

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

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

TÍTULO

**REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS
CAMPEÑINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE
LOJA A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.**

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

AUTOR

Pablo Andrés Sanches Bao

DIRECTOR

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

PORTADA

1859

LOJA – ECUADOR
2019

CERTIFICACIÓN

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

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, revisado, orientado 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, titulado: **REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.**, de autoría del estudiante Pablo Andrés Sanches Bao, 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, 22 de febrero de 2019

Lic. Sandra Del Cisne Jimbo Paute Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, **Pablo Andrés Sanches Bao**, 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: Pablo Andrés Sanches Bao

Firma:

Cedula: 1104813629

Fecha: Loja, 26 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.

Yo, **Pablo Andrés Sanches Bao**, declaro ser el autor de la Tesis titulada: **REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.**, 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 veintiséis días del mes de Marzo del dos mil diecinueve.

Firma.....

Autor: Pablo Andrés Sanches Bao

Cédula: 1104813629

Dirección: Loja, Cdla El Rosal, calle: Sebastián Valdivieso

Correo electrónico: pabloandres92@hotmail.es

Celular: 0994960960

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Sandra Del Cisne Jimbo Paute Mtra.

Tribunal de Grado:

Presidente: Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz

Primer Vocal: Arq. Marco Antonio Montaña Lozano. Mtr.

Segundo Vocal: Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco. Mtra.

AGRADECIMIENTO

Agradezco especialmente a la Universidad Nacional de Loja, a los docentes de la carrera de Artes Plásticas, de igual modo a la licenciada Lic. Sandra Del Cisne Jimbo Paute Mtr., que desempeñó la función de director de tesis aportando con gran capacidad de sus conocimientos profesionales para el desarrollo de la presente investigación.

Pablo Andrés Sanches Bao

DEDICATORÍA

Este trabajo, se lo dedico a mis padres, a mis hermanos y a mi abuela, en quienes he tenido un apoyo total a lo largo de mi carrera.

Pablo Andrés Sanches Bao

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	Pablo Andrés Sanches Bao REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	SAN SEBASTIAN	LOS ROSALES	CD	Licenciado en Artes Plásticas; mención: Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CIUDAD DE LOJA

ESQUEMA DE TESIS

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

a. TÍTULO

**REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS
CAMPELINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A
TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.**

b. RESUMEN

La presente investigación se plantea el análisis de la corriente artística del realismo dentro de la pintura para la generación de una propuesta pictórica basadas en la cotidianidad de los campesinos que se encuentran en las zonas periféricas de la ciudad de Loja. Con el fin de retomar la pintura que represente al campesino, y así sensibilizar al espectador, teniendo en cuenta que el realismo defiende la contemporaneidad frente a la historicidad: existe la necesidad del ser de su tiempo. Por lo cual existe la necesidad de representar al campesino para exaltar su trabajo sacrificado y su modo de vida la cual me trasmite su alma para poderle transmitirla al lienzo.

ABSTRACT

The present investigation considers the analysis of the artistic current of realism within the painting for the generation of a pictorial proposal based on the daily life of the peasants who are in the peripheral areas of the city of Loja. In order to retake the painting that represents the peasant, and thus sensitize the viewer, taking into account that realism defends contemporaneity against historicity: there is a need for the being of his time. Therefore, there is a need to represent the peasant in order to exalt his sacrificial work and his way of life, which transmits his soul so that he can transmit it to the canvas.

c. INTRODUCCIÓN

La presente investigación examina la corriente artística del realismo dentro de la pintura, con información teoría tanto filosófica, estética y artística, para la reproducción de una propuesta pictórica basada en la cotidianidad de los campesinos que se encuentran en las zonas periféricas de la ciudad de Loja.

El presente trabajo de investigación denominado **REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA**. Sé enfoca en sensibilizar- concienciar y valorar por las actividades que realizan los campesinos en la ciudad de Loja, debido a se observan muy pocas obras pictóricas sobre realismo cotidiano que vincule a los campesinos.

En cuanto a los métodos utilizados está el método deductivo que va de lo general a lo particular llegando a estudios específicos para la investigación a través de teorías artísticas y estéticas de la pintura realista, el método inductivo se basa de lo particular de la pintura realista a lo general por medio de la observación de los hechos, análisis para idear un banco de imágenes para la creación de las obras. La técnica historiográfica se aplicará en el estudio de los referentes de artistas Julien Dupré y Jean François Millet.

En el primer capítulo se hace referencia al estudio de los antecedentes históricos del realismo en la pintura, y sobre el realismo contemporáneo, con la fundamentación estética basada en teorías Marxista, Jean Jacques Rousseau y la estética el dolor, y en la

fundamentación artística se estudió al realismo y naturalismo, en cuanto a los referentes artísticos se analizó las obras de Millet y Dupre mediante una ficha.

En el segundo capítulo se basas en la investigación de campo en las zonas periféricas de la ciudad de Loja, mediante la recolección de fotografías y bosquejos a los campesinos en sus actividades cotidianas. También se basó en los aspectos históricos de Loja a través de su ubicación para entrar en el motivo gestor de la propuesta y conocer sobre la pintura realista en la ciudad.

Para la construcción de las obras pictóricas se utiliza los procesos proyectuales donde se determina la fusión de ideas, bocetaje, técnicas basándome en fotografías.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I:

1.1 FUNDAMENTACIÓN CATEGORIAL

1.1.1 Antecedentes del Realismo en la pintura

El realismo como eje temático, actúa de acuerdo a la perspectiva del artista, es decir como este desea representar la realidad, sirviéndose del análisis y escogimiento de escenas de la cotidianidad para ser representadas a través un estilo naturalista, mismo que permite representar la realidad con objetividad y precisión, cuyo objetivo es que el mensaje pueda ser captado de forma directa.

Algunos autores describen al realismo como sinónimo de naturalismo, por ejemplo: Según autores contemporáneos el “Realismo es un arte científico, naturalista, anti clásico, anti romántico, antiacadémico, progresista y social. No cree en la belleza única, ni en lo sublime, ni en los modelos clásicos ni en las academias” (Buendía & Gallego, 1990, pág. 544) de este modo su único objetivo es representar la escena focalizada y como la percibe el ojo humano matéricamente hablando, transmitiendo el mensaje directo en esta ocasión es enfoque y valoración del esfuerzo de las clases trabajadora.

Según Kerstin “Se designó con el nombre de realismo una tendencia artística del siglo XIX que se autocalificó de realista por primera vez en la historia para diferenciarse de las posiciones idealistas de signo contrario” (Kerstin, 2004, pág. 6)

El realismo como movimiento artístico bajo un enfoque social, surge a mediados del siglo XIX en Francia, a partir del romanticismo. Represento la ruptura con las academias que habían radicalizado con el neoclasicismo. Mientras los realistas consideraban la objetividad como una condición esencial, representaban las cosas tal como son, sacaban a la luz la dureza de las condiciones de trabajo, el realismo se caracterizaba por la rebelión ante temas religiosos, históricos y mitológicos.

El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales. La industrialización determinó la desaparición del artesanado y la formación de una numerosa población obrera acumulada en los centros urbanos. Con ello, las condiciones de vida económica y social sufren una alteración profundísima, que se refleja en las ideologías.

La sociedad había cambiado y había nuevos problemas sobre todo en el tejido social, esto no podía pasar desapercibido a los creadores de arte y lo social. El artista se fija en una sociedad cambiada, donde surgieron las desigualdades sociales, problemas políticos-económicos, el trabajo de niños y mujeres, horarios excesivos, viviendas insalubres, un sistema al cual se someten la mayoría de ciudadanos, y solo una minoría empieza a denunciar al sistema, entre ellos los artistas.

El realismo social se comprometió a representar a sus pinturas la realidad de las clases sociales más pobres, la necesidad de los trabajadores, de los indígenas mostrando una realidad mostrando una realidad oculta a los ojos de las clases sociales, la búsqueda de mostrar, por que denuncian una realidad social, económica y política de las sociedades.

Considerando que el realismo social, al ser una visión general de la realidad no se la puede idealizar, pues aquí se halla la diferencia del realismo con la figuración: se pueden ver imágenes del mundo real, pero distorsionadas según la propia visión del artista. Suelen pintar lienzos de gran formato en el que lo principal es la figura humana, más que el paisaje

La intención esencial del realismo radicó en la representación objetiva, cierta y clara del mundo real, en que se fijó a observar los aspectos cotidianos que se dieron en la época, siendo la única fuente de inspiración para el artistas que se centra en las situaciones de denuncia social de las clases medias, resaltando las condiciones económicas de la sociedad, ya que su expresión artística se dirigía al obrero, al campesino, la ama de casa o sitios marginados, para buscar su inspiración.

En la representación de las condiciones de vida a veces infra humana, sin ningún tipo de idealismo ni belleza, al mundo de trabajo, visto desde una perspectiva de denuncia, valorando la humildad y lo común del ser humano y los representaban como héroes.

Así mismo, existen artistas realistas que plasmaban en sus lienzos a prostitutas, amantes, el borracho y temas relacionados con la vida familiar. También temas tradicionales como la muerte, siendo tratado en diferentes aspectos: entierros, suicidios, asesinatos, etc. los temas religiosos pasaron como manifestaciones populares, costumbres, temas al aire libre como reuniones, playa etc.

1.1.2 Realismo contemporáneo

A finales del siglo XIX, los principios artísticos que causaron profundas dudas, situación que dio origen al arte contemporáneo, el cual tuvo una gran influencia en el siglo XX ya que se trataba de una revolución estética en cambios filosóficos, científicos y políticos los que exigía al arte a ver una forma diferente a la realidad.

De acuerdo con Deleuze menciona que lo “contemporáneo” en arte podría reconocerse como parte de una tradición de lo “nuevo”, más que como alguna “ruptura” formal o teórica. La emergencia del arte contemporáneo en función de “nuevos medios” y propósitos extraídos de la vida contemporánea” (Deleuze , 1978, pág. 5), se define por negar el pasado y buscan un nuevo lenguaje expresivo. El deseo de novedad lleva a experimentar con el color, las formas y la composición, es querer encontrar una nueva manera de expresión que no encaje con todo lo que se había hecho hasta el momento. Donde comenzó a desarrollar un sinfín de formas nuevas y a comenzar desde un espacio nuevo donde la forma y el color adquirieron propiedades fuertes.

