizados.

Fig. 22 Medina P. (2017). *Molde* [Fotografía]

Fig. 23 Medina P. (2017) *Proceso de vaciado* [Fotografía]

Fig. 24 Medina P. (2017) *Eliminación de molde* [Fotografía]

Fig. 25 Villavicencio D. (2018). *Detalle de escultura terminada* [Fotografía]

Siendo ritmos anímicos la segunda obra de la presente investigación se puede ya notar un cambio en la grafía artística con respecto a la escultura anterior, puesto que el autor se deslinda de forma parcial de la mimesis, en general vemos rostros de mujeres voluptuosas cada una demostrando una emoción tanto de tranquilidad, sorpresa y altivez estos mismos rostros son trabajados con una línea estructural en forma de diagonal como medio de composición para generar acción ascendente debido a su inclinación, las representaciones siguen el principio de proporción en su mayoría sin llegar al detalle, dentro de los rostros ciertas partes son distorsionadas pues se sustrae material dejando espacios irregulares generando de esta forma movimiento y acción dentro del retrato haciendo de estos defectos sinónimos de riqueza plástica en la obra. La gestualidad y fuerza están presentes gracias a la brusquedad y rapidez en el manejo del material, se observa obras que evocan vitalidad y emoción parámetros que están estrechamente ligados tanto al ritmo que surge desde el

esquema central como al impulso emotivo del artista el cual crea una íntima relación entre ideas y materia prima.

Obra N° 03

Técnica: Champeado

Material: Cemento

Fig. 26 Medina P. (2017). *Estructura metálica* [Fotografía]

Fig. 27 Medina P. (2017). *Estructura metálica* [Fotografía]

Para la elaboración de la tercera pieza escultórica se experimenta con una técnica denominada champeado en cemento misma que consiste en la aplicación de cemento de forma brusca sobre una estructura metálica obteniendo así la forma general (Véase Fig. 26, 27 y 28), posteriormente se definen ciertas partes y otras son omitidas pues carecen de relevancia, el cemento es elegido como materia prima ya que mediante éste se adquiere las texturas deseadas y su tiempo de fraguado es corto, además de adquirir experiencia en el proceso de soldadura eléctrica y estructuras metálicas.

Rompiendo estereotipos nos muestra a dos mujeres voluptuosas en una pose tranquila inclusive clásica; se sugiere cada parte del cuerpo femenino haciendo a la obra de un carácter más simple pero eficaz pues se ha interiorizado todo lo que se ve de la realidad y se lo plantea en la obra, en cada parte del cuerpo incluso en los rostros no definidos (véase Fig. 29) está instalada la gestualidad y expresividad coexistiendo la tranquilidad, fuerza y vitalidad

generadas por la acción estos mismos rostros esbozados se relacionan con la idea de no identificar a la mujer por sus características físicas puesto que gracias a esto ha perdido su verdadera identidad.

Fig. 28 Medina P. (2017). *Forma general* [Fotografía]

Fig. 29 Medina P. (2017). *Detalle rostro* [Fotografía]

En cada pieza del conjunto se observa como línea estructural a la línea oblicua, pero que unidas constituyen una composición de tipo piramidal la cual da la sensación de estabilidad y equilibrio, gravitando en la base el peso de la composición. Dentro de la pieza predominan las formas curvas incluso en la manera de cómo se ha ido adicionando la materia prima ya que se busca dar una sensación de feminidad siendo muy cuidadosos ya que si se exagera el uso de la línea curva puede resultar en un efecto no deseado. Adicionalmente se observa que la escultura no se encuentra totalmente acabada, se deja que sobresalgan alambres y en secciones está vista la estructura central, todo esto hecho con intencionalidad pues se desea aplicar la idea del non finito atribuyendo de esta forma un valor estético por estas imperfecciones.

Obra N° 04

Técnica: Tallado

Material: Madera

Esta obra al igual que las anteriores es una reinterpretación de la mujer voluptuosa donde se busca enfatizar la belleza que se observa en los cuerpos voluminosos, por ende ha sido

trabajada en madera mediante la técnica del tallado, este material es elegido porque realza la estilización de la forma y acentúa los volúmenes exagerados.

Fig. 28 30 Medina P. (2017). *Forma general* [Fotografía]

Fig. 31 Medina P. (2017). *Devastado* [Fotografía]

Fig. 32 Medina P. (2017). *Acabado* [Fotografía]

Se inicia por dibujar en cada una de las caras del bloque de madera y se procede a devastar primero por las aristas del prisma (Véase Fig. 30 y 31), posteriormente se trabaja sistemáticamente cada una de las caras del bloque para llegar a los detalles que posee pesar de ser una pieza de formas simplificada, un vez determinada cada parte del cuerpo se impregna de betún de judea priorizando resaltar los volúmenes y texturas obtenidas ya que no ha sido pulida la superficie (Véase fig. 32).

Hay que señalar que esta obra dista mucho de las anteriores, siendo la última de todo el proceso creativo, se hace aún más notorio el gusto por lo volumétrico y la exaltación de las emociones reflejadas en el cuerpo, no sólo se busca la forma por sí misma sino también la esencia de la misma.

En esta escultura encontramos una composición simétrica que tiene como línea estructural una vertical ascendente esto ayuda que la escultura adquiera estabilidad y

seguridad pues se piensa en la armonía de la masa corpórea y ayuda a establecer la fuerza expresiva. Al igual que en las obras anteriores no se pretende llegar a detalles naturalistas con respecto del modelo, se recoge los aspectos importantes y se exagera de forma intencionada partes específicas del cuerpo para que estas sobresalgan. El bloque de madera es trabajado de forma rápida y con cortes longitudinales y transversales que hacen que la obra se constituya de forma estilizada.

Poética artística

Actualmente el ser humano ha sido desprovisto de una identidad, su idiosincrasia se ve afectada por estándares excluyentes generados por la sociedad, misma que establece un sistema de comportamiento y una determinada apariencia para apegarse a lo que dentro del contexto se considera “bello” siendo la mujer la más afectada puesto que su valor ya no recae en valores más importantes sino en el aspecto exterior, creando así la llamada imagen construida de belleza, es así que se define la importancia de exaltar las particularidades de la mujer de aspecto físico voluptuosa, cualidades físicas que han sido rechazadas pues para algunos quizá sea imperfecto un cuerpo voluminoso por el contrario para el artista se convierte en riqueza plástica, esta idea de representar a las mujeres de aspecto físico voluptuoso no es nueva pero la reinterpretación por medio de la subjetividad para obtener emociones simbólicas es diferente ya que se lo maneja a modo de crítica hacia las idealizaciones de “belleza” siendo consideradas erróneas por el autor.

La propuesta escultórica dentro de la ciudad de Loja es desarrollada bajo lineamientos de la corriente artística del expresionismo y que se ubica dentro de la contemporaneidad por medio de la idea y la intencionalidad generadas dentro del tiempo y

espacio (temporalidad) las mujeres representadas son mujeres del medio cotidiano siendo así que se aleja del carácter descriptivo, conmemorativo y de la idea de que se deben representar personajes ilustres pues estas mujeres son extraídas de su medio para ser reinterpretadas siendo exhibidas (esculturas) dentro de otro contexto, se muestra la belleza “común” aquella que se ve a diario pero no se le brinda el valor necesario.

Siendo así la obra no intenta mostrar exclusivamente el aspecto exterior de una mujer voluptuosa, más bien intenta comunicar una idea íntima del artista acerca de estas féminas, busca hacer visible su verdadera esencia donde se eleva a las emociones, pasiones y sentimientos creando esferas subjetivas y espirituales que se reflejan a través del rostro del ser humano y la actitud corporal, estas mujeres se convierten en un símbolo de lo verdadero de aquella belleza llena de cicatrices que surge de una sociedad globalizada siendo un signo desestabilizar para los estereotipos de la sociedad, por otro lado cabe mencionar que igual que se revalorizan las particularidades morfológicas de mujeres voluptuosas se revaloriza cada material y sus características dentro del proceso ejecutivo.

Descrito lo anterior se pone de manifiesto que el fin con la producción artística es lograr un impacto a la sociedad tanto por la materia que despierta curiosidad en el espectador al no ser muy usual dentro de las representaciones del medio, como también por la idea que se representa puesto que se hace un llamado a la conciencia de la sociedad para que revaloricen los valores esenciales del individuo y se comprenda que en la diversidad esta lo bello y que la belleza no debe ni tiene porque encontrarse estandarizada.

PROPUESTA PLÁSTICO-ESCULTÓRICA

OBRA N° 01

Fig. 44 Medina, Paola. (2017). *¡Esto soy!* [Técnica modelado en arcilla] dimensiones: 46 x 40 x 42 cm. Ecuador.

OBRA N° 02

Fig. 45 Medina, Paola. (2017). *Ritmos anímicos* [Escultura: Medios mixtos] dimensiones: variables. Ecuador

OBRA N° 03

Fig. 46 Medina, Paola. (2017). "*Rompiendo estereotipos*" [Técnica: Champeado en cemento] 80 x 51 x 36 cm. Ecuador

OBRA N° 04:

Fig. 47 Medina, Paola. (2017). La belleza de lo imperfecto [Escultura: tallado en madera] 32 x 60 x 22 cm Ecuador.

POST – PRODUCCIÓN o FASE DE ACABADO:

Las obras finales son el resultado del arduo proceso investigativo teórico y práctico y que deben ser expuestas como requisito de graduación, por lo cual tres estudiantes de la carrera de Artes Plásticas realizan las respectivas gestiones para apartar con antelación un espacio de exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, frente a la positiva respuesta se procede a organizar toda la posproducción que una exposición necesita para ser llevada a cabo.

Por lo tanto el pasado viernes 04 de enero de 2018 en la sala de exposiciones “Eduardo Kingman” de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja se inaugura la muestra colectiva de escultura y pintura previa al grado de Licenciatura en Artes Plásticas denominada: Historias cotidianas expresadas desde un pensamiento artístico contemporáneo, entre los estudiantes participantes está Paola Marisol Medina Barrera quien pone a la vista esculturas que hacen alusión a la mujer voluptuosa enfocándose siempre en la belleza y la fuerza de ellas desde la interiorización, valiéndose de la proyección sentimental.

La propuesta plástica muestra nuevos enfoques tanto de la mujer voluptuosa mediante la experimentación y el valor brindado al material, haciendo que la propuesta sea acorde al tiempo y espacio y por ende sea contemporánea, de esta forma invita al espectador a ver la obra y además a que mediante las experiencias estéticas producidas se apropie de la misma y surja una relación con la naturaleza humana.

Para la difusión de historias cotidianas expresadas desde un pensamiento artístico contemporáneo se utiliza medios digitales mismos que son compartidos en redes sociales teniendo mayor propagación, además se realizan invitaciones personales.

