

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

**EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA
LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE VENDEDORES
AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA.**

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

AUTOR

Gabriel Marcel Salinas Zúñiga.

DIRECTOR DE TESIS

Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

LOJA – ECUADOR

2019

CERTIFICACIÓN

LIC. NÉSTOR MIGUEL AYALA PEÑAFIEL

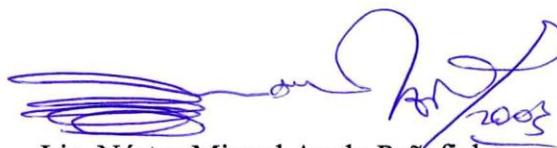
DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

CERTIFICA:

Haber dirigido, asesorado y revisado con pertinencia y rigurosidad científica en todas sus partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la Tesis de Licenciado en Artes Plásticas, mención; Pintura, titulada: **EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE VENEDORES AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA.**, de autoría del estudiante **Gabriel Marcel Salinas Zúñiga**, en consecuencia, el informe reúne los requisitos formales y reglamentarios.

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

Loja, septiembre 12 de 2018.

Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Gabriel Marcel Salinas Zúñiga, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autor: Gabriel Marcel Salinas Zúñiga

Firma:

Cédula: 1104785298

Fecha: Loja, 27 de marzo de 2019

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

Gabriel Marcel Salinas Zúñiga, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada, **EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTORICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA** como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas; mención; Pintura, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y nueve.

Firma.....

Autor: Gabriel Marcel Salinas Zúñiga

Cédula: 1104785298

Dirección: Loja, Miraflores Bajo, calles: Inés Jiménez y Rumiñahui.

Correo electrónico: gaboszx@hotmail.com

Teléfono: 072550066 **Celular:** 0990230703

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Néstor Miguel Ayala Peñafiel

Tribunal de Grado:

Presidente: Lic. Carlos Andrade Díaz

Primer Vocal: Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtr

Segundo Vocal: Lic. Enrique Paniagua

AGRADECIMIENTO

Expreso mi sincero agradecimiento especialmente a mi familia quienes fueron los que me apoyaron incondicionalmente durante todo este proceso

Gabriel Marcel Salinas Zúñiga

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi familia quienes han sido un puntal fundamental en este proceso educativo brindándome constantemente todo su apoyo incondicional y a mis amigos por apoyarme durante todo este tiempo.

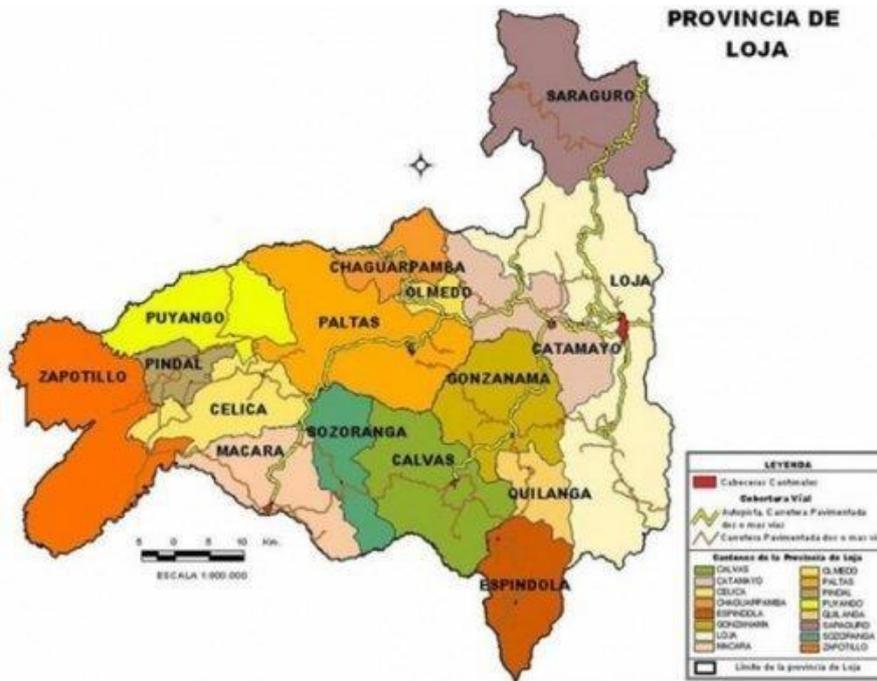
Gabriel Marcel Salinas Zúñiga

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

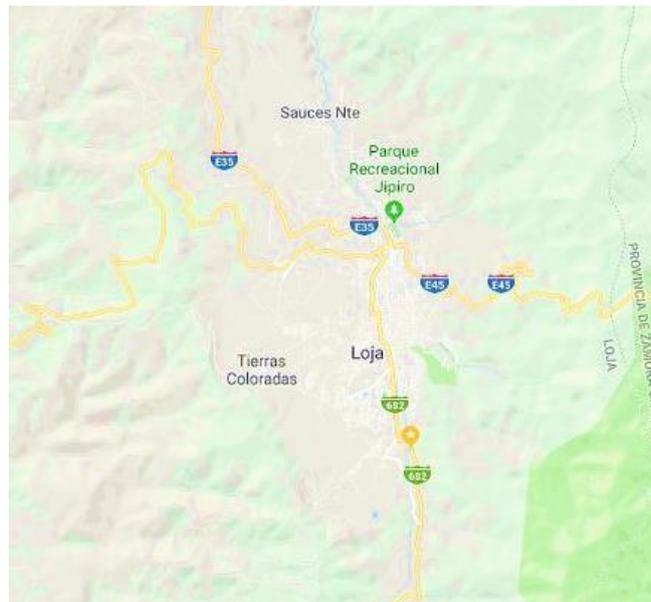
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTORA/TÍTULO DE LA TESIS	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO O COMUNIDAD		
TESIS	Gabriel Marcel Salinas Zuñiga EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTORICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA.	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	EL SAGRARIO	MIRA-FLORES BAJO	CD	Licenciado en Artes Plásticas; mención: Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTON 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. TITULO
 - b. RESUMEN
ABSTRACT
 - c. INTRODUCCIÓN
 - d. REVISION DE LITERATURA
 - e. MATERIALES Y MÉTODOS
 - f. RESULTADOS
 - g. DISCUSIÓN
 - h. CONCLUSIONES
 - i. RECOMENDACIONES
 - PROPUESTA ALTERNATIVA
 - j. BIBLIOGRAFIA
 - k. ANEXOS
 - PROYECTO DE TESIS
 - OTROS ANEXOS

a. TÍTULO

EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA.

b. RESUMEN

La presente investigación titulada EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACION PICTORICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CUIDAD DE LOJA se enfoca en la representación de los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja, mediante la corriente artística del realismo social, la cual se basa en representar los problemas de las clases sociales menos favorecidas, en este caso, se representarán las situaciones y problemas que los vendedores ambulantes sufren en su día a día, para esto se realizaron bocetos y estudios del natural con referentes fotográficos, además se tomó en cuenta referentes artísticos y teóricos los cuales ayudaron a conceptualizar la propuesta artística.

La investigación es artística, y se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa, por ser un trabajo teórico practico se utiliza el método bibliográfico e inductivo mediante los cuales se procede al acopio de información que permite la correcta realización del proyecto y lograr una propuesta artística fundamentada.

ABSTRACT

The present research entitled SOCIAL REALISM AS A REFERENCE FOR THE PICTORIC REPRESENTATION OF AMBULANT SELLERS IN THE CITY OF LOJA focuses on the representation of the street vendors of the city of Loja through the artistic current of social realism which is based on representing the problems of the less favored social classes, in this case the situations and problems that street vendors suffer in their day to day will be represented, for this were made sketches and studies of the natural and with photographic referents, also took into account artistic and theoretical referents which helped to conceptualize the artistic proposal, all this in order to cause a certain sensation of discomfort in the viewer.

The research is artistic and is part of the type of qualitative research, being a practical theoretical work using the bibliographic and inductive method through which proceeds to the collection of information that allows the proper realization of the project and achieve an artistic proposal based on

c. INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto de investigación se abordarán diversas situaciones y problemas a los que se enfrentan los vendedores ambulantes de Loja en la actualidad, los cuales, se representaran mediante una propuesta pictórica basada en el realismo social, la cual, es una corriente artística enfocada en representar el entorno de las clases sociales menos favorecidas. Esto se realiza con el objetivo de investigar y profundizar los conocimientos acerca del contexto social donde los vendedores ambulantes laboran, para así poder representarlos de la manera más realista posible y mostrar al espectador el ambiente en donde se desenvuelven, para que se pueda empatizar con estos personajes y despertar conciencia sobre como el sistema siempre favorece a las clases sociales más altas perjudicando a la clase trabajadora.

Mediante el presente proyecto y propuesta pictórica también, se pretende profundizar y expandir los conocimientos artísticos adquiridos, para realizar una propuesta artística y, posteriormente, presentarla ante el público mediante una exposición.

Para la realización de la obra artística se tomarán en cuenta referentes fotográficos y artísticos, que han trabajado con temáticas de realismo social, lo cual permitirá tener una mejor comprensión sobre la corriente y la manera de trabajarla, además, en este proyecto investigativo se aplicaron los métodos deductivo, el cual permitirá sacar conclusiones generales acerca de las teorías que se utilizaran en la investigación, además se aplicara la técnica historiográfica, el cual se apoyara de fuentes de información primaria e histórica, lo cual se tomara en cuenta para emplearlo en la investigación. Estos métodos servirán para recopilar información, contextualización y elaboración de la propuesta artística.

Para la elaboración de la propuesta artística se tomó en cuenta diferentes materiales y soportes, además se elaboró estudios de figura humana realizados del natural y con referentes fotográficos, para posteriormente realizar una obra pictórica que muestre al espectador el entorno de los vendedores ambulantes de manera detallada y objetiva con el fin de lograr una óptima comprensión formal de la obra por parte de quien la observa.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I.

1.1 fundamentación categorial.

1.1.1 Realismo social.

Resulta difícil definir el concepto de realismo debido a la amplitud del mismo, pues el captar la realidad inmediata y plasmarla en una obra artística es un hecho que está presente en todas las etapas de la historia del arte. El realismo social en las artes plásticas puede identificarse con el realismo en el arte cuando se aplica a temas "sociales". Específicamente, la pintura del realismo, tuvo como uno de sus temas principales plasmar detalladamente los acontecimientos actuales de una sociedad, principalmente aquellos hechos que se dan dentro de los estratos sociales más bajos. Posteriormente, también lo tuvo la pintura del naturalismo.

El objetivo del realismo es dar fe de una realidad existente verídica y objetiva, plasmar de la manera más fehaciente el acontecer de una sociedad. Los estragos provocados por la revolución francesa y revolución industrial influyeron en todos los campos del arte, significando un cambio tanto en los gustos del artista como en el consumidor del arte, ya no se buscaba la representación superficial de dioses mitológicos ni personajes de la realeza, sino que ponen el arte al servicio del hombre común y corriente pasando este a formar parte del centro de toda representación y dejando atrás un tema muy desgastado como el romanticismo.

Lo controvertido dentro del realismo social está en los temas, en la manera que tienen de plasmar la realidad ya que la manera de representación de las obras es aun utilizando técnicas más tradicionales y apegándose a la realidad sin omitir detalles ya sea dentro del dibujo, pintura o escultura. Los realistas se niegan a idealizar las imágenes y representan al hombre en sus tareas cotidianas, siendo las escenas más comunes y poco atractivas para muchos las elegidas para representar, estas escenas contienen un mayor valor humano y psicológico teniendo un mayor impacto sobre el espectador que una obra mostrando escenas idealizadas o muy adornadas. Las obras dentro del realismo social reparten su atención por igual a los personajes y a los ambientes sociales. Lo que diferencia al realismo social del naturalismo o de una simple representación fotográfica radica en la temática de la obra, existen varios estilos de representación dentro del arte realista, pero el realismo social se diferencia del resto al abordar temas representando la realidad de las clases sociales menos favorecidas, es debido a la temática que el realismo social no se convierte en una imitación simple de la realidad, sino que va más allá cuestionando al hombre sobre sus virtudes o debilidades al representar una realidad cruda y sin adornos.

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

Como lo explica el autor Umberto Eco los temas representados por artistas que trabajan el realismo social son por lo general escenas que muestran una realidad omitida o ignorada de los estratos más bajos de una sociedad.

Gracias a temáticas de mucha carga social es que el realismo social se destaca y diferencia de otros estilos pictóricos, mediante esta corriente se intenta visibilizar realidades omitidas de una sociedad intentando generar conciencia en los espectadores, dejando de lado la intención de crear una obra meramente decorativa.

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

El arte siempre ha estado ligada a la sociedad puesto que el arte imita a la vida desde un punto de vista distinto y artístico, además de presentar un lenguaje mediante el cual el artista comunica sus ideas, deseos, sentimientos o realiza una denuncia ante la sociedad, en otras palabras, el artista cumple una función dentro de la sociedad mediante su obra, como lo explica Arnold Hauser.

Arte y Sociedad no pueden ignorarse porque el arte mismo es un fenómeno social. Lo es, primero porque el artista por origen es un ser social; segundo porque su obra por onda que sea la huella que deje en ella, la experiencia originaria de su creador y por singular e irrepetible que sea su plasmación ,su objetivación en ella es siempre un puente un lazo de unión entre el creador y miembros de la sociedad; tercero, porque la obra afecta a los demás contribuye a elevar o desvalorizar en ellos ciertos fines, ideas o valores; o sea es una fuerza social que, con su carga emocional

o ideológica, sacude o conmueve a los otros. Nadie sigue siendo exactamente como era después de haber sido impactado por una verdadera obra de arte” (Hauser, 1975, pág. 95).

Con esto, el autor explica la estrecha relación que existe entre el artista, su obra y el contexto social en el que se desarrolla, ya que el autor siempre basa su obra en torno al ambiente que lo rodea, la realidad siempre ha sido la fuente de inspiración para todos los artistas, es así que los pintores realistas se basan en ella con mayor intensidad mientras que otros la plantean en sus obras desde ángulos opuestos exaltando sus trabajos con ideas sujetas desde procesos de abstracción.

El artista realiza su obra como una necesidad de mostrarse o dar un mensaje a la sociedad, por lo cual se puede decir que la misma es la que dota de sentido al arte, así mismo el realismo integra y representa a las clases sociales menos favorecidas, demandando al público que sea capaz de observar hasta los más bajos estratos sociales. Las relaciones entre arte y sociedad no están estrictamente dadas, ya que históricamente esta relación ha sido muchas veces controversial debido a que puede cambiar la actitud del artista frente a la sociedad o viceversa. Sobre esto el autor Adolfo Sánchez señala.

La función social del arte se refleja sobre la posición social del artista, según el arte específico que ejerce, puesto que para esta valoración no es indiferente la preponderancia del movimiento ideal de inspiración o del momento técnico del oficio. De la posición social depende en gran parte la conciencia que tiene de sí el artista, a lo que se vinculan los fenómenos del mecenazgo, de la libertad, del aislamiento del desenfreno rebelde. (Sánchez Vázquez, 1990, pág. 273).

En conclusión, el realismo intenta representar una visión objetiva del mundo que lo rodea, con temas contemporáneos y actuales, con carga política y social. Los pintores realistas describen los ambientes sociales, defienden la libertad y proporcionan su perspectiva de la situación general de su época con una gran cantidad de detalle y sin idealizar la situación del mundo en el que viven. Dibujan ambientes humildes y populares, proletarios y campesinos en donde se muestra la realidad del diario vivir de la clase obrera.

1.1.2 Historia.

El realismo surge como una reacción ante la pintura romántica y el deseo de los artistas de incorporar en sus obras experiencias más directas y objetivas, se establece una continuidad del romanticismo al realismo aunque sus planteamientos ideológicos y su manera de representar la realidad son muy diferentes, los elementos ideales y fantásticos que prevalecieron en el arte neoclásico y romántico provocaron reacciones en un grupo de artistas en Francia quienes creían que solo se debía pintar lo que podían experimentar a través de sus sentidos, consideraban que la función de la pintura era representar la realidad tal y como es.