El artista del nuevo realismo se centra en el mundo que lo rodea, en lo urbano, según Amalia Martínez Muños “su pretensión era crear un arte en íntimo contacto con sociedad que les rodeaba mediante la apropiación de elementos extraídos directamente de ella”. (Martínez Muños, 2001, pág. 36), pretendieron acabar con la separación entre el arte y la vida, haciendo arte con materiales tomados de la vida cotidiana.

Los artistas realistas contemporáneos buscan como los antiguos maestros del siglo XIX, nuevos temas que contengan libertad de expresión a través de un lenguaje visual, porque él

debe representar lo que una cultura valora, lo que piensa su gente y esencialmente lo que considera que vale la pena recordar.

El artista se fija en el mundo que lo rodea en la sociedad y sus problemas que se constituyen en el tema central, porque ya no importaba el mundo subjetivo del autor, sino el entorno social y personal de los personajes, que retrataban fielmente lo que veían. En esta búsqueda de objetividad, los autores realistas adoptaron la actitud de cronistas que pasan momentos en la sociedades, el artista y se esfuerza por describirlo minuciosa y exhaustivamente el hecho. La descripción objetiva tenía un fin didáctico: pretendió mostrar los defectos de la sociedad para crear la necesidad de corregirlos socialmente.

1.2 FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA

A inicios de los años ochenta la estética del realismo social, se origina una pronunciación por el progreso de una idea del arte concluida de unas categorías sujetadas del idealismo hegeliano o paseista. Al inicio de los años ochenta, se va construyendo una nueva manera de percibir las cosas, el mundo, el hombre.

Según (Lissorgues, 2016) la estética plantea problemas de la realidad social y humana, la manera que se da esta misma realidad es necesaria la idea de la obra artística

La estética del realismo, de cualquier realismo (tanto el gran realismo del siglo XIX, como el realismo social de los años 1960) está justificada por un imperativo ético que dimana de la conciencia de que se vive un momento histórico en el que el hombre hace, puede hacer o debe hacer la historia o por lo menos que puede influir en ella y por tanto que va movido por certidumbres. (Lissorgues, 2016, pág. 1)

La estética se la puede usar para referirse en las diversas labores con el propósito de lograr la belleza corporal; se puede mencionar como el arte que sirve para realizar las diferentes actividades que realiza el hombre a través de recurso plásticos, entre otros, con el propósito de expresar ideas, emociones, acompañada de la orden filosófica para estudiar la belleza y los juicios sobre la creación y apreciación de la obra artística.

En la pintura realista la principal característica de su estética es la reflexión sobre la realidad, sin ningún tipo de idealización de la sociedad. Los artistas dejaron temas sublimes y se centraron en la realidad objetiva y del momento presente, con representación de escenas de la vida cotidiana, protagonizadas generalmente por campesinos y obreros, tomaron

conciencia de los problemas sociales como trabajos duros a mujeres y niños como la explotación de los trabajadores y horarios largos, por lo cual el artista considero denunciar a través de sus obras. Dando paso al interés de la realidad en sí misma.

Los artistas realistas comparten una estética basada en la representación directa de la realidad, un realismo sincero sin embellecimiento por lo cual no hay temas insignificantes, cualquier situación puede ser objeto de interés artístico.

1.1.2 Bases teóricas del realismo social

1.1.2.1 Teoría Marxista

Marx se dedicó a estudiar el capitalismo, que se sustenta en la existencia de dos clases cuyos que son contradictorios: una es dueña de los medios de producción, los burgueses; y la otra clase es dueña únicamente de su fuerza de Trabajo, los proletarios. Burgueses y proletarios están enfrentados que se define como lucha de clases. “El marxismo es un crítica del capitalismo: concretamente, la más perspicaz, rigurosa y exhaustiva crítica de su clase jamás formulada y emprendida”. (Santos Mosquera, 2011., pág. 16)

Para Marx el hombre es un ser con necesidades y mediante su trabajo se centra en la realidad para humanizarla, y de ese manera crear un producto para satisfacer sus necesidades, por medio trabajo el hombre transforma la naturaleza y crea objetos, por medio del trabajo el hombre pone la naturaleza a su servicio, y se humaniza así mismo. Esta actividad transformadora del hombre crea unas relaciones de producción, de esta manera se constituyen la sociedad y la historia viene a ser el proceso social de auto creación del hombre por su trabajo.

El hombre como ser natural es un ser, concedido de fuerzas naturales y vitales, de impulsos que le llevan a actuar. Pero también es un ser pasivo, dotado de necesidades que le condicionan y limitan y lo que necesita son objetos y él mismo es objeto por ser necesario para otros. Pero también es un ser humano natural que es un ser que se va haciendo a lo largo de su vida. Su naturaleza está compuesta por su acción productiva que le diferencia del resto de los animales, el sólo produce sus medios de vida y con ellos su historia, su mundo, su cultura, es decir, su naturaleza. La historia aparece como el proceso práctico de construcción del hombre. Se hace en relación con la naturaleza y con los otros hombres.

De este modo, la existencia humana se muestra como un conjunto enorme de fuerzas productivas que actúan sobre el medio natural y como una totalidad de relaciones constitutivas de la sociedad. Y las fuerzas y las relaciones de producción no constituyen en realidades distintas, pues el hombre es uno como producto, está dotado de fuerzas naturales y como ser social, son sus relaciones de producción.

1.2.1.2 Teoría Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1743-1762) Rousseau fue un filósofo del corazón, de la naturaleza, de la libertad y de la igualdad entre los hombres.

Según Toño De Lara y Fernando de los Ríos en el pensamiento de Rousseau nos manifiesta

...Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. No hay compensación posible a quien renuncie a todo. Tal renuncia es compatible con la naturaleza del hombre, e implica arrebatarse toda moralidad a las acciones el arrebatarse la libertad a la voluntad. (Tuñón De Lara & De Los Ríos, 2007, pág. 41)

Defendió la liberación del individuo, la exaltación de la naturaleza y la actividad creadora, y la rebelión contra la fórmula y la civilización. Fue partidario de una educación natural, se fijó siempre a una idea vitalista y optimista del hombre y la naturaleza.

Su pensamiento político, basado en la idea de la natural bondad del hombre, lo inspiró a criticar en repetidas ocasiones la desnaturalización, la injusticia y la opresión de la sociedad contemporánea.

Si la sociedad es básicamente mala, se pregunta ahora Rousseau, por fundarse en la desigualdad y haber alejado al hombre del estado de naturaleza, puede este hombre ya corrompido por la sociedad construir una nueva sociedad justa. La respuesta de Rousseau es afirmativa, porque el mal no está en el hombre sino en su relación con la sociedad. La perversión se ha producido por el mal gobierno y es el “corazón del hombre” quien puede cambiar la situación.

En el contrato social, se establece la posibilidad de un trato entre la naturaleza y la cultura: el hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igual. El problema fundamental es, Encontrar una manera de asociación que defienda y proteja la fuerza común proporcionada por la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no se obedezca más que a sí mismo, y permanezca, por tanto, tan libre como antes.

Según Rousseau la solución está en un contrato social, de forma que cada uno recupere finalmente todo lo que ha cedido a la comunidad. De este modo, dándose cada individuo a todos, no se da a nadie, y no hay ningún miembro de la sociedad sobre el que no

se adquiera el mismo derecho que se cede. Se gana en equivalencia lo mismo que se pierde, adquiriendo mayor fuerza para conservar aquello que cada cual posee.

En la obra el contrato social es la expresión de la voluntad general. La voluntad general es distinta de la simple voluntad de todos porque no es una parte mayoritaria de las voluntades particulares y egoístas, cuyo efecto es siempre el puro interés privado. La voluntad general, en cambio, es siempre justa y mira por el interés común de la sociedad de la comunidad, por la utilidad pública. De esa voluntad general proviene la única y legítima autoridad del Estado.

1.2.3. Estética del dolor

El arte tiene el privilegio de ser considerado una salida a las capacidades transformadoras del hombre. Y el dolor, en ese sentido es uno de los temas más fecundos pues el ser humano artista o no en algún momento de su vida ha conocido de cerca o de lejos el dolor de cualquier índole, físico o emocional, el artista indiscutiblemente repercutirá en su obra, en su explicación personal o como un motivo más de su capacidad para explicar algún tipo de dolor vivido, en la existencia humana desde el punto de vista de la sobrevivencia.

La representación del dolor no pasó inadvertida para el drama y su representación escénica. Como se sabe, el nacimiento del teatro está unido a la tragedia y por tanto a los mitos. Entre los griegos existía una máscara utilizada para representar el dolor. Las clásicas obras de Eurípides nos muestran personajes patéticos sacudidos por el dolor y las pasiones como Medea Electra y otras heroínas. El sentimiento del dolor en la lírica queda expresado con la consagración de un género que es la elegía, donde la composición poética se caracteriza por ser de asunto triste.

Desde esa perspectiva en las obras en el realismo social, el dolor es el sentimiento más recurrente a representar, pues causa mayor afectación emocional en el ser humano, por lo que el artista toma como referencia este tema para componer su obra, con escenas de gran conmoción social, obras que evocan fielmente la realidad y crear cierta tensión emocional sin llevar a cabo ninguna idealización.

1.3. FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA

Para fundamentar artísticamente la formas de resolución de las obras realistas en el proceso de creación artística.

1.3.1. Realismo y naturalismo

Estos conceptos parten de la literatura, en la historia del realismo fundamentalmente en el siglo XIX se destacan figuras del realismo como Víctor Hugo, así se puede entender.