Difusión

Fig.33 Medina P. (2017). *Publicidad* [Fotografía]

Fig. 34 Medina P. *Publicidad*. [Fotografía]

Invitación y Catálogo

Fig. 35 Medina, P. (2018). *Invitación de exposición* [Fotografía]

Fig. 36 Medina, P; (2018). *Catálogo de exposición* [Fotografía]

Montaje de Obra

Fig. 37. Medina, P. (2018) *Montaje de la muestra escultórica y pictórica.* [Fotografía]

Inauguración de historias cotidianas expresadas desde un pensamiento artístico contemporáneo

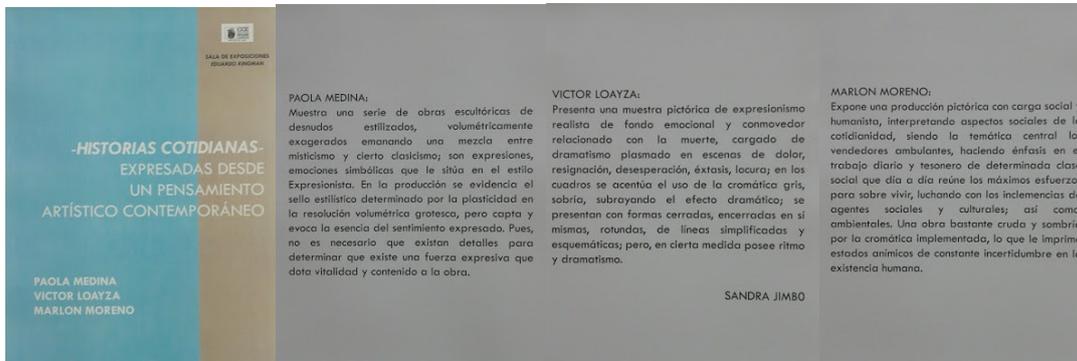

Fig. 38 Medina P. (2018). *Statement de exposición* [Fotografía]

Fig. 39 Barrera, D. (2018). *Banner* [Fotografía]

Fig. 41 Medina, P. (2018). *Postales de exposición* [Fotografía]

Fig. 40 Barrera, D. (2018). *Inauguración de exposición*; [Fotografía]

Conversatorio del proceso creativo de obras

Es importante mencionar que además de la exposición de obras escultóricas se llevó a cabo el conversatorio acerca del proceso creativo para la construcción de obras escultóricas, siendo una experiencia enriquecedora ya que a más de compartir ideas se aprende del público el mismo que se muestra interesado e interactúa activamente por medio de interrogantes acerca de detalles sobre la forma, el material, entre otros.

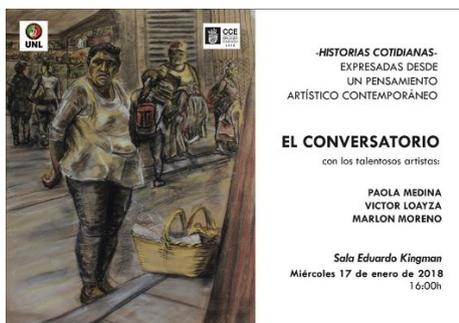

Fig. 42 Villavicencio, D. (2018). *Conversatorio de la exposición*, Publicidad. [Fotografía]

Fig. 43 Villavicencio, D. (2018). *Conversatorio de la exposición*. [Fotografía]

4 **La** **es** **cultura** **Hacer cultura es tarea de todos...**

Plástica

Expectante muestra plástica en la Sala de exposiciones Eduardo Kingman

Durante estos tres días de la facultad de Artes de la UNI, realizaremos una muestra de sus preparadas y creaciones de tesis que les permitirán analizar sus respectivos y variados estilos académicos. Son sus nombres: Paula Medina, Víctor Lora y Marcos Moreno. El objetivo tiene en cuenta la diversidad de sus orígenes, no ha sido razón suficiente para amargar sus individualidades, pero sí vulnerarlas. Por el contrario, Paula, al igual que Víctor y Marcos, cada uno a su manera, se ha expresado plásticamente, con total conciencia y asumida responsabilidad. Lo han hecho a partir de motivaciones o preferencias individuales arraigadas en vivencias culturales temporales y plásticas.

Paula Mariel Medina Barrea
Paula Medina nace en el barrio El Dorado de la ciudad de Lima, en 1994. Estudió la primaria en la escuela Moss, Juan Vang Poffin de la localidad. Los secundarios, en el colegio Bernardo Albuinos. Al ingresar a la facultad de Artes de la UNI, el 2012. Sus estudios profesionales duraron 5 años. La temática de su propuesta de tesis tiene que ver con el imaginario de su educación básica. Recuerda las fallas de artes plásticas en cuyo ámbito el dibujo ocupó por una de las varias técnicas de expresión. Ella optó por la pintura, sin descartar el cambio tácitamente lenguaje de la escultura que es precisamente el lenguaje en el que ha codificado su tema de graduación. Recuerda que le fueron familiares los afiches con ilustraciones de diversos maestros de la plástica, entre ellos, el colombiano Botero. El volumen de las obras de este escultor marcó su sensibilidad, a la vez que, en grado significativo, formató y condicionó su temprana percepción de la realidad. Se sumaron a ello las impresiones sensoriales de la tere televisiva. Los Picapedra y la delirante oscuridad de las "vegas" de Valdivia. En todas estas manifestaciones con sus actuales hallaron original sentido de lo que debió entender por libertad de expresión el mismo que, con la consciencia e inevitable adquisición de madurez, ha debido reventar y reconciliar en la concepción y afianzamiento de su propio estilo. Para Paula, la esencia del quehacer plástico es la misma de todo acto humano de comunicación: la libertad para la codificación del mensaje y la consecución inevitable búsqueda de la realización plástica para comunicarlo.

Victor Hugo Lanza Ochoa
Es oriundo de Zaruma. Su inclinación, en el mundo de la expresión plástica tiene raíces vivenciales profundas. En la escuela era de sus agrados los temas de dibujar los retratos de presidentes y otros personajes de la política, en vez de recrear los legendarios y pagados en su cuaderno. Los profesores encomendaban sus destrezas y habilidades, el tiempo que le solicitaban realizar retratos, sobre la base de fotografías y paisajes. Él lo utilizó para cultivar sus competencias plásticas. En este grado participó en el concurso promovido por el Municipio, obtuvo el segundo lugar. Sus logros académicos merecieron el permanente apoyo de su madre. Al ingresar al nivel educativo medio se dedicó a los dibujos, sin ninguna razón específica. Obtuvo sus habilidades en concursos sociales, después de haber para asistir a su madre en el sostenimiento del hogar y en la educación de sus hermanas. Se involucró en la actividad minera, sea por cuenta propia o en calidad de ayudante. La fuerza de las experiencias de hecho daban "entropía y presión", en haber marcado el camino del dibujo. Cursó la carrera de Ingeniería en el departamento de dibujo había perdido un buen amigo. Afortunadamente, en una reflexión sobre, fue el impulso de haber perdido un amigo en la carrera, que tomó la decisión de regresar a la Facultad de Artes de la UNI, y hacer su carrera profesional terminada con expectativas y buen vivir. Frente a sí tiene un futuro lleno de retos, que está decidido a acometer con madura compostura.

Marcos Israel Moreno Siquillanda
Nace en la ciudad de Macor en 1992 en el hogar de una familia de clase media desintegrada por la crisis bancaria que catapultó a miles de familias y desventurados hacia la emigración. Fue su madre quien asumió la responsabilidad de sostener el hogar y hacerle posible a cada uno de sus hijos, un porvenir cierto y proyectivo. Lo consiguió trabajando bajo presión, como calculando vienes y preparando comida. A Marcos, a pesar de su corta edad, le correspondió convivir en el hogar, desde su madre, dedicando mucho de su tiempo de estudio y recreación, a la venta informal de productos varios. Cursar sus estudios primarios, en la escuela Inge F. Kennedy y sus Secundarios en el Colegio Técnico Agrícola de Macor, graduándose en Ingeniería Industrial, carrera de la posibilidad de involucrarse en el ámbito laboral y aportar, de mejor manera, al bienestar de su madre y hermanos. Desde que tiene memoria, sintió el apego a expresarse a través del lenguaje plástico. Dibujar y pintar, en el mundo afectivo de su infancia fue algo agradable. Garabatos formados como temática murales en el hogar, que luego como un dibujo de esa Macor honoraria, socialmente digna y diversa, se fue familiar por ello, hasta en su actualidad hacer, como colega y emprendedor ambulante, busca momentos libres para la plasmación gráfica de sus pensamientos y sentimientos. Encuentra en el dibujo y la cronística, el lenguaje que le da la libertad y la posibilidad real y verda-

Madre descomulgada... A través de un expresionismo realista, enérgico consigo misma, el pintor da rienda suelta a su mundo interior marcado, desde temprano tiempo, por los estigmas del dolor y el sufrimiento.

Ritmos armónicos... La inspiración está conectada, de manera reflexiva, con la esencia individual de la artista. El suceso nos trae la certeza del privilegio poseedor del arte cotidiano. "Nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos"

Esperanza... Cuando desde la infancia el ser humano es golpeado por circunstancias nefastas con el buen vivir y el derecho a realizarse y ser feliz, la memoria estigmatizada se abre camino hacia la esperanza, a pesar de todo. La esperanza es una opción de vida.

Deuda de incógnita... que sabido, prima y desea. Desde su inicio, el ingreso a la Facultad de Artes de la UNI, el 2011, siempre tuvo el cambio trazado.

Fig. 43 Medina, P. (2018). Artículo de periódico LA HORA [Fotografía]

j. BIBLIOGRAFÍA

- Argan, G. C. (1991). *EL ARTE MODERNO del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: España: Ediciones AKAL, S.A.
- Aumont, J. (1998). *La estética de Hoy*. Madrid, España : Ediciones Catedra.
- Azcarate, J. M. (1981). *Historia del Arte en cuadros esquemáticos*. Madrid, España: Ediciones y Publicaciones Españolas S.A.
- Bayara, A. (2014). *Conceptos de arte contemporáneo*. Bogotá, Colombia: LA NC-arte apoyado por la fundación NEME.
- Behr, S. (1999). *Expresionismo: Movimientos en el Arte Moderno. Serie Tarte Gallery*. Londres: Encuentros Ediciones.
- Bordes, J. (2003). *Historia de las teorías de la figura humana*. Madrid: Cátedra.
- Braunstein, N. A. (Julio de 2012). *Revista de la Universidad de Mexico*. Obtenido de Revista de la Universidad de Mexico: <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/0112/braunstein/01braunstein2.html>
- Chuchurra, O. I. (1970). *Estética de los elementos plásticos*. Barcelona, España: Labor S.A.
- Cirlot, L. (1988). *LAS CLAVES DE LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS EN EL SIGLO XX COMO IDENTIFICARLAS*. Barcelona: Ariel S.A.
- Civardi, G. (1994). *MODELADO DE LA CABEZA Y LA FIGURA, Apuntes de trabajo: principios teóricos de la escultura y procesos técnicos*. Madrid, España: Editoriales DRAC S.A.
- Coordinación de Acervos Digitales de la Universidad Autónoma de México. (Septiembre de 2012). *Revista de la Universidad de Mexico*. Obtenido de Javier Marín: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/autores/marin_javier.html

