

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

**REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO
PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO.**

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

AUTORA
JUDITH NOEMÍ PINEDA CRUZ

DIRECTOR
LIC. CARLOS RAMIRO ANDRADE DIAZ.

LOJA – ECUADOR

2019

CERTIFICACIÓN

LIC. CARLOS RAMIRO ANDRADE DIAZ

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 Licenciada en Artes Plásticas; mención: Pintura, titulada: **REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO**. De autoría de la señorita estudiante **Judith Noemí Pineda Cruz**, 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 10 de 2018

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Judith Noemí Pineda Cruz, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autora: Judith Noemí Pineda Cruz

Firma:

Cédula: 1105552531

Fecha: Loja, 26 de marzo de 2019

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

Judith Noemí Pineda Cruz, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulada **REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO**, como requisito para optar al grado de Licenciada 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 seis días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve.

Firma: .....

Autora: Judith Noemí Pineda Cruz

Cédula: 1105552531

Dirección: Loja, Barrio Jipiro Alto, S/C.

Correo electrónico: judith-pineda@hotmail.com

Celular: 0959871425

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Carlos Ramiro Andrade Diaz.

Tribunal de Grado

Presidente: Lic. Estuardo Figueroa Castillo. Mg. Sc.

Primer vocal: Lic. Gerardo Vinicio León Coronel. Mg. Sc

Segundo vocal: Lic. Paulina Salinas Erreyes Mtra.

AGRADECIMIENTO

El agradecimiento sincero a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Artes Plásticas, especialmente mi gratitud perdurable a mi Director de Tesis Lic. Carlos Andrade Diaz, por su guía y asesoramiento de la misma, quien con sus excelentes y acertadas aportaciones hizo posible este trabajo y culminar con éxito mi carrera.

Así mismo agradezco a las autoridades y personal docente de la carrera a Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, por su tiempo, su apoyo y responsabilidad, así como también por su gran calidad humana y sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación.

Finalmente, gracias a las personas que ayudaron de manera directa e indirecta a la realización de este proyecto.

Judith Noemí Pineda Cruz.

DEDICATORÍA

Este proyecto va dedicado a mi familia por ser las personas que han apoyado mi desarrollo artístico, en especial a mi madre, la señora Judyt Noemi Cruz Neira por ser mi compañera de la vida y el apoyo incondicional a lo largo de toda esta etapa. Por ultimo al medio artístico en cual me desarrollé, por todas las enseñanzas adquiridas.

Judith Noemí Pineda Cruz.

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	Judith Noemí Pineda Cruz REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO.	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	EL VALLE	JIPIRO ALTO	CD	Licenciada en Artes Plásticas; mención: Pintura

ESQUEMA DE TESIS

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

a. TÍTULO

**REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO
PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO.**

b. RESUMEN

La presente investigación titulada: **REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO**, plantea el análisis de los conceptos del Realismo Mágico en la pintura, para comprender y fundamentar de forma artística y estética la propuesta plástica planteada. La investigación es artística, la cual se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa, por ser un trabajo teórico práctico se utiliza el método bibliográfico e inductivo. Mediante estos métodos se procede al acopio de información que permite, tanto la redacción de cada uno de los capítulos como la sistematización de las fuentes de información requeridas, además de la observación de los niños como el motivo gestor para su reinterpretación.

Como parte de esta investigación se realiza una propuesta pictórica basada en la observación directa del entorno de los niños y los juegos imaginarios en los que ellos se internan, ayudando a crear un ambiente mágico en las obras y dando como resultado una propuesta novedosa.

ABSTRACT

The present investigation entitled: **REPRESENTATION OF THE FANTASY OF CHILDREN AS A PICTORIAL PROPOSAL IN MAGICAL REALISM**, raises the analysis of the concepts of Magical Realism in painting, to understand and base in an artistic and aesthetic way the proposed plastic art. The research is artistic, which is framed within the type of qualitative research, for being a practical theoretical work, the bibliographic and inductive method is used. Through these methods, information is collected that allows the writing of each of the chapters as well as the systematization of the information sources required, as well as the observation of the children as the managerial reason for their reinterpretation.

As part of this investigation, a pictorial proposal is made based on the direct observation of the children's environment and the imaginary games in which they get inside, helping to create a magical atmosphere in the works and resulting in a novel proposal.

c. INTRODUCCIÓN

A lo largo del día todos somos testigos de momentos que llaman la atención y que nos hacen reír, indignarnos, y trasladarnos a una realidad alterna. El Realismo Mágico trata de presentar un mundo fantástico y de ensueño, es un poco tribal, trata de contar una historia, alguna fantasía o algún sueño. Es una preocupación estilística y tiene interés por mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, su finalidad no es suscitar emociones, sino, más bien, expresarlas, y es, sobre todo una actitud frente a la realidad.

La presente propuesta artística pictórica trata sobre la representación de la fantasía de los niños en el Realismo Mágico, y para ello es necesario recopilar momentos de diversión de los niños de diferentes clases sociales y como su imaginación hace que ellos creen diferentes espacios de fantasía y escenarios a los que entran y dan rienda suelta a su mente. Para este proceso se recopiló diferentes imágenes de infantes, y escenarios que facilitaron la realización de las obras, para lo cual se utilizó bocetos, registros fotográficos, además de ideas sacadas del imaginario de los niños.

Para realizar una propuesta plástica los artistas se sirven de diferentes técnicas, soportes y materiales, los cuales hacen que el artista experimente y entre en un debate, el cual le permite establecer las técnicas y materiales que favorecen su obra plástica.

En este proyecto investigativo se aplicaron los métodos Inductivo para analizar la información que nos sirve para la parte teórica del proyecto, deductivo el cual permitirá tomar las conclusiones generales para obtener explicaciones particulares y por último el método historiográfico el cual 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.

El motivo de abordar el Realismo Mágico en la fantasía de los niños es conocer, mostrar y compartir todo lo que un niño lleva guardado en su mente y llenar la mente de los adultos con un poco, que provoque contemplación y se sienta la magia en cada uno de sus juegos y todo esto plasmado en una obra. Con la realización de este proyecto artístico se pretende plasmar la magia que existe en los niños y como su imaginación no tiene límite alguno, tratar de captar su esencia y su encanto y mostrar a la sociedad un poco de esta realidad. La propuesta artística plástica consiste en el trabajo práctico, que a su culminación se difunde por medio de una exposición, la cual permite difundir el arte en la ciudad de Loja.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPITULO I

1.1 fundamentación categorial

1.1.1 antecedentes

El Realismo Mágico nace en Europa en las primeras décadas del siglo XX, el crítico de arte alemán Franz Roh empleó inicialmente el término “Realismo Mágico” en un artículo sobre la pintura vanguardista en 1923, tras la primera guerra mundial que solo dejó muerte y tristeza, esto sólo podía soportarse con la magia la fantasía y la burla. Tal como Cervera expresa:

El Realismo Mágico surge en el periodo álgido de las Vanguardias de entreguerras. Las Vanguardias habían radicalizado los renovadores postulados del Modernismo, llegando a atacar de plano la propia raíz del arte (la imitación de la realidad), dando rienda suelta a las experimentaciones más arriesgadas, que desembocaron en la pintura abstracta de Kandinsky, por ejemplo. En este sentido, el Realismo Mágico surgió como el reflejo del cansancio que un grupo de artistas sentía del exceso de experimentación, de formalismo, de abstracción y, en definitiva, de deshumanización de las primeras vanguardias. (Cervera, 2014, pág. 8)

Los Post-expresionistas asociados a la nueva objetividad volvieron al Realismo y no sólo eso, sino que también a la focalización del arte y sus aspectos más feos, extraños y sórdidos de la realidad, tomando como novedad lo mágico, sorprendente, irracional, onírico, y sobrenatural; Abate afirma que “El principal postulado de este nuevo arte fue recrear los objetos concretos y palpables, pero haciendo evidente el misterio que ocultan. Para los post expresionistas, esta

recreación conducía al descubrimiento de la verdadera realidad artística.” (Abate, 1997, pág. 146)

El Realismo Mágico en Europa desapareció y no logró consolidarse como un movimiento artístico, más bien, se quedó como un término para nombrar a una propuesta estética y sus iniciadores que estaban entre el Surrealismo y el Realismo Mágico terminaron por escoger el movimiento de la nueva objetividad.

El término Realismo Mágico es adoptado por Hispanoamérica al clausurarse la década de los 40 por medio de Bontempelli, Arturo Uslar Pietri conoce la expresión y lo introduce en su ensayo “letras y hombres de Venezuela”. El Realismo Mágico aparece en primera instancia como un movimiento literario, el cual se denomina el “BOOM” a partir de 1940, que dio difusión en Europa a autores del sur del continente americano. Las novelas del llamado “BOOM” se distinguen por tener una serie de innovaciones técnicas en la narrativa latinoamericana, desarrollando el Realismo Mágico y Lo Real Maravilloso, e introduciendo técnicas vanguardistas de narración. Escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, José Donoso, Guillermo Cabrera Infante, y Carlos Fuentes, son apenas algunos representantes de esta corriente que emerge a partir del tercer cuarto del siglo XX.

Sus iniciadores en Hispanoamérica tomaron varias ideas del Realismo Mágico europeo y las acoplaron con las ideas de su propia cultura, desde entonces se atribuyeron como propio el movimiento. Posteriormente dicha expresión se usó para designar a cierta literatura del viejo continente, sin embargo luego los escritores y

críticos lo adoptaron para caracterizar sus producciones artísticas. el Realismo Mágico es, más que nada, una actitud ante la realidad es decir admite una categoría referencial como elemento integrador. Esta tendencia se fundamentó en Hispanoamérica, al aceptar que la realidad no puede encasillarse en una sola categoría racional, los modernistas tendieron a exaltar la variedad y situaron el tema del mestizaje cultural hispanoamericano.

A pesar de que los discursos actuales distan mucho de los que expuso Franz Roh para la pintura de 1925, los críticos de Hispanoamérica lo acogieron empleándolo en una categoría literaria que presentó una imagen plurivalente de la realidad que se aleja mucho de los discursos realistas; a pesar de que los críticos se aproximan al Realismo Mágico neto reconocen que aún falta mucho para tener una visión que abarque el fenómeno cuyos inicios conducen necesariamente al modernismo. El Realismo Mágico tiene que ver con el descubrimiento de los niveles poco explorados de la realidad.

En América Latina esta corriente artística tiene valores en los mitos y el folclore, fue un movimiento americano cuyo propósito es la búsqueda de la identidad de su gente, la inmersión en el inconsciente de la población, la percepción de su realidad y el rescate de su etnografía, pero los autores tomaron como referentes los mitos y los adecuaron a sus intenciones e ideologías y por esta razón el espectador puede dar a la obra una interpretación de acuerdo a su propia ideología y creencia; se puede decir que no existiría el Realismo Mágico sin América, ya que este le da unidad y sentido.

En la historia de la conquista latinoamericana en el año 1492, predomina el motivo del milagro y el asombro, que fueron dos puntos importantes que se utilizaron luego para los postulados en el Realismo Mágico, que no solo copia la realidad sino que más bien le da un nuevo significado y crea su propia realidad donde aparece la magia y se complementa con el misticismo. Tras el boom de la aparición del Realismo Mágico y su constante producción, a pesar de que su influencia sigue latente, su empleo se ha reducido drásticamente, considerando que su hibridez está respaldada por el acercamiento a lo fantástico o a la ciencia-ficción, o en algunos casos a lo gótico como se estima en Rusia y Latinoamérica.

1.1.2 Realismo Mágico en pintura contemporánea

El Realismo Mágico trata de una segunda creación, en otras palabras recrea la realidad volviéndola misteriosa o mágica y como si fuera poco no representa nada extraordinario sucede algo inverosímil de la forma más anti dramática. Hace que la pintura “sienta” de alguna manera porque, no es una copia idéntica de la realidad, decirlo así malinterpretaría el término con el Realismo, más allá de adherir fantasía, es la forma única del creador la que caracteriza a este estilo, las obras son presentadas en escenarios que dan pie a que haya una crítica social.