De acuerdo con el realismo es un movimiento literario que presenta la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la época, interpreta como la reproducción que debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan, desde su aparición en 1856 en Francia. Surge como un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos, por ello, su fidelidad es detallar diferencias de ideas románticas, concentrándose en los rasgos esenciales y típicos de acciones que distingue el reflejo de la realidad en sentido naturalista. (Oleza, 2002, pág. 1)

Siguiendo la misma lógica del autor antes citado se puede entender el naturalismo, y es así que, para Marina Guimerá

...el naturalismo es un sistema filosófico que destaca a la naturaleza como el primer principio de la realidad que ha existido en el mundo. La corriente naturalista sostiene que la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes y, por lo tanto, es el origen único y absoluto de lo real (Guimerá Sales, 2015, pág. 8)

Concebido de esta manera, nos permite establecer que el naturalismo filosófico, se basa en todo lo real de la naturaleza y por lo cual no existe una realidad fuera de los límites de la naturaleza.

Lo que caracteriza al naturalismo es el estudio de la fisiología, el carácter y personalidad de las personas, en un aspecto denuncia social, hay a veces tintes irreverentes, y posiciones materialistas.

De lo expuesto se puede deducir que este movimiento se identificó por un apego al entorno objetivo y sobre todo comprometido con la representación de las clases sociales más despreciadas, cuyos problemas pretendía explicar mediante una visión racional y falta de moral.

En la pintura, se caracteriza la representación de objetos realistas en un ambiente natural, presta atención a detalles muy precisos y apropiados porque retrata las cosas tal como son; además, en el sistema estético intenta constituirse como una imitación fiel de la naturaleza real, a fin de plasmar la realidad en los cuadros o realismo literario que pretenden aportar un testimonio sobre la época; es decir, sería la tendencia a representar lo que se observa de una forma relativamente exacta, tratando de imitar los pormenores externos de lo representado de una manera detallista y que supone hacer el intento por describir el comportamiento humano y su entorno o por representar figuras y objetos tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana.

De ahí que el naturalismo realista trate de mostrar las figuras en su cruda realidad, con defectos si los hubiere, por esta razón el naturalismo y realismo representa las figuras en

pintura de forma exacta, proporcionada y perfecta, tratando de mostrar con esa perfección valores o un talante específico.

El naturalismo contemporáneo sigue con su posición filosófica que sostiene que todo lo que existe es natural, continúa siendo parte del espacio, en los procesos temporales de la naturaleza o de cualquier tipo de los objetos no naturales que pueden existir que se los conoce sólo a través de sus efectos en la naturaleza.

El naturalismo sostiene que todos los objetos con experiencia y cualidades son igualmente reales dentro de la naturaleza, por esta misma razón, existen categorías de la ciencia que no se agotan la realidad de la naturaleza. La riqueza, la diversidad, la espontaneidad y dimensiones de valor existentes en la naturaleza que escapan a las categorías del científico físico, son experiencia en la interacción humana con la naturaleza; como parte de la naturaleza, los seres humanos manifiestan espontaneidad y libertad.

En este sentido y con la finalidad de conocer y comprender el desarrollo del naturalismo como estilo empleado en el realismo social pictórico, cuyo objetivo es representar el comportamiento del ser humano e interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana para representar en la propuesta pictórica.

1.4 REFERENTES ARTÍSTICOS

Se ha tomado como referentes artístico a Jean François Millet y Julien Dupré. Porque en sus obras se representa la actividad cotidiana de los campesinos y por la técnicas utilizadas dentro de la pintura.

1.4.1. Jean François Millet (1814-1875)

Nació el 4 de Octubre de 1814 en Gruchy y muere el 20de enero de 1875. Fue hijo de campesinos, se inició desde muy pequeño en el dibujo en su pueblo natal, le otorgaron una beca para estudios en parís. En sus obras la temática principal es la representación de campesinos y granjeros, en jornadas de labores en diferentes horas del día.

Se trata de un óleo pintado sobre lienzo que mide 66 centímetros de alto por 55.5 centímetros de ancho.

Fig. 1. El Ángelus. (). Millet J. Pintura. Realismo. Óleo sobre lienzo. 55.5x66cm. Museo de Orsay Paris-Francia. http://www.musee-orsay.fr/es/coleccion/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/langelus-339.html?no_cache=1

En la obra “El Ángelus”, se puede visualizar el empleo de la línea como recuso plástico para delimitar formas, se presenta de manera suave y con presencia de gamas cromáticas que dotan de materialidad de los personajes y objetos a través de la valoración de luces y sombras.

La cromática empleada va desde los ocres verdosos, al amarillento claro, para evocar la luz tenue de las primeras horas del día, Los tonos verdosos con pinceladas suaves se designa para el campo y más oscuros para los personajes, a través de una valoración tonal de claro oscuro resolviendo con estilo naturalista la vestimenta de los campesinos logrando perfección en la sensación que desea transmitir acorde al concepto a representar.

El fondo del cielo es resuelto con tonos ocres plomizos difuminados, para evocar la neblina de la mañana. El tipo de pincelada empleada por el artista, se caracteriza por ser firme, suave, segura y corta en la gran mayoría del cuadro, con toques específicos de color que ayudan a dar mayor contraste al cuadro.

La composición del primer plano, está dada de manera simétrica al momento de ubicar los personajes centrales y objetos simbólicamente complementarios, carece de dinamismo, por lo que denota paz y tranquilidad, va en relación al momento y acto de oración de los campesinos al iniciar la jornada de trabajo, en la cosecha obtenida con el sudor y el esfuerzo de muchos días, ocupando la parte central de la obra.

El Ángelus es una obra maestra de Millet, transmite una atmósfera sentimental. Lo que retrata es ciertas condiciones de trabajo del campesino y las clases más bajas, y su calidad de vida. Millet afirmaba sentir en la naturaleza más de lo que los sentidos le daban, buscará

retratar a la gente humilde y campesina en un gesto de admiración por la gente pobre del mundo rural, cautivando a los republicanos y enfureciendo a la burguesía por tratar esto como tema central en su obra.

1.4.2. Julien Dupré (1851 - 1910).

Julien Dupré pintor francés y uno de los principales representantes del realismo francés en la pintura del siglo XIX, sus obras tuvieron gran influencia para el desarrollo ulterior de la temática agraria en el realismo social.

Dupré es uno de los mejores retratistas de la temática animal en su tiempo. Observó y pintó con fidelidad la vida de los campesinos, y los dotó de vida dentro de sus obras. En sus pinturas es excepcional el juego con la luz y la profundidad, lo que refuerza los efectos y resalta la fuerza expresiva en sus obras.

Fig. 2. La cosecha del Heno. Dupre J. (1851 – 1910). Pintura. Realismo. Óleo sobre lienzo. 26x32 cm. Colección privada, Nueva York. Extraída <https://rehs.com/virtexjd.htm>.

En la obra “**La cosecha del heno**”, se trata de un óleo pintado sobre lienzo que mide 26 centímetros de alto por 32 centímetros de ancho.

El punto de concentración y de relevancia está dado en el objeto de esfuerzo como lo es el cúmulo de pasto y se acentúa a través del peso visual del color.

La línea corta y vigorosa, está trazada a través del color, en la resolución de los campos, personajes y demás elementos separando los contornos de los personajes con el campo y el cielo, dotando al cuadro de una textura, visual suave y dinámica.

La gama cromática empleada va desde los ocres a los verdosos y azulados claros para representar el trabajo en plena luz del día. Los tonos verdosos se designan para el campo, y para el personaje principal en su vestimenta se encuentra un tipo de tonos como el azul, el rojo, el blanco y el negro, haciendo una valoración del claro oscuro resolviendo la escena con estilo naturalista. En el fondo el cielo es un gris azulado para enfocar la luz del día.

La composición en la resolución de la obra es dinámica al disponerse los elementos sobre un eje de composición diagonal, categorizando su ubicación desde el primer plano hasta el último generando dinamismo constante. Evocando el concepto central del cuadro como es el representar una labor que requiere gran esfuerzo.

CAPÍTULO II:

2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Tomando en cuenta que las zonas periféricas de la ciudad de Loja, se ha tomado como referente para realizar obras artísticas, desde el punto de vista del realismo social.

2.1.1 Aspectos históricos de la ciudad de Loja

La ciudad de Loja está ubicada en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros a nivel del mar, sus coordenadas geográficas son 03° 39' 55" y 04° 30' 38" de latitud Sur (9501249 N - 9594638 N); y, 79° 05' 58" y 79° 05' 58" de longitud Oeste (661421 E -711075 E), se encuentra la provincia de Loja, al sur del Ecuador, siendo la provincia fronteriza con Perú.

La Historia de Loja, comprueba, sin la propia superación cultural su situación habría sido de anulación como factor de progreso nacional. Su lucha por vivir supero su situación económica y su trabajo diario en la agricultura y la ganadería, e instituyendo el sistema de ferias cantonales, para dar actividad al comercio y a las industrias.

En cuanto a la producción del arte plástico en Loja en cuanto la pintura realista se puede mencionar que varios artistas plásticos trabajan en la pintura y escultura y muralismo, pero son muy pocos los artistas que estén vinculado con el estilo realista. Tal es el caso del artista Juan Pablo Armijos que trabaja el realismo en dibujo y por momentos transformando a

comic donde más se identifica. También se lo puede mencionar al artista plástico Boris Salinas quien trabaja el realismo en la escultura.

En la actualidad dentro de la ciudad de Loja hay muy pocos artistas que estén relacionados con el estilo realista, ya que algunos no se encamina en un solo estilo sino que tratan de representar sus ideas en diferentes estilos.

Dentro de la carrera de artes plásticas los estudiantes experimentan diferentes estilos pictóricos entre estos se encuentra el realismo donde tratan de representar o realizar estudios de la figura humana,

e. MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se tomará el uso de los siguientes métodos y técnicas, el método deductivo que va de lo general a lo particular en el cual se despliega premisas generales sobre el realismo llegando a estudios específicos en el análisis de teorías artísticas y estéticas a través de información bibliográfica como: libros, internet, revistas, entre otras fuentes relacionadas, visitando las bibliotecas de las carrera de Artes Plásticas, y otras como la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja.

El método inductivo se aplicará para los estudios que se basan de lo particular del realismo a lo general como el retomar las imágenes de los referentes para tener una idea clara de la obra pictórica a presentar.