Los pintores franceses Courbet, Daumier y Millet reaccionaron ante los sucesos de la revolución de 1848 y reconciliaron las realidades generales cotidianas de su época con el arte culto y oficial. Los temas que escogen son sociales y sus protagonistas son obreros o campesinos, personajes de la revolución industrial y de las revoluciones sociales. Se exalta el trabajo, desaparece la preocupación por lo religioso y por el alma del romanticismo. También se presentaron realidades concretas a través de la representación del paisaje. Los representantes del paisaje realista son Corot y la escuela de Barbizón.

El realismo desde el principio queda vinculado con ideas socialistas por lo cual muestra un interés general por las situaciones y problemas sufridos por las clases sociales menos favorecidas surgidas desde la revolución industrial. Varios autores retoman temas estrechamente ligados con los intereses del proletariado. el arte realista entiende que no hay temas banales y que, en consecuencia, cualquier cuestión puede ser objeto de interés pictórico.

El realismo surge después de la revolución francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales, este es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica, y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico.

La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad, y, por tanto, el conocimiento de la realidad, la mirada del autor se desplaza de lo pintoresco a lo cotidiano retomando temas sociales con connotaciones de su época y contexto social. El realismo social se convierte en una vía de modernización a pesar de estar controlado por el academicismo.

El realismo social se divide en varias vertientes, por un lado, se encuentra un realismo más personal y sentimentalista, que conmueve. Por otro lado, el realismo social se enfoca en temas de carácter más universal, se analiza la condición humana en general y puede estar

enfocado a la desgracia o dirigida a la denuncia social de las condiciones laborales de las clases menos favorecidas.

En España, el realismo se manifiesta en la pintura de historia, los temas sociales, en el paisaje y en un realismo preciosista La autora Ana María Preckler señala al respecto. “Los pintores históricos incorporan un lenguaje realista en los detalles compositivos. El realismo de contenido social se centra en asuntos anecdóticos y amables para la sociedad burguesa o en un realismo social más comprometido” (2003, pág. 248).

En Inglaterra se considera que el movimiento pictórico británico paralelo al realismo francés fue el grupo de pintores de la Hermandad Prerrafaelita y los de su entorno, estos rechazaban el arte académico predominante en la Inglaterra del siglo XIX, Desde su punto de vista, “la pintura académica imperante no hacía sino perpetuar el manierismo de la pintura italiana posterior a Rafael y Miguel Ángel, con composiciones elegantes pero vacuas y carentes de sinceridad” (Stevens, 2008, pág. 103). Por esa razón, ellos propugnaban el regreso al detallismo minucioso y al luminoso colorido de los primitivos italianos y flamencos, anteriores a Rafael (de ahí el nombre del grupo). Los Prerrafaelitas otorgaban a los detalles naturales el mismo valor que al elemento figurativo principal, rechazaban la idea académica de una composición organizada jerárquicamente, en la que el fondo quedaba subordinado al foco de interés humano. Cada forma de la naturaleza era tratada con gran exactitud, de forma única y autónoma, los prerrafaelitas pintaban directamente del natural, intentando captar de cerca el detalle. Su objetivo no era la autenticidad. “Pintar al aire libre en lugar de recurrir a la memoria era fundamental para liberar la mente de esquemas preestablecidos y de verificarlo todo a partir del motivo representado” (Hawksley, 1999, pág. 58). En cuanto a los lugares representados en sus obras pictóricas, preferían zonas de la

periferia de las ciudades, de fácil acceso en tren, siguiendo una especie de principio de proximidad. Los pintores prerrafaelitas rechazaron la estatización del entorno mediante estrategias pictóricas.

En Italia se dio un movimiento pictórico denominado macchiaioli el cual se identificó con el realismo como explica el crítico de arte Giulio Carlo Argán.

Puede decirse que el movimiento de los macchiaioli es un precedente del impresionismo, es más, no tiene mucho que ver con éste. La poética de los macchiaioli es una poética decididamente realista que, en todo caso, concuerda con el realismo de Courbet y con los paisajistas de Barbizón, aunque con una clara tendencia a la tradición local y una inclinación hacia lo anecdótico. Sobre la base de su orientación realista se opone al romanticismo moderado y purista de los pintores académicos. (Carlo, 1998, pág. 159).

Los macchiaioli se oponían al romanticismo y al academicismo, afirmaban que la imagen de la realidad es un contraste de manchas de colores y de claroscuro. Este movimiento es el único que en el panorama artístico de su época merece realmente el nombre de escuela, tanto por la comunidad de intereses que ligaba a todos los componentes del grupo, provenientes de diferentes regiones de Italia, como por la alta calidad de los resultados artísticos obtenidos.

En Rusia el término realismo ruso se identifica habitualmente con el realismo socialista del siglo XX. El grupo más identificable con el realismo pictórico es el denominado peredvizhniki ("vagabundos" o "itinerantes"), caracterizado por su oposición a las restricciones académicas, fueron una sociedad cooperativa de pintores rusos que se

desarrolló en la década de 1870 siguiendo las pautas del realismo crítico iniciado en la década anterior por otros artistas. El nombre completo del grupo era Sociedad de Exposiciones de Arte Ambulante y se creó como protesta contra el academicismo de la Academia Imperial de las Artes.

1.1.3 Influencia de otras corrientes artísticas y pintura del realismo.

Una muy temprana influencia del realismo fueron las pinturas de Caravaggio, quien le daba demasiado realismo a sus pinturas religiosas, lo cual en ese tiempo era motivo de escándalo y sus obras eran rechazadas por sus clientes. Utilizaba gente de entre el pueblo como modelos para sus pinturas, chicos de la calle, mendigos o prostitutas eran los protagonistas de sus cuadros, dotando así a sus pinturas de un realismo marcado como se observa en la figura 1

Fig 1. La vocación de San Mateo (1600). Caravaggio. (1571-1610). Pintura. Barroco. [Óleo - lienzo]. 322 x 340cm. Capi-lla Contarelli, San Luis de los franceses, Roma. <https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggio#/media/File:Calling-of-st-matthew.jpg>

El realismo denota una influencia de la pintura barroca holandesa al representar sus obras con minucioso detalle, ello se puede notar en el uso de tonalidades apagadas con colores grisáceos, pues para la representación de retratos grupales fue un recurso también empleado por muchos artistas realistas en sus obras. Además, dentro de la pintura holandesa se trataron temas campesinos como escenas de su vida cotidiana o paisajes urbanos, también retomados por los realistas. La pintura holandesa de género, parece ser una fuerte influencia para la pintura realista, ya que se trabajan con temas como familias campesinas, escenas de tabernas o mercados, los cuales son temas que involucran a las clases sociales bajas al igual que la pintura del realismo.

Otra fuerte influencia para la pintura realista fue la pintura barroca española la cual abordó temas que representaban las condiciones de los estratos sociales más bajos tales como la representación de escenas callejeras y niños mendigos, además la pintura del retrato fue tratada de manera diferente en España, con composiciones sencillas y sin adornos, cuidando el detalle, transmitiendo más la humanidad del retratado, predominaba lo real frente a lo ideal.

Uno de los padres del realismo, y principal exponente, es Gustave Courbet el cual planteó que las estrictas reglas del academicismo debían dejarse de lado, puesto que en lugar de dejar que el carácter histórico o moral de la obra, dictaran como debería verse, el pintor debía dejar que las cosas y su apariencia se expresaran por sí mismas, ya que el realismo se basa en la representación objetiva de la realidad, Courbet puso en práctica estas afirmaciones, como se muestra en la obra Entierro en Ornans, (Fig. 2.) obra la cual supuso un impacto para los conservadores críticos en el salón de 1951.

Fig. 2. Entierro en Ormans. (1849). Gustave Courbet. (1818–1877). Pintura. Realismo. [Óleo - lienzo]. 315 x 668cm. Museo d'Orsay. Paris. Francia. http://www.musee-orsay.fr/es/Colecciones/obras-comentadas/búsqueda/commentaire_idun-enter/rement-a-ornans-130.html?no_cache=1

Con esto Courbet instauro que era más importante el estilo y la manera de cómo se realizaba la obra que el sujeto pictórico. Su pintura produjo gran polémica, debido a la elección de sus temas, considerados vulgares, produciendo un gran escándalo entre la sociedad burguesa, Courbet se enfrenta a la incomprensión de un pueblo y tiempo. “Courbet se propuso conseguir, que sus cuadros constituyeran una propuesta contra los convencionalismos aceptados en su tiempo que sacara al burgués de sus casillas y proclamara el valor de una sinceridad artística” (Gombrich, 1995, pág. 511).

Rechazará la idealización, opta por la observación de la realidad, la observación directa del entorno, en sus obras utiliza gruesos trazos de pintura muy empastada y espesada que a veces aplicaba con espátula, sobre todo en los paisajes y las marinas, gusto por los colores ocres oscuros, terrosos de familiaridad armónica. Arias afirma que “El realismo logra su afianzamiento gracias a la figura vitalista y poderosa de Gustave Courbet, manifestada tempranamente su vocación pictórica, se autodefinía como un discípulo de la naturaleza. (1999, p.1064).

No hay que entender "realismo" como un intento de imitación baja de lo real, se trata para Courbet de tomar por objeto la realidad del mundo que le rodea el pintor desea plasmar las costumbres, las ideas, el aspecto de su época, pero destacando su propia individualidad, Courbet dijo una vez: "Ser capaz de traducir las costumbres, las ideas, el aspecto de mi tiempo, en mi opinión y mi juicio, ser no sólo un pintor, sino también un hombre, en una palabra para el arte actual, este es mi propósito." (Liñan, 2005, pág. 56).

Artistas contemporáneos a Courbet, adoptaron sus teorías y temas propuestas a lo largo de su carrera artística, y a la par el movimiento realista cobraba mayor fuerza a lo largo del continente europeo. Para el realismo lo idealizado no era un tema en sus representaciones, se centró en la observación meticulosa de la realidad y de la experiencia, es decir, el pasado y el presente como métodos de conocimiento, el pasado lo utilizan como tradición al cual es justo referirse, y el presente el conocimiento de la realidad, según lo plantea Nochlin, cuando habla del realismo y retoma las palabras de uno de los maestros del realismo como Courbet el cual dijo una vez "la pintura es un arte esencialmente concreto y solo puede existir en la presentación de cosas reales y existentes". (1991, pág. 19).

Otro artista influyente dentro del realismo fue Jean Francois Millet, pintor francés, de campesinos con una predilección por los temas rurales, la ética y la religiosidad del trabajo rural. Los protagonistas de sus pinturas son trabajadores del campo ajenos a los asuntos políticos del momento. Representa a los trabajadores como héroes de moralidad, como se representa en su obra El Agelus (fig. 3), transforma las escenas de trabajo y pobreza en imágenes de nobleza épica y dignifica a la población rural. Las envolventes penumbras que unen a figuras y paisaje contrastan con amplios conjuntos de luz que ofrecen un gran dramatismo al conjunto.

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

Los campesinos de Millet aman el trabajo que realizan a pesar del cansancio emana de ellos una resignación y aceptación, plasma la paz, la armonía, dando un aire de tranquilidad en sus cuadros, aunque estén sus personajes cansados por su labor. (Champa, 1991, pág. 145).

Representaba un instante de la realidad, tomando al hombre cotidiano, utilizaba composiciones simples, no académicamente elaboradas, tenían preferencia por los colores oscuros, ocre, terrosos, la pincelada es fuerte, espesa, en algunos casos empastados, en casi todas sus representaciones el hombre estaba presente. Angulo explica que: “Los temas preferidos delatan una nueva actitud ante la vida. La frase de Courbet: «Si queréis que os pinte dioses, mostrádmelas», revela claramente su deseo de atenerse al natural” (1964, pág. 443).

Fig. 3. El ángelus. (1859). Jean-François Millet. (1814 – 1875). Pintura. Realismo [Óleo - lienzo]. 55.5 x 68 cm. Musée d'Orsay, París, Francia: http://www.museeorsay.fr/es/colecciones/obrascomentadas/busqueda/commentaire/commentaire_id/langelus339.html?no_cache=1&cHash=753ce65741.

Honoré Daumier fue otro artista influyente dentro del realismo el cual orientó su arte hacia la sátira y la caricatura política. Su obra, de gran compromiso moral y dura polémica social, tienen por objetivo representar los aspectos más sórdidos de la realidad. Utiliza la caricatura para exaltar aún más la realidad. Se preocupa por las clases humildes y critica los males de su tiempo. Deforma las figuras, con lo que destila la esencia de la expresión facial humana, anticipándose al expresionismo.

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

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

Fig 4. El vagón de tercera. (1864). Honoré Daumier (1808-1879). Pintura. Realismo. [Óleo - lienzo]. 67x93cm. Museo: The Metropolitan Museum of Art. New York: <http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/OPRA/BRUE-7Z3> NJU

En cuanto al paisaje realista Camille Corot y la escuela de Barbizón se interesan por captar la realidad visible de la naturaleza, a la vez que sientan las bases para el impresionismo.

Corot fue el mejor paisajista del siglo XIX. Observa y pinta directamente de la naturaleza, reproduciendo fielmente el mundo real. Se da cuenta y capta que el paisaje

cambia según la luz y la atmósfera que lo envuelve, transmite la espontaneidad y la impresión de una mirada a la naturaleza. Todos los elementos están dispuestos de forma clara sobre el lienzo, pintando con toques breves y colores frescos y brillantes que van adquiriendo un tono verde-gris. Por su tratamiento del color, composición y pincelada se adelanta al impresionismo.

Fig.5. La danza de las ninfas. (1850-1851). Camille Corot. (1796-1875). Pintura. Realismo – Escuela de Barbizon.[Óleo sobre lienzo]. 0,97m x 1,32m. Museo del Louvre. París. http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obrascomentadas/pintura/commentaire_id/unamananaladanzadelasninfas7241.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=426c46176d

Además, como precursora del impresionismo, la escuela de Barbizón dirigida por Theodore Rousseau que estudia, en contacto directo, los cambiantes aspectos de la naturaleza. El paisaje adquiere importancia gracias al tratamiento de la luz, la atmósfera y el color.

1.1.4 Características.

El realismo social se caracteriza por plasmar los ambientes cotidianos de manera objetiva y sin omitir detalles, además se centra en la representación de la vida campesina o ambientes de explotación laboral. La representación de las clases sociales más bajas y temas humildes son muy frecuentes dentro del realismo, denuncian las míseras condiciones de vida dentro de los estratos más bajos de la sociedad. Aborda temas evidenciando las precarias condiciones de vida de las personas pobres o mostrándolos en sus labores cotidianos.

La parte fundamental de una obra realista se centra en la forma de representar la imagen y el tratamiento de las formas y no en su desarrollo narrativo. La pintura realista no busca embellecer la realidad si no su representación minuciosa, además elimina cualquier tipo de idealización de la obra.

Además, el realismo social siempre representa temas contemporáneos del contexto social en el que el artista desarrolla su obra, representa el mundo coetáneo del artista. Existe una variedad de maneras de representación dentro del arte realista, como la pintura, escultura, dibujo, grabado, etc. ya que lo que define al realismo son los temas sociales, además los artistas utilizan la perspectiva para construir las escenas creando la ilusión de espacio. Los volúmenes son muy bien representados debido al tratamiento de la luz y sombra junto con la gradación del color y se preocupan por representar la textura en un afán de mostrar la apariencia real de los objetos.

Dentro del realismo social se emplea una paleta rica en contrastes, por lo general una gama de tonos más apagados y colores grisáceos y oscuros, destacando los tonos terrosos

y ocrés, además la reproducción de la naturaleza nunca será una copia o imitación, sino siempre una interpretación.

Actualmente la pintura realista ha perdido seguidores ya que las nuevas tendencias artísticas acaparan mucha mayor atención por parte de artistas más jóvenes, aunque entre el público las obras realistas tienen algo de preferencia ya que los temas tratan problemas cotidianos del diario vivir de personas comunes, por lo cual el espectador puede llegar a identificarse con la obra, además de ser obras de fácil comprensión por parte de un público común, el cual entendería la obra aun sin ser artistas.