Por el año 1920 se trató de superar los términos y fines del realismo empírico que captaba la realidad a través de la experiencia y se logró familiarizar con elementos expresivos, uno de ellos fue el mito, que como el símbolo se convierte en un metalenguaje que supera por mucho las manifestaciones explícitas y nos lleva a una esfera más allá de lo normal, así Bautista (2011) señala que:

En 1931, Massimo Bontempelli empleó el término Realismo Mágico para referirse al dualismo entre realidad y misterio, exponiendo la magia encubierta entre la materia y la atmosfera mágica que se siente sin verse. Lo novedoso de este método es que expresa el dualismo realidad-misterio sin permitir la absorción de la una por el otro ni viceversa, sino que se funden creando una nueva realidad. (Bautista, 1927, pág. 19)

El autor mágico realista crea mundos ficticios partiendo de una mezcla de personajes, paisajes y acontecimientos históricamente u objetivamente reales; como lo plantea la revista LITTÉRATURE:

De los pocos trabajos que intentan definir el concepto destaca el de Amaryll Beatrice Chanady, donde se proponen tres puntos claves para poder hablar de la existencia del Realismo Mágico. Según la autora norteamericana, para considerar una obra como mágicorealista, ésta tiene que cumplir las siguientes exigencias: 1) en la obra tienen que existir dos niveles aparentemente contradictorios - el nivel real y sobrenatural; 2) el autor tiene que tratar ambos niveles en el mismo modo, eso es, los dos niveles tienen que coexistir; 3) el autor no se sorprende, no explica ni valoriza nada de lo que pasa en la obra; guarda una posición objetiva en cuanto a la obra. (Charchalis, 2000, pág. 329)

El Realismo Mágico aprovecha las cosas grotescas para acentuar la parte burlona del carácter humano, no pueden faltar los rasgos oscuros del ser humano, ya que el Realismo Mágico es una especie de sátira. También es trágico ya que es un intento de burlarse de la muerte y del destino tratando siempre satíricamente. Lo relevante de un

Realismo Mágico es la imaginación y sensibilidad, activar los sentidos humanos en relación a la más noble manifestación del espíritu, a través de lo irreal o extraño hacer la realidad más interesante. Por otro lado Serrano argumenta lo siguiente:

Si hablar de la desaparición del Realismo Mágico resulta un tanto imprudente cuando no inexacto, considerar la hibridez del mismo viene respaldada por su acercamiento evidente a lo fantástico y, en algunos casos, a la ciencia-ficción e incluso a lo gótico, como se ha apreciado tanto en la escena hispanoamericana como en la rusa. Esta hibridez podría interpretarse como estrategia...hasta el nuevo resurgir del Realismo Mágico en el devenir cíclico de la creación artística. (Ruiz Serrano, 2008, pág. 191)

Una maravillosa mezcla entre lo real e irreal, lo mágico y atónito, lo que puedes ver e imaginar, plasmar entre un cuadro, una imagen o una escultura un mundo conocido y uno desconocido; el Realismo Mágico nos hunde en un mundo improbable de lo imposible, podría decirse que es el deseo escondido del subconsciente humano. Desde tiempos antiguos se conoce que el ser humano ha sentido esa necesidad de entender y conocer más allá de lo real la atracción de expresar la vida sin deformarla, lo que más atrae es lo que se ve, es decir; el observador responde a una necesidad de dejar escapar la imaginación para ingresar al mundo que percibe.

Si bien el artista actualmente tiene una gran necesidad de incorporar lo experimental a sus obras; esto se debe a que ante la gran diversidad de corrientes artísticas que han hecho su aparición desde el siglo XX, se ha vuelto un tanto difícil el estudio puntual de cada una de estas tendencias; es por esto que muchas corrientes han sufrido

una mezcla, combinación o composición puesto que estas tratan muchas problemáticas relacionadas entre sí; pero cada una tiene cierta esencia propia.

De aquí que actualmente tantos pintores, escultores y artistas en general rechazan la plena imitación y se dirigen a la experimentación con materiales, técnicas y configuraciones nuevas. A esto se suma el aporte de pensadores y filósofos que contribuyeron en gran parte a moldear un nuevo sentir en las manifestaciones plásticas.

Como puede verse el panorama artístico actual relacionado al Realismo Mágico es muy complejo ya que su aparición fue muy efímera y precisamente surgió por el exceso de experimentación y la deshumanización de las vanguardias, que dio como resultado que ciertos artistas se inclinen por regresar al Realismo y otros terminaron inclinándose por las primeras vanguardias y las más importantes que surgieron en el siglo XX.

A todo esto se suma la mezcla de corrientes artísticas señalado anteriormente que ha dado pie a que el Realismo Mágico desaparezca aún más actualmente, aunque su producción artística aún está vigente, muchos la desconocen o mal interpretan por su bajo o nulo estudio teórico.

Al hablar de producción artística en Ecuador, se resalta al famoso escritor Lojano Pablo Palacio precursor del Realismo Mágico ecuatoriano, con su obra cumbre “un hombre muerto a punta pies”. Así fue como el Realismo Mágico llegó a los autores ecuatorianos, adentrándose en las diferentes expresiones culturales. En Pintura podemos resaltar a Endara Crow, gran referente de la pintura realista mágica; considerado uno de

los pintores latinoamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, su obra es universal y ofrece una perspectiva estética de la cultura andina y de su gente. Endara aprende de los pintores de Tigua, pobladores de Pujilí y Zumbahua que plasman del convivir diario de las comunidades indígenas, pintan sobre cuero de borrego y usa técnicas ancestrales.

Su principal inspiración siempre fueron los paisajes ecuatorianos y los brillantes colores que utilizaban los artesanos. Su estilo enfocado al Realismo Mágico y como principales elementos característicos como campanas, frutas, animales y casas rememoran su infancia, su obra más reconocida es "El Tren Volador", en el que expresa el asombro que le causó, cuando era niño el ferrocarril ecuatoriano en donde su padre trabajó. Este elemento se convirtió en inspiración de su obra, en la que el maestro lo funde en un discurso realista mágico cuando lo levanta en vuelo sobre el paisaje multicolor de los Andes ecuatorianos.

Fig.1:El tren volador. (1988). Endara Crow, (1936-1996). Pintura. Realismo Mágico. Acrílico sobre lienzo. 120cmx100cm. Bucay-Quito. Colección privada. Photo de: <https://www.artelista.com/obra/9162820786194472-pintura-maestro-gonzalo-endara-crow-artista-mundial-realismo-magico-obra-certificada.html>

Varios historiadores y críticos del arte se han referido a su trabajo como ‘Realismo Mágico’. Sus cuadros destacan la categoría del mito que lo abarca todo, incluso lo real. La magia y otros fenómenos de carácter extraordinario; excluidos por la visión occidental europeísta de lo que es cultura, encuentran su lugar en la pintura de Endara Crow.

1.1.3. Influencias de otras corrientes artísticas

Una de las corrientes que influenció al Realismo mágico fue el Barroco que se evidenció desde el principio, porque se identificaron con la idea del mestizaje al dotarla de pluriculturalidad y dinamismo. América está llena de mutaciones, de vibraciones y como no de mestizaje en otras palabras fue barroca desde siempre, (Abate, 1997, pág. 157), menciona que “Los magicorrealistas se volcaron al Barroco porque entendieron que éste resultaba medular como instrumento expresivo para aproximarse a la identidad de América, y es parte inseparable de su genuina tradición artística, tal como lo habían entendido también los modernistas.”

La actitud de los españoles ante el Realismo Mágico fue denominada Barroca, porque en sus obras abundaba lo decorativo, un abandono de las reglas de la estética clásica y una búsqueda de originalidad a toda costa. Muchos de ellos buscaban causar sorpresa en sus trabajos a través de la imaginación y la fantasía sacándolo de la realidad.

Si hablamos de influencias de otras corrientes artísticas es necesario hablar del Surrealismo, puesto que esta corriente influenció directamente al Realismo Mágico, la característica principal que tienen en común es la búsqueda de lo maravilloso, la

exploración de imágenes atrevidas, lo absurdo y el vaivén entre la realidad e irrealidad, algunos elementos oníricos y en especial el uso de tiempos no cronológicos.

Lo que separa al Realismo Mágico del Surrealismo es la idea de que América le da espacio a lo maravilloso, en la preocupación del mestizaje cultural como principal referencia, la revalorización del pasado étnico y precolombino, y en la fe a través de la cual lo sobrenatural no es producto de la fantasía, sino que construye una realidad anexa a la ordinaria, pero solamente creíble para aquel que cree.

Por otro lado una de las características fundamentales que comparten el Realismo Mágico y el Surrealismo es la constitución de los procesos de idealización y problematización de la realidad a partir de los cuales esta empieza a tener una consistencia.

El realismo busca su inspiración en la cotidianidad, para los realistas el arte tiene que representar las cosas que se pueden ver y tocar; lo que supone un rechazo a la pintura mística y fantástica.

Según el positivismo filosófico el realismo no admite otra verdad que se pudiera comprobar con los sentidos; este plasma la realidad tal cual es, con toda exactitud, con fidelidad. El realismo no solo trata de representar lo extraño y sobrenatural como algo real sino de pintar los aspectos más irracionales y sobrenaturales de la forma más natural y racional.

El Realismo Mágico retoma influencias del realismo obviamente por la transparencia de su lenguaje visual, la voluntad mimética, los objetos, sus sentimientos y sus datos forman parte de su realidad, pero el Realismo Mágico además los adorna con metáforas sobre un fondo de hipérboles; tema que se abordará más adelante en Fundamentación Artística.

1.2 Fundamentación artística

1.2.1 la mimesis en el Realismo Mágico

Por más lograda que este una obra artística siempre será inferior a la propia naturaleza, pues estas nunca poseerán esta grandeza desmedida e inmensidad. Un aspecto muy importante para el desarrollo de la teoría artística es la relación entre el arte y la naturaleza, es decir, la mimesis.

El concepto de mimesis no está ligado directamente con la realidad, sino más bien es una emancipación de una supuesta realidad direccionada por ideas teológicas, filosóficas o idealistas que son las que le dan al artista la pauta para producir “la copia de la realidad”. El concepto de mimesis fue desarrollado enormemente por medio del género de la naturaleza muerta, donde el pintor hallaba la inmovilidad del modelo, para realzar su talento, capacidad o disposición de duplicar la realidad, aunque las imágenes en otros casos pueden ser diegéticas, es decir llenas de ficción; así Ocampo expresa lo siguiente:

La teoría clásica de la mimesis suponía que la visión era un acto meramente receptivo, pasivo, y que el pintor registraba en su mente una serie de estímulos visuales que reproducían las características que poseía el objeto. Así, representar consistía simplemente en observar atenta y detenidamente el objeto para luego plasmarlo en una imagen. Se pensaba que se producía una adecuación mecánica entre un objeto exterior y la visión del artista, como si se tratara de una máquina de fotografiar. (Ocampo, 1995, pág. 3)

La teoría mimética tiene como base la observación, la producción humana en sus diferentes divisiones no añade nada a la realidad, más bien crea representaciones irreales, cosas ficticias, fantasmas, ilusiones. Tomando en cuenta esta teoría, se habla del arte ilusorio creativo, estas creaciones irreales imitaban las cosas reales por lo tanto, estas creaciones se llaman también miméticas, Tatarkiewicz citando a Platón afirma que, (Tatarkiewicz, 2001, pág. 128) “Imitador es aquel que produce cosas irreales. No necesariamente quien imita la realidad, y mucho menos quien la copia simplemente.”. El Realismo Mágico está cargado de mimesis por ser una representación virtual de la realidad; podemos decir que desde el momento de su concepción tiene una pretensión de aproximación a la realidad que va más allá de la copia, su iconicidad se personifica de modo privilegiado. No se trata de que la imagen simplemente se asemeje a los objetos representados sino que pretende ocupar su lugar, en otros términos su objetivo consiste en convertirse en un simulacro haciendo posible decir “esto es aquello”. En tanto Bozal sostiene que:

Representar quiere decir, pues, organizar el mundo fáctico en figuras. El nivel más elemental de esta organización es el espacio temporal, condición y supuesto de cualquier otro más complejo. Ello quiere decir que también espacio y tiempo, lejos de ser datos, se organizan como figuras. Los objetos están ahí, al representarlos como figuras «les proporciono» un significado que no estaba dado de antemano, el objeto no lo tiene como una etiqueta, surge en su representación. Organizar implica un sujeto, es decir, un punto de vista que da cuenta de las figuras y el horizonte, que permite decir esto es tal cosa. (Bozal, 1987, pág. 22)

La mimesis expresa un producto, que es otro, pero no oculta su intención referencial en función de las habilidades del artista; sugiere la idea de excelencia del trabajo del artista y la sensación de asombro en el espectador. El Realismo Mágico tiene esa voluntad mimética que precisa representar las escenas lo más realistas posibles, sin deformar los personajes, pero a su vez crear escenarios imaginativos que en la vida cotidiana no son posibles o muy poco probables. Esto hace que la magia y la imaginación del espectador cobre vida y le dé sentido a la obra.