Técnica historiográfica se aplicó en modelos de fichas para el estudio de las obras de los referentes artísticos la cual permitieron puntos importantes que servirán para reforzar la investigación y creación de la obra pictórica.

Modelo de ficha para el análisis de la obra del referente artístico.

DESCRIPCIÓN FORMAL	
TÍTULO	
AUTOR	Leonora Carrington
AÑO	
TÉCNICA	
DIMENSIONES	
UBICACIÓN	

ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS
PUNTO (Se describe los puntos atrayentes en la obra, ya sea por el color o por la forma de resolver objetos o parte de los objetos que desea el artista que llamen la atención):
LÍNEA (Tipos de línea dominante en la obra, para resolver el dibujo):
CROMÁTICA (Describir el tipo de pincelada para resolver las formas):
TÉCNICA:
TEXTURA (Si es que la hubiere):
COMPOSICIÓN (Describir los tipos de composición implícitos en la obra, para transmitir determinada sensación):

Para la producción de obras artísticas se toma en cuenta los procesos proyectuales que son preproducción, producción y postproducción borda en la literal (i).

Se utilizaron guías de observación mediante la fotografía que sirvieron para la elaboración de las pinturas; también se utilizó modelos de fichas para la obtención de datos y para analizar las obras de los artistas referentes de Jean François Millet y Julien Dupré.

f. RESULTADOS

En la presente investigación se logró obtener como resultado el conocimiento de algunas teorías filosóficas y estéticas, que permiten la fundamentación del trabajo investigativo. Entre ellas la teoría marxista que trata una crítica al capitalismo, así como la teoría de Rousseau a través de su obra denominada el contrato social, en donde hace referencia a la posibilidad de reconciliación entre la naturaleza y la cultura. En cuanto a la fundamentación artística del realismo social hacia el naturalismo retoma al ser en sus condiciones más desfavorables en la sociedad.

Mediante el análisis de los artistas referentes de las obras los artistas Jean Francois Millet y Julián Dupre retoman en sus pinturas a los campesinos como clase obrera mismos que son eje principal de sus obras llevándolos a la representación en su estado más natural.

A través de la investigación de campo, con la técnica de observación directa se logró construir un archivo visual y fotográfico que sirvieron de base para procesos de composición y creación de la obra de contenido social.

Con la recopilación de las imágenes sirvió mucho para la producción artística ya que se pudo observar a los campesinos en su estado más natural, ya que se retomó al personaje, el ambiente y animales.

g. DISCUSIÓN

En el presente trabajo investigativo teórico, se investigó sobre el realismo, su fundamentación estética y artística, como también a los referentes artísticos, para la ejecución de las obras pictóricas del trabajo investigativo de una forma original del realismo que se representa al campesino en sus actividades cotidianas en las zonas periféricas de la ciudad de Loja.

Al analizar las obras de los artistas referentes, que son de mucha importante para el conocimiento sobre la forma de composición que representaban al personaje campestre, la pincelada y sus cromática, utilizados en la elaboración de las obras pictóricas, la cual sirvieron para la elaboración de las obras.

Mediante la recopilación de fotografías se crea un proceso para registrar información visual de las actividades de los campesinos en la ciudad de Loja, concediendo una carga emocional para el artista y espectador, junto a la manipulación del material y técnicas indagadas a lo largo de la investigación.

h. CONCLUSIONES

- Luego de investigar y analizar la fundamentación artística y estética del realismo en la pintura se concluye que se alcanzó a conocer todos los parámetros ligados a la corriente artística, además de concluir que:
- Luego de investigar y analizar los fundamentos, artísticos y estéticos del realismo junto con la recopilación de imágenes de campesinos en sus escenas cotidianas de la ciudad de Loja se concluye que es realizable la representación de los campesinos a través de una interpretación del artista en una producción pictórica realista con su fundamentación y calidad, representando la realidad con objetividad del artista en escenas locales llegando así a un lenguaje plástico a través del realismo.
- Luego de analizar las obras de los referentes artísticos del realismo, se logró un mayor entendimiento de los personajes, objetos espacio y su tipo de cromática en sus obras pictóricas, el manejo de la técnica es algo similar, es utilizada en las obras pictóricas.
- Tras la finalización, se concluye que las obras tienen mucha relación con los parámetros que se plantearon en los objetivos, cuya difusión de la muestra pictórica denominada “Realidades Objetivas y Subjetivas “la cual tuvo gran asistencia del público local que presencio la inauguración de la muestra pictórica y que recorrió la galería posteriormente.

i. RECOMENDACIONES

- Es importante conocer los fundamentos filosóficos, artísticos y estéticos inherentes al realismo para crear una obra con base a estas características.
- Al analizar las obras de los referentes artísticos hay que tomar en cuenta los procesos proyectuales, la cual ayudan a tener una mayor conceptualización acerca del realismo, para que al momento de realizar la obra pictórica se tome como referencia a los conocimientos académicos de la pintura, dibujo y dominio del material a utilizar.
- Para la creación de obra se toma en cuenta los procesos de creación artística, y para difundir la producción, hay que contar con el espacio adecuado para exponer, con buena iluminación, tener conocimiento de museografía para el montaje, y se recurre a medios de comunicación y sitios web para la difusión de la exposición y tenga un impacto favorable en la comunidad lojana.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLASTICAS

PROPUESTA ALTERNATIVA

**PINTURA REALISTA DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS DE
LOJA**

AUTOR:

Pablo Andrés Sanches Bao

Loja-Ecuador

2019

TÍTULO

PINTURA REALISTA DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS DE LOJA

1. PROCESO PROYECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE OBRAS PICTORICAS

1.1. ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA

El tema a representar son escenas de las actividades cotidianas de los campesinos de las zonas periféricas en la ciudad de Loja través del realismo en la pintura tomando en cuenta la naturalismo que se caracteriza la representación de objetos realistas en un ambiente natura, presta atención muy precisos y apropiados porque retrata las cosas tal como son, se toma como referente a Marx donde critica al capitalismo y se enfoca al hombre como ser natural, al igual que Marx se cita a Rousseau a través del libro el contrato social donde hace referencia a la posibilidad de reconciliación entre la naturaleza y la cultura.

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

1.2.1. ANÁLISIS SIMBÓLICO

Gracias a la recopilación de imágenes fotográficas de las personas y escenas de campesinos de Loja, se estructuró un proceso de análisis y selección de imágenes la cual nos ayudó para la creación de bocetos, y la creación de la obra.

Estudios para armar bocetos

Fig.3. Estudio para boceto. Sanches P. (Fotografía).

Fig.4. Estudio para boceto. Sanches P. (Fotografía).

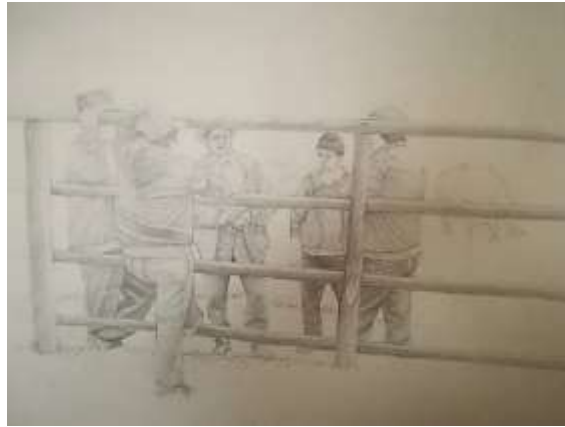

Fig.5. Boceto a lápiz para la obra. Sanches P. (Fotografía).

Fig.6. Boceto a lápiz para la obra. Sanches P. Fotografía

1.2.2. ASPECTOS ARTÍSTICOS

1.2.2.1. Las formas

Las formas de la obra fueron resueltas bajo el estilo realista-naturalista, en donde prima los detalles de los personajes para representar la clase social a la que pertenecen, ya sea alta o bajo, así como los objetos y espacios que complementan la escena.

1.2.2.2. La línea

El trazo de la línea lo realizo a través del color, delimitando los contornos de los personajes y los objetos dispuestos en los diferentes planos de composición.

1.2.2.3. La cromática

La cromática empleada es de ocres, verdosa, azulada, gris, amarillos claros para los campos y elementos dela naturaleza. Los tonos verdosos se designen para el campo, para los personajes va más los grises con ocres y la valoración del claro oscuro. En el fondo el cielo es resuelto con tonos azulados con amarillos claros.

1.2.2.4. La pincelada

El tipo de pincelada empleada se caracteriza por ser suave, firme y corta en parte del cuadro con toques específicos de color que ayudan a dar mayor contraste al cuadro.

1.2.2.5. La composición

La composición en los primeros planos está dada de manera simétrica al momento de ubicar los personajes centrales.

1.2.2.6. La técnica

Esta realizada en óleo sobre lienzo, la cual permite la facilidad de emplear el color y textura.

1.2.3. PROPUESTA PLÁSTICA Y FUNDAMENTACIÓN

Obra 1

Fig1. S/T. (2019). Sanches P. S/T. Pintura. Realismo. Óleo sobre lienzo. 130 x122cm. Realismo. Fotografía.

La obra denominada **“Ilustración 6”**, Esta realizada en óleo sobre lienzo, a partir del postulado Marxista, en donde considera al hombre como ser natural, concedido de fuerzas naturales y vitales, de impulsos que llevan a actuar, por lo que se trata de representar al ser humano en su estado más natural, en la cotidianidad, así, en el primer plano se ubican las persona que se encuentran en actitud de negociar ganado, como una práctica de subsistencia.

En cuanto a la teoría estética tratada en el realismo es la reflexión sobre la realidad, sin ningún tipo de idealización de la sociedad, creando una conciencia para un impacto ético

reflexivo. El filósofo Jean Jacques Rousseau propugno la liberación del individuo, la exaltación de la naturaleza y la actividad creadora, pues la naturaleza es tomada como el primer principio de la realidad que ha existido en el mundo.