- Danto, A. C. (1999). *DESPUES DEL FIN DEL ARTE. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paídos Transiciones.
- Díaz, R. A. (2003). Estética del expresionismo. *El Catoblepas revista crítica del presente.*, 17.
- Fraga, E. (2005). ¡El futuro será de los artistas! Análisis discursivo del manifiesto expresionista. *Athenea Digital*, 40. Obtenido de <https://www.ecured.cu/Expresionismo>
- Frasquet, L. S. (2004). *La sensibilidad expresionista* . Obtenido de La sensibilidad expresionista : www.ucm.es/info/especulo/numero27/expresio.html
- Gombrich, E. H. (1950). *La historia del Arte*. Mexico: Editorial Dana Mexico.
- Gomez, C. (2007). *La Literatura en lengua alemana en el contexto de las vanguardias europeas*. Madrid, España: Liceus.
- Gomez, N. (2008). El «afán de abstracción» en la creación artística según Wilhelm Worringer. Prólogo para estudiantes. *Imafronte*, 291.
- Hamilton, G. H. (1994). *Pintura y escultura en Europa 1880-1940*. Madrid España : Manuales Artes Cátedra.
- Herschel, C. (1995). *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artística y opiniones críticas*. Madrid, España: Akal colecciones .
- Horkheimer, T. A. (1994). *Dialectica de la Ilustración FRAGMENTOS FILOSÓFICOS*. Madrid, España: Editorial Trotta.
- Jimenez Marce, R. (2008). Reseña de la "Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el renacimiento hasta nuestro días" de Georges Vigarello. *Signos Históricos*, 219.
- Kahler, E. (1993). *La desintegración de la forma en Artes*. Mexico: Editorial Siglo XXI.
- Kandisky, W. (1979). *Wassily Kandisky de lo espiritual en el arte*. Mexico: Premia Editores, S.A.
- Moreaux, A. (1981). *Anatomía rtística del hombre* . Madrid: Normas. a.

- Muñoz, M. M. (28 de Octubre de 2015). *Mundo Dinners*. Obtenido de Mundo Dinners: <http://www.revistamundodiners.com/?p=5351>
- Nuño, J. P. (1999). *SUMMA ARTIS Historia General del Arte Europeo de los siglos XIX y XX*. Madrid España: Editorial Espasa Calpe.
- Pérez, C. (2015). *El Existencialismo*. Pachuca, Mexico: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Pijoan, J. (1914). *Historia del Arte: el arte a través de la historia por J. Pijoán*. Barcelona, España: P. SALVAT.
- Pijoán, J. (1973). *Historia del arte. Tomo 9*. Barcelona, España : Edotores Salvat, S.A.
- Pijoán, J. (1975). *Historia del Arte. Tomo 10*. Barcelona, España: Salvat Editores, S.A.
- Read, H. (1954). *El arte de la escultura* . Londres, Inglaterra: Conferencias A.W.
- Rojas, E. V. (2011). Lo real, lo simbólico y lo imaginario en el cuerpo escultórico de Javier Marín. *ARTIFICIOS*, 71.
- Rubio, D. M. (25 de 11 de 2017). *MAS ALLÁ DEL CANON: VISIONES DE FORMAS Y ESCRITURAS CONTEMPORÁNEAS*. Obtenido de <http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/abrapalabra/arte-miradas-contexto/03.pdf>
- Salabert, P. (2003). *Pintura anémica, cuerpo suculento*. Barcelona: LAERTES S.A.
- Una exposición del consejo Aleman de Arte. (1966). *El arte del expresionismo Alemán*. España: Las Palmas.
- Vásquez, A. S. (1978). *Antología Textos de estética y teoría del arte*. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de Mexico.
- Wittkower, R. (1997). *La escultura procesos y principios*. Cambrige Reino Unido: Alianza Forma.

k. ANEXOS

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

TEMA

**LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA
UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.**

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado
de Licenciada en Artes Plásticas; mención:
Escultura

AUTORA

PAOLA MARISOL MEDINA BARRERA

DOCENTE

LIC. BEATRIZ CAMPOVERDE VIVANCO. MTR.

Loja-Ecuador

2016

a. TEMA

**LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO
PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA
CONTEMPORÁNEA.**

b. PROBLEMÁTICA

Contextualización histórica social

Desde la antigüedad el arte ha estado presente en el ser humano como un medio de comunicación y expresión, por el cual el hombre intenta transmitir las ideas de la realidad que percibe, del contexto en el que día a día se va desarrollando. El arte va adquiriendo importancia con el devenir del tiempo, las representaciones empiezan a cambiar, existen nuevas técnicas, materiales, expresiones; toda esta práctica cobijada por teorías filosóficas, estéticas, semióticas entre otras, cabe recalcar que estos avances no solo están dentro de la pintura sino también en el campo escultórico.

El expresionismo no es ajeno a estos cambios, surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a partir de la primera guerra mundial; busca expresar la subjetividad del ser en el tiempo y más aún eleva en sus representaciones a las emociones, sentimientos, y otros placeres de individuo; a los que los pone en primacía. El artista expresa y hace conciencia de lo social y cultural que acontece.

El tema representado en mayor auge es la figura humana hasta la actualidad; algunos artistas contemporáneos buscan que las representaciones del ser humano sean como un mundo sensible, captando la esencia del ser y al mismo tiempo una deconstrucción de lo que es el cuerpo, está la fascinación por mostrar lo que no se ve, lo que de alguna manera no se refleja fácilmente, haciendo síntesis, estilizaciones, inacabados, deformaciones que hacen envolver al espectador dentro de la obra; todo esto gracias a los nuevos materiales que prestan las condiciones para que el artista articule la obra de manera cómoda.

Al igual que alrededor de todo el mundo dentro de Latinoamérica el desarrollo de la escultura se ve influenciado por el arte Europeo, en el Ecuador se desarrolla la escultura barroca; y existe un despunte de otros estilos debido al auge de estos mismos en países del Antiguo continente; existe una fusión entre el arte europeo y mestizo generando una mezcla propia de Latinoamérica, creando nuevos cánones de belleza, nuevas representaciones, formas de expresión entre otros; un ejemplo claro es Botero con sus representaciones de mujeres voluptuosas agrandando y deformando los volúmenes acercándose algunas al expresionismo figurativo, empieza la exploración no solo con figuras idealizadas sino se busca características de la figura humana que brinden originalidad a la propuesta tomando como parte del tema a las mujeres de aspecto voluptuosa.

Análisis crítico a partir de un paradigma del arte contemporáneo

La presente investigación se abordará a partir del enfoque paradigmático posmoderno del arte contemporáneo, el cual consiste en la representación a partir de un concepto del artista para disparar un mensaje o idea por medio de la propuesta plástica que realiza, igualmente tendrá un enfoque proyectual que consiste en realizar una investigación que fundamente la obra escultórica orientados a una temática de la figura humana femenina de aspecto voluptuoso.

Prognosis

Al resolverse las inquietudes artísticas en la presente investigación dentro del contexto se develará una propuesta escultórica expresionista que se fundamente de manera artística y estética; y la cual cumpla con el objetivo de comunicación que a lo largo del tiempo ha estado presente en el arte

Formulación del problema

Por lo tanto se ha llegado a establecer el siguiente problema: La escasa propuesta artística de escultura expresionista dentro del contexto contemporáneo en la localidad con la temática de la representación de la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso (mujeres gordas)

Preguntas directrices

Y mediante la presente investigación al abordar la corriente expresionista se plantea resolver las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las teorías artísticas y estéticas que servirán para una propuesta expresionista?; ¿De qué manera se objetivó el artista expresionista a través de la obra escultórica?

Delimitación del problema

Es así que el presente proyecto se desarrolla dentro del campo de conocimiento Humanidades y Artes el cual tienen inmerso el Campo disciplinario específico artes plásticas modalidad escultura, el lugar de realización es la ciudad de Loja.

Por lo tanto el tema a investigar es la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso como propuesta de escultura expresionista contemporánea.

c. JUSTIFICACIÓN

El arte durante sus distintos periodos ha cumplido con una función importante como es la de humanizar al hombre, de transmitir ideas a partir de hechos sociales, políticos, culturales entre otros. Se pretende obtener una actitud crítica para así generar un lenguaje artístico propio enmarcado dentro del expresionismo y cubrir una necesidad dentro del entorno cultural.

El tratamiento de la temática expresionista en el contexto es importante debido a que la corriente guarda características esenciales como es la expresión subjetiva de cada individuo, la confrontación que realiza el artista con la realidad de forma directa e igual de importante la deformación que realizan de la realidad para sensibilizar al espectador y que este se involucre con la obra artística, conocer estos aspectos paralelamente con la fundamentación artística y estética desarrolla en el artista creador una línea propia de expresión ligada al contexto local ya que aporta con nuevas ideas y procesos de representación desde una visión diferente de la mujer de aspecto voluptuoso ya que esta es absorbida por una sociedad llena de estereotipos, de opiniones de belleza promovidas por la industria de consumo; por lo que el estilo expresionista es el más indicado para promover lo que se quiere plasmar abstrayendo del entorno para la objetivación del artista mediante la obra del arte; si bien es cierto dentro del contexto existe escultura que toma como referente a la mujer voluptuosa no se lo ha hecho desde un enfoque humanista tratando de vislumbrar su verdadera esencia.

La figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso para una propuesta escultórica expresionista contemporánea en el ámbito académico se convierte en una necesidad de

expresión plástica en donde se retroalimenta algunos conocimientos acerca de figura humana, movimiento en la escultura, dinamismo, experimentación de materiales; se considera que la escultura es una de las muchas posibilidades que existe para que el público capte lo que se expresa mediante una propuesta ya que varios de nosotros se ha visto enfrentado con una figura de tres dimensiones aunque en una variedad de tamaños, estilos, materiales, etc.

Realizar el estudio de la morfología de mujeres voluptuosas permite confrontar los cánones de la belleza que demanda una sociedad de consumo; siendo una temática que permite denotar características que actualmente han ido ganando espacio dentro del contexto ya que se impulsa nuevos enfoques de estas mujeres. Estas mismas características y singularidades se convierten en riqueza plástica en el proceso de producción de la obra escultórica; llenando de alguna manera los espacios culturales vacíos que existen dentro del contexto para potencializar el arte en Loja.

Dentro del trabajo investigativo existe factibilidad pues se cuenta con los recursos teóricos- técnicos; así mismo la capacidad de proponer e investigar mediante la recolección de información y material fotográfico que sirva como aporte a su propuesta.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Analizar la escultura expresionista contemporánea, los fundamentos artísticos y estéticos, con la finalidad de realizar una propuesta artística basada en la figura humana femenina de aspecto voluptuoso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Investigar la fundamentación artística y estética del expresionismo para generar una propuesta escultórica expresionista contemporánea.
- Resolver la obra artística aplicando procesos escultóricos de manera técnica.
- Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto escultórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción) pasando por la materialización de la misma (producción) a fin de lograr la objetivación personal y su difusión (posproducción) mediante una exposición dentro de una galería de la localidad.