1.2.2 La Gestalt y el Realismo Mágico

La teoría de la Gestalt, es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna surgida a principios del siglo XX en Alemania. Estuvo marcada por una atmósfera de conmoción creativa en todos los campos del saber y es en aquel clima del conocimiento y de las artes en el que surge la teoría de la Gestalt. Se dedicó fundamentalmente al estudio de la percepción. Ciafardo manifiesta lo siguiente:

Una Gestalt (término que se asimila también a forma o estructura) es una configuración que no se reduce a la superposición o sumatoria de los elementos que la integran, sino que posee cualidades en tanto que totalidad, de modo tal que la modificación de uno solo de sus elementos puede cambiar la Gestalt en su conjunto. El todo es, entonces, más que la suma de las partes. A partir de aquí, la visión y la escucha no podrán pensarse como algo que va de lo particular a lo general. Por el contrario, los rasgos estructurales globales son los datos primarios de la percepción. (Ciafardo, 2007, pág. 2)

La percepción es un paso hacia la comprensión e interpretación del mundo, no para controlarlo sino para producir sentido. Conocer el comportamiento de las figuras es esencial para los artistas a la hora de producir una obra. Permite garantizar que el proceso compositivo resulte en una obra equilibrada. El acto de percibir es neutro, la neutralidad perceptual y la asociación mecánica entre estímulo y respuesta constituyen la principal estrategia de enseñanza de los lenguajes artísticos.

Percibir una imagen es un proceso complejo que excede los estímulos sensoriales, en el caso de la percepción estética, se ramifica en múltiples direcciones. Se distingue de los otros por el hecho de haber sido producido con una intencionalidad estética.

Las leyes de la Gestalt o leyes de la percepción demostraron que el cerebro humano organiza los elementos percibidos en forma de configuraciones o totalidades, y recurre a ciertos principios para que la imagen deje de ser un conjunto de “manchas” para tomarse un todo coherente, es decir una escena.

Esta idea de mirar el mundo como una totalidad o una configuración compleja no es originaria de la Psicología de la Gestalt, sino de muchas generaciones atrás. Las civilizaciones antiguas veían la naturaleza como un todo vivo y cada elemento estaba relacionado con los demás de una manera única, fundamental e importante para el todo y para el resto de componentes.

Es cierto que el arte habla a través de la forma y que son sus propiedades aquello que la distingue de otras. Las formas artísticas resultan de diferentes maneras de ver el mundo y por ende de representarlo. Lo primero que se nos presenta es la percepción y el

trabajo de interpretar esa percepción, recrearla o darle forma. Nuestro cerebro recibe estímulos y los convierte en configuraciones que le sirvan para interpretar. Es por esto que aprendemos a ver el mundo dado por la cultura, aprendemos también a negar, rechazar o suprimir algunas percepciones no compatibles con el entorno social en el que nos desarrollamos.

El cerebro transforma lo percibido en algo nuevo, algo creado a partir de los elementos que percibe para hacerlo coherente aun pagando a veces el precio de la inexactitud. Así, las tareas del cerebro consisten en localizar contornos y separar objetos (figura y fondo) unir o agrupar elementos (similitud, continuidad, destino común) en comparar características de uno con otro (contraste - similitud) en destacar lo importante de lo accesorio (figura y fondo) en rellenar huecos en la imagen percibida para que sea íntegra y coherente (Ley de cierre). (Leone, 2011, pág. 1)

Una melodía se conforma de sonidos y una imagen de puntos y líneas, pero tanto la melodía como la imagen poseen una individualidad; la melodía tiene un comienzo y un fin pero la sumatoria de estos no puede deducir su final. La figura también se define en el campo visual con relación a otras figuras, se forma de tales punto y tales líneas y eso no resume su resultado.

Con la aparición del Realismo Mágico los artistas regresaban al tratamiento estético de la realidad, pero esta vez le agregaban a esa realidad una incoherencia visual, esta plantea un patrón estético que se basa en colocar dentro de una realidad planteada un objeto que produzca una incoherencia visual. Este objeto se apega a tres factores o

postulados fenomenológicos para crear y conservar el Realismo Mágico dentro de la obra, de la siguiente manera:

- Como primer factor el objeto utilizado dependerá de los datos sensoriales para ser percibido por el autor y el espectador debe ser capaz de plantearse la realidad presentada, de ubicarse en la realidad planteada al creer que es posible tocar, masticar, ver el objeto que se coloca en la obra como la incoherencia visual.
- El segundo factor plantea que el objeto utilizado será improbable e inesperado, pero posible dentro de la realidad planteada para Franz Roh recurrir como autor a la explicación causal del objeto dentro de la obra, significa eliminar el misterio inherente de la misma.
- El tercer factor sugiere que la yuxtaposición del objeto al sistema de coordenadas al que por lógica pertenece ese objeto, saca el objeto de su contexto previsto y coloca el objeto en un lugar inesperado, pero posible. Contraponer la forma del objeto, la fuerza que ejerce el objeto, su significado contra el deseo humano de encajarlo dentro del sistema lógico de coordenadas. Es decir sacar el objeto de su realidad habitual, de su contexto normal.

1.2.3 Retórica de la imagen

Una imagen representa una apariencia visual de objetos reales o imaginarios, este término se entiende como un sinónimo de una representación visual, más el término también se utiliza para otros tipos de percepción como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, etc. Las imágenes denominadas “mentales” se reproducen mediante técnicas diferentes como el dibujo, el diseño, pintura, fotografía, videos entre otros.

Una imagen es un sistema rudimentario y complejo comparado con las imágenes auditivas u otras de percepción distinta. (Blanco, Carrascal, & Delfina, 2016, pág. 6) sostiene que “toda imagen es polisémica; implica, subyacente a sus significantes, una “cadena flotante” de significados, entre los cuales el lector puede elegir algunos e ignorar los otros.” es por eso que la imagen se somete a un análisis de los mensajes que puede contener. Una imagen contiene signos y estos a su vez producen un sistema de signos los cuales podemos decodificar mediante el estudio de la Semiótica; aclarando que este aspecto no se tomará en cuenta en esta investigación.

Estando frente a una imagen, interpretar lo que se ve genera diversas versiones de lo que ocurre; Roland Barthes estudio los signos no lingüísticos y los denomino signos semiológicos apoyado en la teoría de Saussure acerca de la Semiología. Barthes entiende que los seres humanos se comunican no solo por signos lingüísticos sino también a través de otros elementos culturales como los gestos, las imágenes, las formas y los colores, es decir todo tiene un trasfondo cultural además, es necesario tener un contexto para describir o definir una cosa; haciendo que cada persona tenga su propia interpretación .

Las reflexiones de Barthes sobre la imagen se expresan a través de una filosofía con un doble mensaje, el que se ve a primera vista y el que se interpreta de una forma más profunda; las imágenes sobre las que escribió Barthes eran aquellas que a través de las cuales este doble mensaje se articula de forma más clara. Estableció la definición teórica de los mecanismos retóricos que actúan en el plano de la connotación de la imagen.

El mensaje lingüístico es básicamente el texto que se presenta en una imagen, esto se utiliza mucho en publicidad y guían a la interpretación de la escena con antelación. Así impide que los sentidos connotados se extiendan a múltiples significados.

El mensaje lingüístico cumple dos funciones: La función de anclaje (o denominativa), que permite orientar la decodificación del mensaje por parte de los receptores y reducir así la polisemia de la imagen. Corresponde a un anclaje de todos los sentidos posibles (denotados) del objeto, mediante el empleo de una nomenclatura; y la función de relevo denota una relación recíproca entre texto e imagen, de modo tal que cada cual contribuye a dar sentido al mensaje global. (Picart Motuzas, 2014, pág. 1)

La imagen literal es la imagen denotada, es decir que lo denotativo es la descripción o lo que podemos ver formalmente en una imagen; tiene que ver con lo figurativo y lo icónico. No solo trata de enumerar los elementos sino de explicar y describir su relación en función de una estructura.

En cuanto a la imagen connotada es la producción de símbolos que mediante la asociación se cargan de sentido un número variable de signos icónicos; la connotación trae consigo el contexto histórico, social y cultural de cada individuo.

Las figuras retóricas o recursos estilísticos consisten en la desviación del uso normal del lenguaje visual, para lograr un efecto de intensificación, embellecimiento, intriga, etc. Entre las figuras retóricas hay tres principales como son la metáfora,

metonimia y sinécdoque; aunque existen más de tres figuras retóricas el resto son variaciones de alguna de las principales, de las cuales en esta investigación se abordará más a fondo la Metáfora, sin embargo se explicarán brevemente la metonimia y sinécdoque a continuación.

La metonimia es una figura retórica de adición que consiste en dar el significado de un objeto a otro para generar uno nuevo, se designa una cosa o una idea con el nombre de otra basándose en la relación de proximidad entre el objeto real y el objeto que se representa. La metonimia no tiene ni semejanza ni inclusión, esta tiene la relación de contigüidad, lo importante es la intención o el sentido figurado.

La figura retórica Sinécdoque consiste en representar solo una parte del significante o un significante que presente a otros significantes, la especie por el género o el material por el nombre.

1.2.3.1 Metáforas visuales

La retórica es básicamente un juego de palabras utilizado para dar énfasis a ciertas ideas que no se pueden transmitir tan fácilmente para que esto sea posible, interviniendo el lenguaje propio y el lenguaje figurado para que el lenguaje figurado no sea transmitido de forma simple y neutra; la retórica es una manifestación visual, un acto deliberado, se puede definir como el arte de convencer. El lenguaje cotidiano es retorizado y comúnmente se utilizan metáforas para referirnos a acontecimientos para crear suspenso y se omiten ciertas palabras que cambian por gestos.

Las imágenes visuales utilizan una serie de recursos retóricos que complementan y personalizan a su medio de expresión, tienen la capacidad de ser percibidas con un efecto de simultaneidad espacial, cuando queremos comunicar o reproducir un concepto abstracto utilizamos el recurso de la metáfora.

El término simple una metáfora consiste en la unión de dos objetos que aparentemente no tienen relación alguna; un objeto es sustituido por otro dándole las características implícitas y explícitas, es decir se transfiere el significado de un al otro creando una comparación mental que “frustra” la expectativa del observador que experimenta una sorpresa al hallar un sentido diferente.

Las metáforas permiten comprender más fácilmente temas complejos y a la vez provocan un choque de ideas y la integración de las mismas, así mismo Danesi expresa que:

Entre las teorías clásicas de la metáfora, prevalece hasta hoy en muchos acercamientos a la filosofía del lenguaje el punto de vista de Aristóteles (384-322 a.C.), el cual, como es bien sabido, consideraba la metáfora como un medio expresivo muy eficaz, usado especialmente por poetas, definiendo esta figura lingüística como una forma de parangón con el que se da a una cosa el nombre que pertenece a otra. (Danesi, 2004, pág. 23)

Se puede decir que el hombre tiene la capacidad de metaforizar cuando no puede expresar algo, es mucho más que un recurso ornamental; una metáfora es producto de la

intuición imaginativa de una persona, es una manifestación del ingenio producto de esquemas imaginarios que se derivan de experiencias vividas.