El tipo de pincelada empleada es suave, corta y superposición de capas, cuyo fin es lograr un representación naturalista de la escena. La cromática empleada es de ocre, verde, amarillenta, azulados, grisáceos los tonos verdosos se designe para el campo y los más tonos oscuros para los personajes.

En el fondo el cielo esta empleado el color azul con amarillo claro. En cuanto a la línea se lo realiza a través del color, especificando los contornos de los personajes con los demás objetos, su textura es lisa suave y difuminada. Su tipo de composición es simétrica por la forma que están representados los personajes, está realizado en plano general por los personajes que están ubicados a una zona más condicionada, gracias esto se puede individualizar a cada personaje, en primer plano se encuentran los personajes principales y en segundo plano están los animales en el último plano se encuentran las montañas para darle profundidad al cuadro.

Obra 2

Fig. 2. S/T. (2019). Sanches P. Pintura. Realismo. Óleo sobre lienzo. (100 x 120cm). Fotografía.

La obra: **“Ilustración 1”**, Esta realizada en óleo sobre lienzo, donde son realidades objetivas por concentrarse en los rasgos esenciales y típicos de acciones que distingue el reflejo de la realidad en sentido naturalista.

El tema principal que se representa son los campesinos en actividades cotidianas campestres de igual similitud que los artistas de referencia, tanto Millet como Julien retoman en sus obras el tema de los campesinos en su cotidianidad.

La cromática empleada son los ocres con los verdoso y los grises, su textura es lisa, suave y difuminada gracias al manejo adecuado del óleo, la composición es simétrica por estar en primer plano los personajes y por su ubicación. El trazo de la línea se lo realiza a través del color donde se resuelven los personajes con naturalidad en forma y expresiones emocionales.

1.3. POST – PRODUCCIÓN o FASE DE ACABADO

Datos de la inauguración y horarios. Exposición colectiva pictórica y escultórica de Pablo Sanches previo la obtención del título de Licenciado en Artes Plásticas del 31 de enero hasta el 15 de Febrero del 2019, en el salón de eventos Alianza Francesa de Loja en las calles Av. Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofrío.

Logotipos, apoyos y patrocinios. Alianza Francesa Loja, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, y Universidad Nacional de Loja.

PLAN DE CARTELERA INTERNA Y EXTERNA

Fig. 3. Afiches. (2019). León G. Digital; Fotografía

PLAN DE PROMOCIÓN

Medios de comunicación

Los medios de comunicación utilizados para la difusión de la exposición colectiva fueron la radio Universitaria La Academia de Loja (98.5FM), junto con las redes sociales más utilizadas como Facebook, Instagram, WhatsApp, también se realizó invitaciones a las autoridades y público en general, junto afiches.

Modelo de invitación

Fig.4. Modelo de invitación. León G. (2019). Digital.; Fotografía.

Catálogo

Fig.5 León G. (2019). Catálogo de Exposición; (Fotografía)

Fig.6. León G. (2019). Catálogo de Exposición; (Fotografía)

Fig.7. León G. (2019). Catálogo de Exposición; (Fotografía)

Fig.8. León G. (2019). Catálogo de Exposición.; (Fotografía)

Fichas técnicas.

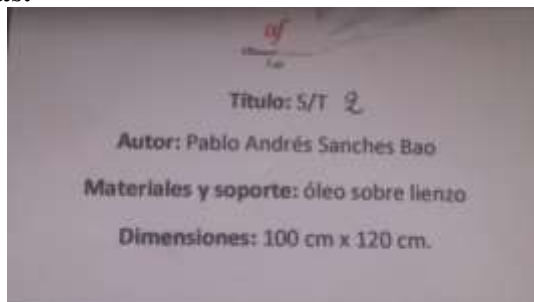

Fig.9. Sanches P. (2019). Ficha técnica; (Fotografía).

Exhibición de la propuesta

Fig. 5. Danny Velapucha. (2019). Expositores. (Fotografía)

Fig. 6. Danny Velapucha. (2019). Expositor de la muestra. Fotografía.

Fig.7. Danny Velapucha. (2019). Exposición de la muestra pictórica. (Fotografía).

Fig.8. Danny Velapucha. (2019). Exposición de la muestra pictórica. (Fotografía).

j. BIBLIOGRAFÍA

- Buendía, J. R., & Gallego, J. (1990). *Historia General del Arte, Arte Europeo y Norteamericano del Siglo XIX*. Madrid: Espasa, Calpe, S.A.
- Deleuze, G. (28 de Marzo de 1978). *webdeleuz*. Obtenido de Trid Lesson on Kant (seminario): <http://www.webdeleuze.com/php/sommaire.html> (traducción al español: Buenos Aires, Cactus, 2008)
- Guimerá Sales, M. (2015). *El realismo y el Naturalismo en la Literatura Española*.
- Kerstin, S. (2004). *Realismo*. Londres, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo: UTA, Grosenick (ED).
- Lissorgues, Y. (2016). *Biblioteca Virtual Miguel De Cervantes*. Obtenido de Cervantes Virtual: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqj9f2>
- Martínez Muños, A. (2001). *Arte y Arquitectura del siglo XX*. España: Montesinos.
- Mercedes, D. (09 de 06 de 2010). *blog de arte Mercedes*. Obtenido de Realismo social: <http://blogartemercedes.blogspot.com/2010/06/el-realismo-social.html>
- Oleza, J. (2002). *Realismo y Naturalismo en la Novela Española*. Barcelona: Biblioteca Virtual Universal.
- Santos Mosquera, A. (2011.). *Por qué Marx tenía razón*. Barcelona.: Ediciones Península.
- Tuñón De Lara, M., & De Los Ríos, F. (2007). *Contrato Social De Jean Jacques Rousseau*. Madrid: Espasa Calpe S.A.

Hautecoeur, L. (1966). Historia del Arte. GVADARRAMA.

Carril Márquez, Juan (2015) La alienación del arte. Madrid. Ediciones culturalibre medioambiente

Farina Cynthia (2005) I Seminário Educação, Imaginação e as Linguagens Artístico-Culturais, 5 a 7 de setembro. Profesora de Educación Artística del CEFET-RS, Brasil. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, España.

Fundación Realismo Estético (2017) editada por Ellen Reiss, la Directora de Clases del Realismo Estético. Ciudad de Nueva York.

Gubern, R. (2004) Patologías de la imagen. Barcelona: Ediciones Anagrama.

Montané, Joan Lluís (2007) El arte, un compromiso individual y colectivo. Revista Transversales número 7. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Madrid.

Morales Flores, María Hortensia (2005) Las guarías de febrero: precursora del criollismo guatemalteco, Guatemala. Ediciones Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Humanidades Departamento de Letras

Oliveras, Elena (2011) Recepción estética / Públicos plurales. En: Una teoría del arte desde América Latina. José Jiménez (editor). España. Ediciones MELAC/Turner.

Real Academia Española. (2001) Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. Recuperado de: <http://lema.rae.es/drae/?val=realismo> [consulta 15 de Noviembre del 2012]

Amalia Martínez Muños. (2001). Arte y Arquitectura del Siglo XX. Montesinos.

Rodríguez, C. H. (2007) Diccionario crítico de artistas plásticos ecuatorianos del siglo

XX. Quito: Centro Cultural Benjamín Carrión.

Carril Márquez, Juan (2015) La alienación del arte. Madrid. Ediciones culturalibre medioambiente

Gubern, R. (2004) Patologías de la imagen. Barcelona: Ediciones Anagrama.

Issorgues, Yvan (2010) El Realismo. Arte y literatura, propuestas técnicas y estímulos ideológicos. Madrid. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Millet Jean, François (2011) El realismo en las artes plásticas. Madrid. Editorial Alianza.

Parra París, L. (2007) Realismo estético. Bogotá. Ediciones de la Universidad Nacional de Colombia.

Pérez Porto, Julián y Gardey. (2012) Definición de: Definición de realismo (<https://definicion.de/realismo/>)

Revista de Arte y Literatura (2015) El espejo y la máscara: pintura contemporánea. On 30 January, 2015 by Album Letras Artes. Buenos Aires

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA

**REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS
CAMPEVINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA
A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.**

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

Autor

Pablo Andrés Sanches Bao

Docente

Lic. Beatriz Campoverde Vivanco. Mtra.

**Loja-Ecuador
2016**

a. TEMA

**REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS CAMPESINOS
DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÉS DEL
REALISMO EN LA PINTURA.**

b. PROBLEMÁTICA

2.1 Contextualización histórica social

A través de la historia el arte ha sido un lenguaje en donde el artista describe y expresa la realidad objetiva, que le toca vivir en el medio que se desarrolla.

El hombre capta y se apropia de la realidad, de su cultura, acontecimientos históricos, sociales y políticos. El realismo es una forma de ver los hechos como son en la realidad sin ningún idealismo, lo que conduce al hombre a las representaciones sin prejuicios sobre la realidad misma y su verdad.

El realismo pictórico es un movimiento que se originó a mediados del siglo XIX, en la era la industrialización en donde se originó una población obrera, que sufre una alteración en sus condiciones de vida económica y social. En el siglo XX el realismo experimenta cambios hacia una pintura de contenido social y político, por ello toman imágenes relacionadas con la industria y espacios, trabajadores, maquinas, etc., por otro lado el realismo tubo gran influencia en Latinoamérica en donde están presentes los grandes muralistas, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera entre otros, que a través de su obra representaban el sentimiento social e ideológico de su pueblo y se le suma la incorporación de recursos expresivos y técnicas que aportan una dimensión social a las manifestaciones. En el campo artístico ecuatorianos los grandes representantes Camilo Egas, Eduardo Kingman, Diógenes Paredes, Alba Calderón. etc. Representaban la dramática situación de los trabajadores, la explotación obrera, las luchas sociales etc.

En la actualidad el término arte contemporáneo fue, por mucho tiempo, asociado con movimientos modernistas y posmodernistas porque cuando esas tendencias emergen, los términos de arte moderno y contemporáneo son parte esencial del arte actual. Sin embargo los artistas en su práctica artística están asociando las técnicas tradicionales de los antiguos maestros, aplicado a la experiencia humana, así como a temas importantes de la época.