FIN:

El fin de la presente investigación es lograr una propuesta escultórica expresionista contemporánea, fundamentada de manera artística y estética.

PROPÓSITO:

Aportar a través de las artes plástica-escultura expresionista aspectos de relevancia y calidad artística-plástica al contexto local.

e. MARCO TEÓRICO

Estado de la cuestión

Para el presente proyecto de investigación se realiza una minuciosa revisión bibliográfica y se consideraran algunos autores que contribuirán en el desarrollo de la investigación:

Por tal razón se efectúa la revisión del material bibliográfico que aborde temas relacionados con la propuesta artística escultórica planteada, de esta forma podemos citar “El expresionismo parece considerar que el arte no superlativo (medido), no llega al receptor, le deja indiferente.” (Díaz, 2003, pág. 17) Considerando que el arte no superlativo no llega al receptor debido a que este no permite producir un auténtico shock que obligue a tomar una determinación acerca de la realidad, el expresionismo tomado como un estilo presente en diversas épocas; artistas como Van Gogh, Paul Gauguin, Goya con sus pinturas negras son algunos de los que ratifican esta idea; debido a sus diferentes interpretaciones de lo que ven abstrayendo, deformando, objetivando sus emociones por medio de la obra artístico-plástico.

“Hoy en día a cualquier artista que distorsione las formas de modo exagerado o aplique la pintura de manera subjetiva, intuitiva, espontánea, se le considera expresionista” (Berh, 1999, pág. 6) Puesto que actualmente el término expresionista se ha degenerado de cierta manera para definir a un determinado número de artistas, se debe considerar no solo la subjetividad con la que se trabaja sino los aspectos técnicos, teóricos dentro de la construcción de la obra, fundamentado en teorías filosóficas como es el existencialismo en donde se proyecta que la existencia precede a la esencia, y que el ser humano es una construcción desde su nacimiento; por otro lado tenemos criterios vertidos por el filósofo Kierkegaard quien ha sido uno de los pilares fundamentales dentro del expresionismo aunque el mismo no se acuñe dentro de este estilo habla acerca de la ética de la subjetividad donde el individuo pone en primacía su goce.

“El ser humano es libre (...). Ser libre significa ser capaz de fundar a partir de la anulación de una necesidad establecida.” (Echeverría, 2006, pág. 14) El existencialismo nace con estas aseveraciones, plantea que el ser humano es libre cuando se despoja de las necesidades que le establece una sociedad y empieza a fundar ideas por sí mismo. Ideas que le hacen reflexionar y preguntarse acerca de su propia existencia y el contexto en donde se desarrolla sin ataduras de una sociedad sino por esfuerzo propio.

Así podemos citar a “Si algo era moderno dejó de serlo con el nuevo modernismo; se pasó de lo figurativo y académico a representaciones más subjetivas” (Segura, 2005, pág. 47) Debido a que la escultura toma nuevos caminos, lo conocido como es lo figurativo pasa a segundo plano y se pone en auge las nuevas representaciones llevando a la escultura a ser más monumental y publica; con deformaciones, nuevos materiales que hacen que se la vea de forma plástica dando un valor estético.

“Para esculpir es tan necesario el conocimiento de los materiales, como el respeto a las cualidades de los mismos.” (Migdley, 1993, pág. 13) Dentro de la escultura es indispensable saber que material se está utilizando y cuáles son las características y propiedades que ofrece; así se beneficia la obra y pone a la vista estas cualidades propias del material, dentro de la academia es fundamental experimentar con varios tipos de material desde los más sencillos hasta los más complejos; para posteriormente en la obra e ideas planteadas escoger el más propicio para la línea de expresión.

El motivo gestor tomado es el de las mujeres de aspecto físico voluptuoso como se menciona durante el desarrollo de la investigación por lo que se cree importante citar; “La figura humana se muestra con su propia iconografía” (Bordes, 2003, pág. 20) Es por tanto

significativo conocer acerca de la figura humana con sus respectivas características y proporciones como también estar al tanto de su contextualización por medio de signos y símbolos, para así representarla de forma correcta en la obra artística ya sea de modo figurativo o deformado.

La poética de Javier Marín “Soy lo que el otro ve en mí. Soy en la estatua descompuesta que me mira. Por eso ella es "expresionista"” (Brauntein, 2012, pág. 2). Es interesante debido a que utiliza la deformación de los cuerpos, los trastoca produciendo fantasmas que se generan a través del tiempo y de los múltiples conflictos que el ser humano atraviesa, buscando captar la esencia y más aun teniendo una preocupación del ser en el tiempo.

Para que la propuesta escultórica posea plasticidad y cumpla su objetivo de expresar las ideas que encierra se debe conseguir que guarde relación con el espacio y el espectador; y que en éste transmita lo que el artista deja inmerso en su obra. “La tarea vital de tratar de encontrar una justa proporción entre las demandas del yo y el poder y las necesidades de los agentes externos no era sino la tarea propia de la composición” (Arnheim, 2011, pág. 7). La composición dentro de la obra y en los espacios visuales donde se la ubica es importante en la escultura de esta forma la obra adquiera mayor importancia y la relación con el público es más fructífera.

Fundamentación artística

Expresionismo

El expresionismo nace unos años antes de la primera guerra mundial dada a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y perdura con ésta; haciendo que los artistas

pongan como principal motor estético la angustia existencial del ser humano; aflorando aún más por los desastres que se visibilizaban en la guerra comprometiéndose con la situación social y política de su tiempo. Munch uno de los mayores representantes del expresionismo se refería así mismo diciendo que al igual que Leonardo da Vinci buscaba diseccionar cuerpos; él busca diseccionar almas, es por esto que eleva al amor y el odio, el deseo y la angustia, las pasiones y las emociones a arquetipos de la vida anímica del hombre moderno o, incluso, de la propia condición humana.

Es decir es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del individuo, más que la representación de la realidad objetiva. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades por lo que se considera que influyó en el expresionismo y los artistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. (Fraga, 2005)

Desintegración de la forma

Artistas como Van Gogh, Kokoschka o Beckam buscaban el puente que va de lo visible a lo invisible no reproducen el aspecto inmediato y fisonómico de una persona (...) llegaron a una descomposición analítica del mundo de los objetos. (Kahler, 1992) La descomposición que realizan es un nuevo enfoque artístico debido a que el problema del arte no está o no puede estar en cuan verosímiles o creíbles sean sus formas sino en el hecho que dependientes de una verdad ajena a lo simplemente parecido (simil), ellas mismas deben ser su propio espacio (Salabert, 2003); creando desde una idea, realizando el paso de la figuración a la no figuración; no sólo se busca un parecido sino también una fundamentación de la misma, se construyen un

enfoque que muestre la esencia del ser; la exploración que realizan los artistas con este tipo de representación es enormemente explotada.

Fundamentación estética

El expresionismo fundamentado principalmente con el existencialismo reconoce en sus filas de forma indirecta o directa a filósofos como Sartre, Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, entre otros; quienes abordan temas como: la existencia humana como punto de partida para cualquier ulterior reflexión sobre lo real, el sentido del ser en forma general, la primacía de los instintos vitales sobre la razón entre otras aseveraciones; es así que para el presente trabajo se busca generar obra escultórica que hable sobre la subjetividad, el sentido de la realidad desde diferentes tipos de vista, sus emociones, y transmitir la “belleza” de un ser de estas condiciones sin dejar su fuerza de lado, el sentir del individuo y así objetivarse a través de la obra escultórica.

La belleza no solo debería estar tomada desde un sentido de moda o de cánones establecidos por una sociedad; sino más bien debería verse desde el punto de vista artístico a sabiendas de que la belleza no está implícita en un adjetivo, en características determinadas; o en una forma específica sino que varía según la experiencia estética y el placer que ésta le proporciona a cada individuo; es por esto que se toma referencias dentro de las diferentes épocas puesto que en cada una de ellas existe una concepción diferente acerca de este término.

Durante la época griega la belleza es tomada como sinónimo de perfección, la “belleza era una bendición (nada menos que un regalo de los dioses) y que su perfecto aspecto exterior resguardaba una perfección interna” (Hughes, 2015) definiéndolo como el areté. Creando de esta forma cánones idealizados.

Para la época del Renacimiento la belleza solo existe en la divina proporción, en la proporción de las partes con el todo, en el barroco este mismo ideal de belleza se transforma esto se hace visible a través de los cuadros del pintor Pedro Pablo Rubens, quien no pinta mujeres gordas sino mujeres reales. (PARKSTONE INTERNATIONAL , 2012)

Con el tiempo la belleza ha sido generalizada es así que pasamos al siglo XX donde se convierte en provocadora, adquiriendo importancia nuevas partes del cuerpo, considerándose una belleza sexy y desencadenando algunas nuevas tendencias de moda debido a la gran estampida de publicidad. En la contemporaneidad el individuo es el único responsable de su forma de ser; legitimando esta forma individual en la singularidad. Haciendo más reales las representaciones del ser humano gracias a las nuevas campañas donde buscan una imagen real para concientizar a las masas sedientas de belleza. (Jimenez Marce, 2008)

Referentes de artistas

Para la realización de la obra escultórica como tal se ha decidido tomar artistas referentes principalmente por el manejo de la figura humana, el dinamismo que ofrece cada una de las obras, y su sentir ya que cada uno de ellos tomó como motivo gestor sus ideales, sus preocupaciones y emociones con respecto a lo que en la época acontecía. El expresionismo es la línea que los orienta en su mayoría y por la cual la presente investigación tomara camino, el trabajo escultórico de estos artistas ayuda a comprender aún más el manejo de la técnica, el deseo de involucrarse con temas del contexto social, la condición de la existencia humana y algunos otros fundamentos del expresionismo para llegar a un trabajo con características propias, lleno de drama y buena estructuración claramente fundamentado. Se realiza un compendio de artistas internacionales como:

Javier Marín

Ilustración 1. Marín Javier (Artista). (2000). *Mujeres blancas*. [Escultura: Barros de Zacatecas y Oaxaca con engobes] 144 x 65 x 44 cm. Colección privada Recuperado de: <http://fomentoculturalbanamex.org/noticias/javier-marin-terra/>

Javier Marín escultor mexicano, posee un repertorio de obras realizadas en diferentes materiales, es un artista contemporáneo barroco expresionista, busca poner a la vista la esencia del individuo, su poética en algunos de sus obras se basa en la belleza de lo imperfecto; dentro de la presente investigación se toma como referente debido a las características morfológicas que poseen algunos de sus esculturas tanto por el aspecto voluptuoso, desnudos, mostrando angustia, deformaciones, exageraciones y laceraciones muy presentes dentro de la tendencia expresionista por la que se pretende encaminar la presente propuesta. Además las múltiples técnicas utilizadas llaman la atención debido a que gracias a estas denotan aún más los sentimientos del artista al realizar la obra escultórica.

Anne Mourat

Anne Mourat escultora figurativa de la ciudad de Francia; una obra que se inspira en el estudio del ser humano, fuente inagotable para sus preguntas y maravilla. Se recurre a esta artista como referente debido a que los personajes que elige como modelos de hombres y mujeres llevan las cicatrices, marcas de su condición humana, tomando como principal motivo de representación la fuerza que existe en ellos.