Artísticamente las metáforas se limitan a trasladar el concepto verbal a lo visual se trata de obtener dos o más elementos e integrarlos de forma unificada especialmente utilizando diferentes métodos como la yuxtaposición, la fusión o el reemplazo, creando un efecto inesperado; y su significado requiere profundizar en los procesos de comprensión de una imagen comparando o conectando por su similitud o por oposición.

Para Vico, la metáfora era un índice del funcionamiento de la fantasía, que él definió como una facultad de la mente humana que permite al individuo crear ideas, conceptos, etc., basadas en las imágenes del mundo que se ha formado personalmente. Estos “actos de fantasía” permiten a cada individuo transformar las propias experiencias concretas en un sistema de reflexión e ideación interior. La metáfora es la manifestación de esta transformación, revelando un innato estilo poético al formar los conceptos. (Danesi, 2004, pág. 25)

Las metáforas son memorables porque son una especie de fábula, y a la mente le es fácil recordar las cosas de modo narrativo; esto es evidente en los niños ya que tienen una memoria compuesta y viven de exceso de la fantasía, tienen la facultad de formar imágenes referentes a la realidad o simplemente dar la sensación de estar presentes. (Danesi, 2004) argumenta que “Puede ser reproductiva (consistente en evocar de nuevo representaciones formadas en la percepción de la realidad externa), integradora (cuando

completa un dato sensorial poco claro), o creadora (cuando es libre la asociación)”(p.54).

Una característica de las metáforas es la doble semiosis esto es lo que hace que un niño tenga una mejor comprensión de significados abstractos y crea sus propias metáforas basadas en su aprendizaje.

1.3 Fundamentación estética

1.3.1 Lo real maravilloso

El concepto “real maravilloso” fue introducido por primera vez en un artículo publicado por el periódico EL NACIONAL en el año 1948, posteriormente apareció en la introducción de la obra de Alejo Carpentier “El reino de este mundo” publicado en 1949 donde lo supo atrapar y exponer haciendo una pequeña síntesis de su concepción y mostrando una contraposición al tratamiento que el viejo continente le estaba dando a la creación artística y literaria; entendió que la realidad humana no se puede construir a partir de su propia naturaleza y para darle sentido fue necesario darle una perspectiva de ilusión basándose en mitos y fantasías, es decir, es una reinterpretación de sus fuentes originales y de los hechos más relevantes que componen una realidad.

La influencia de Alejo Carpentier escritor cubano y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, para la formación del concepto de lo real maravilloso estuvo ligada a su exilio europeo tras un viaje realizado a Haití en los años 40. Este entorno le proporcionó inspiración y los datos básicos para la creación de sus postulados, de vuelta Carpentier no solo buscaba su propia identidad sino también la de toda Hispanoamérica y así construyó un nexo entre el viejo continente y el nuevo continente.

En América, un continente recién abierto a la investigación teórica y a la literatura, se nos entregaría la extraordinaria posibilidad de expresar un

realismo de nueva hechura; un realismo ideado para ser contrafigura de la vieja y abstracta razón estética de la que pecaba Occidente. Europa, ante los ojos de Carpentier, era un continente lastrado por presupuestos estéticos excesivamente intelectuales, los cuales, debido a una larga tradición mental, distorsionaban y oscurecían los espontáneos vínculos del pensamiento con la vida. (Pino, 2011, pág. 1)

Carpentier buscaba un realismo de corte maravilloso que tenga como base una representación fidedigna de la realidad, una realidad como la del nuevo continente, es por esto que el término Realismo Maravilloso se utilizó para designar a la realidad de América, convirtiéndose en el principio primado de los artistas, es decir, América Latina se ha convertido en la materia latente para representar un testimonio directo de la realidad. Tal como lo define (Pino, 2011) “América se convertía, de hecho, en una región donde el significado sociocultural del mito y el valor virtual que poseen lo sobrenatural y lo maravilloso, podría llegar a ser completamente reformulados por el artista.”(p.1)

El realismo es posible así como el arte es posible y este debe capturar la esencia del mundo y la reacción que tiene una persona con él; lo real maravilloso busca realidades, elementos increíbles, paisajes, personas sorprendentes, vidas improbables y admirables en si todo lo que sale de las normas establecidas es maravilloso.

Alejo Carpentier propuso su concepto de lo real maravilloso como reacción a las creaciones artificiales de los surrealistas. Como todas las imágenes

producidas por el arte surrealista tienen carácter accidental, siendo el resultado de asociaciones que tienen lugar en la mente de autor, Carpentier rechaza este tipo de creación y propone uno nuevo, en su totalidad basado en la realidad latinoamericana. El autor cubano constata que en toda Hispanoamérica se pueden encontrar lugares que provocan admiración y encanto, lugares maravillosos y mágicos de los que está despojado el viejo continente, donde los artistas buscan los elementos sorprendentes y maravillosos utilizando el subconsciente. (Charchalis, 2000, pág. 331)

La diferencia que hace Alejo Carpentier entre el Realismo Mágico y el Real Maravilloso es que, éste último, forma una perspectiva más de la historia y no es necesariamente una ficción.

1.3.2 categorías estéticas

Una categoría estética es la impresión afectiva y las sensaciones que una obra de arte hace experimentar, debido a cómo actúa el subconsciente del ser humano respecto a su juicio estético, el cual se encarga de analizar y resolver aquellas cuestiones relativas a la belleza y al arte en general. Cabe resaltar que las categorías estéticas se dan de el resultado del proceso creativo de los artistas, quienes son los que navegan y construyen o destruyen los conceptos en sus obras de arte, así, Marilys Fernández cita a Sánchez Vázquez, que define lo estético de la siguiente manera:

Lo estético (como categoría general) caracteriza un tipo de objetos que por su forma sensible poseen un significado inminente que determina, asimismo, el

comportamiento del sujeto, que capta, percibe o contempla esos objetos de acuerdo con su naturaleza sensible, formal y significativa. Pero lo estético solo califica a sujeto y objeto, en relación humana, histórica y social que hace posible la existencia estética. (Marrero, 2017, pág. 9)

En el Realismo Mágico de Latinoamérica se destacan las categorías estéticas grotesco y trágico, las cuales dejan ver la parte burlona y a su vez lo más “oscuro” de la persona, el Realismo Mágico toma el destino trágico de una situación y lo utiliza como una válvula de escape.

Lo grotesco encuentra su origen en la vida misma, porque enseña a comprenderla elevando la miseria a una más noble expresión y es exactamente lo que el Realismo Mágico trata de representar, Lo grotesco es la realidad enaltecida por el arte, la obra tiene valor estético no por lo que en sí representa sino por la fidelidad con que el artista plasma las figuras grotescas.

Por otro lado, lo trágico exalta la realidad humana en su aspecto doloroso, esto significa que en la vida cotidiana el ser humano se ve afectado por acontecimientos funestos que son sumamente sangrientos y terribles, por eso se ha dicho que la tragedia es propia de la existencia humana.

No sólo los fenómenos naturales traen tragedia a la vida humana, también ciertas acciones o comportamientos del mismo individuo sobre otros, acarrea acontecimientos terribles que son calificados como trágicos. Las tragedias en la vida real afectan considerablemente causando compasión, ira, horror o indignación. En

otras palabras, lo trágico en la vida real no puede convertirse en espectáculo, condición necesaria para que pueda producirse el placer estético. 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.

Cabe recalcar que estas dos categorías estéticas son propias del Realismo Mágico en Latinoamérica, pero no se utilizarán como referencia directa para realizar la obra pictórica. En contraposición con las categorías estéticas del Realismo Mágico Latinoamericano, tenemos las categorías de lo bello y lo cómico que se han tomado en cuenta para esta investigación, además estas categorías estéticas son propias del Realismo Mágico de Europa.

Lo bello

Esa cualidad común a todo lo bello, que produce sentimientos puros, Carrit la llama "significación o sentido" y es algo que poseen las obras de arte, la naturaleza y aun los actos y cualidades y que es lo que permite llamar bella a la verdad, a una obra de arte o a un fenómeno natural. Cuando no se trata del arte, este sentido o significación se comunica comúnmente con una mirada, una sonrisa y hasta con una cosa tan trivial como un apretón de manos.
(GARCIA G,1997, p.12)

Lo bello halla su expresión sintetizada en las obras del arte y en las imágenes artísticas al proporcionar alegría y deleite espirituales, lo bello en la vida y en el arte adquiere un inmenso papel cognoscitivo y educativo en la sociedad.

Lo cómico

En cuanto a esta categoría estética, lo cómico es un producto del psiquismo humano que corresponde a la capacidad de percibir con sentido lúdico los aspectos defectuosos, deformes o insólitos de la realidad física y de los comportamientos sociales del hombre por esas razones, son interpretadas como ridículas o hilarantes. Las actitudes, gestos y movimientos del cuerpo humano son más divertidos según la fuerza sugieran muecas o máscaras, lo cómico descubre el tratamiento paródico o caricaturesco de ciertos personajes, que provocan risa.

Farré define la gracia como el movimiento que se agita alrededor de lo bello. Tal parece que el arte pudiera desentenderse de la gracia y prescindir de ella, porque puede pensarse que es un simple derivado de la belleza; sin embargo, es tan maravilloso su encanto que aunque está ligada a la belleza, cobra autonomía, logra independizarse y constituirse en categoría estética. (GARCIA, G.1997, pág. 12)

1.4 Referentes artísticos

1.4.1 Casey Weldon

Fig 2: Refraction. (2014). Casey Weldon. (1979-2018). Pintura. Realismo Mágico. Acrílico sobre madera. 14"x18". las Vegas - Nevada. Distinction_gallery. Photo de: <https://spoke-art.com/products/casey-weldon-sold-19>

Nacido y criado en el sur de California, Casey Weldon obtuvo su título del Art Center College of Design de Pasadena en el 2004. Después de un breve tiempo administrando su propio estudio en Las Vegas, Nevada, el artista se trasladó a Brooklyn, Nueva York, desde donde ha desarrollado su propio estilo único de pintura, que habla desde el estado de la cultura popular hasta análisis satíricos sobre la Internet. El trabajo de Weldon es ingenioso y su brillante y vibrante paleta de colores psicodélicos se enfocan sobre todo en tonos de color rosa y azul, llevándonos

a un viaje en donde suceden cosas extrañas entre las personas y el mundo natural y creando una narrativa sorprendente que atrae al espectador.

El artista californiano utiliza una brillante paleta de colores para crear mundos de ensueño y extrañas relaciones entre las personas y el mundo natural. Las capas de colores están cuidadosamente realizadas de esmaltes de neón que crean un resplandor sobrenatural, casi como si la pintura se iluminara desde dentro. El resultado es una narrativa sorprendentemente cinematográfica que nos adentra en la historia, en el que hemos entrado en la escena en un momento justo antes o después de algún evento importante desconocido.

Sus pinturas son un tanto nostálgicas, es evidente el uso que hace de la naturaleza y la relación o mezcla que hace con la figura humana. Sus ilustraciones en su mayoría son narrativas, capaz de imaginar una historia detrás de ellas sin caer tanto en lo ambiguo.

Fig 3: "lit". (2016). Casey Weldon. (1979-2018). Pintura. Realismo mágico. Acrílico sobre madera. 18"x12". California. Distinction_gallery. Photo de:<https://supersonicart.com/post/142411700732/casey-weldon-stray-voltage>

Usa la melancolía y el humor y juega con la iconografía de la cultura pop moderna, por lo que han etiquetado su estilo como realista mágico y pop. Uno de los artistas contemporáneos más interesantes de hoy en día; un norteamericano que hace pinturas llenas de colores vivos.