Dentro de la pintura realista las composiciones se basan en el tema a representar, sin utilizar ningún esquema compositivo determinado, ya que el realismo se basa en una pintura más libre fuera de normas y reglas usadas en épocas pasadas. La escena a representar determinara enteramente la composición sin modificar la escena general del cuadro, representando así de manera veraz y objetiva la realidad.

1.2 Fundamentación artística.

1.2.1 La mimesis en el realismo.

La mimesis es un concepto estético utilizado para denominar a la imitación de la naturaleza, por lo cual está estrechamente ligado a la pintura del realismo, pues este trata de representar los objetos dentro de una obra tal y como son, sin ningún tipo de adorno. La representación de los objetos dentro de una obra realista puede ser mimética, pero el significado de los objetos y la obra misma no está implícito, sino que el espectador o autor de la obra son los que dotan de significado a dichos objetos, la relación de los objetos con la composición o tema del cuadro son lo que dotan de sentido y le dan un significado a la obra el cual puede ser muy variado dependiendo de quién observe la pintura. Valeriano Bozal explica que.

Al hablar de representación puede hacerse desde varios sentidos. Aquel estrictamente perceptivo, el sometido a las leyes de la percepción y las convenciones socio-culturales. El segundo sentido, el de la presentación perceptiva mediante procedimientos plásticos o gráficos. Y un tercer sentido, el que se pregunta por la condición del representar en el conocimiento. (Bozal, 1987, pág. 105).

El propósito de Bozal, es analizar la condición misma del representar en cuanto tal, al margen de que sea este o aquel representar, y lo que ello implica tanto para la relación del sujeto con la realidad, que es llamado dada, cuanto para la "construcción" de imágenes de representación o íconos.

El autor explica que los objetos solo están representados como figuras pero que nosotros los sujetos, y en el caso de obras artísticas los espectadores o el artista, son los que dotan de significado a dicho objeto.

Además, dentro del arte realista las representaciones de la naturaleza o situaciones de un entorno cotidiano son siempre interpretaciones, mas no simples copias exactas de la realidad con un fin meramente decorativo. La pintura realista se plantea siempre el transmitir muy diversas emociones las cuales el artista elige, aunque su obra no siempre puede transmitir lo que el artista trato de inspirar en las personas, debido a lo subjetivo del arte cada espectador puede darle un significado diferente a la obra según su criterio.

1.2.2 Realidad patente y realidad latente.

El autor Ortega y Gasset habla sobre una dualidad entre la realidad patente y la realidad latente, la realidad patente es la que se ofrece clara, así tal y como es y no requiere más que verla u oírla para poder percibirla, un ejemplo de este tipo de realidad serían las fotografías, puesto que el espectador no necesita ir más allá para comprender lo que está observando, ya que en una fotografía la realidad ya viene dada tal y como es. Cuadros decorativos o miméticos serian también un ejemplo ya que en ellos los objetos vienen representados tal y como son en la realidad sin lugar para interpretaciones diferentes de lo que se ve a simple vista, con un rápido análisis de lo que se observa ya se puede comprender la obra en su totalidad. Un artista realista debe tratar de evitar que su obra caiga dentro de una simple reproducción vacía de la realidad sin descuidar nunca la técnica y la correcta representación de todos los elementos dentro de su obra. El autor Ortega y Gasset dice lo siguiente al respecto:

La realidad se ofrece a veces clara y diáfana, patente, sin que requiera mayor esfuerzo que verla u oírla. Es el mundo de las puras impresiones. Pero existe otra realidad, tan real como esa, una realidad latente, una realidad superior un mundo profundo tan claro como el superficial, que es preciso descubrir con esfuerzo pues no se muestra fácilmente y exige más de nosotros. (Ortega y Gasset, 1914, pág. 206).

La realidad latente, la cual es una realidad superior que ocurre sin la realidad patente, y es una realidad de naturaleza espiritual e inmaterial, ambas realidades componen el mundo en el que vivimos y en el caso de una obra artística es necesario dotar a la obra de esa realidad latente, la cual, es más difícil percibir y requiere más que solo los sentidos. El artista al interpretar la realidad debe procurar captar la esencia del ser de los personajes y los objetos.

En el arte no puede haber lo que se llama arte imitativo, el arte nunca ha sido una copia de lo real, cuando el artista se confronta con la realidad exterior, no la coge para copiarla, si no para adueñarse de ella, para convertirla, es apropiarse de ese mundo y hacer una realidad humanizada, el verdadero realismo trasforma lo real, para mostrar una nueva concepción de la realidad, sin perder su forma esencial, el verdadero realismo no mistifica la verdad, la mentira lo contamina, debe ser representada tal y como es, con sus crudezas, sus miserias, sus acontecimientos, de esta forma encuentra la manera de justificar su existencia sin negar el mundo exterior. Los objetos representados dentro del realismo no determinan su valor estético por sus funciones físicas o utilitarias, si no que se determina por su contenido humano, social, y su relación directa con el hombre, todo objeto posee un valor, el cual está destinado a satisfacer una necesidad humana, dentro del arte una necesidad estética y artística, tratando de evitar de que el arte se convierta en una mercancía. El reto para un pintor realista radica en dotar a todos estos objetos dentro de su obra de un valor

estético determinado por su función y vínculo con los personajes y la escena representada dentro de la obra de arte

1.3 Fundamentación estética.

1.3.1 Estética Marxista.

Se ha retomado conceptos estéticos planteados por Karl Marx (1883) el cual dice lo siguiente respecto a las artes.

El arte era interesante para él como parte de las producciones del hombre, de hecho, para él, lo estético es uno de los reductos auténticamente humanos, que el capitalismo intenta enajenar. Y al decir humanos no se refiere a los instintos o necesidades más básicas, como comer y beber sino a una función superior, espiritual. En ese sentido, hay por parte de Marx una búsqueda de una sociedad en la que poder desplegar esas potencialidades que estaban oprimidas para los trabajadores, y ahí entra de lleno la creación artística a la que le concede importancia. (Sánchez , 1984, pág. 298).

Esto resulta muy importante ya que dentro del realismo social, y tomando a las artes con una producción humana, esta también, es menospreciada por la sociedad, y especialmente por nuestra sociedad, lo cual genera que el artista tenga que abaratar mucho el costo de sus obras o simplemente, tenga que dedicarse a otra actividad con mejor ingreso económico, incluso influye en el tema que el artista elige para su obra, ya que en un afán por generar ganancias económicas se ve obligado a retomar temas más comerciales para sus pinturas. En este aspecto el artista se une también a esa parte de la sociedad, oprimida por

clases sociales más altas las cuales explotan a las más bajas. Sobre el realismo en concreto el autor plantea que.

Reclamo un realismo abierto, un realismo no académico, no rígido, susceptible de evolución, que se ocupe de los hechos nuevos y no se conforme con los que han sido ya ampliamente manipulados, pulidos, digeridos; que no se conforme con reducir las dificultades a un común denominador ni con introducir el acontecimiento en un orden preestablecido, sino que sepa tomar de aquél sus aspectos primordiales; que ayude a cambiar el mundo, que no sirva para consolarnos sino para despertarnos y que a veces, por eso mismo, nos fastidie. (AA.VV, 1986, pág. 78)

Aquí el autor manifiesta que es necesario producir una pintura realista contemporánea, que se ocupe de representar hechos actuales que ocurren en el aquí, y ahora, dentro de nuestra sociedad, lo cual es indispensable para una pintura realista puesto que esta abandona los temas de historia y se centra en los problemas de la sociedad actual. Un realismo que evidencia los problemas de las clases sociales bajas, y sirva de denuncia social sin caer en la propaganda política.

Otro punto importante en cuanto al realismo pictórico es la representación de objetos cotidianos de la época en la que se produce la obra, gracias a estos objetos plasmados por el artista casi sin querer, ya que el artista vive en una época determinada rodeado de mobiliario de esa época, es que la obra adquiere también un carácter de documento histórico ya que estos objetos cotidianos representados en la pintura denotan como era la sociedad en la que desenvolvía el artista transformándolo en un ser social ya que mediante estos objetos revelaba su realidad y el contexto en donde se desarrollaba.

Para Marx, el arte es una prolongación del trabajo, una de las formas de humanizar la naturaleza, una representación del mundo según un filtro humano. Lo peculiar del trabajo humano consiste en crear una naturaleza específicamente humana fuera de la naturaleza establecida, por lo que el arte no solo representa un reflejo o una imitación de la naturaleza, sino una creación del hombre, una transformación de la naturaleza la cual no puede ser percibida como la realidad, pues la percepción que tenemos del mundo real no es definitiva y rígida, desde este aspecto, el arte realista no es una mera copia de la realidad, ya que el arte siempre es una transformación de la misma, y siendo así su interpretación varía dependiendo de quién observe la obra. Sobre esto el autor añade.

Ni la realidad ni el realismo pueden ser definidos de manera rígida. El realismo carece de límites porque su desarrollo no tiene término, como tampoco lo tiene el desarrollo de la realidad del hombre. Este viaje no tiene fin, ni puerto definitivo, ni última escala, aunque lleve el nombre prestigioso de David o Courbet, de Balzac o Stendhal. (AA.VV, 1986, pág. 81).

Así pues, el arte realista también evoluciona y sufre cambios tal y como los sufre la realidad del hombre, el artista realista como un ser social y un hombre contemporáneo se ve obligado a plasmar en sus obras estos cambios de la realidad que lo rodea renovando así siempre su arte. Un artista realista debe tener siempre conciencia de su entorno y de la estructura de la sociedad perteneciente a su época.

Pero para lograr un arte verdaderamente realista, el artista no debe distorsionar o mutilar la realidad en ninguna de sus dimensiones, puesto que los sentimientos como angustia, alegría, tristeza o amor también representan una realidad, una realidad interior más humana, que el artista debe incorporar a la realidad. La realidad exterior y realidad interior son

fundamentales para una obra de arte realista, toda gran obra posee estos dos componentes que al ser separados uno del otro quedaría un naturalismo fotográfico y pasivo incapaz de establecer una comunicación humana con el público.

1.3.2 Categorías estéticas.

Existen diversas categorías estéticas en las cuales puede enmarcarse una obra artística estas categorías consisten en:

Lo bello: la concepción general de lo bello según los griegos es que debe tener Armonía, Orden y Proporcionalidad, a su vez con lo bueno. Muchos pensadores han asociado lo bello con la idea de la divinidad. A lo largo de la historia la idea de lo bello ha cambiado. Los griegos hacían referencia a lo bello con la simetría para la belleza geométrica y armonía para la belleza musical. Se le prestó especial atención a lo bello entre pitagóricos y sofista pues consideraban la belleza como armonía asignada a la configuración del universo y que también se refleja en las expresiones artísticas e investigaciones matemáticas.

Lo feo: Es lo contrario de la belleza, produce espanto, miedo, terror, pero igualmente forma parte de lo cotidiano, los griegos relacionan la fealdad con lo malo, Suele asociarse a la fealdad con lo negativo, pero los estetas como Sánchez Vázquez afirman que “lo feo tiene una dimensión estética y que no se identifica con valores negativos” (Sánchez Vázquez, 1990, pág. 300). Surge la representación de la fealdad en el siglo XIX como un movimiento en contra de la belleza clásica. Pero finalmente la fealdad es una categoría estética porque es un sentimiento que es experimentado cuando la obra al estar bien hecha, al estar perfectamente elaborada logra el efecto de fealdad en él es espectador.

El presente trabajo se enmarca en la categoría estética de lo trágico ya que se pretende representar la realidad en la que viven los trabajadores de la calle y vendedores ambulantes en la ciudad de Loja, que por lo general son rostros cansados cargados de incertidumbre, en un ambiente deprimente, trágico como su vida misma, puesto que la tragedia no solo se representa mediante desastres o eventos nefastos y desafortunados, el diario vivir de estos personajes de clase social baja representa una tragedia de la sociedad.

Lo trágico es la categoría estética que mejor expresa la esencial condición del hombre y lo enseña a conocerse en el despliegue de pasiones que describen tanto su grandeza como su mezquindad. Lo trágico es una categoría que por el dolor acerca a lo humano, pero conserva todavía una gran dosis de elevación propia de lo sublime. Lo trágico no es sólo triste. Además, es visto como algo que no sigue el curso natural de la vida.

En las situaciones trágicas está presente la derrota, la muerte, pero no de manera natural, sino con un desenlace terrible. Las tragedias de la vida afectan considerablemente causando compasión, ira, horror o indignación. Lo que sucede en la vida real.

El filósofo Hegel (1989, pág. 67) plantea que. “Un sufrimiento verdaderamente trágico es infligido sobre los individuos afectados como resultado de su propio acto tan legítimo como culpable a través de su conflicto”, por lo tanto en cuanto a la clase trabajadora, trabajadores de la calle y vendedores ambulantes y los eventos trágicos que estos puedan sufrir, en muchos casos no son más que producto de sus acciones como individuos las cuales desde su punto de vista son correctas, por lo tanto mediante la representación de dichos eventos trágicos mediante una obra artística contundente se pretende despertar conciencia también dentro de estos individuos de la clase obrera y vendedores ambulantes, además para

Aristóteles la tragedia viene cuando la felicidad se transforma en desgracia. El personaje trágico es un ser desdichado, ya que su vida desemboca en la desventura; por tanto, su destino es sufrir. Aristóteles no se limita a describir el buen comportamiento del personaje trágico que el destino le trunca su felicidad desembocando su vida en un final desdichado; si no que subraya también el modo como afecta la situación al espectador. Éste efecto es llamado *kátharsis*, término griego que se traduce como “purificación”.

Dentro de una obra artística realista, además, lo bello y lo feo siempre está implícito, pues la interpretación de la obra siempre depende de quien la observe, lo que para el artista puede ser algo hermoso al espectador le parecerá desagradable, pues lo bello y lo feo son categorías estéticas que van de la mano, y dentro de una obra realista será inevitable la representación de la belleza o fealdad de la realidad y por lo tanto la belleza o fealdad humana.

En cuanto a lo trágico, la realidad humana siempre resulta un aspecto doloroso, y más aún en la representación de clases sociales bajas en donde la tragedia está siempre presente. Un trabajador de la calle lucha siempre contra sus limitaciones, y contra un futuro incierto, sombrío y adverso, pero en medio del dolor que le puede producir la conciencia de su impotencia frente a la vida, es que se yergue valerosamente y se enfrenta al destino, y ahí es donde radica la tragedia.

1.4 Referentes artísticos.

1.4.1 Thomas Kenington.

Se toma como referente al artista por su realismo social crudo y escenas de gente de clase social baja, escenas de realismo social que impactan gracias a su crudeza, como se observa en la fig. 6, además trabaja con escenas de gente de la calle y vendedores ambulantes y representa las duras condiciones en las que vivían las personas pobres de Inglaterra intentando jugar con las emociones del espectador, toma como personajes principales niños pobres, vendedores de la calle y en general gente de escasos recursos, representándolos dentro del contexto social de la época dentro de un ambiente cotidiano para ellos.

Sus composiciones presentan pocos personajes, pero estos interactúan entre sí dentro de la obra y no se presentan como personajes aislados del tema pictórico.

Utiliza una paleta de tonalidades apagadas y colores grisáceos con un gran tratamiento de los volúmenes gracias a las luces y sombras por lo cual se lo toma como referente gracias a su dominio del color y como lo encaja dentro de una obra con temática de realismo social.

Utiliza los colores apagados como símbolo para lograr representar una atmósfera de tristeza y sufrimiento alrededor de los personajes, complementando y matizando los tonos de los personajes y los fondos creando así un aura de tragedia en torno a los personajes y dotando de la misma a toda la obra en sí. Además, los objetos representados en las obras se usan como símbolos para dar a entender al espectador que en la obra los personajes pertenecen a una clase social baja. Todos estos elementos y símbolos logran dotar a la obra de un aura de tragedia y realismo a la vez.