En la ciudad de Loja la pintura sobre el realismo con referente a la vida cotidiana de los campesinos de las zonas periféricas, no ha sido con mucha frecuencia representada en obras pictóricas.

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

En presente investigación el cambio paradigmático en el proceso artístico en el mundo contemporáneo se abordará desde el proceso artístico proyectual donde el artista puede generar la idea mediante un proyecto, la obra se modifica de acuerdo a cualquier cambio que genere el artista, la obra y el público solo percibe e interpreta como ellos lo entiendan, mediante la elaboración de los procesos proyectuales aplicadas para la realización de las obras pictóricas a través de las técnicas y teorías del realismo tomando como motivo gestor la realidad cotidiana de los campesinos de las zonas periféricas de la ciudad de Loja.

2.3 Prognosis

Al no realizar una investigación respecto a la producción pictórica del realismo y no concebir aspectos artísticos de la pintura como fundamentales para la generación pictórica se producirá una obra con escasa fundamentación artístico -estético en donde no se podrá sensibilizar al espectador tampoco podrá contribuir al desarrollo de las artes plásticas en la ciudad de Loja.

2.4 Formulación del tema

Después de un acercamiento al realismo contemporánea sobre la producción pictórica en la ciudad de Loja, el interés por abordar aspectos cotidianos de los campesinos que servirá como referente para la realización del siguiente tema: **REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.**

2.5 Preguntas directrices

En la presente investigación sobre el realismo contemporáneo se plantea las siguientes preguntas a resolver: ¿Qué incidencia tiene el realismo en la pintura contemporáneo?; ¿Cómo lograr una representación pictórica que logre captar la esencia de las actividades cotidianas a través del realismo?

2.6 Delimitación del tema

La delimitación del tema corresponde al campo de conocimiento que aborda las Humanidades y Artes, en el campo disciplinario específico artes plásticas, enfocado desde la corriente del realismo en la pintura.

Los espacios de análisis y recopilación de imágenes serán las zonas periféricas en donde habitan los campesinos en la ciudad de Loja.

Por lo tanto se plantea el tema de investigación. REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LOS CAMPESINOS DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS EN LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÉS DEL REALISMO EN LA PINTURA.

c. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación está orientada a conocer la realidad de los campesinos en Loja, de su actividad cotidiana. La cual puede ser analizado y representado desde un punto de vista pictórico, de esta manera se realizará planteamientos de carácter pictórico, desarrollando así una forma de expresión a través de la corriente artística del realismo. El autor se siente identificado con el tema existente en el medio, como las duras condiciones de vida, de trabajo y explotación familiar que sufren muy a menudo estos personajes en sus vidas.

Mediante la obra de arte el artista cumple una función importante de facilitador de que en donde a través de la representación pictórica llega sensibilizar al espectador, además tiene como misión fundamental el dinamizar y documentar hechos sociales, tratando de elevar los valores humanos que están presentes en la sociedad de la cual se es parte y se trata de trascender a través del trabajo artístico.

Por otro lado, con este trabajo de investigativo se pretende llegar a sensibilizar-concienciar y valorar por parte del espectador las actividades que realizan los campesinos en la ciudad de Loja, considerado como recurso plástico para la realización de obra pictórica y así fortalecer la plástica a nivel local, realizada técnica y estéticamente para construir un lenguaje más personal situándola en la contemporaneidad plástica del realismo.

Además, en la ciudad de Loja muy poco se observa obras pictóricas sobre realismo cotidiano que vincule a los campesinos como también tiene una fundamentación artística y estética para generar una obra pictórica diferente.

Esta investigación es importante porque permitirá fortalecer los conocimientos sobre aspectos artísticos y estéticos, que como temática será la representación de la vida cotidiana de los campesinos en nuestra localidad en obra pictórica, con el propósito de realizar obras pictóricas que puedan llegar a ser observadas y receptadas a nivel nacional.

La presentación de una obra pictórica debe estar articulada a la investigación de un proceso de conocimientos teóricos, técnicos e históricos como base fundamental en la producción pictórica del realismo cotidiano de los campesinos.

El impacto social estará determinado por la exhibición de la obra y la vinculación con la ciudadanía, a fin de que tengan un mayor interés por el arte plástico y puedan asistir a exposiciones pictóricas frecuentemente, como también se genere un interés para que otros artistas se motiven a realizar obras pictóricas relacionadas con esta temática.

El tema es factible ya que se cuenta con una biblioteca virtual en la cual permite recopilar información sobre el tema a investigar, también se cuenta con páginas web actualizadas que dotan de información actual acerca del realismo, contando también bibliotecas y lugares donde se puede adquirir todo el material a utilizar para la

realización del proyecto, además el investigador tiene una formación en las artes plásticas.

En cuanto a lo económico el investigador solventará con todos los gastos económicos.

d. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general:

- Analizar el realismo en la pintura contemporáneo para generar una representación pictórica que aborde las actividades cotidianas de los campesinos de la ciudad de Loja fundamentada los aspectos artísticos y lo estéticos.

4.2 Objetivos específicos:

- Determinar aspectos teóricos y características relevantes del realismo pictórico para fundamentar y plantear un proceso para la práctica artística.
- Elaborar obras pictóricas que representen sucesos de la vida cotidiana de los campesinos.
- Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto pictórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), materialización (producción) y difusión (post-producción) a través de exposiciones en galerías.

FIN.:

El fin de la presente investigación es realizar obras pictóricas desde el realismo, pictórico ligada a los lineamientos contemporáneos.

PROPÓSITO:

El propósito es sensibilizar a través de la obra pictórica a la sociedad sobre los sucesos de la vida cotidiana de los campesinos de las zonas periféricas de la ciudad de Loja para fortalecer la identidad.

e. MARCO TEÓRICO

5.1 Estado de la cuestión

Para la presente investigación se ha realizado una revisión de investigaciones previas sobre el realismo, en las que se observa los siguientes aspectos:

En la Première Biennale de París presentada (1959) el crítico Pierre Restany avistó un común denominador: la apropiación de lo real ligada a un fenómeno cuantitativo de expresión que en la obra de Y. Klein se manifestaba en la impregnación por el color puro, en el de J. Tinguely en la animación mecánica y en el de Hains en la selección de carteles desgarrados. El nuevo realismo tiende mayor interés por el color puro.

Nuevo Realismo francés sembró un complejo entramado de tendencias colectivas y opciones individuales practicantes de un realismo próximo al de la Nueva Objetividad alemana, del que no excluían ninguno de los temas de la vida cotidiana, vistos, sin embargo, desde la perspectiva de los géneros de la historia del arte (desnudo, retrato, paisaje, naturaleza muerta, etc.).

El pintor José Ortega no sólo propuso un nuevo realismo sino una nueva teoría sobre la que se articulaban el elemento social y el individual, afirmando el carácter social del artista y reivindicando una realidad interpretada y enjuiciada por éste y proyectada hacia una mejor comprensión de la vida y del hombre. El realismo es para la comprensión de la vida y del hombre a través de la obra pictórica.

Para Lukacs (1981) el arte es la unidad sensible directa de lo particular y general y la meta de todo gran arte consiste en proporcionar una imagen de la realidad. Mediante el arte puede realizarse la realidad sin ninguna alteración o modificación de los objetos a plasmar.

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. A través de los problemas sociales y políticos se generó el realismo en donde se capta la realidad cruda del realismo cotidiano.

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. El realismo social se enfoca en los problemas sociales de la cotidianidad de la gente.

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.

Los grandes acontecimientos sociales que se desarrollaron durante la época que se desarrollaba la pintura tenebrista tuvo un gran impacto sobre la pintura contemporánea.

Filosóficamente, el realismo es la afirmación de la realidad, una realidad que existe por sí misma y que, por tanto, no consiste en la simple proyección del pensamiento del hombre o del artista.

5.2 Fundamentación artística

El propósito del artista realista es la representación objetiva de la realidad basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brinda la vida de la época. El realismo comenzaría efectivamente como un movimiento del proletariado artístico. Representando el pueblo sin idealismo, es decir tal como era objetivamente encerraba un cierto mensaje sociopolítico.

En la contemporaneidad se considera que uno de los elementos esenciales del realismo que los artistas sostienen que el único tema válido para el artista era el mundo coetáneo. Gustave Courbet (1855) manifestaría que "cada época debe tener sus artistas que la expresen y reproduzcan para el futuro".

Una de las teorías artísticas a considerar es sobre el realismo y naturalismo.

5.3 Fundamentación estética

Se retomará los estudios filosóficos de Karl Marx en donde estudia al capitalismo y como eje principal al hombre, a través de los problemas sociales y políticos donde se capta la realidad de lo cotidiano. También se tomará en cuenta el pensamiento de Jean Jacque Rousseau el mismo que aborda desde su ideología una crítica frontal al sistema y cree en importancia de la actividad del ser humano para una convivencia en el contexto cultural a través de su obra el contrato social.

La humanidad necesita, además, ser parte de otros modelos económicos que se presenten como alternativa para defender y fortalecer lo social, económico, cultural y ambiental.

5.3 Referentes de artistas

Son importantes para el desarrollo de esta investigación, ya que cada uno de ellos representa en sus obras los puntos expuestos como es el realismo social cotidiano en manos de Jean François Millet (1814-1875) su obra se caracteriza por el desarrollo de las escenas de la vida campesina se encuentra ligado a su realidad en la que vivía.

Ilustración. 1. El Ángelus. (). Millet J. Pintura. Realismo. Óleo sobre lienzo. 55.5x66cm. Museo de Orsay Paris-Francia. http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/langelus-339.html?no_cache=1

Julien Dupre pintor francés nacido en París el 18 de marzo de 1851 y fallece el 16 de abril 1910. Sus obras, junto con la de Millet, ejercieron gran influencia en el desarrollo de la temática agraria del realismo social.