Dos de los temas principales de su obra son gatos con múltiples ojos muy detalladas, así como místicas mujeres que por lo general se encuentran como el centro de sus obras de arte.

Es preciso señalar que en la presente investigación se plantea el análisis plástico de una obra relevante de este artista, para lo cual se elaboró una ficha de estudio propuesta en la parte metodológica, la cual permitió conocer el manejo de los elementos plásticos por parte del artista, además de su poética artística; aspectos relevantes para comprender parte de la pintura Realista Mágica contemporánea.

Análisis plástico de la obra: Lost Signal.

Técnica

El artista utiliza acrílico sobre madera, además utiliza esmaltes de tonos neón para resaltar o dar énfasis a ciertos detalles de la obra, característico de su estilo.

Análisis simbólico

Análisis plástico

La obra pictórica de Casey Weldon presenta una composición en forma de L, según la disposición de los elementos principales presentes en la obra. En la obra se muestra un elemento pintado con tonos neones, los cuales generan mayor peso por su ubicación diagonal hacia abajo y por ser colores más saturados que el resto de los elementos. La posición de la figura principal, al estar inclinada hacia adelante denota movimiento. La obra presenta tres planos, siendo el primer plano la figura de la mujer sentada sobre el tronco, el segundo plano está conformado por la parte más detallada de la vegetación y algunas plantas representadas en forma de flechas; el tercer plano está compuesto por los árboles y el fondo con vegetación menos resaltada.

Poética del artista

La poética del artista está relacionada con el misticismo y las fantasías, en su obra priman los objetos realistas en escenarios poco probables o realizando escenas fuera de lo común, detalles que son el sello artístico del autor y desembocan en el asombro e intriga.

1.4.2 Rob Gonzalves

Rob Gonzalves, nacido en 1959 en Toronto, Canadá es un pintor de Realismo Mágico con una perspectiva y estilo únicos. Realiza obras originales, grabados de edición limitada e ilustraciones para sus propios libros. Durante su niñez, Gonzalves afloró su interés en la elaboración de la imaginación utilizando diversos medios de comunicación. A los doce años su conocimiento de la arquitectura creció a medida que aprendió técnicas de perspectiva y comenzó a crear sus primeras pinturas de edificios imaginarios.

Después de un exhausto estudio a los artistas Dalí y Tanguy, comenzó primero con sus pinturas surrealistas; años más tarde el Realismo Mágico de Magritte junto con las ilusiones de perspectiva precisa de Escher llegaron a tener influencias en su trabajo futuro.

Fig 5:Stepping stones. (2001). Rob Gonzalves. Impresión. Realismo mágico. Giclée. Impresión sobre lienzo. 6 1/2x10. Marcus Ashley fine art gallery. Photo de:<http://www.paragonfineart.com/artists/rob-gonzalves-stepping-stones.html>

Aunque el trabajo de Gonsalves se clasifica a menudo como surrealista, se diferencia porque las imágenes son deliberadamente planeadas y son el resultado del pensamiento consciente; las ideas son generadas por el mundo exterior y hace participar a las actividades humanas cotidianas, utilizando cuidadosamente las ilusiones. Gonsalves pone un sentido de magia en escenas realistas y como resultado, el término "Realismo Mágico" describe su trabajo con precisión. Su obra es un intento de representar el deseo del ser humano de creer lo imposible y estar abierto a nuevas posibilidades.

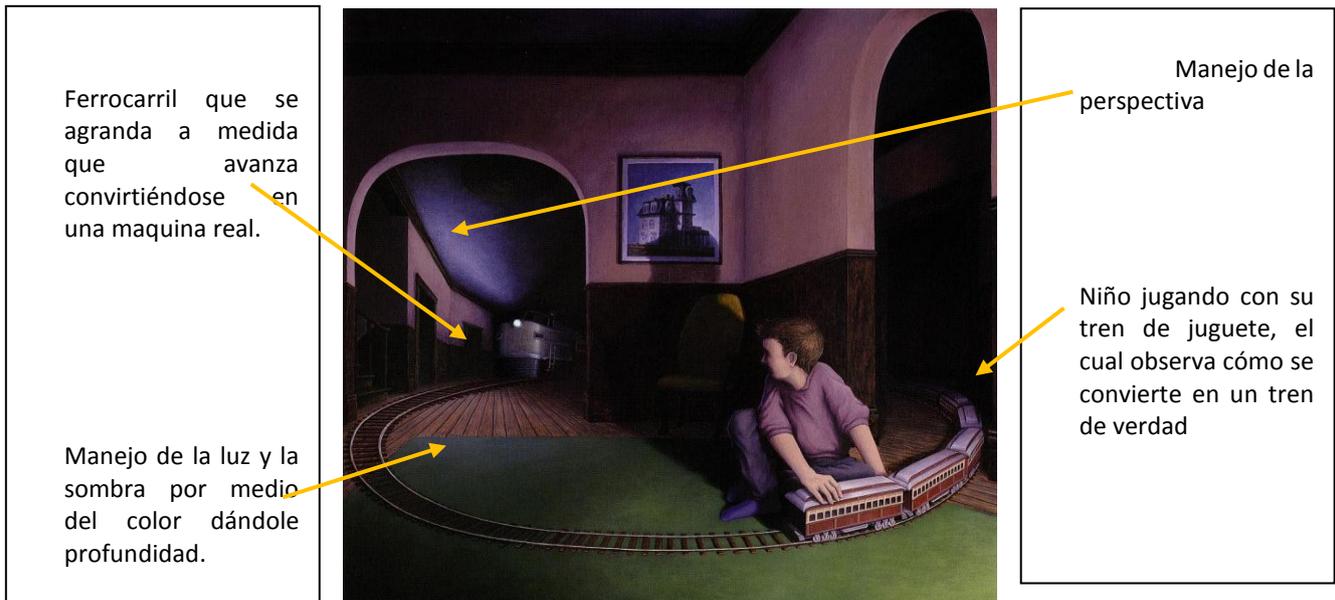
En fin Gonsalves pretende asociar en una sola imagen la realidad y la imaginación, realiza impactantes y hermosos trabajos, reconocidos por el Realismo Mágico presente, y las bien planeadas ilusiones ópticas. Juega con las mentes mediante la creación de mundos de ensueño irracionales, sus obras van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a observar.

Análisis plástico de la obra: house by the railroad

Técnica

El autor utiliza la técnica de Gicleé, que consiste en una impresión de la obra sobre un lienzo. Método que emplea el artista por tratarse de una reproducción del cuadro.

Análisis simbólico

Análisis plástico

House by the railroad, muestra un niño jugando con un tren, que al dar la vuelta por el cuarto se convierte en uno de verdad. La obra muestra un manejo pulcro de la perspectiva, la cual el artista emplea de una manera diferente, en este caso para dar énfasis a la fantasía de la obra, además de ser su sello característico. El manejo de colores fríos y tonos apagados son los que dan a la obra un misticismo, y una atmósfera de intriga. En cuanto a la composición, la ubicación de los elementos está basada parcialmente en la regla de los tres tercios, la cual consiste en dividir el formato en tres partes en la horizontal y otras tres en la vertical. Las zonas de máximo interés o atracción se sitúan alrededor de los puntos de intersección. El movimiento está presente en la figura principal, que es el niño, por su postura y la inclinación de su cabeza.

Poética del artista

La obra del artista Rob Gonzalves se encuentra íntimamente relacionada con los infantes y sus juegos, conjuga varias escenas que con el acertado manejo de la perspectiva y la composición, dan como resultado increíbles ilusiones ópticas. sus trabajos son un intento de representar el deseo del ser humano de creer lo imposible y estar abierto a nuevas posibilidades.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:

La presente investigación se desarrolla dentro de la ciudad de Loja, llevando a cabo una profunda recolección de información conjuntamente con la ayuda de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a través de los estudios realizados en la carrera de Artes Plásticas.

Para la recolección de información como teorías artísticas y estéticas recopiladas de fuentes de libros de la Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas, de la Universidad Nacional de Loja, Biblioteca del Área de Educación de la Universidad Nacional de Loja, Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la Biblioteca privada, archivos digitales como pdf, tesis, revistas electrónicas e internet, para posteriormente procesar toda la información y aplicarla a la investigación.

Se realiza además la recopilación de imágenes fotográficas de niños como modelos para posteriormente realizar una selección para la realización de las obras artísticas. Además de escoger varias imágenes que complementarán los escenarios, ambientes, etc.

Métodos:

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

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

El método inductivo se utilizó dentro de la investigación para lograr mayor conocimiento acerca del Realismo Mágico y su sustento filosófico y artístico así como también por medio de éste se logró una retroalimentación acerca de esta corriente artística. Se partió de premisas generales para llegar a ideas particulares las cuales se analizan y se reinterpretan, para desembocar en una propuesta con características Realistas Mágicas que posean sustento filosófico y artístico.

Además la producción artística se ve dirigida por el enfoque epistemológico del arte en el mundo moderno por medio de dos procesos, el primero el proceso artístico moderno puesto que en la obra se representa la imaginación de los niños desde la intencionalidad del artista el cual expresa sus emociones, sentimientos, ideas y construye un concepto con respecto a su trabajo, el segundo que trata acerca del proceso proyectual mismo que consta de tres etapas indispensables para la ejecución artística como es la preproducción, producción y posproducción. Todo el proceso proyectual para la construcción de obra será abordado con mayor detenimiento dentro del apartado de propuesta alternativa.

Cabe mencionar que se utiliza la técnica de observación para la construcción de fichas mismas que se utilizan para el estudio del imaginario de los niños y su

comportamiento. Además se elaboran fichas de análisis de obras tomadas de los referentes para analizar desde un punto de vista artístico la obra de Casey Weldon y Rob Gonsalves, los resultados obtenidos serán planteados en los referentes artísticos, para la comprensión de los elementos plásticos y poética dentro del Realismo Mágico.

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 además como referencias para la propuesta artística. La guía de observación Nro. 3 se utilizó para la observación y recontextualización de imágenes recopiladas las cuales sirvieron para realizar el libro de artista. Cabe mencionar que todas las fichas y guías de observación se mostraran en anexos.

f. RESULTADOS

En el proceso de esta investigación como primeros resultados se ha logrado conocer más a fondo los conceptos orientados específicamente a la corriente de Realismo Mágico, además de las teorías ligadas a esta corriente que dan un mejor sustento y por ende una mayor comprensión del mismo, siendo necesario recurrir a una exhaustiva investigación bibliográfica.

El Realismo Mágico posee una variedad infinita de ideas, conceptos e interpretaciones, a los cuales está ligado, provocando que se genere un debate acerca de las confusiones con otras corrientes artísticas vigentes. Es por esto que en la siguiente investigación se procura mantener como hilo conductor la fantasía, las metáforas, los sueños, lo irreal, lo extraño, que ligadas al motivo gestor que son los juegos de los niños, influyen en la reinterpretación, análisis y articulación de las ideas que luego desembocan en una propuesta artística bien fundamentada.

Por medio de la observación directa y de un registro fotográfico se logra conocer acerca de los rasgos, particularidades y detalles de los niños, aspecto importante para el proceso creativo. La recolección de imágenes fotográficas permite el análisis de las mismas, para la posterior reinterpretación del artista, el cual le dará nuevas connotaciones intencionalmente.

Además de tomar referentes ligados a esta corriente artística para esto se retoman obras artísticas de los mismos y se procede a realizar un análisis plástico, así, permite interpretar los aspectos en que se basó para la realización de su obra. Por otra parte, el análisis de estos referentes y sus obras también permite conocer acerca del manejo de los

lenguajes pictóricos y los símbolos ligados a esta corriente artística, esto permite más adelante tomar estas directrices como referencia para su aplicación en la propuesta plástica.