El tema también es usado de manera que el espectador pueda identificarse y entender la obra ya que trata escenas de gente común en situaciones probables para cualquier persona, como el trabajo duro o la muerte, temas que fácilmente podrían representar la situación de cualquier persona dentro del público

Fig.6: Homeless. 1885. Thomas Kenington (1856-1916). Pintura Realismo. [óleo sobre lienzo]. 101x70 cm. Tate Gallery. Londres <http://www.cv.vic.gov.au/stories/creative-life/selection-from-bendigo-art-gallery/homeless>

1.4.1.1. Análisis artístico de la obra pictórica “Homeless”.

Elementos plásticos formales.

La obra posee una composición triangular debido a la posición de las figuras centrales, aplica una paleta de colores compuesta principalmente de tonos grisáceos que evocan una sensación de soledad y desamparo, posee un fondo difuso logrando darle profundidad al cuadro, la figura humana es el elemento principal de la obra la cual está representada con un mayor detalle que el resto de la obra para darle más protagonismo

Análisis técnico formal.

Obra realizada en óleo sobre lienzo prestándole mayor atención y detalle a las figuras principales dejando un fondo más difuso para que los protagonistas destaquen a pesar de tener una cromática similar e todo el cuadro

Interpretación de aspectos iconográficos y simbólicos.

La obra muestra a una mujer sin hogar tratando de ayudar a su hijo que yace en el suelo desmayado debido al cansancio y la fatiga de deambular por la ciudad sin un lugar fijo en donde quedarse y poder descansar, en la obra no se representan más personajes para dar una sensación de soledad, la cual acentúa creando un ambiente en base a tonos grises y una sensación de lluvia representando reflejos en el suelo debido al agua

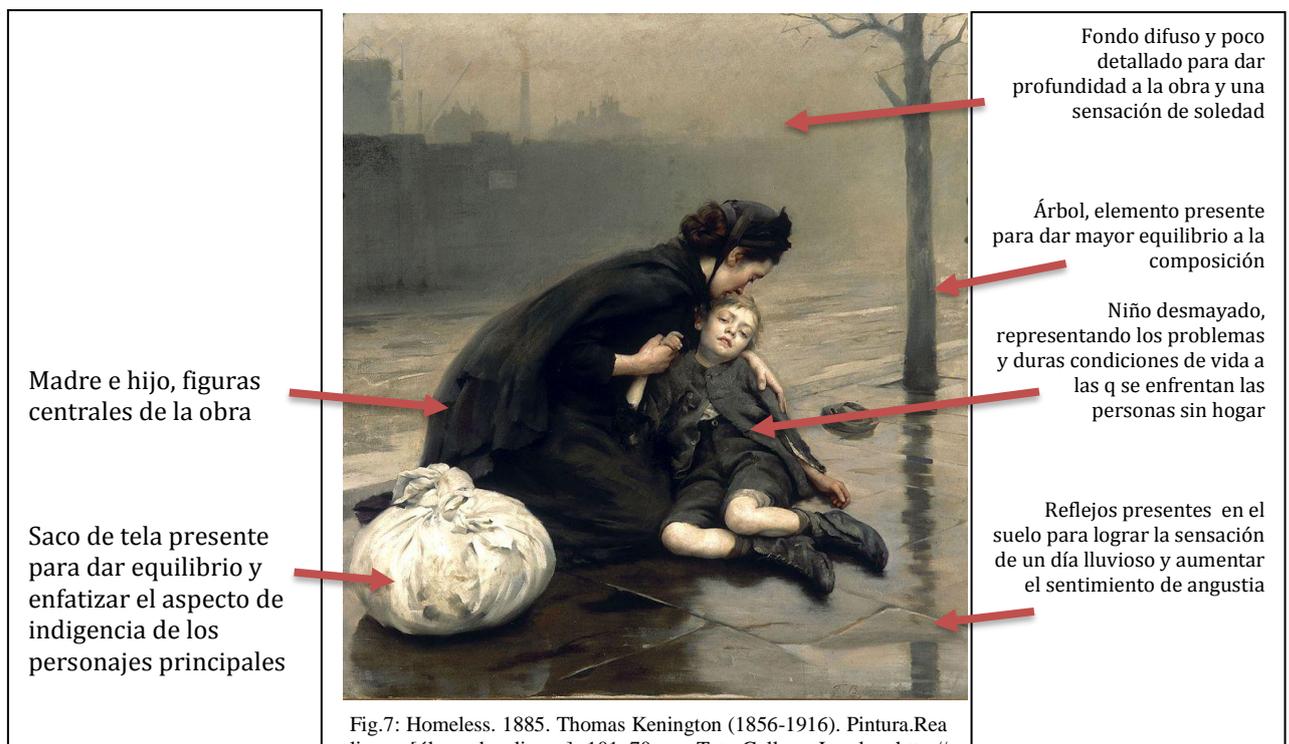

Fig.7: Homeless. 1885. Thomas Kenington (1856-1916). Pintura. Realismo. [óleo sobre lienzo]. 101x70 cm. Tate Gallery. Londres <http://www.cv.vic.gov.au/stories/creative-life/selection-from-digo-art-gallery/homeless>

1.4.2 Jonas Burgert.

Artista alemán cuyas pinturas monumentales presentan un diálogo y una interacción entre todos los personajes de la obra, como se observa en la figura 2. Sus pinturas muchas veces se ven influenciadas por temas sociales y presentan un realismo social nuevo y diferente al cotidiano.

Sus obras presentan escenas saturadas de personajes y emplea una paleta de tonos muy variada que va desde tonos apagados como ocre o grises, hasta el uso de colores más intensos como naranjas, verdes fosforescentes, rojos. Etc. En muchos de sus cuadros utiliza personas y animales dentro de sus composiciones, representándolos inmersos en una especie de acto ritual. Jonas Burgert juega con las emociones humanas, las cuales encarna en los personajes y escenas de sus cuadros de una manera brutal como el odio, la vanidad, los excesos. Etc. Cada personaje de sus cuadros está inmerso en un mundo interior, pero a la vez se conecta indiscutiblemente con los demás personajes y con las masas.

Las pinturas de Burgert representan espacios teatrales que no buscan una ventana al mundo real, sino que crean un mundo propio donde todo gira en parábolas metafóricas en torno a la existencia humana.

Fig8.Zweitertagnichts.(2008). Jonas Burgert (1969).Realismo Contemporáneo. [óleo sobre lienzo].400x600cm,http://www.jonas_burgert.de/works/jonas-burgert-works-2008/

1.4.2.1. Análisis artístico de la obra pictórica “Zweitertagnichts”.

Elementos plásticos formales.

La obra posee una composición asimétrica, puesto que no tiene un orden definido para la posición de los diferentes elementos dentro de la obra, dando la impresión de una escena caótica. La paleta de colores empleada por el artista comprende desde tonos apagados como grises y ocres hasta tonos de color muy encendidos casi fosforescentes como verdes y rojos. Dentro de la obra se representan una gran cantidad de personas por lo cual no se puede decir que tiene un personaje protagonista, la parte principal de la obra es toda la escena en si

Análisis técnico formal.

Obra realizada en óleo sobre lienzo la cual presenta una escena de varias personas repartiendo la atención por igual a todo el cuadro y no centrándose en una figura o escena principal

Interpretación de aspectos iconográficos y simbólicos.

La obra muestra una escena compuesta por varias personas aparentemente pobres, aglomeradas alrededor de una especie de pozo que contiene algún líquido tóxico el cual tratan de conseguir con desesperación, lo cual puede referirse al hecho de que la gente pobre tiene que conformarse con lo que sea que puedan conseguir aun si esto es de una mala calidad. El artista además juega con los tamaños de los personajes de su obra dándole a algunos un mayor tamaño y un sentido de monumentalidad

CAPITULO II:

2.1 Investigación de campo.

2.1.1 Arte y proletariado

Un arte surgido de nuestra realidad, sólo será creado por artistas conscientemente revolucionarios. Este arte ha de concretarse en la medida en que el artista comprenda la política cultural oligárquico–imperialista, resistiendo a su influencia deformante. Y esa comprensión del problema, necesariamente ha de imponerle una definición hacia el campo revolucionario, por lo tanto, es importante la mayor difusión de este arte entre la clase trabajadora para poder generar conciencia social sobre la situación actual en la que vive el proletariado mediante el arte.

El autor Ricardo Carpani habla sobre el artista como un ser ligado al proletariado, nos manifiesta que.

El artista, libre de presiones y sensible a las palpitations de su realidad, encontrará por sí mismo las formas y estilos que mejor expresen su mensaje. Surgirá entonces, de manera espontánea, sin tutelajes ni imposiciones basadas en falsas deducciones apriorísticas, un arte propio. (Carpani, 1961, pág. 37).

Aquí el artista manifiesta que para elaborar un arte verdaderamente realista es necesario que el artista encuentre por sí mismo los medios de representación que le parezcan más adecuados para la elaboración de su obra, sin dejarse influenciar por fuentes externas o por lo que está establecido como materiales artísticos adecuados. El uso de nuevos materiales y el rompimiento con viejas normas compositivas representan elementos enriquecedores del lenguaje artístico.

El artista de realismo social, como un ser revolucionario debe plasmar los eventos sociales de su época, y representar el pobre modo de vida de las clases sociales más bajas, realizando obras trascendentes, dejando de lado la realización de obras efímeras.

La clase obrera y el proletariado son realidades latentes dentro del día a día de una sociedad, por lo tanto, son fundamentales para la misma, y también para el arte de realismo social, puesto que al ser siempre las clases trabajadoras más explotadas es de aquí de donde surge la necesidad de representar y visibilizar ante una sociedad indiferente la realidad en la que viven estos personajes proletarios, con todos sus problemas y situaciones poco favorables es su diario vivir. Es gracias a la clase trabajadora y proletaria y las injusticias sufridas por ellos que el realismo social surge y toma como principales protagonistas de sus obras a estos personajes maginados, haciendo un llamado a despertar la conciencia del espectador tratando de que este se involucre más en la construcción de una sociedad más justa.

2.1.2 Panorámica del arte realista social en Loja

En la ciudad de Loja se desarrollan diversos estilos de arte y representación enfocados a diferentes corrientes artísticas. El realismo social pictórico escasamente se ve dentro de la ciudad, los artistas por lo general tratan con temas y corrientes un tanto más modernas y de vanguardia como por ejemplo el surrealismo o expresionismo, arte digital o instalación. Existe un poco más de movimiento en el campo de la escultura en cuanto al realismo social se refiere, siendo retomada incluso por jóvenes artistas emergentes que incluyen temas sociales contemporáneos dentro de sus obras escultóricas.

En cuanto a los artista que han trabajado temáticas sociales en la ciudad de Loja tenemos a: Ángel Aguilar (1958) En su primera etapa se percibe un lenguaje subjetivo con toques a lo romántico narrativo, a veces con un lirismo naturalista con cierta anécdota de rasgos fatalistas tal vez por sentirse en su mundo transitorio sin claro horizonte o por su apego a la poesía pasional que lo conjuga con su pintura inicial.

Sus técnicas, constituyen óleos, acrílicos y esmaltes, sobre cartones o tablas, con tonos, como los azules, rojos, ocre y verdes limones. A finales de 1984 inicia su segunda etapa con un costumbrismo de una figuración expresionista; su temática principal es el campesino proletario, lavanderas, mendigos y también rescata los males sociales como la prostitución, la embriaguez, drogadicción, etc.

En su obra muestra el realismo de denuncia social, comprometido con las raíces de su pueblo, con un convencimiento firme que el arte cuestiona, opinando en forma directa y frontalmente, lo que permite que sus cuadros hablen con mayor elocuencia. Franco Correa (1964). Su aporte plástico es notorio en cuanto al diseño y ejecución de murales, demostrando gran destreza en la forma de componer y pintar las obras muralísticas y de caballete, en estas últimas ha desarrollado temáticas costumbristas y la denuncia social parece tener mayor elocuencia y fortaleza expresiva según lo ha demostrado, con una clara composición de elementos humanos, netamente expresivos, acompañada de una sintetización formal bien lograda. Su cromática se basa en colores secundarios desde los naranjas, verdes y marrones que disfrutan de los primeros planos.

Generalmente en las exposiciones pictóricas realizadas en la ciudad se aprecia un mayor número de artistas que trabajan obras con temas más enfocados en problemas de sus

vidas diarias o situaciones o emociones diferentes que experimentaron en algún momento, mas no se tratan temas enfocados en los problemas sociales actuales que se viven en la ciudad, sin embargo también se observan ciertos artistas preocupados por plasmar y evidenciar muchas situaciones que visibilizan problemas sociales dentro de nuestro entorno.

La escena realista dentro de la ciudad no es abundante pero ciertamente existe y es gracias a estos artistas que nuevas generaciones pueden sentir también la necesidad de denunciar en sus obras los problemas que aquejan esta sociedad.

2.1.3 La clase obrera en la ciudad de Loja

La clase obrera o proletariado designa al conjunto de trabajadores que aportan básicamente el factor trabajo en la producción y a cambio reciben un salario o contraprestación económica, sin ser propietarios individuales de los medios de producción. El término se contrapone así a clase capitalista o sector social que acapara el capital, así como al artesanato, sector en donde por lo general los trabajadores son propietarios de los útiles de producción.

La clase obrera en la ciudad de Loja es un conjunto de personas por lo general de bajos recursos económicos que forman parte de la sociedad realizando actividades de comercio o lucro ya sea ofreciendo un producto y su fuerza de trabajo. El término “clase obrera” se asimila a la clase media y a la clase baja. Ésta clasificación relacionaría la clase alta con la burguesía y las clases media y baja con las clases trabajadoras, además dentro del proletariado existe un sector denominado el lumpen proletariado, son extremadamente pobres y los desempleados, como los jornaleros y las personas sin hogar.

La propuesta artística del siguiente proyecto no está enfocada en representar toda la amplia gama de personas que conforman la clase obrera en la ciudad de Loja, si no que se enfoca únicamente en la clase comerciante o los vendedores ambulantes y los ambientes y situaciones en donde estos realizan sus labores cotidianas.

Los artistas al poseer los medios de producción de su trabajo también se encuentran dentro de la clase obrera, se encasillan en un sector denominado el artesanato, que al contrario de otros sectores dentro de la clase obrera aquí los individuos si controlan el medio de producción de su producto.

La población en la ciudad de Loja pertenece en su mayoría al sector obrero ya que está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y comunicaciones. (2010, Fascículo provincial Loja. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Recuperado de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec>).

2.1.4 Vendedores ambulantes.

Al hablar de "vendedores ambulantes" nos referimos al "conjunto de personas que, en una sociedad específica, se apropian y hacen uso de la vía pública para el ejercicio de su actividad laboral de carácter comercial, convirtiéndose en agentes sociales y económicos en contradicción a las prácticas productivas dominantes de la sociedad.

Las condiciones de trabajo de los vendedores ambulantes en la ciudad son duras, se trabaja todos los días durante largas jornadas. En general, se vende durante la semana en lugares fijos, mientras que los fines de semana averiguan, mediante las redes de la comunidad, la existencia de ferias o festividades donde poder ir a vender por el día.

Los vendedores ambulantes no ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración económica como el resto de la clase obrera, estos ofrecen diversos productos sin poseer un puesto fijo en donde realizar su actividad y sin depender de un patrón o jefe.

Los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja serán el motivo gestor de la siguiente propuesta pictórica, en un afán de representar sus actividades cotidianas, ambientes de trabajo y denunciar su baja calidad de vida, con el objetivo de despertar conciencia dentro de la comunidad lojana sobre las malas condiciones en las que estos personajes se desenvuelven.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se hace uso de varios métodos y técnicas, es así que esta se enmarca en una metodología cualitativa tanto en lo teórico como en lo práctico.