Ilustración 2: Mourat, A. *“no puedes ser amable todo el tiempo”* [Escultura: bronce 1/8] Recuperado de <https://www.facebook.com/AnneMouratSculptures/photos/a.500339183361409.1073741825.390324284362900/503333923061935/?type=3&theater>

f. METODOLOGÍA

Para la realización del presente proyecto se enmarca en investigación cualitativa pues es preciso una búsqueda reflexiva y de calidad pertinente a cerca de la temática abordada, se busca el estudio de la figura humana de aspecto físico voluptuoso y las características que enriquecen de manera plástica y estética a la propuesta escultórica. Lo esencial a tomar de las mujeres de aspecto físico voluptuoso es su morfología y de esta manera recalcar las ideas equivocadas acerca de un ideal de belleza. Se maneja el método inductivo debido a que el investigador partirá de premisas generales acerca del expresionismo para obtener ideas particulares acerca del mismo y lo que este encierra; y por tanto desembocar en la realización de obra escultórica expresionista de mujeres voluptuosas.

Se utiliza el enfoque epistemológico del arte en el mundo moderno tomando en cuenta dos procesos:

Proceso artístico posmoderno debido a que la obra es la presentación de la intención del artista objetivándose a través de su propio trabajo generando un concepto alrededor del mismo; por otro lado tenemos el proceso proyectual basado en un proyecto donde el artista determina desde la idea hasta los procesos técnicos a seguir; no necesariamente el autor debe realizar la obra pero en la presente investigación se cree importante que el autor sea el encargado de ejecutarlo de tal manera que enriquezca la experimentación durante la investigación.

Se realizará el estudio bibliográfico con el cual se busca abordar la problemática y su fundamentación artística y estética.

El proyecto toma dos variables que están relacionadas con fenómenos artísticos de causa-efecto que el autor se permitirá resolver en la obra. Variable independiente: La obra artística y

su fundamentación artística y estética. Variable dependiente: Propuesta artística de escultura expresionismo dentro del contexto contemporáneo en la localidad. Las cuales permitirán fortalecer la fundamentación y concepción de ideas para su posterior resolución.

Dentro de la investigación se realiza la revisión de imágenes tomadas tanto de medios electrónicos como del medio circundante; se observa a las mujeres de aspecto físico voluptuoso en diferentes actividades dentro del medio local para así tener en cuenta las características a destacar de las mismas dentro del proceso de producción de cada escultura. El cuaderno de artista será de gran ayuda ya que en este se busca plasmar las primeras ideas para posteriormente ir consolidando con relación a la observación y al archivo fotográfico que se construirá y del cual se hará uso para la construcción de la obra. Se utilizará un registro Fotográfico como parte de las técnicas e instrumentos investigativos. Al igual que se llevará a cabo la investigación por medio del enfoque experimental; esto por causa del trabajo realizado en base de dos variables planteadas anteriormente ligadas al contexto y las cuales se busca resolver mediante la producción artística; la experimentación se ejecutará mediante pequeños bocetos tanto en forma bidimensional y tridimensional para poder llegar a elegir el material adecuado el cual sea el más indicado para transmitir las ideas acerca de la propuesta; el material como es ya conocido juega un papel crucial en el ámbito escultórico.

La recolección de bibliografía, de imágenes e iconográfica será sustancial como se mencionó anteriormente pues esto servirá como referente visual.

El método historiográfico a utilizar estará basada en la psicología del estilo de Wilhelm Worringer; puesto que esta metodología ayudara a realizar un estudio morfológico de la obra centrando su visión desde las preferencias subjetivas de las formas como la noción de empatía,

expresión, del sentimiento que escapa de la lógica y que se consigue con una acción libre espiritual, el autor cree correcto el uso de esta metodología debido al estilo expresionista el cual se tomara para la realización de la escultura y más aún en la fundamentación filosófica se tocan temas importantes como es la existencia, el ser, la angustia, las emociones, la parte intrínseca del artista. Dentro de la investigación servirá para objetivar las emociones del artista a través de la obra escultórica y denotar las ideas que se plantea tras cada representación de la mujer de aspecto físico voluptuoso.

Los procesos proyectuales que se desarrollan a lo largo de la elaboración de la propuesta artística se conciben en tres etapas como son:

Preproducción: En esta etapa se decide acerca del tema de investigación, dentro de la presente se ha tomado la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso para una propuesta escultórica expresionista contemporánea, dentro del contexto no se encuentra desarrollada existiendo una carencia de producción escultórica. Tomando como principal referente a Javier Marín tanto por su poética y sus ideas de que la belleza se encuentra en lo imperfecto; por el lado filosófico se hace hincapié en la filosofía de Kierkegaard como padre del existencialismo.

Producción: Durante esta etapa la concepción de la idea se consolida ya que tenemos antecedentes de una preproducción y también debido al estímulo mediante imágenes; con las cuales se realizara la subversión del signo y símbolo. Así como también se elaborara la poética del artista y la realización de la obra como tal, mediante una previa experimentación de materiales gracias a la realización de bocetos en papel como bosquejos tridimensionales todo esto será guardado mediante un registro fotográfico.

Posproducción: Esta es la etapa final en donde se busca dar a conocer la obra al medio cultural y social de la ciudad de Loja mediante la realización y buena estructuración de un archivo final del proceso artístico plástico, el respectivo catálogo donde describe parte del proceso artístico y posteriormente la exhibición para constatar si se cumple con los objetivos planteados y si la obra genera inquietud en el público.

g. CRONOGRAMA

Nro.	Meses y semanas Actividades	2016	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	20017	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2018	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
		OCTUBRE			ENERO													ENERO					
1	Elaboración de proyecto.	X	X																				
2	Aprobación del proyecto			X																			
3	Prueba piloto			X	X																		
4	Recolección de la información				X	X	X	X	X														
5	Procesamiento de datos						X	X	X	X													
6	Elaboración del marco teórico.							X	X	X	X												
7	Formulación de la propuesta									X	X	X											
8	Pre – producción										X	X											
9	Producción												X	X	X	X							
10	Post producción															X	X						

11	Exhibición de la propuesta																X					
12	Análisis de resultados y conclusiones																X	X				
13	Redacción del informe final																	X	X			
14	Transcripción del informe																		X			
15	Presentación del informe.																			X		
16	Trámites de declaratoria de actitud																			X		
17	Conformación de tribunales de grado																				X	
18	Sustentación privada																				X	
19	Sustentación pública																					X

Tabla 1: Cronograma de actividades.

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

a. Institucionales

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

b. Humanos

- Director de tesis
- Investigadora: Paola M. Medina B
- Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas
- Coordinador de la investigación

c. Materiales

- Ordenador
- Cámara fotográfica
- Fotocopias
- Impresiones
- Materiales de papelería
- Libros
- Revistas
- Documentos
- Ensayos (Videos)
- Materiales alternativos
- Cuaderno de apuntes y bocetos

d. Económicos

Nº	Materiales	Presupuesto \$
1	Material bibliográfico	70
2	Impresiones	100
3	Materiales de papelería	50
4	Copias	50
5	Digitación	50
6	Transporte	250
7	Anillados	60
8	Materiales para la realización de la obra escultórica	1000
9	Cámara fotográfica	700
10	Computador	1000
11	Derechos arancelarios	120
12	Posproducción	400
13	Otros	250
	TOTAL	4500

Tabla 2: *Tabla de presupuesto*

El financiamiento del presente proyecto estará a cargo del estudiante investigador.

i. BIBLIOGRAFÍA

- Arne, G. (Octubre de 2000). *Kierkegaard en Español*. Obtenido de http://www.iberomex.com/departamentos/dpt_filosofia/kierkegaard/pdf/art_kierkegaard_etica_de_la_subjetividad.pdf
- Arnheim, R. (2011). *El poder del centro, estudios sobre la composición en las artes visuales pdf*. Madrid: ediciones Aka.
- Art Rogallery. (2005). *Rogallery*. Obtenido de <http://rogallery.com/Kollwitz/Kollwitz-bio.htm>
- Berh, S. (1999). *Movimientos del arte moderno serie Tate Gallery Expresionismo*. Londres: Encuentro Ediciones.
- Bordes, J. (2003). *Historia de las teorías de la figura humana*. Madrid: Cátedra.
- Brauntein, N. (2012). Javier Marín ¿Escultor expresionista? *Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México*, 2.
- Coordinación de Acervos Digitales de la Universidad Autónoma de México. (Septiembre de 2012). *Revista de la Universidad de México*. Obtenido de Javier Marín: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/autores/marin_javier.html
- Díaz, R. A. (2003). Estética del expresionismo. *El Catoblepas revista crítica del presente*, 17.
- Diccionario enciclopédico de arte y arquitectura. (2011). *Arts4x.com*. Obtenido de <http://www.arts4x.com/spa/d/lehbruck-wilhelm/lehbruck-wilhelm.htm>
- Echeverría, B. (2006). *Jean Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo*. Mexico: Universidad Autónoma de México.
- El comercio. (23 de Julio de 2012). *El comercio.com*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/manos-tallan-esculturas-gigantes.html>

- Enciclopedia bibliográfica en línea. (2004). *Biografías y Vida*. Obtenido de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kollwitz.htm>
- Fazio Mariano. (2007). *Philosophica, Enciclopedia Filosófica online*. Obtenido de <http://www.philosophica.info/voces/kierkegaard/Kierkegaard.html>
- Fraga, E. (2005). *¡El futuro será de los artistas! Análisis discursivo del manifiesto expresionista*. Buenos Aires, Argentina: Athenea Digital. Obtenido de <https://www.ecured.cu/Expresionismo>
- Gron, A. (Junio de 2000). El concepto de la angustia en la obra de Kierkegaard. *Themata, Revista de Filosofía*, 24. Obtenido de <http://filosofiahoy.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.5484/cat.3977/chk.128b6fc40ef882ab03a14564bd5484dc.html>
- Hughes, B. (17 de Enero de 2015). *BBC Mundo*. Obtenido de BBC Mundo: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150110_cultura_belleza_antigua_grecia_finde_msd
- Jimenez Marce, R. (2008). Reseña de la "Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el renacimiento hasta nuestro días" de Georges Vigarello. *Signos Históricos*, 219.
- Kahler, E. (1992). *La desintegración de la forma en Artes*. Editores S.A.
- La enciclopedia biográfica en línea. (2004). *Biografías y vida*. Obtenido de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/barlach.htm>
- La galerie de Poche. (Junio de 2014). *La galerie de Poche*. Obtenido de <http://www.lagalriedepoche.com/artistes/mourat.html>
- La Maison des Artistes. (2005). *Artistes contemporains*. Obtenido de <http://www.artistescontemporains.org/Anne-MOURAT,3348.html>

Migdley, B. (1993). *Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnica y materiales*, . Madrid: Blume Ediciones.

PARKSTONE INTERNATIONAL . (17 de Septiembre de 2012). *PARKSTONE INTERNATIONAL* Exclusive articles about fine arts, art exhibitions and art books.