Ilustración 2. La cosecha del Heno. Dupre J. (1851 – 1910). Pintura. Realismo. Óleo sobre lienzo. 26x32 cm. Colección privada, Nueva York. Extraída <https://rehs.com/virtexjd.htm>.

f. METODOLOGÍA

En la presente investigación se tomará los siguientes métodos para el desarrollo del proyecto, el método deductivo que va de lo general a lo particular en el cual se despliega premisas generales sobre el realismo llegando a estudios específicos para la investigación a través de teorías artísticas y estéticas mediante libros, internet, revistas, entre otras fuentes relacionadas.

Con el método abductivo se pretende realizar la descripción o se construirá el árbol de problemas que sirve para identificar las causas y efectos sobre el realismo social contemporáneo en lo referente a temas cotidianos de los campesinos realizado a nivel local. El método inductivo se aplicara para los estudios que se basan de lo particular del realismo a lo general como el retomar las imágenes de los referentes para tener una idea clara de la obra pictórica a presentar.

Con la técnica historiográfica se aplicará en el estudio de los referentes de artistas en los cuales se encuentran puntos importantes que servirán para reforzar la investigación y crear una obra pictórica, mediante una ficha.

6.1 Enfoque

Tiene un predominio cualitativo por que busca la comprensión de los fenómenos sociales a través de la observación de la realidad, temas cotidianos de los campesinos desde una perspectiva en realidad objetiva que se pondrá énfasis en el proceso, para que el trabajo sea parte de una realidad dinámica. Ya que esta investigación toma al

objeto de estudio en su estado natural, observando y registrando todos los datos que serán parte de la creación, sumergiéndose de lleno en el ámbito que se desarrolla, con el lenguaje visual se puede retomar las imágenes en las que se describen los signos y símbolos.

El investigador es el principal instrumento de observación, recolección e interpretación de la información teórica y visual y en este trabajo hace patente su presencia, puesto que no tiene

6.2 Modalidad

La modalidad será de campo y se desarrollará mediante un proceso de investigación desde la realidad de los campesinos en las zonas periféricas de la ciudad de Loja con la finalidad de proponer una obra relacionada con lo social, abstracción de símbolos y signos.

Bibliográfica tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías y diversos criterios sobre el realismo que intenta plasmar objetivamente la realidad, representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial teniendo información en documentos como fuentes primarias, también en libros, periódicos y publicaciones fuentes secundarias.

6.3 Operatividad de variables

Se trabaja con 2 variables para la fundamentación del proyecto. Una que representa la variable dependiente y otra independiente donde se encontrara puntos importantes de la investigación.

<i>MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES</i>				
<i>OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES</i>				
<i>Variable independiente: Fundamentación artística y estética en el realismo contemporáneo en la ciudad de Loja.</i>				
<i>LO CONCEPTUAL</i>		<i>LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)</i>		
<i>CONCEPTUALIZACIÓN</i>	<i>DIMENSIONES</i>	<i>INDICADORES</i>	<i>ÍTEMES BÁSICOS</i>	<i>TÉCNICAS E INSTRUMENTOS</i>
Teoría artística Del realismo contemporáneo	El dominio sobre lo real. Realidad cotidiana según Ana Guasch	El nuevo realismo francés. Nueva figuración nuevos realismos en Europa. Realismo y figurativismos en España		
Teorías estéticas del realismo contemporáneo	Arte y "realismo" En el pensamiento de Georg Lukács El reflejo artístico de la realidad	Totalidad expresiva Realismo socialista Modos de relación Modo homogéneo	¿Cuáles son los conceptos del realismo contemporáneo?	

Tabla 1: Matriz de variable independiente

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
Variable dependiente: Realismo contemporáneo en la pintura y del dibujo, que aborde la vida cotidiana de los campesinos.				
LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMES BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Pintura realista	<ul style="list-style-type: none"> Historia y Características Artistas relevantes Técnicas clasificación 	<ul style="list-style-type: none"> Concepto Temas cotidianos Nikolai Blodking Clasificación 	¿Qué es el realismo contemporáneo?	Observaciones: Metodología estructurada Lugar de observación
	<ul style="list-style-type: none"> Realismo y vanguardias Realismo y naturalismo Realismo e idealización 	<ul style="list-style-type: none"> Figuración, pintura, realismo Realidad objetiva y nuevas clases sociales La pintura como expresión de ideales políticos y sociales 	¿Qué aspectos son utilizados para la representación pictórica realista de los campesinos de la localidad?	
Dibujo y pintura	<ul style="list-style-type: none"> Sucesos de la vida cotidiana de los campesinos 	<ul style="list-style-type: none"> Lo cotidiano Las costumbres Ambientes Vestimenta 		Entrevistas: Semi estructuradas No estructuradas
	<ul style="list-style-type: none"> Realismo en Ecuador 	Referentes (lo real y lo .verosímil)		
Pintura contemporánea	Definición Técnica Materiales	Conceptos Veladuras Lápiz, carboncillo		
Dibujo contemporáneo	Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo (Juan José Gómez Molina) Características	El modelo de dibujar Dibujo y color La máscara y el rostro		
Lenguajes de la pintura del realismo	Iconología en la pintura del realismo	Composición Elementos de la forma plástica (punto, línea)		

Tabla 2: Matriz de variable dependiente

6.4 Recolección de información

Para el desarrollo de la investigación se realizará en dos fases:

La primera es la recolección de información que tratará de sistematizar los contenidos teóricos de los objetivos planteados dentro de la investigación junto con las variables que fueron re contextualizadas mediante una matriz que fundamentan la investigación, articuladas a las fechas del cronograma, y que se ejecutará en las zonas periféricas de la ciudad de Loja, dentro de las técnicas de ejecución serán la performativa que se realizará desde un contexto social y cultural que aborde la comunicación visual plástica entre la acción-creador tomando el tema. Por lo cual también se utilizaría el método hermenéutico para la interpretación de la obra artística, también se aplicará el método historiográfico que será para realizar el análisis de las obras y de los referentes artísticos del realismo.

En la segunda fase se realizará el plan de procesamiento de información se re contextualizara de la teoría para la creación de las obras pictóricas.

6.5 Procesos proyectuales para la realización de obra pictórica

Los procesos proyectuales para el desarrollo de la propuesta pictórica se ejecutarán mediante tres etapas:

- Preproducción en esta etapa se delimita los problemas y busca información sobre el tema a representar sobre el realismo contemporáneo tomando como referencia los aspectos cotidianos de los campesinos, buscando en los textos especializados, revistas o ensayos, documentos, etc. Con un contenido orientado siempre a lo artístico y estético que fundamentara la obra pictórica.
- Producción en esta etapa se trabaja un cuaderno de artista en el cual se recopila las imágenes que servirán como referentes para la generación de ideas, creando bocetos que conlleven la temática deseada, se seleccionará las más pertinente con el estilo para la representación.
- Posproducción aquí se lleva a cabo aspectos relacionados con los espacios y obras, como también el diseño de los catálogos para la difusión de la exposición en las galerías o entornos correspondientes.

g. CRONOGRAMA

	Meses y años		2016												2017												2018												2019	
	Actividades		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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
5	Procesamiento de datos																																							
6	Cambio de director de tesis																																							
7	Elaboración del marco teórico.																																							
8	Formulación de la propuesta																																							
9	pre -													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

	producción																										
10	Producción												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Post - producción																								X		
12	Exhibición de la propuesta																								X	X	
13	Análisis de resultados y conclusiones																									X	X
14	Redacción del informe final																										X
15	Transcripción del informe																										X
16	Presentación del informe																										X
17	Corrección de informe final																										X
18	Certificación del director de tesis																										X
19	Presentación de la tesis																										X
20	Declaratoria de aptitud																										X
21	Designación del tribunal de grado																										X
22	Sustentación publica																										X
23	Sustentación privada																										X

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

7.1 Institucionales

Biblioteca Universidad Nacional de Loja
Biblioteca carrera de Artes Plásticas
Biblioteca (UTPL)

7.2 Humanos

Director de tesis
Investigador Pablo Sanches
Tutora de tesis

7.3 Materiales

Ordenador
Cámara fotográfica
Fotocopias
Libros
Videos
Documentos (textos, blogs, revistas, documentales)

7.4 Económicos

El presupuesto y financiamiento será a cargo del investigador en su totalidad.

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

<i>Materiales de oficina</i>	<i>Valor</i>
Internet	\$ 20.00
Copias	\$ 6.00
Impresiones	\$ 12.00
Transporte	\$ 5.00
Libros	\$ 29.00
Impresión tesis	\$ 40.00
TOTAL	\$ 112.00

Tabla 3: Presupuesto 1

Materiales de producción	Valor
Pinceles	\$ 35.00
Oleos	\$ 220.00
Lienzo	\$ 85.00
Espátula	\$ 6.00
Bastidores	\$ 60.00
Aceite de linaza	\$ 12.00
Goma	\$ 1.50
Acrílico blanco	\$ 4.00
Cartulinas	\$50.00
Lápiz	\$40.00
TOTAL	513.50

Tabla 4: Presupuesto 2

<i>Materiales de posproducción</i>	<i>Valor</i>
Diseño de catalogo	\$ 100.00
Diseño del espacio	\$ 200.00
Invitaciones	\$ 200.00
Afiches	\$ 150.00
Bocaditos	\$ 80.00
TOTAL	730.00

Tabla 5: Presupuesto 3

i. BIBLIOGRAFÍA

Anna Maria Guasch. (2009). El dominio sobre lo real el nuevo realismo francés. En el arte del siglo XX(77-84). Barcelona: Ediciones del Serbal.

Juan José Gómez Molina. (2002). Estrategias del dibujo En El Arte Contemporáneo. Madrid: Cátedra.

Álvaro Quesada. (1981). arte y realismo en el pensamiento de Georg Lukacs. Fil. Univ. Costa Rica., 1, 90-99.

E. V. (2008) EL arte del siglo XIX el romanticismo y el realismo

Bibliografía: Galindo Bustillo, R. (2013). Realismo social. [Blog] Artística Conocimiento.

Available at: <http://artisticaconocimiento.blogspot.com/2013/08/el-realismo-social.html>, Educación Rafael Hilario Galindo Bustillo [Accessed 7 Sep. 2016].