Para la ejecución de las obras, no se utilizan técnicas experimentales, ya que se desea mantener los procesos tradicionales utilizando lienzos y óleos. En cuanto a la realización de las obras se realiza por medio de un previo bocetaje, probando diferentes escenas y personajes, una vez definidos se procede a plasmar la obra en el lienzo bajo las normas, condiciones, caracteres artísticos y estéticos que otorguen a las obras esta categoría de actitud realista mágica.

g. DISCUSIÓN

En el contexto artístico han surgido incontables movimientos y corrientes artísticas, unas con más trascendencia y acogida que otras, aun así todas han dejado un hito en la historia, algunos aún mantienen vigencia, otros han sufrido cambios con el tiempo pero todos mantienen la esencia con la que aparecieron.

Después de estudiar y analizar la corriente artística del Realismo Mágico, su fundamentación artística y estética, se pone de manifiesto que en la actualidad esta corriente no se encuentra en vigencia, o más bien continuamente se confunde con la corriente del surrealismo por sus características similares, pero el Realismo Mágico no trata de deformar, ni de plasmar figuras abstractas, sino más bien abstraer personajes y yuxtaponerlos en escenarios improbables.

El Realismo Mágico intenta trasladar al espectador a mundos mágicos, y es precisamente lo que se intenta lograr con la propuesta, llevar al espectador a el mundo fantástico que crean los niños cuando disfrutan a solas de sus juegos, y si es posible probar y recordar la infancia. Como lo dice Antoine de Saint-Exupéri en su libro “El principito”, todas las personas han comenzado por ser niños, aunque pocos lo recuerden.

Esta investigación teórica-práctica plantea un trabajo acerca del Realismo Mágico en la imaginación de los niños como propuesta contemporánea. La propuesta pictórica es el producto de la creatividad del artista que por medio del lienzo y la pintura

da formas a las interpretaciones que tiene acerca de las fantasías infantiles, reforzado con los conocimientos adquiridos mediante la investigación y además del análisis de obra de los referentes que permiten entender el manejo plástico de esta corriente.

h. CONCLUSIONES

Luego de investigar y analizar la fundamentación artística y estética del Realismo Mágico se concluye que en primera instancia se ha alcanzado conocer a profundidad los conceptos ligados a la corriente de Realismo Mágico, además de concluir que:

- Después de investigar y analizar la corriente artística del Realismo Mágico, se obtuvieron las bases para poder manejar técnicas, lenguajes plásticos y simbólicos de esta corriente, y luego poder aplicarlos en una propuesta plástica con buenos fundamentos; ligados al contexto local y plasmar una obra de buena calidad.
- El análisis plástico las obras de los referentes permitió conocer el manejo de los lenguajes pictóricos y los símbolos ligados a esta corriente artística, esto permitió tomar estas pautas como referencia para su aplicación en la propuesta plástica; por otra parte el motivo gestor fue también de vital importancia ya que este permitió que el artista por medio de recolección de imágenes analice y recontextualice a los personajes, en este caso a los niños, e interprete sus fantasías durante sus momentos de juego y recreación.
- Es de importancia también al término de la investigación difundir los resultados, para esto se realizará una exposición que tuvo lugar en la “Casa-Boutique La Casa de Manuel”, con una experiencia satisfactoria y una buena acogida del público.

i. RECOMENDACIONES

- Para el adecuado desarrollo de la investigación se recomienda realizar un estudio previo sobre el tema específico de investigación, con el fin de tener bien claros todos los parámetros a abordar, con el propósito de agilizar la búsqueda de información y la obtención de fuentes fidedignas y confiables que sustenten la investigación.
- La propuesta alternativa pictórica debe reforzarse y estar paralela a la fundamentación analizada para obtener resultados óptimos, además de que su mensaje sea conciso.
- Debe existir una constante producción plástica de estilo realista mágico no solo en la localidad sino también a nivel nacional, además de promover la realización de más investigaciones acerca de esta corriente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ALTERNATIVA

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FANTASIA INFANTIL MEDIANTE EL REALISMO MÁGICO

AUTORA:

JUDITH NOEMÍ PINEDA CRUZ

LOJA – ECUADOR

2019

TÍTULO

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FANTASIA INFANTIL MEDIANTE EL REALISMO MÁGICO

PROCESO PROYECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA PLÁSTICA

Una vez analizados los diferentes aspectos de la corriente pictórica de Realismo Mágico que ayudaran a la fundamentación de la propuesta plástica, se plantea un proceso de concepción de la obra artística no como la solución a un problema sino en un mejoramiento en el manejo de los lenguajes pictóricos y símbolos ligados al Realismo Mágico.

ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA

- **TEMA:** “I-real”
- **Epígrafe:** “representar y destacar como los niños crean sus propias fantasías y se transportan a un mundo improbable donde ellos se dejan llevar por su imaginación y así escapan de su realidad dando cabida a sus inocentes deseos.”
- **Nombre de la artista:** Judith Noemi Pineda Cruz.
- **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 de la artista plástica Judith Pineda, 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 galería “La Casa de Manuel”, ubicada en las calles Sucre 14-84 y Cariamanga.

- **Logotipos, apoyos y patrocinios:** casa galería “La Casa de Manuel”, Universidad Nacional de Loja y Casa de la Cultura Núcleo de Loja.

PRESENTACIÓN:

La muestra pictórica denominada “I-REAL” que trata acerca de la representación de la fantasía de los niños, una mirada a los juegos más discretos de los niños y sus secretas ocurrencias, las cuales solo podemos ser testigos poniendo mucha atención y en ciertas ocasiones escuchando sus pequeños susurros. Esta propuesta está basada en conceptos artísticos y estéticos del Realismo Mágico, los cuales permitieron la elaboración de una propuesta plástica con bases precisas y bien fundamentada, pues lo que se busca es que el mensaje de la obra esté claro y preciso tal como lo describe el artista Lojano Bayardo Cuenca en su discurso hacia la propuesta:

El insondable mundo de la imaginación de los niños, tan inmenso, tan mágico, tan real. Es el mundo en el que Judith se sumerge para jugar con ellos, para ser otra vez una niña... La calidad de su obra acompañada de conceptos claros nos deja entrever que estamos siendo testigos del nacimiento de una novel figura de la plástica Lojana.(Cuenca,2018.)

ANTECEDENTES:

Los niños juegan con una seriedad perfecta, en el espacio cerrado de su hogar es donde el niño encuentra un refugio y una protección, es así donde muchos niños recrean sus juguetes de forma artesanal con materiales reciclados o ensamblan parte de varios

juguetes creando uno nuevo, generalmente buscando imitar objetos de la vida real. Los niños convierten ese juguete en un “bien material” que refleja sus futuras profesiones o sus deseos, en ese nido donde comparten tiempo indefinido los pequeños no solamente se valen de sus juguetes para fantasear, pues su mismo cuerpo es parte fundamental y no se diga su imaginación la cual crea mundos y lugares fuera de serie donde ellos son los mandamás y pueden hacer y deshacer a su antojo.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

RECONTEXTUALIZACIÓN.

La obra artística se recontextualizara mediante los conceptos fundamentados en el Realismo Mágico, mimetizar los objetos y los personajes, plasmarlos en su forma real pero ubicándolos en escenarios improbables, así como también darle varios significados como lo sugiere la retórica de la imagen. Lo que se ve a simple vista, lo que transmite en su primera impresión es la imagen detonada. Por otra parte haciendo un análisis más profundo del gráfico o presentada por medio de la connotación revelando así la simbología, el contexto, su significado más elaborado.

A todo esto se suma el análisis de las obras de dos referentes de la pintura Realista Mágica, mediante el análisis se puede determinar las características más sobresalientes de sus obras, como en el caso del artista Casey Weldon tomado como referente por su paleta de colores ya que los colores neones y colores cálidos que utiliza son muy favorables a la obra de plasmar una obra de Realismo Mágico, y el artista Rob Gonsalves tomado como referente por su magnífico manejo de la perspectiva y la yuxtaposición de

objetos que hacen que su obra refleje magníficos escenarios los cuales son muy propios del autor.

CONCEPTOS:

La muestra artística “I-REAL, se basa en mostrar a través de pinturas como los niños transforman en su mente simples escenas en mundos extraordinarios, explotando su imaginación al máximo y llevándonos con ellos a sus juegos, es por esto que se ha retomado este motivo gestor para crear una propuesta donde los niños y con sus fantasías son los protagonistas, juegos y creaciones que solo habitan en su mente, los que plasmados la pintura saldrán a flote.

En la propuesta artística, a partir de las metáforas se recrean acontecimientos que salen de lo común, ayudando a transmitir conceptos abstractos, trasladan el concepto verbal a lo visual tratando de obtener dos o más elementos e integrarlos en un solo espacio utilizando la yuxtaposición, la fusión o el reemplazo creando un efecto inesperado.

ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN.

Para la representación de las fantasías de los niños en las obras se utilizará el óleo como material principal, como también apoyado en imágenes digitales, fotografías y bocetos previos realizados, que serán una herramienta útil para crear fichas de observación que son el medio importante dentro del proceso creativo artístico que han quedado registrados en el libro de artista.

- **ASPECTOS GRÁFICOS.**

Las imágenes adquiridas fueron recolectadas mediante una cámara fotográfica las cuales fueron tomadas de juegos de los infantes que son los protagonistas de las obras, los escenarios fueron tomados de un archivo visual personal y recreaciones personales de la artista.

Fig. 1: Pineda, J.(2017) registro fotográfico [Fotografía]

Fig 2: Pineda.J. (2017) librero antiguo [Fotografía]

Fig 3: Pineda.J (2017). Textura de una pared desgastada [fotografía]

- SUBVERSIÓN DEL SÍMBOLO.

A partir de las fichas de observación se le otorga a la imagen un significado diferente al que muestra la imagen, de una fotografía se retoma un simple juego de un niño y se transforma en una imagen fuera de lo común, un niño leyendo un libro, se plasma colgando de una cuerda en un lugar olvidado y solitario leyendo con unas gafas.

Fig4: Pineda.J. (2017) cambio de significado a partir de fotografía de niño suspendido [fotografía]

Cambiar al niño de escena y aumentar otros objetos hace que la imagen muestre que el niño se puede trasladar al mundo plasmado en su libro y que puede hacer lo que quiera utilizando su imaginación y creatividad.

- INCUBACIÓN O LATENCIA.

A partir de las fichas de observación y la subversión de símbolo, 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 y composición final de la obra.

PROCESO DE LA OBRA “COME LIBROS”

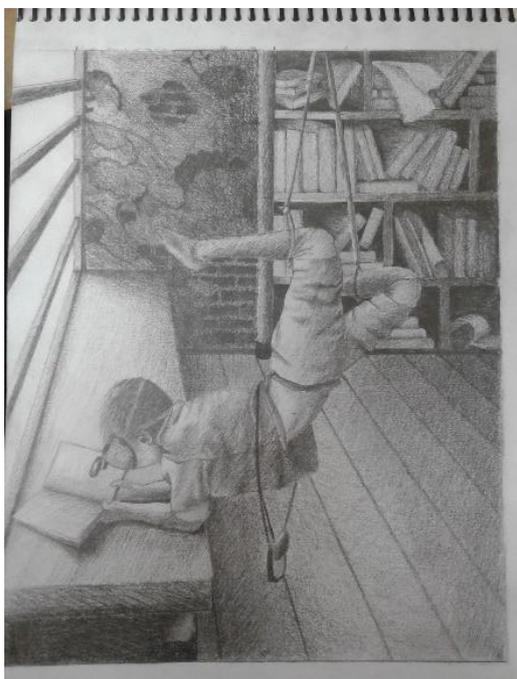

Fig 5: Pineda.J (2017) proceso de bocetaje de obra él come libros [Fotografía]

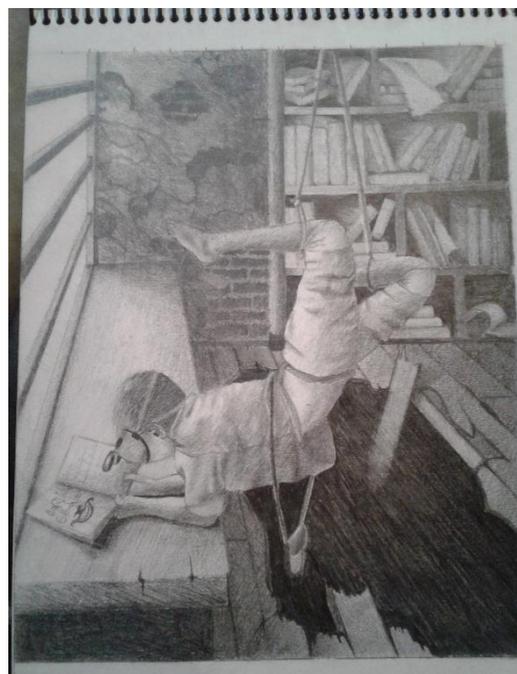

Fig 6: Pineda.J (2017) proceso de bocetaje para la obra él come libros [Fotografía]

- POÉTICA ARTÍSTICA.