Se desarrolla dentro de la ciudad de Loja y se aplican varios métodos y técnicas que sirvieron como eje para el desarrollo del proyecto en cual se enmarca en el campo artístico de la pintura realista. Se aplicó el método deductivo – inductivo el cual es de gran importancia para el desarrollo de la investigación ya que permite procesar la información recolectada analizándola de una forma general hacia una más específica lo cual permitió un mayor conocimiento sobre la pintura realista, además se complementa con el método histórico el cual se utiliza para recopilar información del pasado la cual resulta útil para deducir el origen y motivos gestores que dieron inicio al movimiento artístico del realismo.

Se utilizó una modalidad bibliográfica la cual permite conocer particularmente las teorías realistas y los parámetros estéticos y artísticos del realismo para su análisis respectivo y obtención de conocimientos teóricos, información corroborada y verdadera sobre el tema de estudio, encontrada en libros, revistas y archivos digitales como pdf, tesis, artículos de internet, revistas electrónicas. Etc.

Se realizó la recopilación de imágenes fotográficas para posteriormente seleccionar las más adecuadas para la realización de las obras artísticas., además se utilizaron instrumentos la recopilación de información como guías de observación para el análisis de dos obras pictóricas las cuales se abordarán en los artistas referentes.

En el apartado de anexos, se adjuntan los modelos de guías de observación que se utilizó para la obtención de datos a través de un plan de recopilación de información: las guías permiten analizar desde un punto de vista artístico la obra de dos artistas del realismo social y realismo contemporáneo.

La aplicación de la guía de observación Nro. 1 y 2 permitieron analizar las diferentes características de las obras de cada autor ya que estas servirán como referencias para la propuesta artística. Tomando referencias de cada uno.

f. RESULTADOS

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

La presente investigación al estar orientada hacia la representación pictórica de vendedores ambulantes en la ciudad de Loja mediante una técnica realista, se recopiló información tanto del movimiento pictórico del realismo, como de los vendedores ambulantes de la ciudad y el entorno en donde realizan sus labores cotidianos, para ello se utilizó varios métodos como por ejemplo el método inductivo, que permite recopilar una gran cantidad de información tanto visual como textual en general, para luego llegar a formar una idea más concreta.

Con los datos encontrados se utilizó el método deductivo, en el cual se analiza la información sobre el realismo la cual tiene que ser de origen efectivo, se apoyó con el método histórico, que contribuyó con información verídica del realismo pictórico, basada en libros, revistas, internet, también se investigó sobre las condiciones y el medio en donde regularmente trabajan los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja.

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

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

En el desarrollo del proyecto, fue de gran importancia el método de investigación de campo, recopilando datos visuales de las actividades que realizan los vendedores ambulantes diariamente.

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

Los resultados de la investigación, se encuentran manifestados en las representaciones pictóricas realistas, poniendo a la vista del espectador, la realidad del diario vivir de los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja, exteriorizando la necesidad del artista de expresarse y dar a conocer a la sociedad el entorno y las condiciones en donde estos personajes trabajan, para así generar cierta empatía de parte del público con los personajes representados en las obras y despertar conciencia sobre su realidad.

g. DISCUSIÓN

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

El Realismo toma como motivo pictórico actividades cotidianas o normales y no se enfoca en la representación de lugares o acciones específicas, por el contrario, el realismo emplea como motivo gestor una amplia gama de sucesos y situaciones, gracias a esto se retomó este movimiento pictórico ya que es viable y permite la libertad de expresión del autor, debido a que está basado en la representación de la realidad, pues retoma de la naturaleza los actos que se desarrollan en ella, ofreciendo de esa manera, una visión de presente con cobertura al futuro.

El Realismo es un movimiento con historia y vigencia, ya que muchos artistas se han orientado por él, desde Velázquez, Millet, Courbet, entre otros, desde luego con un lenguaje personal, pero con la realidad como horizonte, frente a esto se retomó al Realismo pictórico como eje artístico y estético, los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja y sus actividades diarias como motivo gestor, despertando interés que va en dirección de los planteamientos del realismo.

La presente investigación no se realiza con el objetivo de resolver algún problema social existente, más bien se busca visibilizar a los vendedores ambulantes de la ciudad de

Loja y las actividades en su diario vivir, además se busca lograr que el espectador sienta una cierta empatía con estos personajes y concientizar sobre su realidad

h. CONCLUSIONES

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

Las obras pictóricas fueron realizadas basadas en los lenguajes formales, gráficos y simbólicos del realismo social previamente investigados a lo largo del proyecto, así como empleando leyes sobre composición, color y proporción lo cual permitirá dotar a la obra del realismo y calidad técnica que se pretende lograr.

Se concluyó la investigación con la difusión del resultado final de la propuesta artística mediante una exposición realizada en la galería La Casa de Manuel, la cual fue una experiencia satisfactoria debido a la gran acogida por parte del público.

i. RECOMENDACIONES

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

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

Realizar la propuesta pictórica con el tema que más a gusto se sienta el investigador, en este caso fue el realismo y su intervención en la pintura, debido a que es un movimiento que tiene concordancia con el objeto a representar las actividades cotidianas de los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja, están acordes y poseen las cualidades necesarias para plantear una representación realista.

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

PROPUESTA ALTERNATIVA

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA REALISTA DE VENDEDORES
AMBULANTES DE LA CIUDAD DE LOJA**

Autor

Gabriel Marcel Salinas Zúñiga

**Loja-Ecuador
2018**

TÍTULO

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA REALISTA DE VENDEDORES AMBULANTES DE LA CIUDAD DE LOJA.

Proceso proyectual para la elaboración de la propuesta artística plástica.

7.1.1 ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA

- **TEMA:** “I-real”
- **Epígrafe:** Representar a los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja en sus labores cotidianas
- **Nombre del artista:** Gabriel Marcel Salinas Zúñiga
- **Nombre del director de la muestra:** Lic. Nestor Miguel Ayala Peñafiel.
- **Sala de exposición:** “La casa de Manuel” casa boutique
- **Fecha de exposición:** 16 de agosto de 2018.
- **Datos de la inauguración y horarios:** Muestra de pintura del artista plástico Gabriel Salinas, exposición previa a la obtención del título de licenciada en Artes Plásticas del 16 de agosto al 14 de septiembre del 2018. Inauguración el jueves 16 de agosto de 2018 a las 19:00, en la Casa de Manuel, ubicada en las calles Sucre 14-82 y Cariamanga.
- **Logotipos, apoyos y patrocinios:** la casa de Manuel, Universidad Nacional de Loja y Casa de la Cultura.
- **PRESENTACIÓN:** La muestra pictórica “I-REAL” es la representación detallada de las actividades cotidianas que realizan los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja, con esto se busca visibilizar las condiciones de trabajo precarias en las que estos personajes se desenvuelven día a día, poner en evidencia su

situación. Esta propuesta está basada en la corriente artística del realismo la cual permitió la elaboración de una propuesta plástica con bases precisas y bien fundamentada.

- **ANTECEDENTES:** Dentro de la ciudad de Loja la realidad de los vendedores ambulantes es en su mayoría ignorada, al igual que la pintura realista la cual es poco representada en el medio local, por lo cual mediante el presente proyecto se pone en evidencia las situaciones y condiciones en las que normalmente trabajan los vendedores ambulantes de la ciudad, su entorno y actividades diarias son el referente principal que se retoma para la muestra artística pretendiendo causar un impacto en el espectador en cual se enfrenta con una realidad desagradable e ignorada

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA.

- **RECONTEXTUALIZACIÓN:** Para el desarrollo del presente proyecto se analiza la mimesis dentro del realismo la cual es un concepto estético utilizado para denominar a la imitación de la naturaleza, por lo cual está estrechamente ligado a la pintura del realismo, pues este trata de representar los objetos dentro de una obra tal y como son, sin ningún tipo de adorno. La representación de los objetos dentro de una obra realista puede ser mimética, pero el significado de los objetos y la obra misma no está implícito, sino que el espectador, o autor, de la obra son los que dotan de significado a dichos objetos, la relación de los objetos con la composición o tema del cuadro son lo que dotan de sentido y le dan un significado a la obra el cual puede ser muy variado dependiendo de quién observe la pintura.

Además se analiza la estética marxista la cual toma a las artes como una producción humana, y por lo tanto, esta es menospreciada por la sociedad y especialmente por nuestra sociedad lo cual genera que el artista tenga que abaratar mucho el costo de sus obras o simplemente tenga que dedicarse a otra actividad con mejor ingreso económico, incluso influye en el tema que el artista elije para su obra, ya que en un afán por generar ganancias económicas se ve obligado a retomar temas más comerciales para sus pinturas. En este aspecto el artista se une también a esa parte de la sociedad oprimida por clases sociales más altas las cuales explotan a las más bajas

- **CONCEPTOS:** Las obras realizadas para el presente proyecto se basan en mostrar las condiciones en las que trabajan los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja y sus labores cotidianas, tratando de representar su entorno de la manera más realista posible sin ningún tipo de adorno, ni tampoco omitiendo detalles, además se muestra cómo es su interacción con otras personas o hasta como son ignorados por una sociedad más egocéntrica. Representar la realidad de los vendedores ambulantes lo más fielmente posible es el objetivo de la obra puesto q si se omitiesen detalles derivaría en una obra descontextualizada y un poco carente de sentido

7.1.2 ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN.

Para la representación de los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja se realizó una investigación de campo la cual consistió en sacar fotografías de los vendedores ambulantes en sus lugares cotidianos de trabajo para luego realizar bocetos que ayuden a la elaboración de la obra final

-ASPECTOS GRÁFICOS,

Las imágenes adquiridas fueron recolectadas mediante una cámara fotográfica, las cuales muestran a los vendedores ambulantes en su entorno natural de trabajo

Fig 1: Salinas G (2017). Registro fotográfico. [Fotografía]

- INCUBACION O LATENCIA.

A partir de las fichas de observación, junto con el archivo visual físico y digital, se empieza la fase ejecutiva, elaborando imágenes sueltas de bosquejos y bocetos que servirán para la organización, composición y elaboración de bocetos.

Fig 2: Salinas G (2017). Dibujo preparatorio B/N [Dibujo].

Fig 3: Salinas G. (2017). Dibujo Preparatorio B/N. [Dibujo].

En esta etapa se realizaron dibujos preparatorios con el fin de estudiar las posturas y movimientos de diferentes personajes que trabajan como vendedores ambulantes con el objetivo poder elegir una escena adecuada para ser representada en la obra pictórica como se observa en la figura 2 y 3.

Fig.4. Salinas G. (2017). Boceto final B/N [Dibujo]

Fig.5. Salinas G. (2017). Boceto final B/N [Dibujo]

-POÉTICA ARTÍSTICA.

Dentro de una sociedad egocéntrica la realidad en la que viven muchos de sus personajes de clase social baja es ignorada o invisibilizada, como es el caso de los vendedores ambulantes dentro de la ciudad de Loja los cuales tienen que surgir en medio de condiciones adversas. Mediante la presente muestra se pretende evidenciar esta realidad casi inexistente para la mayoría y mostrar el diario vivir de estos personajes que a pesar de su condición de pobreza son esenciales para sostener una sociedad de consumo como la nuestra.

-PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA.

Dentro de la representación figurativa de los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja es importante realizar un dibujo inicial proporcionado puesto que la pintura no elimina los errores cometidos al dibujar, una vez que se tiene un dibujo correctamente encajado se procede a realizar la primera mancha de color colocando primero las sombras y luego las luces, procedimiento utilizado en el caso del rostro. (Véase figura 6 y 7).

Fig:6. Salinas G. (2017) proceso del retrato. [fotografía]

Fig:7. Salinas G. (2017). Proceso del retrato. [fotografía]

Una vez terminado el retrato se procede a realizar la vestimenta del personaje principal y demás accesorios que este utiliza, para lo cual se marcan las luces y sombras y luego se va detallando poco a poco hasta obtener el acabado deseado, procurando siempre ocupar las tonalidades de color más exactas a la realidad.

Fig:8. Salinas G (2017). proceso de la vestimenta [fotografía].

Fig:9. Salinas G (2017). Proceso de la vestimenta. [fotografía]

Una vez culminado el personaje principal se procede a realizar las figuras que componen el fondo o segundo plano de una manera menos detallada con el fin de no opacar la figura protagonista, manteniendo siempre un buen dibujo y tonos de color realistas.

En esta obra se empleó un tipo de composición radial ya que la figura principal de la obra se encuentra ubicada en el centro de la misma y el resto de elementos complementarios alrededor

Fig:10. Salinas G (2017). Elaboración de personajes Secundarios [Fotografía]

Fig:11. Salinas G. (2017). Resultado final [fotografía]

Finalmente se elabora el tercer plano que consiste en elementos urbanísticos y fachadas que se encuentran en la parte más lejana, para lo cual se emplean tonos de color mucho más opacos y prácticamente se omiten los detalles, todo eso para crear una ilusión de perspectiva.

-EJECUCIÓN Y REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL

OBRA 1.

Fig : 12. Salinas G. (2018). La mentira no vende igual para todos. [Técnica óleo sobre lienzo].
Medidas. 120 x 80. Ecuador

La obra titulada “la mentira no vende igual para todos” representa una señora en su actividad diaria de vender periódicos, actividad mediante la cual saca un sustento diario, pero no lo suficiente para salir de su condición de pobreza, además representa varios personajes en el fondo, pero todos con miradas desviadas o de espaldas al personaje principal mostrando como los vendedores ambulantes no son muy tomados en cuenta por la sociedad.

OBRA 2.

Fig13. Salinas G. (2018). Intercambio de almas. [Técnica óleo sobre lienzo]. Dimensiones. 120 x 80 cm. Ecuador

La obra intercambio de almas trata sobre una señora en su actividad diaria la cual en este caso consiste en vender cañas de azúcar y jugo de caña. Se pretende representar el esfuerzo que representa el realizar este tipo de actividades, todo para lograr llevar un sustento diario al hogar. La obra representa el momento en el cual se realiza la actividad comercial que consiste en el intercambio de un producto por dinero, lo cual resulta ilógico puesto que el dinero no es más que papel con un valor legal mas no posee un valor real que amerite ser intercambiado por algún producto o servicio lo cual si posee un valor propio del cual el ser humano puede sacar provecho.

-POST PRODUCCION O FASE DE ACABADO}

Las 2 obras artísticas son el resultado del proceso de investigación teórico práctico, una vez terminadas las obras se procedió a gestionar el lugar de exposición de las obras, teniendo finalmente como lugar “la casa de Manuel – boutique” la cual dio la apertura para realizar la exposición pictórica denominada “I-REAL”.

Así el día 16 de agosto se inauguró la exposición pictórica previa al grado de Licenciatura en Artes Plásticas mención pintura, denominada “I-REAL” en la casa – boutique “casa de Manuel” a las 19:00 hrs. Del artista Gabriel Salinas.

-PLAN DE REALIZACIÓN.

Al contar con solo dos obras se requirió de un espacio no tan grande y que permita la visualización de las obras, por lo tanto, se ha escogido un lugar pequeño en donde se permita ocupar el espacio acorde a los tamaños y números de obras, permitiendo así el recorrido normal y fluido del espectador para observarlas.

-PLAN DE CARTELERA INTERNA Y EXTERNA.

Fig 14. : Salinas G. (2018). afiche promocional de la exposición. I-REAL [fotografía]

7.1.3 PLAN DE PROMOCIÓN

-Medios de comunicación

Los medios utilizados para la difusión de la exposición pictórica fueron los medios digitales como celular, y computador portátil, junto con el uso de redes sociales más usadas en la actualidad como lo son Facebook, Instagram y WhatsApp, siendo estas los medios de más rapidez para la difusión de información, también se utilizó invitaciones personales y mini afiches.