Diaz, M. (09 de 06 de 2010). *blog de arte Mercedes*. Obtenido de Realismo social: <http://blogartemercedes.blogspot.com/2010/06/el-realismo-social.html>

PDF Pensamiento filosófico de Adolfo Vásquez Sánchez Universidad nacional autónoma de México.

Bozal, V. (1987). Mimesis: las imagenes y las cosas . En V. Bozal, *Mimesis: las imagenes y las cosas* (págs. 19-65-97-193). Madrid : La Balsa de la Meduza Visor.

Ernst H. Gombrich. (1973). Arte, percepción y realidad. ESPAÑA: turolero.

John Dewey. (2008). El arte como experiencia. ESPAÑA: Paidós Ibérica.

Herrera, L., Medina, A., & Naranjo I G. (2010). Tutoría de la investigación Científica, Guía para elaborar en forma creativa y amena el trabajo de Graduación. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.

Universidad Nacional de Loja. (2009) Reglamento de Régimen Académico.

Reyes J. (2015). 1. Cómo desarrollar un proyecto artístico. Mayo 2016, de La nube artística, espacio dedicado a la educación artística Sitio web: http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T4_Contenidos_v03/2_cmo_redactar_un_proyecto_artstico.html

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2011). Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal. Valparaíso Chile: © Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

OTROS ANEXOS

Jean François Millet (1814-1875).

Imagen 3: Jean-Francois Millet. (1857-1859). El Ángelus. Óleo sobre lienzo. (55,5 x 66 cm). Realismo Frances. Museo de Orsay Paris-Francia. Extraído http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/langelus-339.html?no_cache=1

DESCRIPCIÓN FORMAL	
TÍTULO	El Ángelus.
AUTOR	Jean-Francois Millet.
AÑO	Pintada entre 1857 y 1859.
TÉCNICA	Óleo sobre lienzo.
DIMENSIONES	(55,5 x 66 cm).

UBICACIÓN	Museo de Orsay Paris-Francia.
ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS	
PUNTO: Lo emplea como recuso plástico a través del peso visual del color, para denotar luces y sombras.	
LÍNEA: El trazo de la línea lo realiza a través del color, delimitando los contornos de los personajes y objetos dispuestos en los diferentes planos de la composición. Existe una importancia del color sobre el dibujo.	
CROMÁTICA: La cromática empleada va desde los ocres verdosos, al amarillento claro, para evocar la luz de las primeras horas del día, Los tonos verdosos con pinceladas suaves se designa para el campo y más oscuros para los personajes, a través de una valoración tonal de claro oscuro resolviendo con estilo naturalista la vestimenta de los campesinos logrando perfección en la sensación que desea transmitir. El en fondo el cielo es resuelto con tonos ocres plumizos difuminados, para evocar la neblina de la mañana. El tipo de pincelada empleada por el artista, se caracteriza por ser firme, suave, segura y corta en la gran mayoría del cuadro, con toques específicos de color que ayudan a dar mayor contraste al cuadro.	
TÉCNICA: óleo sobre lienzo, le facilita crear una atmosfera tenue, suave y delicada como el amanecer.	
TEXTURA: Se trata de una textura lisa, suave y difuminada.	
COMPOSICIÓN: La composición en el primer plano, está dada de manera simétrica al momento de ubicar los personajes centrales y objetos simbólicamente complementarios, carece de dinamismo, por lo que denota paz y tranquilidad, va en relación al momento y acto de oración de los campesinos al iniciar la jornada de trabajo, en la cosecha obtenida con el sudor y el esfuerzo de muchos días, ocupando la parte central de la obra.	
<p>Se trata de un óleo pintado sobre lienzo que mide 66 centímetros de alto por 55.5 centímetros de ancho.</p> <p>La línea lo emplea como recuso plástico a través del peso visual del color, para denotar luces y sombras.</p> <p>El trazo de la línea lo realiza a través del color, delimitando los contornos de los personajes y objetos dispuestos en los diferentes planos de la composición. Existe una importancia del color sobre el dibujo.</p> <p>La cromática empleada va desde los ocres verdosos, al amarillento claro, para evocar la luz de las primeras horas del día, Los tonos verdosos con pinceladas suaves se designa para el campo y más oscuros para los personajes, a través de una valoración tonal de claro oscuro resolviendo con estilo naturalista la vestimenta de los campesinos logrando perfección en la sensación que desea transmitir. El en fondo el cielo es resuelto con tonos ocres plumizos difuminados, para evocar la neblina de la mañana. El tipo de pincelada empleada por el artista, se caracteriza por ser firme, suave, segura y corta en la gran mayoría del cuadro, con toques específicos de color que ayudan a dar mayor contraste al cuadro.</p> <p>Se trata de una textura lisa, suave y difuminada.</p> <p>La composición en el primer plano, está dada de manera simétrica al momento de ubicar los personajes centrales y objetos simbólicamente complementarios, carece de</p>	

dinamismo, por lo que denota paz y tranquilidad, va en relación al momento y acto de oración de los campesinos al iniciar la jornada de trabajo, en la cosecha obtenida con el sudor y el esfuerzo de muchos días, ocupando la parte central de la obra.

El Ángelus es una obra maestra de Millet donde muestra una escena campestre protagonizada por los campesinos.

El cuadro transmite una atmósfera sentimental. Lo que el autor trata de denunciar ciertas condiciones de trabajo del campesino y las clases más bajas, y colaborar con ellos para que aumentaran sus derechos y mejoraran sus vidas. Ya que la obra tiene un mensaje social.

Millet afirmaba sentir en la naturaleza más de lo que los sentidos le daban. El tono a ratos sentimental de sus obras, en este caso el Ángelus, le aleja un tanto del otro gran realista.

El autor buscará retratar a la gente humilde y campesina en un gesto de admiración por la gente pobre del mundo rural, cautivando a los republicanos y enfureciendo a la burguesía por tratar esto como tema central en su obra.

Julien Dupré (1851 - 1910).

Ilustración 4: Julien Dupré. (1851 – 1910). La Cosecha del Heno. Óleo sobre lienzo. (26 x 32cm). Realismo. Colección privada, Nueva York. Extraída <https://rehs.com/virtexjd.htm>

Julien Dupré. (1851 – 1910). La Cosecha del Heno. Óleo sobre lienzo. (26 x 32cm).

Realismo. Colección privada, Nueva York. Extraída <https://rehs.com/virtexjd.htm>

DESCRIPCIÓN FORMAL	
TÍTULO	La cosecha del heno.
AUTOR	Julien Dupré.
AÑO	1881
TÉCNICA	Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES	26 x 32
UBICACIÓN	Colección privada, Nueva York https://rehs.com/virtexjd.htm

ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS	
PUNTO:	esta empleado atreves del peso visual del color
LÍNEA:	la línea está trazada a través del color, separando los contornos de los personajes con el campo y el cielo

<p>CROMÁTICA: la cromática empleada va desde los ocre a los verdosos y azulados claros para representar él trabaja en plena luz del día. Los tonos verdosos se designen para el campo, para el personaje principal en su vestimenta se encuentra un tipo de tonos como el azul, el rojo, el blanco y el negro, haciendo una valoración del claro oscuro resolviendo con estilo naturalista. En el fondo el cielo es un gris azulado para enfocar la luz del día</p>
<p>TÉCNICA: óleo sobre lienzo, le facilita crear una atmosfera tenue, suave y delicada.</p>
<p>TEXTURA: Se trata de una textura lisa, suave y difuminada.</p>
<p>COMPOSICIÓN: Agrupa simétricamente cada uno de los elementos de la composición, generando un equilibrio visible en toda la imagen compositiva, va en relación donde la mujer campesina está trabajando nos muestra su disposición a todo por ayudar a su familia. A pesar de ser un trabajo que requiere gran esfuerzo, en su rostro no vemos una muestra de dolor.</p>
<p>Se trata de un óleo pintado sobre lienzo que mide 26 centímetros de alto por 32 centímetros de ancho. El punto esta empleado atreves del peso visual del color La línea está trazada a través del color, separando los contornos de los personajes con el campo y el cielo La cromática empleada va desde los ocre a los verdosos y azulados claros para representar él trabaja en plena luz del día. Los tonos verdosos se designen para el campo, para el personaje principal en su vestimenta se encuentra un tipo de tonos como el azul, el rojo, el blanco y el negro, haciendo una valoración del claro oscuro resolviendo con estilo naturalista. En el fondo el cielo es un gris azulado para enfocar la luz del día Su tipo de textura es lisa, suave y difuminada. Su composición Agrupa simétricamente cada uno de los elementos de la composición, generando un equilibrio visible en toda la imagen compositiva, va en relación donde la mujer campesina está trabajando nos muestra su disposición a todo por ayudar a su familia. A pesar de ser un trabajo que requiere gran esfuerzo, en su rostro no vemos una muestra de dolor.</p>

Proceso para registrar información visual de las actividades de los campesinos en la ciudad de Loja.

Foto 1: Sanches P. (2018). Investigación de campo. Fotografía

Foto 2: Sanches P. (2018) Investigación de campo. Fotografía

ÍNDICE

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.	iii
AGRADECIMIENTO	iv
DEDICATORÍA	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
1.1 FUNDAMENTACIÓN CATEGORIAL	6
1.2 FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA.....	11
1.3. FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA.....	17
1.4 REFERENTES ARTÍSTICOS	20
2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO.....	24
e. MATERIALES Y MÉTODOS	26

f.	RESULTADOS	28
g.	DISCUSIÓN	29
h.	CONCLUSIONES	30
i.	RECOMENDACIONES.....	31
	PROPUESTA ALTERNATIVA	32
j.	BIBLIOGRAFÍA	47
k.	ANEXOS	50
	a. TEMA.....	51
	b. PROBLEMÁTICA.....	52
	c. JUSTIFICACIÓN.....	56
	d. OBJETIVOS.....	59
	d. MARCO TEÓRICO	60
	f. METODOLOGÍA	66
	g. CRONOGRAMA	72
	h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	74
	i. BIBLIOGRAFÍA.....	76
	OTROS ANEXOS.....	78
	ÍNDICE.....	84