Los juegos de los niños siempre son sujeto de curiosidad por aquellos que se acercan y escuchan sus susurros, miran sus locos movimientos y escogen juguetes haciéndolos moverse al son de su larga imaginación. La intriga que provoca ver como se divierten con una simple rama o trepan a lugares sin medir el peligro que los asecha se despojan de todo y comienzan su larga aventura de diversión pidiendo en silencio nunca crecer y nunca dejar de jugar.

Plasmar esa imaginación infinita de los niños es lo que se busca con esta propuesta artística, a través de los conceptos de Realismo Mágico se quiere representar como los niños tienen la capacidad de inventar, divertirse y convertir cosas sencillas en grandes distracciones.

Las obras se dirigen a través de Teorías Estéticas como la mimesis, por ser una representación de la realidad de los niños, desde su concepción se pretende aproximarse a la realidad, sin embargo la obra también está cargada de escenarios fuera de lo común. La propuesta toma planteamientos de Barthes acerca de la Retórica de la imagen, los cuales permiten al artista utilizar imágenes que a simple vista tienen un significado o aparentan una cosa, pero en conjunto con la escena final llegan a tener una connotación diferente, se cargan de un sentido diferente el cual difiere según el contexto histórico, social y cultural de cada espectador.

Así mismo a través de las teorías de la Gestalt se recurre a ciertos principios que organizan los elementos para que pasen de ser solo un conjunto de imágenes y tomen un significado coherente; es decir que pasen a formar una escena. El estudio de las metáforas permite comprender más fácilmente todos los elementos presentes en la propuesta e integrarlos; las metáforas trasladan los conceptos visuales de dos o más elementos y los integran por medio de la yuxtaposición, la fusión o el reemplazo de uno por el otro, creando imágenes con un efecto inesperado.

Los conceptos de lo real maravilloso están ligados a la propuesta, de tal forma que se busca interpretar y representar elementos increíbles, paisajes y personajes sorprendentes, vidas improbables y admirables, en si todo lo que sale de las normas establecidas partiendo de realidades palpables. Además, las obras se dirigen por la categoría de la belleza, la cual se haya en el deleite de los personajes y sus expresiones, su inocencia reflejada proporciona alegría, sentimientos puros. A esto se suma la categoría estética de lo cómico, que proporciona a la obra un sentido lúdico, las actitudes,

gestos y movimientos del cuerpo son más divertidos según la fuerza que sugieren las muecas o acciones.

Por último, la propuesta está influenciada por el trabajo plástico de referentes artísticos como Casey Weldon y Rob Gonzalves, de los que se ha tomado en cuenta su ingenioso trabajo consistente en el manejo de color y las composiciones, que desembocan en una narrativa sorprendente que nos adentra en la historia un momento antes o después de algún evento importante desconocido.

- **PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA.**

Una vez organizados los elementos se obtiene el boceto final a ser representado, al que posteriormente se lo trabaja en color dándole varios contrastes, luces y sombras para tener la idea general de cómo vamos a pintar en el lienzo y lograr así una idea más clara de cómo se va a plasmar finalmente.

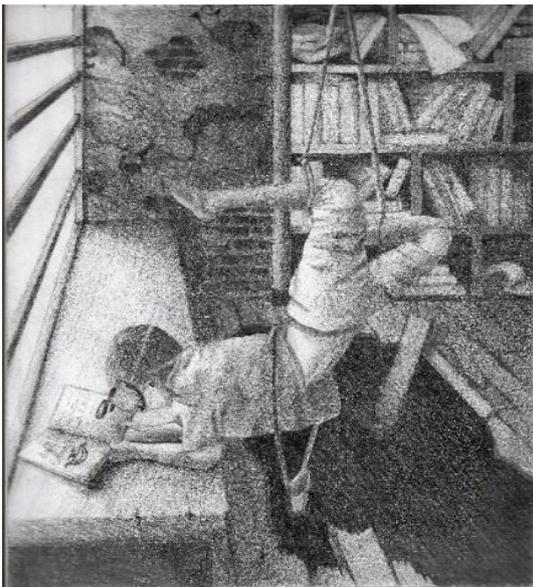

Fig 7:Pineda,J.(2017)boceto en blanco y negro.[Fotografía]

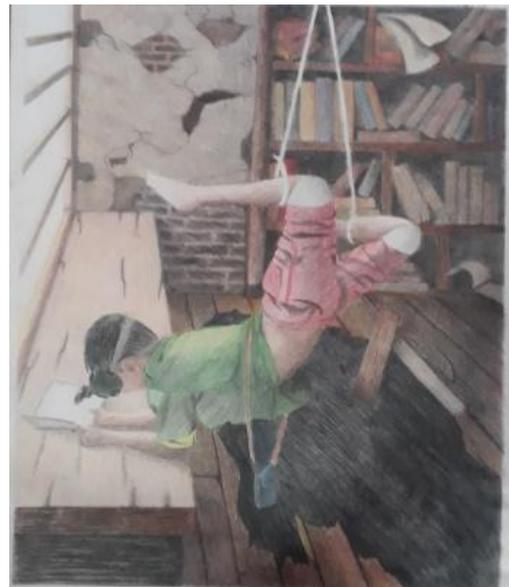

Fig 8: Pineda.J (2017) boceto final a color. [Fotografía]

Una vez terminado el boceto procedemos a realizar el dibujo inicial en el lienzo , encajando todos los elementos y proporcionando la figura humana, acabado el dibujo inicial, le damos un vistazo general y corregimos errores y damos alguno que otro detalle para posteriormente guiarnos al pinta

Fig 9: Pineda, J.(2017) proceso de elaboración de la obra. [Fotografía]

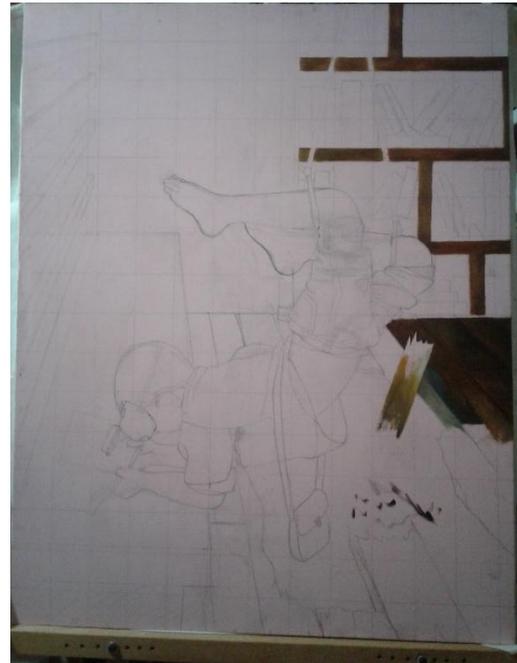

Fig 10: Pineda.J (2017) proceso de elaboración de la obra. [Fotografía]

finalizado el dibujo en el lienzo, procedemos a dar las primeras manchas, empezamos desde el fondo hacia adelante, damos luces y sombras a los distintos componentes y así comienza a tomar forma y coherencia la obra.

Fig 11: Pineda.J(2017) avance de la producción de la obra. [Fotografía]

Fig 12: Pineda.J (2017) avance de la producción de la obra. [Fotografía]

Una vez elaborado el fondo, se procede a trabajar la figura principal dando la primera mancha para que tome la forma y posterior pintamos las luces y sombras como en el modelo para hacer la obra más realista. Por ultimo realizamos los detalles generales.

Fig 13: Pineda.J.(2017) realización de últimos detalles de la obra. [Fotografía]

Fig 14: Pineda.J (2017)detalle de la obra.[Fotografía]

- EJECUCIÓN Y REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL.

OBRA 1.

Fig 15: “él come libros”. (2017) Pineda Judith. Pintura. Realismo Mágico. Óleo sobre lienzo. 1mx74cm.

La obra titulada “él come libros” representa a un niño suspendido de una cuerda en un lugar olvidado leyendo su libro favorito, sin ser interrumpido por nadie disfruta de una lectura, sin embargo es un poco confuso ya que posee lentes que obstaculizan su vista. Suspendido y sin temor a caer en el profundo hueco en el suelo tiene un librero en su parte trasera donde puede escoger una infinidad de libros que alguien olvido.

OBRA 2.

Fig 16: “alabados” (2018) Pineda Judith. Pintura. Realismo Mágico. Óleo sobre lienzo. 90cm.x90cm.

La obra titulada “Alabados” representa a una pequeña niña navegando en las tranquilas aguas a bordo de una luna como su barco y en su mano una pequeña estrella que se dejó tocar por la inocente acompañada por su fiel amigo el zorro. En un solo cuadro se muestran las cosas que deberían ser las más preciadas para la humanidad, primeramente los niños que deben ser venerados y cuidados al igual que los animales que cada vez caen en la extinción desapareciendo poco a poco. En fin “alabados” como en la época colonial nuestros ancestros alababan a la luna, al sol y a las estrellas como dioses.

Obra 3.

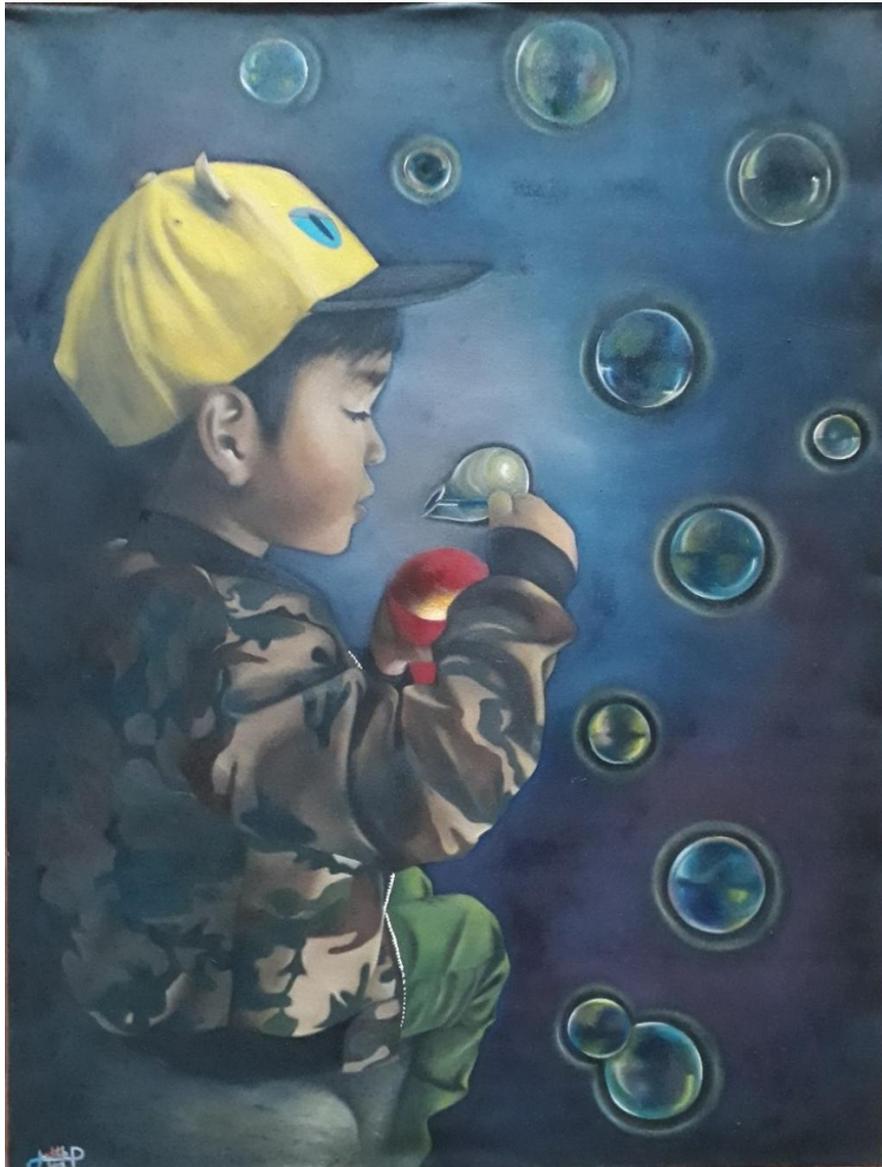

Fig 17: “un deseo, dos deseos, tres deseos” (2018) Pineda Judith. Pintura. Realismo Mágico. Óleo sobre lienzo. 80cm.x60cm.