Fig 15.: Salinas G (2018) invitación electrónica.[fotografía]

-Materiales informativos

Fig16: Salinas G (2018) portada y contraportada de catálogo.[fotografía]

Fig 17: Salinas G (2018) cedula informativa

Fig 18: Salinas G (2018) cedula informativ

- **Exhibición de la propuesta.**

Fig 19: Salinas G. (2018). Exhibición de la propuesta [fotografía]

Fig 20: Salinas G. (2018). Exhibicion de la propuesta

7.1.4 Resultados.

Para finalizar la propuesta contó con todos los parámetros expuestos en los objetivos, logrando una buena representación. Además, la muestra pictórica “I-REAL” conto con una buena acogida de personas que disfrutaron de la muestra, y observaron las diferentes obras pictóricas.

j. BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1986). *Estetica y Marxismo*. Barcelona: Planeta de Agostini.
- Angulo, D. (1964). *Historia del Arte tomo II*. Madrid: Grupo Condo S.A.
- Bozal, V. (1987). *Mimesis: Las imágenes y las cosas*. Madrid: Visor.
- Carlo, A. (1998). *El Arte moderno, del iluminismo a los movimientos contemporáneos* .
Italia: Akal.
- Carpani, R. (1961). *Arte y Revolución en América Latina*. Buenos Aires: Coyoacán.
- Champa, K. (1991). *The Rise of Landscape Painting in France: Corot to Monet*. Abrams:
Harry N.
- Eco, U. (2004). *Historia de la Belleza*. Bompiani, Milán: RCS Libri S.p.A.
- Gombrich, E. (1995). *Historia del Arte*. Colonia del Valle. México : Diana. S.A.
- Hauser, A. (1975). *Sociología del Arte*. Madrid: Guarrama S.A.
- Hawksley, L. (1999). *Essential Pre-Raphaelites*. Reino Unido: Paragon.
- Hegel, G. W. (1989). *Lecciones de Estética*. Barcelona: Nova Grafik.
- Liñan, E. (2005). *Realidad y Artificio*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- Nochlin, L. (1991). *Realismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Ortega y Gasset, J. (1914). *Meditaciones del Quijote*. Madrid: La Residencia de
Estudiantes .

Preckler, A. M. (2003). *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX*. España: Complutense.

Sánchez , A. (1984). *Estetica y Marxismo tomo II*. México: Era.

Sánchez Vázquez, A. (1990). *Las ideas estéticas de Marx*. México: Pueblo y Educación .

Stevens, B. (2008). *Pre-Raphaelites*. Londres: The British Museum Press.

k. ANEXOS

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

TEMA

**EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA
REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA
CIUDAD DE LOJA.**

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

Autor

Gabriel Marcel Salinas Zúñiga

**Loja-Ecuador
2016**

a. TEMA

**EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN
PICTÓRICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA.**

b. PROBLEMÁTICA

2.1 Contextualización histórica social.

El realismo social en las artes plásticas que puede identificarse con el realismo en el arte cuando se aplica a temas "sociales". Específicamente, la pintura del realismo, un movimiento pictórico francés de mediados del siglo XIX, tuvo como uno de sus temas principales los asuntos "sociales". Posteriormente, también lo tuvo la pintura del naturalismo.

Alrededor de los años 30, en cuanto al realismo social latinoamericano, se afirma la coalición entre arte y política como campo de acción para las manifestaciones artísticas a nivel regional e internacional. Existe una interacción entre las diferentes manifestaciones artísticas y los contextos sociales en las que estas se desarrollan, lo cual genera debate entre los artistas de la época.

Aparecen variantes del realismo social, tales como el nativismo, el nuevo realismo y el arte crítico, sobre todo en el arte pictórico y en las artes gráficas como la fotografía y el cine, todo esto surge de entre el trabajo colectivo de los artistas y la militancia, además los sucesos publicados en la prensa sobre la inestabilidad política de la época, se convierten en las fuentes y los referentes que los artistas toman para realizar su producción plástica ya que en estos documentos aparecen imágenes de la clase obrera y clase trabajadora así como también imágenes de marchas por reclamos sociales o de fiestas del folklor popular de cada región, a todo esto se le suma la experimentación e incorporación de materiales nuevos dentro de la producción plástica.

A nivel internacional la corriente del realismo social ha ido perdiendo seguidores a medida que las corrientes emergentes en el arte ganan popularidad entre los artistas más jóvenes, existe muy poca producción en cuanto a pintura del realismo social a nivel internacional.

En lo nacional el realismo social no es muy practicado por los artistas ya que existe un predominio de tendencia de arte emergente, o si bien realizan pintura no esta enfocada al realismo social.

En la ciudad de Loja no existe mayor producción artística enfocada al realismo social, además los artistas plásticos de la ciudad no trabajan específicamente con la línea artística del realismo social.

La tendencia artística del realismo socialista fue oficialmente impuesta durante gran parte de la historia de la Unión Soviética, siendo triunfalista, mientras que el realismo francés tiene un impulso cuestionador. El propósito de esta corriente es el de dar a conocer sobre los problemas sociales y acontecimientos de la vida cotidiana de personajes de escasos recursos o la clase obrera y trabajadora, todo esto por medio del arte.

Cuando se presenta un mal tratamiento técnico y artístico de la obra se da debido a la falta de profundización de estudios sobre color, composición, desconocimiento y aplicación de materiales óptimos para un buen trabajo técnico.

Además, la incipiente comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos en la representación pictórica del realismo social que ocasiona por el poco conocimiento sobre

la situación actual de vendedores informales y la poca investigación de campo sobre el tema del trabajador. De ahí que, en la ciudad de Loja existe un nulo apoyo por parte de autoridades en especial con obras que traten sobre las situaciones de la sociedad en la localidad y el poco interés por parte del público debido a la poca difusión de eventos artísticos.

También existe una representación figurativa poco convincente debido a una falta de estudios anatómicos y la escasa práctica del dibujo académico.

Con la presente propuesta enfocada al realismo social de la localidad se pretende representar y dar énfasis a las situaciones y eventos desafortunados que los vendedores ambulantes y trabajadores de la calle enfrentan a lo largo de sus vidas, así como resaltar los problemas de nuestra sociedad que involucran directamente a los vendedores ambulantes.

2.2 Análisis crítico a partir de un paradigma en el arte contemporáneo.

En el presente trabajo el artista a partir de una acción proyectual debe lograr consolidar una propuesta artística basada en el realismo social con obras que obedezcan a pautas establecidas por el autor para lograr que el público tenga una correcta interpretación de la obra artística.

En el proceso artístico posmoderno el artista genera la obra como una intención que no puede llegar a ser modificada para que el público la interprete a través de una mediación discursiva.

En el proceso artístico proyectual el artista puede generar la idea mediante un proyecto, la obra se modifica de acuerdo a cualquier cambio que genere el artista, aunque no necesariamente sea quien realice la obra y el público solo percibe e interpreta.

Es evidente la poca producción de pintura con temática de realismo social en la ciudad de Loja y la falta de interés por parte del público lo cual se evidencia en la poca concurrencia que tienen varios eventos culturales que se realizan en la ciudad, esto repercute en el artista generando un alienamiento en la producción artística del mismo ya que ante un público desinteresado se ve obligado a recurrir a actividades más lucrativas y no específicamente artísticas o, por otro lado, su obra artística se ve alterada al estar forzado a producir obras con temas direccionados en otros géneros y estilos más generales, como bodegones o paisajes, los cuales siempre han sido más aceptados que una obra que ponga de manifiesto los problemas de lo social en lo cual la clase obrera es marginada.

2.3 Prognosis.

En caso de no lograr resolver los problemas artísticos planteados en este proyecto, esto generaría una propuesta artística no fundamentada la cual no lograría transmitir ningún mensaje al espectador debido a la falta de lenguajes claros y tratamiento técnico pobre, lo que conllevaría a una propuesta artística que no cumpla ninguna función aparte de mera decoración dentro de la sociedad, lo cual representaría una total contradicción con lo que se pretende lograr con esta investigación que es precisamente sensibilizar al espectador mediante una obra artística contundente que evidencia los eventos trágicos sufridos por trabajadores de la calle y vendedores ambulantes.

2.4 Formulación del tema.

El problema principal de la presente investigación consiste en la falta de dominio técnico de la representación de la clase proletaria como vendedores ambulantes en la pintura del realismo social lo cual genera obras carentes de un lenguaje claro, poco comunicativas y de escasa fundamentación teórica, artística y estética

2.5 Preguntas directrices.

La presente investigación que abordara el realismo social se plantea responder las siguientes preguntas, ¿qué diferencia existe entre el realismo social y el realismo?, ¿en qué teorías estéticas se basa el realismo social? y ¿cuáles son los signos y símbolos que más identifican a las clases sociales bajas?

2.6 Delimitación del tema.

La delimitación del tema corresponde al campo de conocimiento que aborda humanidades y artes, en el campo disciplinario específico de las artes plásticas en lo que concierne a pintura realizado en la ciudad de Loja en un lapso temporal de un año 2016 – 2017. La falta de dominio técnico de la representación de los trabajadores de la calle en la pintura del realismo social genera obras carentes de un lenguaje claro, poco comunicativas y de escasa fundamentación teórica, artística y estética, por lo tanto se plantea una propuesta pictórica orientada a la representación de la clase trabajadora tomando como referentes vendedores ambulantes y trabajadores de la calle de la ciudad de Loja, para lograr generar obras de lenguajes claros y con una fundamentación teórica convincente además de una propuesta artística de un correcto tratamiento técnico dentro de las características de la pintura del realismo social.

c. JUSTIFICACIÓN

El interés en abordar una temática del realismo social tomando como motivo gestor vendedores ambulantes–de la ciudad de Loja radica en lograr representar situaciones de injusticia y eventos desafortunados que sufren muy a menudo estos personajes en sus vidas cotidianas, a partir de este enlace e iniciativa lograr sensibilizar a la sociedad mediante una propuesta pictórica convincente.

La teoría y la práctica son fundamentales para lograr desarrollar una propuesta artística con bases teórica, en donde se buscará nuevas formas de representación plástica realista, así mismo poseerá un tratamiento técnico realista, buscando una propuesta con nuevos materiales o formas de representación técnica, y de lenguajes claros para así poder transmitir el mensaje deseado al espectador.

El tema a investigar ha sido retomado antes por otros artistas, la manera de representación tiene enfoques diferentes a la que plantea el autor de este trabajo, principalmente en la fase de ejecución de la obra ya que se planteara maneras diferentes de representación técnica a la de otros autores que han trabajado antes con el tema.

En la sociedad el arte cumple la función de humanizar y sensibilizar al ser humano y en especial este proyecto pretende sensibilizar al espectador ante situaciones trágicas sufridas por la clase obrera y trabajadores de la calle de nuestra ciudad, se ponen de manifiesto problemas que la gente común no enfrenta pero que tendrán conocimiento de estos al observar la presente propuesta artística.

La presente investigación es necesaria como parte de la formación académica artística, además de enseñar los lineamientos necesarios para elaborar un proyecto con el cual se pueda desembocar en la elaboración de una propuesta artística fundamentada y coherente con un correcto desarrollo técnico, además al tener claros los lenguajes en la obra artística se despertara la sensibilidad de las personas ante temas que abordan problemas de nuestra sociedad enfocados a la clase obrera de la ciudad de Loja.

Al realizar el presente proyecto se aporta principalmente con el nivel cultural del artista, creador de la obra, así como en la posterior presentación de la obra al público mejorara el nivel cultural de la ciudad.

Al haber recibido una formación académica en artes plásticas me encuentro en la capacidad de realizar una propuesta artística de calidad que cubra aspectos técnicos, plásticos y estéticos, técnicamente superable en base a la corriente del realismo con un sustento teórico. Además, en cuanto a la representación de vendedores ambulantes y trabajadores de la calle de la ciudad la recopilación de datos necesarios, así como la toma de referentes no presentan un mayor problema ya que todos estos aspectos los encuentro en la misma ciudad de Loja.

d. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general:

Analizar el realismo social para lograr una propuesta artística con lenguajes claros y fundamentación teórica, estética y elaborar una propuesta pictórica tomando como referentes a los vendedores ambulantes y trabajadores de la calle de la ciudad de Loja.

4.2 Objetivos específicos:

-Analizar la corriente artística del realismo social, sus referentes teóricos y técnicos para fundamentar una propuesta artística pictórica.

- Determinar los lenguajes formales, gráficos y simbólicos del realismo social en la propuesta plástica concatenada con composición y correcta representación figurativa de vendedores ambulantes.

- Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto pictórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), pasando por la materialización de la misma (producción) y su posterior difusión (post-producción), mediante una exposición dentro de un museo o galería en la ciudad de Loja.

4.3 Fin.

Crear una propuesta contextualizada en la pintura contemporánea orientada al realismo social.

4.4 Propósito.

Lograr a través de la pintura sensibilizar al espectador mostrando temas sobre situaciones que confrontan diariamente los vendedores ambulantes en nuestra sociedad.

e. MARCO TEÓRICO

5.1 Estado de la cuestión.

El realismo social toma como referente los temas o problemas sociales específicos de una localidad, por lo tanto, el autor E. Valdearcos (2008), plantea que:

Por regla general los autores coinciden en admitir que el interés de los problemas sociales fue el factor determinante del cambio operado a mediados de siglo y conocido por el título de Realismo. Lo cierto es que a partir de 1850 el romanticismo puro que había triunfado en 1820 denota síntomas de fatiga. El público y los mismos artistas prefieren temas más fuertes. Millet y la Escuela de Barbizón habían abierto caminos sugestivos que los hombres de la segunda mitad de siglo quieren investigar. (E. Valdearcos, 2008, p.36)

Por lo tanto, hay que analizar mas a profundidad los problemas sociales en el contexto local para lograr una propuesta realista social convincente. Además la autora Mercedes Díaz (2016) manifiesta que:

El realismo social se caracteriza por rehuir lo político y optar por la crítica social, con el obrero y la sociedad industrial protagonizando las obras de arte. Temas centrales: el mundo rural y urbano, las clases populares, los ambientes familiares y las escenas laborales. Se desacralizan los temas religiosos y se denuncian las condiciones de marginación, miseria y pobreza en que vivían las clases más bajas. Este arte fue rechazado por el público burgués (M. Diaz, 2016, p.25).

Por lo que el realismo social se enfoca en los problemas sociales sin incurrir en la propaganda política. Por otro lado, el autor Galindo Bustillo (2013) plantea que,

El realismo social se comprometió a representar en sus pinturas la realidad de las clases sociales más pobres, las necesidades de los trabajadores, de los indígenas, mostrando una realidad oculta a los ojos de las clases sociales de esta época la búsqueda de mostrar, por que denuncian una realidad social, económica y política de las sociedades, promueven una expresión artística nacionalistas con un espíritu de independencia. (G. Bustillo, 2013, p.15).

Lo cual lleva a la conclusión de que el realismo social trata de representar la dura realidad en la que viven las clases sociales mas bajas lo cual es justamente lo que se tratara de representar en la obra artística. Tambien el autor Marcos NS (2005) plantea que:

El Realismo Social es un movimiento de postguerra que nos da algún respiro frente a la escabrosidad y maldad que aparece en el Tremendismo. Además, aunque se desarrolla en una España aún bastante dañada por la Guerra Civil este se sitúa en un momento en el cual el país se empieza a recuperar a pesar de que muy efímeramente pero ya es un inicio hacia la recuperación después del grado de destrucción y pesimismo que hay durante la primera generación de postguerra. (Marcos. NS, 2005, p.35).

Por lo cual se concluye que los grandes acontecimientos sociales tales como una guerra son los motivos por los que surge el realismo social.

5.2 Fundamentación artística.

El realismo social es una expresión utilizada a una corriente con el propósito de expandir y hacer énfasis a problemas sociales, designando muy diferentes conceptos en la historia del arte y de la literatura, mediante la asociación de los términos "realismo" y "social", especialmente la denominada "cuestión social" (la situación de los más desfavorecidos).

La clase obrera, clase trabajadora o proletariado designa al conjunto de trabajadores que, desde la revolución industrial, aportan básicamente el factor trabajo en la producción y a cambio reciben un salario o contraprestación económica, sin ser propietarios individuales de los medios de producción.