Obtenido de PARKSTONE INTERNATIONAL Exclusive articles about fine arts, art exhibitions and art books.:

<https://parkstoneinternational.wordpress.com/2012/09/17/las-mujeres-de-rubens-tienen-curvas/>

Salabert, P. (2003). *Pintura anémica, cuerpo succulento*. Barcelona: LAERTES S.A.

Segura, J. P. (2005). *La escultura entre el modernismo y la vanguardia*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Wolfram, P. (2000). *Get a free website*. Obtenido de http://wolframpalacio.digitalzones.com/Curriculum_vitae.html

MATRICES DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA INVESTIGACIÓN EN ARTES

DIAGRAMA ÁRBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS

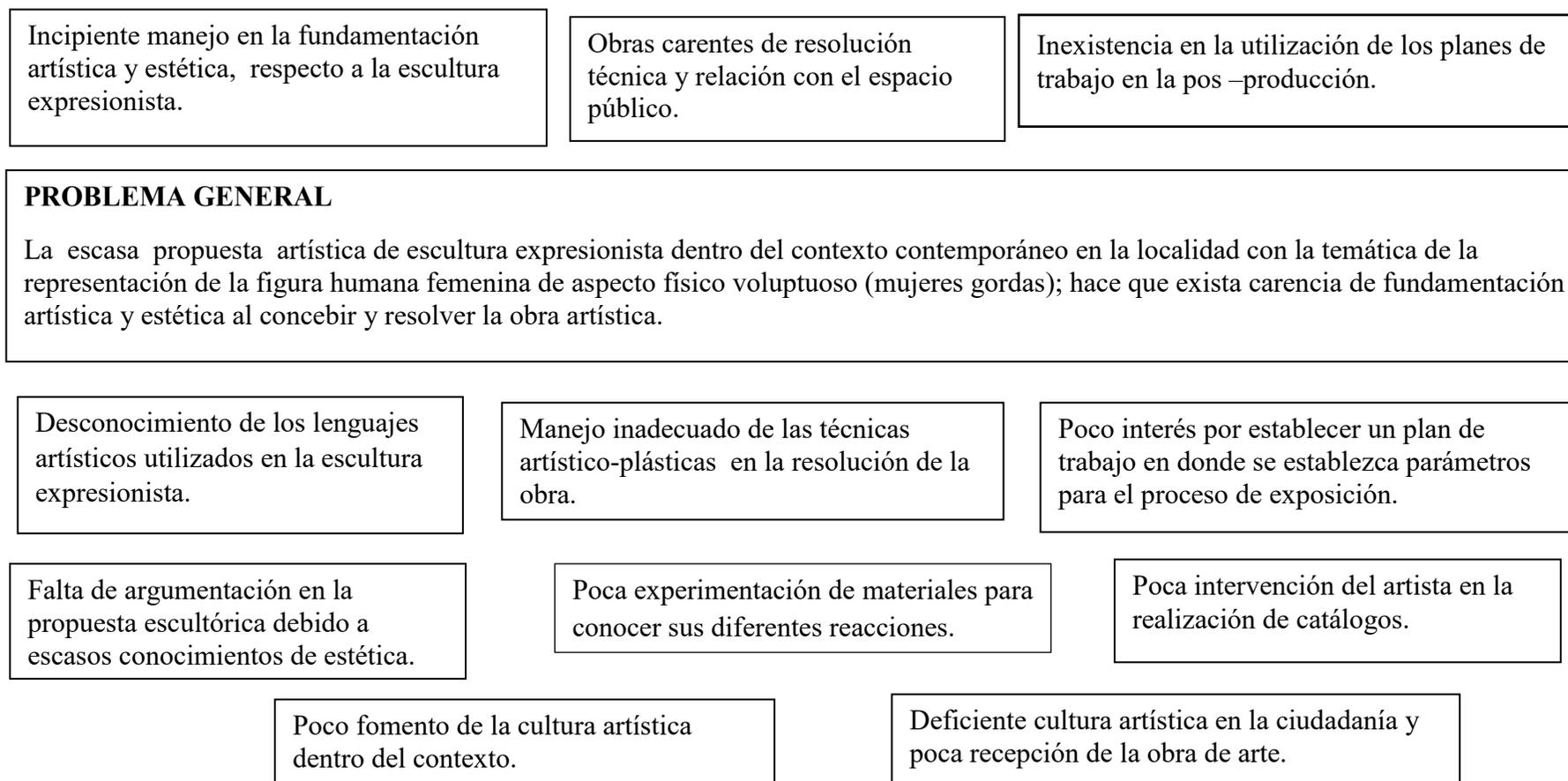

Tabla 3: *Árbol de problemas, la autora.*

ÁRBOL DE OBJETIVOS

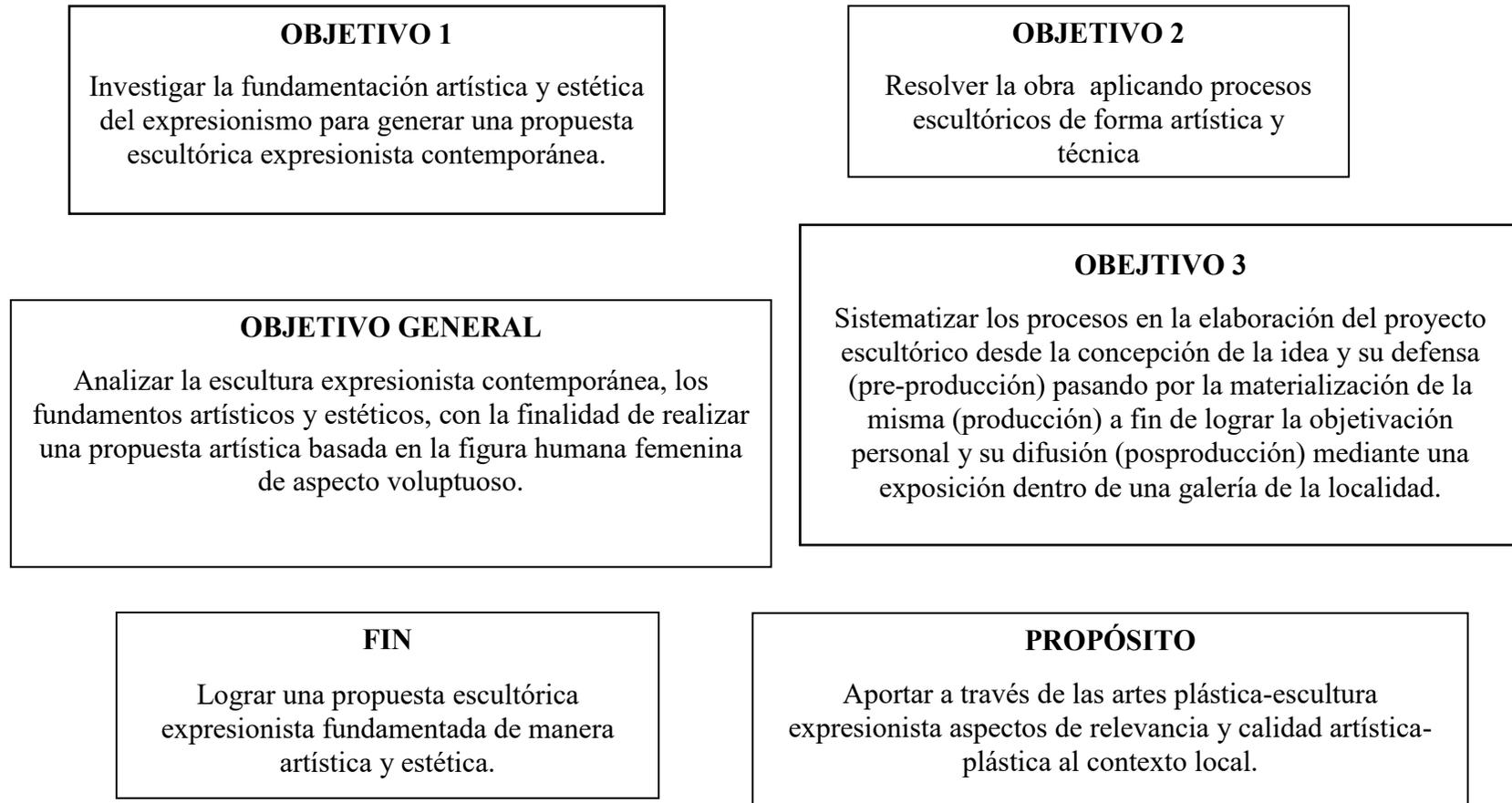

Tabla 4: *Árbol de objetivos, la autora.*

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA INVESTIGACIÓN EN ARTES						
Enunciado de la problemática: La escasa propuesta artística de escultura expresionista dentro del contexto contemporáneo en la localidad con la temática de la representación de la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso (mujeres gordas); hace que exista carencia de fundamentación artística y estética al concebir y resolver la obra artística.						
TEMA	PROBLEMA GENERAL	FIN DE LA INVESTIGACIÓN	PROPÓSITO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	VARIABLES Causa y efecto
LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.	La escasa propuesta artística de escultura expresionista dentro del contexto contemporáneo en la localidad hace que exista carencia de fundamentación artística y estética al concebir y resolver la obra artística.	Lograr una propuesta escultórica expresionista fundamentada de manera artística y estética.	Aportar a través de las artes plástica-escultura expresionista a aspectos de relevancia y calidad artística-plástica en el contexto local.	Analizar la escultura expresionista contemporánea, los fundamentos artísticos y estéticos, con la finalidad de realizar una propuesta artística basada en la figura humana femenina de aspecto voluptuoso.	Investigar la fundamentación artística y estética del expresionismo para generar una propuesta escultórica expresionista contemporánea Resolver la obra aplicando procesos escultóricos de forma artística y técnica Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto escultórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción) pasando por la materialización de la misma (producción) a fin de lograr la objetivación personal y su difusión (posproducción) mediante una exposición dentro de una galería de la localidad.	Variable independiente: La obra artística y su fundamentación artística y estética. Variable dependiente: Propuesta artística de escultura expresionismo dentro del contexto contemporáneo en la localidad.