5.2.1 La mimesis en el realismo social.

Valeriano Bozal, *Mímesis: las imágenes y las cosas* (Madrid: Visor, 1987). El autor explica que al hablar de representación puede hacerse desde varios sentidos. Aquel estrictamente perceptivo, el sometido a las leyes de la percepción y las convenciones socio-culturales. El segundo sentido, el de la presentación perceptiva mediante procedimientos plásticos o gráficos. Y un tercer sentido, el que se pregunta por la condición del representar en el conocimiento. El propósito de Bozal, es analizar la condición misma del representar en cuanto tal, al margen de que sea este o aquel representar, y lo que ello implica tanto para la relación del sujeto con la realidad que llamamos dada, cuanto para la "construcción" de imágenes de representación o íconos.

5.2.2 Realidad patente y realidad latente.

El autor Ortega y Gasset habla sobre una dualidad entre la realidad patente y la realidad latente, la realidad patente es la que se ofrece clara, así tal y como es y no requiere más que verla u oírla para poder percibirla, y la realidad latente la cual es una realidad superior la cual ocurre sin la realidad patente y es una realidad de naturaleza espiritual e inmaterial, ambas realidades componen el mundo en el que vivimos y en el caso de una obra artística es necesario dotar a la obra de esa realidad latente la cual es más difícil percibir y requiere más que solo los sentidos.

5.2.3 Arte y proletariado.

Un arte surgido de nuestra realidad, sólo será creado por artistas conscientemente revolucionarios. Este arte ha de concretarse en la medida en que el artista comprenda la política cultural oligárquico–imperialista, resistiendo a su influencia deformante. Y esa comprensión del problema, necesariamente ha de imponerle una definición hacia el campo revolucionario, por lo tanto, es importante la mayor difusión de este arte entre la clase trabajadora para poder generar conciencia social sobre la situación actual en la que vive el proletariado mediante el arte.

5.3 Fundamentación estética.

Se ha retomado conceptos estéticos planteados por Marx (1883) el cual dice lo siguiente respecto a las artes.

El arte era interesante para él como parte de las producciones del hombre, de hecho, para él, lo estético es uno de los reductos auténticamente humanos, que el capitalismo intenta enajenar. Y al decir humanos no se refiere a los instintos o necesidades más básicas, como comer y beber sino a una función superior, espiritual. En ese sentido, hay por parte de Marx una búsqueda de una sociedad en la que poder desplegar esas potencialidades que estaban oprimidas para los trabajadores, y ahí entra de lleno la creación artística a la que le concede importancia. (A. Sánchez, 2006, p.298)

Esto me resulta muy importante ya que, dentro del realismo social, y tomando a las artes con una producción humana, esta también es menospreciada por la sociedad y especialmente por nuestra sociedad lo cual genera que el artista tenga que bajar mucho el precio de sus obras o simplemente tenga que dedicarse a otra actividad con mejor ingreso económico.

El presente trabajo se enmarca en la categoría estética de lo trágico ya que se pretende representar eventos desafortunados sufridos por los trabajadores de la calle y vendedores ambulantes en la ciudad de Loja.

Lo trágico es la categoría estética que mejor expresa la esencial condición del hombre y lo enseña a conocerse en el despliegue de pasiones que describen tanto su grandeza como su mezquindad.

Lo trágico es una categoría que por el dolor acerca a lo humano, pero conserva todavía una gran dosis de elevación propia de lo sublime. Lo trágico no es sólo triste. Además, es visto como algo que no sigue el curso natural de la vida.

En las situaciones trágicas está presente la derrota, la muerte, pero no de manera natural, sino con un desenlace terrible. Las tragedias de la vida afectan considerablemente causando compasión, ira, horror o indignación. Lo que sucede en la vida real.

El autor Hegel (1989 pág. 67) plantea que un sufrimiento verdaderamente trágico es infligido sobre los individuos afectados como resultado de su propio acto tan legítimo como culpable a través de su conflicto, por lo tanto en cuanto a la clase trabajadora, trabajadores de la calle y vendedores ambulantes y los eventos trágicos que estos puedan sufrir, en muchos casos no son más que producto de sus acciones como individuos las cuales desde su punto de vista son correctas, por lo tanto mediante la representación de dichos eventos trágicos mediante una obra artística contundente se pretende despertar conciencia también dentro de estos individuos de la clase obrera y vendedores ambulantes.

5.4 Referentes de artistas.

Thomas Kenington:

Se toma como referente al artista por su realismo social crudo y escenas de gente de clase social baja o sus escenas de realismo social que impactan gracias a su crudeza, como se indica en fig. 1, además trabaja con escenas en las que se idealiza la vida cotidiana de la clase obrera que es lo que también se pretende representar en la propuesta artística.

Fig.1: Homeless, 1885, Thomas Kenington (1856-1916), Tate gallery, óleo sobre lienzo, 101x70 cm.
<http://www.cv.vic.gov.au/stories/creative-life/selection-from-bendigo-art-gallery/homeless/>

Jonas Burgert:

Artista alemán cuyas pinturas monumentales presentan un diálogo y una interacción entre todos los personajes de la obra, como se observa en la figura 2. Sus pinturas muchas veces se ven influenciadas por temas sociales y presentan un realismo social nuevo y diferente al cotidiano.

Fig 2: Zweiter tag nichts, 2008, Jonas Burgert (1969), colección privada, óleo sobre lienzo 400 x 600 cm, <http://www.jonasburgert.de/works/jonas-burgert-works-2008/>

f. METODOLOGÍA

6.1 Enfoque.

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 manifestación del propósito del artista objetivándose a través de su propio trabajo generando un concepto alrededor del mismo.

También el proceso proyectual basado en un proyecto donde el artista determina desde el inicio de la idea hasta los procesos técnicos que se van a manejar y efectuar en la presente investigación convirtiéndose en una experiencia más para el artista.

Predominio cualitativo debido a que se trabaja con aspectos subjetivos y cualidades de la obra plástica, además se estudia la situación actual de la sociedad y sus actitudes frente a la clase social más baja para tener una mejor idea de los problemas que enfrentan estas personas las cuales serán el motivo gestor de la propuesta Método deductivo el cual permitirá sacar conclusiones generales acerca de las teorías que se utilizarán en la investigación.

Método abductivo que parte de un fenómeno artístico contextualizado a partir de supuestos los cuales permitieron construir el árbol de problemas, los cuales se resolverán a partir de teorías artísticas, estéticas y la elaboración de una propuesta artística pictórica.

Método historiográfico se apoyará de fuentes de información primaria e histórica, la misma que se tomará en cuenta para emplearla en la investigación, mediante las fuentes bibliográficas se logrará obtener varias teorías y referentes sobre el tema de estudio.

6.2 Modalidad.

En el presente proyecto se hará una recolección de datos bibliográficos, principales referentes artísticos y referentes contemporáneos, corrientes artísticas y estéticas que se obtendrán de libros, revistas y artículos para tener todos los conocimientos necesarios y lograr elaborar una producción artística correctamente fundamentada.

6.3 Nivel o tipo de investigación.

El presente trabajo de investigación se considera cualitativo porque presenta estudios bibliográficos que se analizarán y estudiarán para después utilizarlos en la propuesta plástica que se planteará luego.

6.4 Operatividad de variables

Para la fundamentación de la investigación se utilizarán una variable dependiente y una independiente; Para cada dimensión se determinan sus indicadores, elementos directamente observables y medibles que reflejan la presencia y acción de la dimensión del problema a investigar.

Para cada indicador se formulan ítems básicos que servirán de referencia para diseñar los instrumentos de recolección de información. Se fijan técnicas e instrumentos de recolección que alega a la manera en que se llega a determinar los indicadores y responder a las preguntas. El proyecto no genera hipótesis ya que se orienta hacia una producción pictórica.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
<i>Variable independiente:</i> corriente pictórica del Realismo social				
LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Realismo social	<ul style="list-style-type: none"> Historia Influencia de otras corrientes artísticas Características referentes contemporáneos 	<ul style="list-style-type: none"> una reproducción exacta de la realidad. problemas sociales se muestra principalmente la clase obrera dominio del dibujo clásico 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué diferencia el realismo social del realismo? Por qué se está dejando de lado los temas sociales en el arte 	<ul style="list-style-type: none"> Selección de libros BIBLIOGRAFIA Fichas nemotécnicas Análisis de temas que aborden el realismo social Búsqueda de referentes nacionales e internacionales

Tabla 1: operatividad de variables

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
<i>Variable dependiente:</i> obras carentes de un lenguaje claro, poco comunicativas y de escasa fundamentación teórica				
LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Lenguaje no definidos	Línea estética	Estética marxista	¿Qué motivos gestores son los que se manejan?	<ul style="list-style-type: none"> Selección de libros BIBLIOGRAFIA Fichas nemotécnicas Análisis de temas que aborden el realismo social Búsqueda de referentes
	Categoría estética	Lo trágico		
Escasa fundamentación teórica	Conceptos del realismo social	Símbolos y signos del realismo social		

Tabla 2: operatividad de variables

6.5 Recolección de información.

- Selección de libros.
- Bibliografía.
- Análisis de temas que aborden el realismo social.
- Búsqueda de referentes.
- Realización de bocetos del natural.

6.6 Procesos proyectuales para la elaboración de la propuesta artística.

Preproducción: se recolectará información y datos que aporten a la investigación y que ayuden al desarrollo de la propuesta plástica, se anotarán ideas como parte del libro de obra,

registro de fotografías, lo que permitirá realizar los bocetos adecuados con composición e intención propositiva y se experimentará con diversas técnicas de representación.

Producción: se comenzará a producir la obra pictórica con las técnicas, modos, herramientas, instrumentos y materiales más adecuados que permitan una mejor resolución de la obra, de lo previamente investigado y experimentado.

Postproducción: en esta etapa se procederá al diseño de un catálogo, así como el montaje de la obra para poder exponer la obra artística mediante una muestra colectiva en museos o galerías de la ciudad de Loja.

g. CRONOGRAMA

	Meses y Años	2016			2017									2018									2019									
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
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	X	X																				
5	Procesamiento de datos									X	X	X	X	X																		
6	Elaboración del marco teórico.												X	X	X	X	X															
7	Formulación de la propuesta														X	X	X															
8	pre - producción															X	X	X	X													
9	Producción																X	X	X	X	X	X										

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

7.1 Institucionales.

- Biblioteca (Universidad Nacional de Loja).
- Biblioteca (Carrera de Artes plásticas UNL).

7.2 Humanos.

- Director de tesis.
- Tesista.
- Asesores durante la tesis.
- Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas.

7.3 Materiales.

- Ordenador.
- Cámara fotográfica.
- Cuaderno de artista o de camino.
- Bastidores
- Lonas o lienzos
- Óleos
- Lápices
- Martillo
- Clavos
- Cola o goma
- Acrílicos
- Materiales de escritorio
- Libros.

- Revistas.
- Artículos de internet.
- Documentos.
- Transporte.

7.4 Económicos.

El presupuesto y financiamiento del proyecto de tesis y la posterior producción artística será a cargo del tesista.

<i>Materiales</i>	<i>Valor</i>
Computadora	900.00
Copias	120.00
Impresora	80.00
Resma de papel	16.00
Transporte	100.00
Cámara fotográfica	200.00
Material de arte	150.00
Recursos bibliográficos	180.00
Internet	100.00
Alimentación	120.00
Otros	100.00
TOTAL	2,066.00

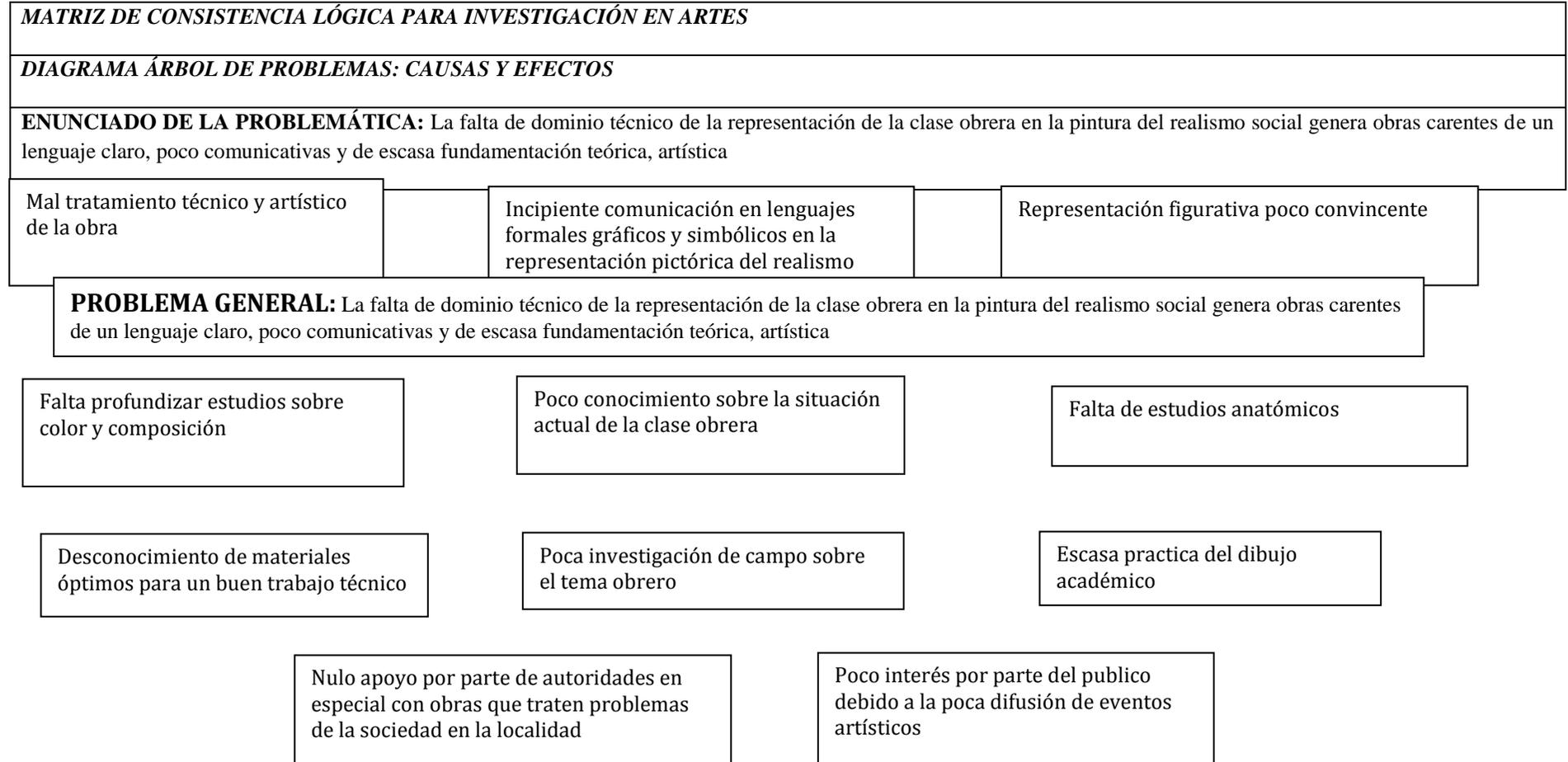
Tabla 3: presupuesto y financiamiento

i. BIBLIOGRAFÍA

- A. Hauser, (1975). Sociología del Arte. Madris. Edit. Guarrama S.A.
- A. Sánchez Vázquez , Estetica y Marxismo tomo I, Ediciones Era
- Valdearcos, E. (2008).El arte del siglo xix: el romanticismo y el realismo. Clio
- AA.VV. (1986). Estética y marxismo.Barcelona. Planeta de Agostini
- Valeriano Bozal. (1987) *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Madrid: Visor
- Ana María Preckler. (2007) *Realidad y Realismo*
- AA.VV. (2003) *Realismo contemporáneo*
- Carpani. R. (1961) *Arte y revolución en América Latina*. Buenos Aires: Coyoacán
- G.W.F. Hegel (1989) *Lecciones de Estética*. Nova Grafik
- Crescenciano G (2009) *El conflicto trágico en la estética de Hegel*.
- Herrera, L. (2004). Tutoria de la investigacion científica. Ambato
- Munarriz, J. (2013). Investigación y tesis doctoral en Bellas Artes. E-Prints Complutense. Universidad Complutense de Madrid., 1–12. Retrieved from <http://eprints.ucm.es/23022/>
- Sánchez, D. (2013). Epistemología de las Artes. La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo.
- Barragán, C. M. (2011). METODOLOGÍA CUALITATIVA APLICADA A LAS BELLAS ARTES QUALITATIVE RESEARCH APPLIED TO FINE ARTS. ----Revista Electrónica de Investigación, 1, 46–62. Retrieved from <http://www.revistadocrea.com>
- **WEB GRAFÍA**
- <http://pensandoenarte.blogspot.es/1340899006/est-tica-marxista>

- <https://encolombia.com/educacion-cultura/arte-cultura/historiadelarte/el-realismo/>
- <http://artisticaconocimiento.blogspot.com/2013/08/el-realismo-social.html>

OTROS ANEXOS

ARBOL DE OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Manejar las técnicas y aspectos artísticos, pictóricos ligados a la corriente del realismo social para ejecutar la obra

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Aplicar los lenguajes formales ,gráficos y simbólicos del realismo social en la propuesta plástica

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Lograr una correcta representación figurativa de la clase obrera y el realismo social

OBJETIVO ESPECIFICO 4

Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto pictórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre- producción), pasando por la materialización de la misma (producción) y su difusión (post-producción).

OBJETIVO GENERAL.

Analizar el realismo social para lograr una propuesta artística con lenguajes claros y fundamentación teórica y un dominio técnico de la representación de la figura humana

OBJETIVO ESPECIFICO 5

Elaborar una propuesta pictórica tomando como referentes a la clase obrera de Loja, específicamente vendedores ambulantes y trabajadores de la calle

FIN

Crear una propuesta contextualizada en la pintura contemporánea orientada a realismo social

PROPÓSITO

Lograr a través de la pintura sensibilizar al espectador mostrando temas sobre situaciones q confrontan diariamente los obreros en nuestra ciudad

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA INVESTIGACIÓN EN ARTES

Enunciado de la problemática: El desconocimiento de la corriente pictórica del Realismo Mágico he generado una obra pictórica sin fundamentación artística, técnica y estética; en las escenas cotidianas de la vida de la fantasía infantil.

TEMA	PROBLEMA GENERAL	FIN DE LA INVESTIGACIÓN	PROPÓSITO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	VARIABLES
						Causa y efecto
Elaborar una producción pictórica plástica tomando como referentes los temas sociales del contexto local .	La falta de dominio técnico de la representación de la clase obrera en la pintura del realismo social genera obras carentes de un lenguaje claro, poco comunicativas y de escasa fundamentación teórica, artística.	Crear una propuesta contextualizada en la pintura contemporánea orientada a realismo social .	Lograr a través de la pintura sensibilizar al espectador mostrando temas sobre situaciones q confrontan los obreros en nuestra cuidad	Analizar el realismo social para lograr una propuesta artística con lenguajes claros y fundamentación teórica y un dominio técnico de la representación de la figura humana	1 Manejar las técnicas y aspectos artísticos, pictóricos ligados a la corriente del realismo social para ejecutar la obra 2 Aplicar los lenguajes formales ,gráficos y simbólicos del realismo social en la propuesta plástica 3 Lograr una correcta representación figurativa de la clase obrera y el realismo social 4 Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto pictórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), pasando por la materialización de la misma (producción) y su difusión (post- producción). 5 Elaborar una propuesta pictórica tomando como referentes a la clase obrera de Loja, específicamente vendedores ambulantes y trabajadores de la calle	Representación de la clase obrera en la pintura del realismo social Obras de arte plástico, lenguajes artísticos y fundamentación artística y teoría

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS		FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, ARTÍSTICA, ESTÉTICA O FILOSÓFICA
	PROBLEMAS ESPECÍFICOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	
1 Manejar las técnicas y aspectos artísticos, pictóricos ligados la corriente del realismo social para ejecutar la obra	Falta de dominio de técnicas artísticas para la correcta representación del realismo social en la propuesta de una obra	Experimentación y practica de técnicas artísticas para la representación del realismo social	Estrategias de dibujo en el arte contemporáneo
2 aplicar los lenguaje formales, gráficos y simbólicos del realismo social en la propuesta plástica	Desconocimiento de los lenguajes formales, gráficos y simbólicos dentro de la propuesta artística	Investigar sobre los lenguajes a utilizar para representar la clase obrera	Adolfo Sánchez Vásquez Estética marxista
3 Lograr una correcta representación figurativa de la clase obrera y el realismo social	Mal manejo de la figura humana	Práctica de la representación de la figura humana realizando estudios académicos	Dibujo y pintura académica, taschen
4 Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto pictórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), pasando por la materialización de la misma (producción) y difusión en galerías o museos a través de exposición (post-producción).	Propuesta artística no fundamentada e incoherente	Organizar las ideas para la concepción de la obra. Tener clara la poética acerca de nuestra propuesta pictórica. Manejar y dominar las técnicas para que tenga una buena resolución.	
5 Conocer la simbología ligada a la clase obrera y al realismo social	Desconocimiento de la semiótica dentro del realismo social	Investigar sobre signos y símbolos dentro de las clases sociales mas bajas y la clase obrera	

GUÍA DE OBSERVACIÓN NRO. 1

Autor: Gabriel Salinas Zúñiga

Obra para análisis: Homeless

- Análisis de la obra.

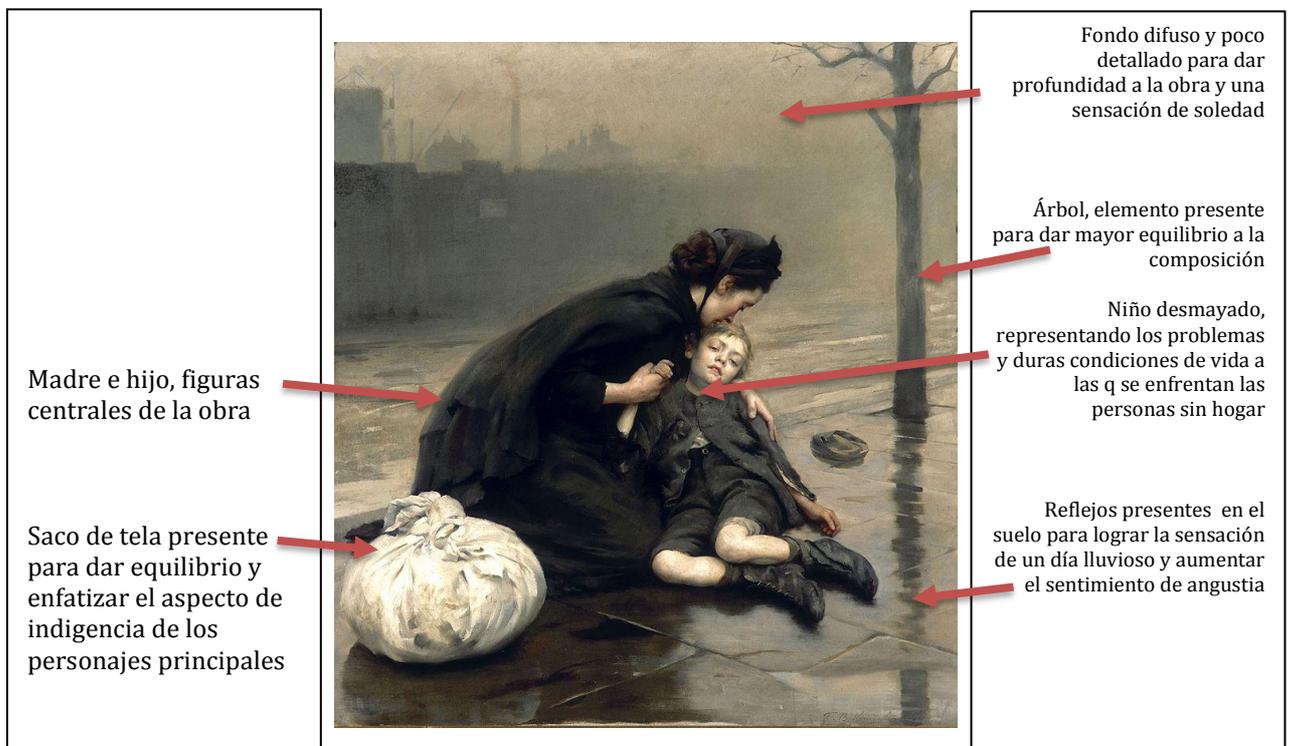
1. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA	
TÍTULO	Homeless
PINTOR	Thomas Kenington
CRONOLOGÍA	1885
ESTILO	Realismo social
LOCALIZACIÓN	Tate Gallery, Londres
TÉCNICA Y SOPORTE	Óleo sobre lienzo.
DIMENSIONES	101"x70"
TEMA:	manejo de color y tratamiento de la figura

2. Análisis técnico formal.

Obra realizada en óleo sobre lienzo prestándole mayor atención y detalle a las figuras principales dejando un fondo más difuso para q los protagonistas destaquen a pesar de tener una cromática similar e todo el cuadro .

3. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS.

4. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES

Elementos de la forma Plástica:

Criterio	Punto	Línea	Plano	Volumen	Espacio	Color
	Existente en el dibujo	Predomina en el dibujo	Existe un primer plano en donde se encuentran las figuras protagonistas y un segundo plano que se compone de el fondo	Esta muy presente en la manera de representar la figura humana y pliegues de la ropa mediante el uso de luces y sombras	Un espacio de pocos elementos ocupado en su mayoría por las figuras centrales	Gama de colores casi en su totalidad fríos como tonos grisáceos, ocres y negros.

Características de la forma plástica

Criterio	Perspectiva	Proporción	Movimiento	Equilibrio	Simetría
Pintura liza, sin textura	se logra la perspectiva al mostrar un fondo difuso y brumoso dando una sensación de que se encuentra a lo lejos	Las figuras centrales se encuentran correctamente proporcionadas en relación a la obra en general	El movimiento se da gracias a algunos elementos representados en la obra y a la postura que tienen las figuras principales .	Se consigue equilibrio con el color y formas y la distribución de los elementos.	No existe simetría

Composición

Criterio	La sección aurea
	Presenta en la manera de distribución que tienen los elementos y las posiciones de las figuras centrales

GUÍA DE OBSERVACIÓN NRO. 2

Autor: Gabriel Salinas Zúñiga

Obra para análisis: “Zweitertagnichts”

- Análisis de la obra.

1. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA (documentación general)

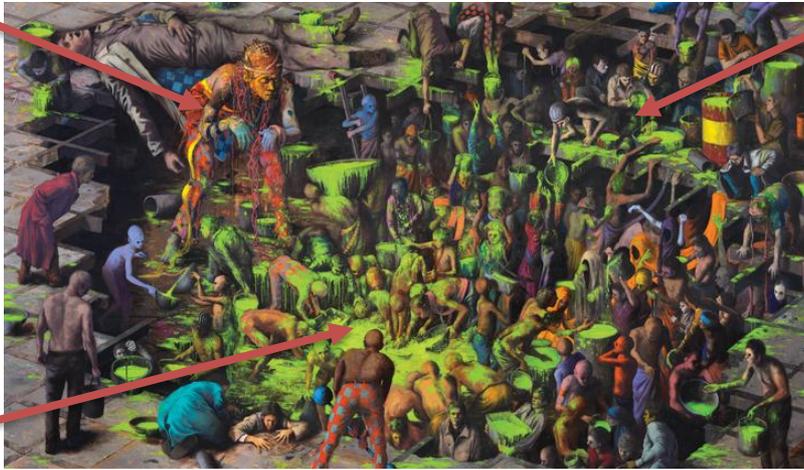
TÍTULO	Zweitertagnichts
PINTOR	Jonas Burgert
CRONOLOGÍA	2008
ESTILO	Realismo Contemporáneo
LOCALIZACIÓN	Colección privada.
TÉCNICA Y SOPORTE	Óleo sobre Lienzo .
DIMENSIONES	400 x 600cm
TEMA:	Manejo de la composición

2. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL.

Obra realizada en óleo sobre lienzo la cual presenta una escena de varias personas repartiendo la atención por igual a todo el cuadro y no centrándose en una figura o escena principal

3. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS

Personas de mayor tamaño para dar sentido de monumentalidad

Gran cantidad de personas, referencia a que la gente pobre es más numerosa

Líquido de coloración verde fosforescente, lo que simboliza la toxicidad

4. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES

Elementos de la forma Plástica:

criterio	Punto	Línea	Plano	Volumen	Espacio	Color
	Existente en el dibujo	Predomina en el dibujo	Casi existe un solo plano en la obra ya que solo se muestra una escena casi sin fondo	Esta presente gracias al tratamiento de luces y sombras los personajes de la obra	Consiste en un espacio saturado de elementos	Muestra una gama de tonos que va desde colores apagados y fríos hasta colores muy encendidos casi neones

Características de la forma plástica

Criterio	Perspectiva	Proporción	Movimiento	Equilibrio	Simetría
Pintura liza	Presente solo en los tamaños de los personajes ya que no existe un fondo	Juega con la proporción de los elementos y personajes mostrando algunos de mucho mayor tamaño que otros	Los diferentes personajes de la obra muestran mucho movimiento al estar en diversas posturas.	no existen elementos que equilibren la composición de la obra puesto que esta está saturada de elementos .	No existe simetría

Composición

Criterio	Posee una composición circular en cierto modo ya que todos los personajes están dispuestos en círculo .
-----------------	---

GUÍA NRO 03. GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.

Tema de Investigación: EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA

Ficha de observación	
Datos Generales	Feria libre, San Sebastián
Fuente	Gabriel Salinas
Fecha de observación	28 de Mayo de 2017
Tipo de observación	Directa
Nº de observación	03
Tema	Cromática y características del entorno
Descripción	

En la fotografía se observa a una señora realizando su actividad diaria la cual consiste en vender periódico, se encuentra trabajando en la feria libre de San Sebastián, La foto se utilizó para estudiar la cromática del entorno y la figura para posteriormente realizar la obra.

GUÍA NRO 04. GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.

Tema de Investigación: EL REALISMO SOCIAL COMO REFERENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE VENDEDORES AMBULANTES EN LA CIUDAD DE LOJA

Ficha de observación	
Datos Generales	Feria libre, San Sebastián
Fuente	Gabriel Salinas
Fecha de observación	28 de Mayo de 2017
Tipo de observación	Directa
Nº de observación	04
Tema	Cromática y características del entorno
Descripción	

En estas fotografías se observa mas el entorno de mercado el cual se toma como referente para la realización de las obras pictóricas, además se muestra el rostro de una vendedora que será la figura principal de una de los cuadros y gracias a la fotografía se pueden estudiar sus facciones y cromática.

ÍNDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORIA	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS.....	viii
ESQUEMA DE TESIS	ix
a.TÍTULO	1
b.RESUMEN	2
ABSTRACT	3
c.INTRODUCCIÓN	4
d.REVISIÓN DE LITERATURA	6
1.1fundamentación categorial.	6
1.2 Fundamentación artística.....	24
1.3 Fundamentación estética.	27
1.4 Referentes artísticos.	33
2.1 Investigación de campo.....	39
e.MATERIALES Y MÉTODOS	45

f.RESULTADOS	47
g.DISCUSIÓN	49
h.CONCLUSIONES	51
i.RECOMENDACIONES	52
PROPUESTA ALTERNATIVA.	53
j.BIBLIOGRAFÍA	67
k.ANEXOS	69
a.TEMA	70
b.PROBLEMÁTICA	71
c.JUSTIFICACIÓN	76
d.OBJETIVOS	78
e.MARCO TEÓRICO	79
f.METODOLOGÍA.....	86
g.CRONOGRAMA.....	90
h.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	92
i.BIBLIOGRAFÍA	94
OTROS ANEXOS	96
ÍNDICE.....	108