Tabla 5: Matriz de consistencia lógica para investigación en artes, la autora.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
Variable independiente: Fundamentación artística y estética al concebir y resolver la obra artística				
LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
El expresionismo	Historia y características. Influencias Concepto de expresionismo El Expresionismo El Expresionismo contemporáneo	Deformación de la realidad. Expresión de la emoción y la subjetividad. Nuevas formas y materiales. Articulación del movimiento Abstracción Individualismo Objetivación de la obra.	¿De qué manera se objetivo el artista expresionista a través de la obra escultórica? ¿Cuáles son las teorías artísticas y estéticas que fundamentan al expresionismo?	Experimentación. Observación de campo Observación Cuaderno de artista Investigación de teorías, teóricos, técnicas entre otros aspectos Recolección de información. Recolección de imágenes
Kierkegaard y el expresionismo	Estética del arte abordando a Soren Kierkegaard Ética de la subjetividad Concepto de la angustia Estadio estético	Reacción contra el idealismo Individuo (Individualidad) Existencia Signo de los placeres Subjetividad Sensaciones		

<p>Escultura contemporánea</p>	<p>Orígenes Rasgos generales Incidencia en el expresionismo</p>	<p>Contexto Temáticas Materiales Formas de representación Síntesis Hueco Deformaciones Incorporación del espacio Abstracción de la forma Figuras inacabadas Morfología rolliza</p>		
<p>Aspectos técnicos y plásticos de la obra escultórica contemporánea</p>	<p>Fundamentos de las técnicas escultóricas Equipos Espacio Herramientas</p>	<p>Experimentación Materiales no definidos Materiales que ofrecen características expresivas. Formas indefinidas Transmisión de sentimientos Objetivación del artista a través de la escultura</p>		
<p>El objeto escultórico</p>	<p>Modelando el espacio Volumen y espacio</p>	<p>Procedimientos por adición. Moldes (vaciado) positivos, negativos.</p>		

		Aspectos formales y conceptuales		
Campos semióticos	Relación espacio-obra-espectador enfocado en Charles Morris	Interrelación de símbolos y signos		
Resolución de la obra escultórica	Métodos y procedimientos técnicos-plásticos de la escultura Materialización plástica: Sustracción, adición, contracción.	Técnicas de la escultura Experimentación del material. Valoración del material a utilizar. Artistas referentes Relación de la obra-espectador-espacio.		

Tabla 6: *Matriz de operatividad de variables, variable independiente, la autora.*

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
Variable dependiente: Propuesta artística de escultura expresionismo dentro del contexto contemporáneo en la localidad con la temática de la representación de la figura humana femenina de aspecto físico voluptuoso (mujeres gordas)				
LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Escultura expresionista	Concepto y Características Antecedentes Representantes de la escultura expresionista.	Temáticas Técnicas Materiales Experimentación Morfología expresiva Exasperación de la emoción Plasmar experiencias internas, ideas y visiones. Relación espacio-obra-espectador Nuevos materiales	¿Qué influencias tiene el existencialismo en el expresionismo? ¿Qué técnicas y materiales son los más adecuados al ejecutar la obra escultórica expresionista? ¿Cómo plasmar las experiencias internas, ideas, visiones del artista en la propuesta?	Observación Cuaderno de artista Investigación de características, definición. Investigación de referentes. Experimentación de materiales Indagación de técnicas
Escultura como propuesta artística contemporánea	Tendencias en la escultura. Función de la escultura. Representantes	Técnicas Temáticas Materiales Tipos de composición Dimensiones Teorías fundamentales		

<p>Mujeres voluptuosas; motivo gestor</p>	<p>Estudio de la morfología para la propuesta artística. Signos y símbolos Representación de la mujer voluptuosa en el contexto. Referentes artísticos</p>	<p>Figura humana femenina Cánones de la figura humana Estilos en la representación de la figura humana.</p>		
---	--	---	--	--

Tabla7: Matriz de operatividad de variables, Variable dependiente, la autora.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROBLEMAS ESPECÍFICOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-CATEGORIAL
1. Investigar la fundamentación artística y estética del expresionismo para generar una propuesta escultórica expresionista contemporánea	<ul style="list-style-type: none"> • Incipiente manejo de fundamentación estética respecto a la escultura expresionista. • Desconocimiento de los lenguajes simbólicos y semióticos utilizados en la escultura expresionista • Falta de argumentación en la propuesta escultórica debido a escasos conocimientos acerca del tema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Investigar acerca de la fundamentación artística. • Investigar acerca de la fundamentación estética. • Indagar acerca de las características de la escultura expresionista. • Conocer acerca de la escultura contemporánea. 	<ul style="list-style-type: none"> -Pintura y escultura en Europa 1880-1940, George Heard Hamilton. .Historia de las ideas estéticas y teorías Artísticas, Valeriano Bozal. -Bansky, Existencialismo -Heidegger, Ser y tiempo -Sartre Jean Paul, El ser y la nada -Nicole Everedesmet recontextualización simbólica.
2. Resolver la obra aplicando procesos escultóricos de forma artística y técnica.	<ul style="list-style-type: none"> • Ideas poco claras en la concepción de la obra escultórica. • Inexistente aporte del artista a la obra escultórica desde su parte intrínseca y emociones personales. • Obras carentes de resolución técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Expresar de manera gráfica las ideas para la concepción de la obra. • Decidir acerca de cuál es el motivo gestor a utilizar en la obra escultórica. • Experimentación de material. • Realización de bocetos de las tres vistas para tener 	<ul style="list-style-type: none"> -Jackes Amount, La estética hoy -Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas-II Sánchez Vásque., -Adolfo Sánchez Vázquez las ideas estéticas de Marx. -Alegre Carvajal, Técnica y fundamentos artísticos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo inadecuado de las técnicas artístico-plásticas en la resolución de la obra. 	<p>una idea clara en el momento de la representación a realizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocer los procesos técnicos adecuados para la realización de la obra. 	<p>-Semiótica según Charles Morris -Mukarovsky Jan, arte y semiología</p>
<p>3. Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto escultórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción) pasando por la materialización de la misma (producción) a fin de lograr la objetivación personal y su difusión (posproducción) mediante una exposición dentro de una galería de la localidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poca claridad de las ideas a proyectar en la obra artística. • Escaso conocimiento acerca del proceso teórico, plástico para la defensa de la obra. • Inexistente noción sobre la posproducción de una obra de arte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar de referente a varios artistas expresionistas escultores. • Leer acerca del expresionismo, sus teóricos y fundamentación para la respectiva defensa. • Indagar a otros artistas acerca de cómo se ejecuta la posproducción de las obras artísticas para una buena presentación. 	<p>-Arte del sur. Pdf -Referentes: Javier Marín Ernst Barlach Wilhelm Lehmbruck Anne Mourat Käthe Kollwitz Wolfram Daniel Palacio Marcia Vásconez Roldán</p>

Tabla 8: Matriz de operatividad general de objetivos, la autora.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 1

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Investigar acerca de los conceptos y características del expresionismo.	Investigación en medios virtuales y bibliotecas	Paola Marisol Medina Barrera	3.00	Conocer sobre las definiciones y características del expresionismo.
2	Indagar acerca teorías artísticas acerca del expresionismo y su contexto.	Investigación en medios virtuales y bibliotecas		3.00	Conocer las teorías artísticas que intervienen en el expresionismo
3	Conocer acerca de las teorías estéticas.	Investigación en medios virtuales y bibliotecas		3.00	Conocer las teorías estéticas que intervienen en el expresionismo

Tabla 9: Matriz de operatividad del objetivo específico Nro. 1, la autora.

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 2

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Investigar acerca de los procesos técnicos existentes dentro de la escultura.	Investigar en medios bibliográficos y web.	Paola Marisol Medina Barrera	5.00	Conocer los procesos técnicos que se encierran en la escultura.
2	Preocupación por las normas de seguridad que se debe tomar en la	Investigación y aplicación de las		10.00	Saber acerca de las normas de seguridad y aplicarlas durante el trabajo artístico.

	realización de la obra escultórica.	normas de seguridad.			
3	Indagar acerca de las características plásticas que ofrece cada material.	Investigación, observación.		20.00	Conocer las características plásticas que ofrece cada material para luego valorizar estas mismas cualidades.
4	Experimentación del material, para así utilizar el más adecuado.	Experimentación		150.00	Escoger el material más adecuado que me permita expresar de mejor manera.
5	Conocer algunas teorías artísticas para relacionarlas en el momento de elaborar las obras escultóricas.	Indagar acerca de las teorías artísticas que se relacionan con el expresionismo		15.00	Conocer teorías artísticas para posteriormente relacionarlas en la ejecución de las obras plásticas

Tabla 10: Matriz de operatividad del objetivo específico Nro. 2, la autora.

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 3

ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	1. PRODUCCION 1.1. Decidir acerca de la temática a emplear y sus antecedentes.	Investigación de sitios web y bibliográficos Observación	Paola Marisol Medina Barrera	5.00	Tener clara la temática a representar.
2	1.2. Conocer el motivo por el que se realiza la propuesta plástica	Observación		5.00	Conocer acerca de porque realizo la propuesta escultórica.

3	1.3.Tomar referentes artísticos.	Investigación de sitios web y bibliográficos Observación		10.00	Conocer la línea y formas de representación de los artistas referentes.
4	1.4.Conceptualizar la propuesta desde puntos de vista artísticos y estéticos.	Investigación de sitios web y bibliográficos		15.00	Fundamentar la obra desde un punto de vista artístico y estético.
5	2. PRODUCCION 2.1. Estimulo creativo mediante imágenes	Recolección de imágenes		30.00	Estimular mediante imágenes para la obtención de ideas.
6	2.2.Gestación de las ideas y surgimiento de ideas.	Cuaderno de artista		30.00	Concepción de la idea.
7	2.3.Realizar la Poética artística.	Investigación		50.00	Establecer la poética del artista.
8	2.4.Realización de prototipos, bocetos, ejercicios	Cuaderno de artista Experimentación		150.00	Poseer ideas claras para la representación de la obra.
9	2.5.Representación de la figura humana femenina de aspecto rollizo.	Construcción de la obra final		700.00	Construir una propuesta escultórica en base a la figura humana femenina rolliza.
10	3. POSPRODUCCIÓN 3.1.Realizar una memoria final del proceso artístico personal.	Memoria fotográfica		150.00	Captar el proceso artístico por medio de fotografías.
11	3.2.Diseño e impresión de catálogos.	Diseñar		300.00	Realizar un catálogo (aplicando los

					conocimientos adquiridos durante la academia)
12	3.3.Exhibición de la propuesta. (Registro del proceso de exhibición)	Observación Practica		250.00	Dar a conocer la propuesta plástica

Tabla 11: *Matriz de operatividad del objetivo específico Nro. 3, la autora.*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

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

GUÍA NRO 01
FICHA DE ANÁLISIS PLÁSTICO

Tema de Investigación: LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.

Investigadora: Paola Marisol Medina Barrera

Fecha: 03 de Mayo de 2017

Objeto de Análisis plástico: Mujeres Blancas de Javier Marín.

Descripción:

Título: Mujeres blancas

Escultor: Javier Marín

Año: 2000

Técnica: Barros de Zacatecas y Oaxaca con engobes

Dimensiones: 144 x 65 x 44 cm.

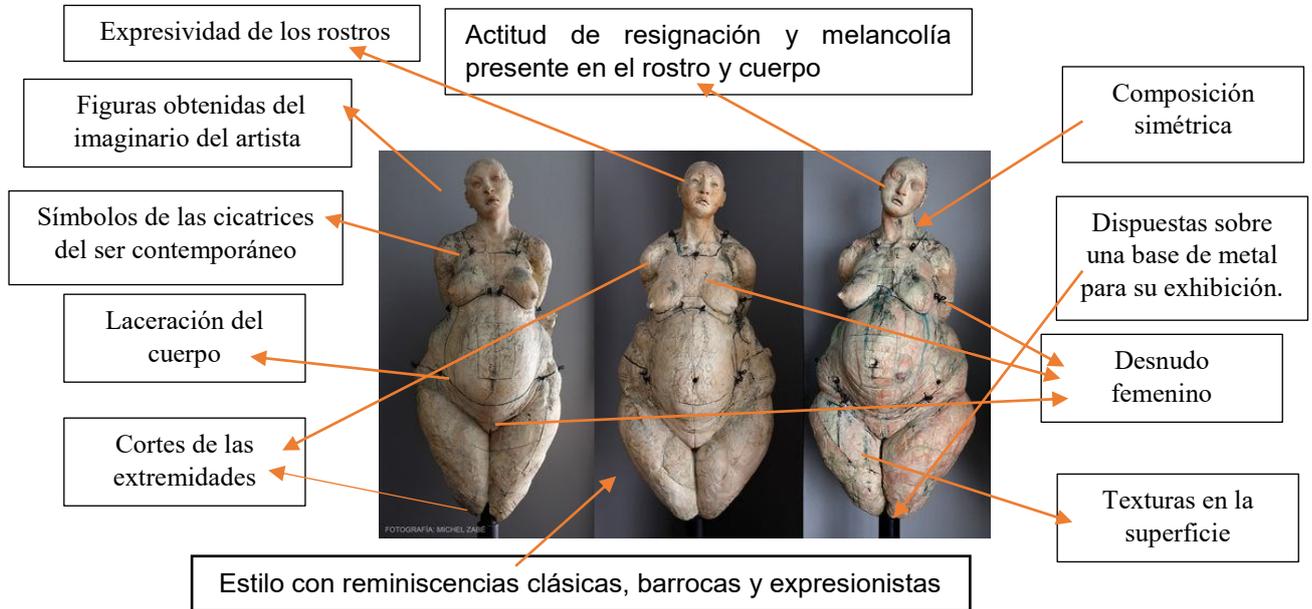
Localización: Colección Particular.

Técnica

El artista utiliza barro de Zacatecas y Oaxaca como material para la realización de la obra escultórica a la cual le aplica varias capas de engobe dejando la superficie con

tonalidades blancas misma que se observa con textura, el empleo de líneas en ciertas secciones da la idea de marcas o cicatrices.

Análisis simbólico:

Análisis de los elementos y características de la forma plástica:

Elementos	Si	No	Observaciones
Líneas	X		Las línea que predomina es la curva
Plano	X		Los planos son visibles en cada parte del cuerpo representado generan de esta forme el volumen.
Forma	X		La forma es figurativa pero ciertas partes han sido cortadas como aporte estético a la propuesta.
Volumen y masa	X		El volumen y la masa son obtenidos claramente por el uso de la materia en este caso barro.
Superficie	X		La superficie está llena de texturas debido a la huella de la herramienta y marcas generadas con intencionalidad.
Composición	X		Cada figura posee una composición simétrica que posee como línea estructural una recta vertical.
Proporción	X		La figura esta proporcionada con relación al todo.
Movimiento		X	Las piezas al tener una actitud de resignación han sido dispuestas en una pose estática por lo cual el movimiento solo se genera parcialmente en la cabeza.
Unidad	X		Existe unidad ya que hay relación entre cada elemento dispuesto y ninguno sobresale sobre otro convirtiéndose en un conjunto equilibrado.

Poética del artista

Javier Marín realiza sus obra en base del ser humano pues cree que es una de las formas más identificables para cualquiera y es el medio por el cual materializa sus pensamientos, inquietudes y emociones, el artista prescinde de intentar cualquier imitación en esta y en todas sus figuras ya que sólo así logra obras en las que se asoma un tipo de belleza diferente a la habitual y mediante marcas sella su energía de forma palpable sobre las superficies ejerciendo de esta forma su libertad de expresión al máximo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

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

GUÍA NRO 02 FICHA DE ANÁLISIS PLÁSTICO

Tema de Investigación: LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.

Investigadora: Paola Marisol Medina Barrera

Fecha: 07 de Mayo de 2017

Objeto de Análisis plástico: No puedes ser amable todo el tiempo de Anne Mourat.

Descripción:

Título: No puedes ser amable todo el tiempo

Escultor: Anne Mourat.

Año: desconocido

Técnica: Bronce 1/8

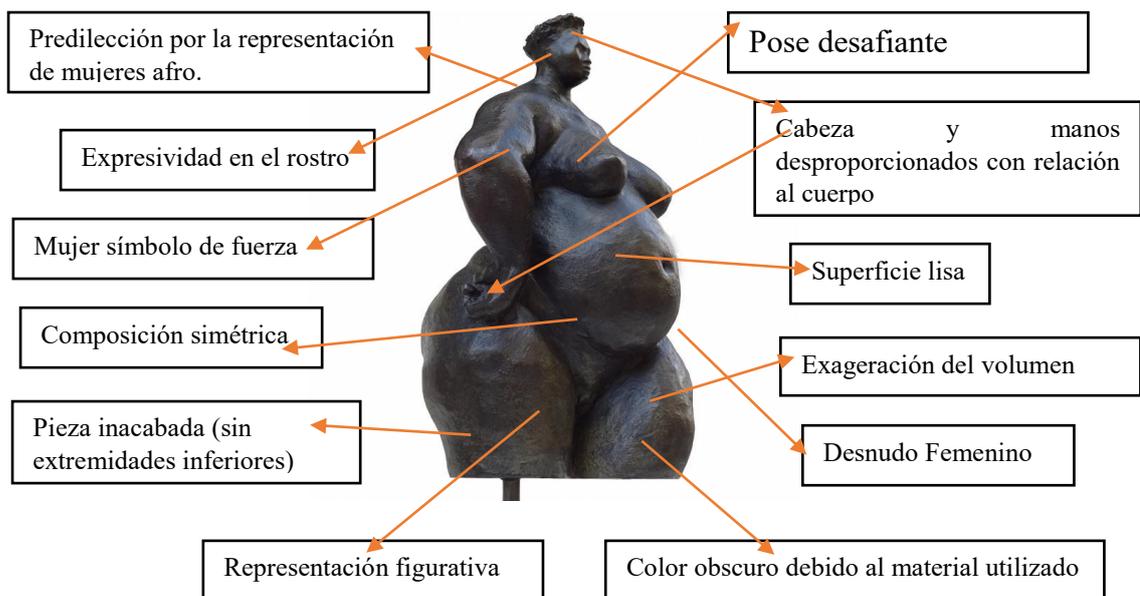
Dimensiones: desconocidas

Localización: Colección Particular.

Técnica:

La técnica utilizada en esta obra es el vaciado en bronce de la cual obtiene ocho reproducciones, la superficie es lisa.

Análisis simbólico:

Análisis de los elementos y características de la forma plástica:

Elementos	Si	No	Observaciones
Líneas	X		La línea que predomina es la curva.
Plano	X		Los planos son indispensables para generar el volumen y que cada parte sea distinguible.

Forma	X		La forma es figurativa aunque posea cortes en las extremidades inferiores.
Volumen y masa	X		El volumen y la masa son obtenidos claramente por el uso de la materia en este caso bronce.
Superficie	X		La superficie es lisa.
Composición	X		Posee una composición simétrica (ley de simetría axial)
Proporción	X		La figura esta desproporcionada siendo reducido el tamaño de cabeza y manos con relación al todo.
Movimiento	X		La figura al tener una actitud desafiante tanto en la actitud del rostro como la corpórea hace que exista movimiento pues el cuerpo se encuentra en tensión. (Instante antes de realizar la acción)
Unidad	X		Existe unidad debido a que todos los elementos guardan relación de material, color.

Poética del artista:

Anne Mourat presenta a la figura humana como una fuente de energía y fuerza, donde habitan emociones diversas mismas que desean ser plasmadas dentro de cada creación artística, se desapega de los cánones establecidos en occidente con el fin de poner a la vista mujeres reales, la mayoría de sus figuras poseen el sello estilístico de reducir el rostro y las manos.

GUÍA NRO 03.
GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.

Tema de Investigación: LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.

Investigadora: Paola Marisol Medina Barrera

FICHA DE OBSERVACIÓN	
Datos Generales	Parque Santo Domingo, ciudad de Loja.
Fuente:	Paola Medina
Fecha de observación	27 de Mayo
Tipo de observación:	Directa
Nº de observación:	03
Tema:	Características morfológicas
DESCRIPCION:	

En esta fotografía observamos a una mujer de edad adulta desde diferentes puntos de vista, de estatura aproximada de 160 cm se encuentra caminando dentro del Parque Santo Domingo, esta mujer presenta características acorde a lo que se busca representar dentro de la investigación claramente sin llegar a una mera copia del modelo.

Se observa detenidamente particularidades fisionómicas especialmente del rostro en el cual se encuentra diversos planos destacando la forma del mentón y su papada pronunciada, su cuerpo de contextura gruesa muestra mayor voluminosidad en espalda y abdomen generando pliegues, sus brazos de igual manera cuenta con gran masa muscular.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS**

**GUÍA NRO 04
GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.**

Tema de Investigación: LA FIGURA HUMANA FEMENINA DE ASPECTO FÍSICO VOLUPTUOSO PARA UNA PROPUESTA ESCULTÓRICA EXPRESIONISTA CONTEMPORÁNEA.

Investigadora: Paola Marisol Medina Barrera

FICHA DE OBSERVACIÓN	
Datos Generales	Parque Central, ciudad de Loja.
Fuente:	Paola Medina
Fecha de observación	03 de Junio de 2017

Tipo de observación:	Directa
N° de observación:	04
Tema	Características morfológicas
DESCRIPCION:	

Mujer sentada, descansando en una banca del parque central. Se encuentra muy despreocupada, estirando sus extremidades sin importarle nada del medio que la rodea. Su morfología es un tanto brusca, desaliñada de cierta manera. Su abdomen se remarca debido a la mala postura física. De piernas más delgadas y brazos cortos. Su aspecto llama la atención por su voluminosidad, por lo que se toman varias fotografías para posteriormente realizar el estudio de morfología.

ÍNDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORÍA	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS	viii
ESQUEMA DE TESIS	viii
a. TÍTULO	1
b. RESUMEN	2
ABSTRACT	3
c. INTRODUCCIÓN	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA	7
1.1.Expressionismo	7
1.2.Escultura expresionista.....	12
1.3.Escultura expresionista en el arte contemporáneo	17
1.4.Fundamentación estética	19
1.5.La figura humana expresionista en la época contemporánea	22
1.6.Referentes artísticos	24

e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	32
f. RESULTADOS.....	39
g. DISCUSIÓN.....	41
h. CONCLUSIONES.....	43
i. RECOMENDACIONES.....	44
➤ PROPUESTA ALTERNATIVA	465
j. BIBLIOGRAFÍA.....	76
k. ANEXOS	79
a.TEMA.....	80
b.PROBLEMÁTICA	81
c.JUSTIFICACIÓN.....	84
d.OBJETIVOS.....	86
e.MARCO TEÓRICO.....	87
f.METODOLOGÍA	95
g.CRONOGRAMA	99
h.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	101
i.BIBLIOGRAFÍA.....	103
INDICE.....	128