La obra titulada “un deseo, dos deseos, tres deseos” retrata a un inocente que a primera vista se lo observa haciendo burbujas de jabón, su vaso parece un recipiente común pero observándolo detenidamente se deja ver una infinidad de brillos que asemejan las estrellas del cielo, este niño por cada burbuja pide un deseo desde su inocencia como cuando las personas piden al cielo algún favor divino.

POST – PRODUCCIÓN o FASE DE ACABADO:

Las 3 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. De la artista Judith Pineda Cruz. En la que se muestran obras acerca de la fantasía de los niños.

PLAN DE REALIZACIÓN.

Al contar con solo tres 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 las obras, permitiendo así el recorrido normal del espectador para observarlas. El lugar favoreció mucho a la propuesta ya que cuenta con una infraestructura con detalles extraños que le dan realce a la propuesta.

- **PLAN DE CARTELERA INTERNA Y EXTERNA.**

Fig 18: Pineda.J .(2018). cartel promocional de la propuesta [fotografía]

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 19:Pineda.J(2018) cartel promocional para redes sociales [fotografía]

- **Materiales informativos**

Fig 20: Pineda.J(2018) portada y contraportada de catálogo informativo sobre exposición..[fotografía]

Fig 21: Pineda,J.(2018) cedula informativa de obra [Fotografía]

Fig 22: Pineda,J.(2018) cedula informativa de obra [Fotografía]

Fig 23: Pineda,J.(2018) cedula informativa de obra [Fotografía]

- Exhibición de la propuesta.

Fig 24: Pineda.J. (2018) exhibición de la muestra pictórica.[fotografía]

Fig 25: Pineda.J. (2018) exhibición de la muestra pictórica.[fotografía]

7.1.3 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

- Abate, S. (1997). A medio siglo del Realismo Mágico: Balance y perspectivas. universidad Nacional del Sur.
- Bautista, G. (1927). EL REALISMO MÁGICO: HISTORIOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS. USA: Clemson University.
- Bozal, V. (1987). Mimesis: las imágenes y las cosas. Madrid: Vizor.
- Cervera, J. R. (2014). El Realismo Mágico, El castillo de Kafka. Obtenido de <https://lenguajemediacolegioingles.files.wordpress.com/2014/04/el-realismomagico.pdf>
- Charchalis, W. (2000). AL TORNO DE LOS CONCEPTOS DEL REALISMO MÁGICO Y LO REAL MARAVILLOSO-INTENTO DE DIFERENCIACIÓN. LITTÉRATURE, 25/26, 329.
- Ciafardo, M. (2007). La teoría de la Gestal en el marco del lenguaje visual. F de ficción.
- Danesi, M. (2004). Metáfora, pensamiento y lenguaje. (Una perspectiva viquiana de teorización sobre la metáfora como elemento de interconexión.). Toronto: Universidad de Toronto.
- Leone, G. (2011). Leyes de la Gestalt. Obtenido de www.gestalt-blog.blogspot.com
- Marrero, M. (2017). ¿Es polifuncional la estética contemporánea? REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL ARTE, 9.
- Ocampo, E. (1995). Ver y pintar. El problema de la representación artística. Valencia.
- Pino, J. (22 de octubre de 2011). Alejo Carpentier y la concepción de lo "real maravilloso americano". Obtenido de <http://critica.cl/literatura/alejo-carpentier-y-la-concepcion-de-lo-%E2%80%9Ccreal-maravilloso-americano%E2%80%9D>
- Ruiz Serrano, C. (2008). el Realismo Mágico de las últimas décadas de en Hispanoamerica y Rusia: ¿Hibridez o desaparición?

Tatarkiewicz, W. (2001). Historia de seis ideas. España: TECNOS.

Vasquez, A. (1992).

Achiteneei.M.(2006) El realismo mágico. Conceptos, rasgos, principios y métodos. Boletín electrónico AEG. Biblioteca BABAB Recuperado de: https://www.babab.com/no29/realismo_magico.php

Aguilar.O (2012) enfocando la metáfora visual: ópticas cognitivas1. Culturales Vol.III. num16.

Alberich.J, Gomez.D, Ferrer,A () percepción visual.Universitat oberta de Catalunya. Recuperado de:[https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Disseny_grafic/Diseno_grafico/Diseno_grafico_\(Modulo_1\).pdf](https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Disseny_grafic/Diseno_grafico/Diseno_grafico_(Modulo_1).pdf)

Alzate.A(2006) las figuras retóricas visuales: apuntes para explorar la metáfora visual. Universidad Autónoma de Occidente. Revista Habladurias. Num.4.

Aparici.R, Garcia.A, Fernadez.J, Osuna.S. (1987) la imagen, análisis y representación. Editorial Gedisa.S.A.

Azzetti.H.(2007) Realismo Mágico – mitos y símbolos – lo real maravilloso – El barroco en la literatura Iberoamericana. Universidad Nacional del Noreste Facultad de Humanidades.

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>

- Blanco.C. Carrascal.M. y Delfina. (2006) retórica de la imagen: Roland Barthes. Teorías de la comunicación. Recuperado de :http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/32158_110663.pdf
- Charchalis.W.(2000) al torno de los conceptos de realismo mágico y lo real maravilloso-intento de diferenciación. Studia Románica Posnaniensia. Vol 25/26.
- Cobley.P y Jansz.L. (2003) Semiótica para principiantes. Buenos Aires, Argentina. Era Naciente SRL.
- Correa.J.P (2012) semiótica. Estado de México. Red Tercer Milenio.S.C.
- Dorriots.B (1982) investigaciones retóricas I. la antigua retórica. Roland Barthes. Barcelona, España. Ediciones Buenos Aires S.A.
- Fundación Mapfre (2008) Amazonas del arte nuevo. Cuaderno[28].
- García. A (2009) Roland Barthes el imperio de los signos.
- Gombrich. E (2008) ARTE E ILUSIÓN. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. London. PHAIDON PRESS LIMITED.
- Karam.T.(mayo 2005) introducción a la Semiótica. Portal de la comunicación . InCom-UAB. Lecciones del portal. Recuperado de: http://portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?Ing =esp&id=18
- Kofman.A. (2015) Las fuentes del Realismo Mágico en la Literatura Latinoamericana. La colmena 85.
- Lukavska.E.(1991) Lo real Maravilloso o el realismo maravilloso
- Mendez.A (1997) Elementos de la semiología. Madrid. Alberto Corazón ed.
- Mentón.S. (1998) Historia verdadera del realismo mágico. México. Fondo de cultura Económica

- Quios.E (2014) Don Tejada, el tallista de lo mágico popular. Recuperado de:
<https://premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/ENOPI%C3%93N-DE-QU%C3%8DOS.pdf>
- Rodriguez.C. (2000) Realismo Mágico latinoamericano, aproximaciones a su influencia en el periodismo de Héctor Rojas Erazo y Gabriel García Márquez. (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales. Bogotá Colombia.
- Roig.M.(2009) Alejo Carpentier y <<lo real maravilloso>>. Universidad de Almería.
- Sanchez.J.M, Ponce.J y Medina.L.A. (2015) Aura y Pedro Paramo. El realismo mágico en México. Sincronía, revista de filosofía y letras #67
- Sandoval. E (marzo 2011) Roland Barthes, semiótica, retórica y artrología: mutabilidad e inmutabilidad del signo. Indicios 6 revista de investigación en teoría de la significación N° 0.
- Schmucler.H (1999) mitologías por Roland Barthes. México. Siglo XXI editores, s.a. de C.V.
- Turner.H.S.(2010)Espacios sin límite: textos, objetos y pintura. Revista LEJANA critica de narrativa breve.#2
- Uslar.A. (2006) Realismo mágico. Biblioteca virtual universal. Editorial del Cardo.
- Volek.E. (1990) Realismo entre la modernidad y la posmodernidad: hacia una remodelación cultural y discursiva de la nueva narrativa hispanoamericana. Inti: Revista de la literatura Hispánica. Volumen 1. Número 31. Artículo 3.
- Zaragosa.N (2011) la metáfora en el arte y publicidad. Recuperado de:
http://www.eduinnova.es/feb2010/METAFORA_ARTE_PUBLICIDAD.pdf

k. ANEXOS

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

TEMA

**REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO
PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO.**

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

Autora

Judith Noemí Pineda Cruz.

Docente

Lic. Beatriz Campoverde Vivanco. Mtr.

LOJA – ECUADOR

2016

a. TEMA

**REPRESENTACIÓN DE LA FANTASÍA DE LOS NIÑOS COMO
PROPUESTA PICTÓRICA EN EL REALISMO MÁGICO.**

b. PROBLEMÁTICA

2.1 Contextualización histórica social

Mi realismo es mágico porque él revela un poco de sueño, tal como lo conciben los surrealistas. Tal como lo conciben también los mayas en sus textos sagrados. Leyendo estos últimos, yo me he dado cuenta [de] que existe una realidad palpable sobre la cual se injerta otra realidad, creada por la imaginación, y que se envuelve de tantos detalles que llega a ser tan ‘real’ como la otra. Toda mi obra se desenvuelve entre estas dos realidades.(ASTURIAS, M, 1963, pág. 283)

El realismo mágico fue un movimiento creado para apaciguar y minorar el sufrimiento que dejó la guerra europea del siglo XX, desde ese entonces comenzó a crearse como una línea artística de fantasía y un poco inocente algo irónica.

El realismo mágico trata de presentar un mundo fantástico y de ensueño, es un poco tribal, trata de contar una historia, alguna fantasía o algún sueño. Es una preocupación estilística y tiene interés por mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, su finalidad no es suscitar emociones, sino, más bien, expresarlas, y es, sobre todo una actitud frente a la realidad; el realismo mágico es una corriente propia de la literatura europea, más en la literatura latinoamericana; tiene una simbiosis con el indigenismo. La producción plástica en el Ecuador es prácticamente nula en cuanto a pintura. Además, en esta corriente la representación de rasgos pertenecientes al realismo mágico y las fantasías de los niños son escasas; de allí que surge la necesidad de realizar la producción de la obra.

A lo largo del día todos somos testigos de momentos que llaman la atención y que nos hacen reír, indignarnos, sonreír y trasladarse a una realidad alterna.

En la ciudad de Loja se desconoce el realismo mágico como una corriente pictórica y existe confusión con el surrealismo ya que tienen un gran parecido, la diferencia está en que el realismo mágico no altera su realidad y la representa exactamente tal cual, generando un poco de ambigüedad. Existe muy poca información acerca del tema.

En el ámbito académico también existe poca práctica artística respecto al tema por parte de investigadores y artistas, generándose trabajos un poco empíricos y sin fundamentación teóricas, estéticas, ocasionando que en la ejecución de la obra plástica exista un incipiente manejo de procesos simbólicos ligados a lo irreal y extraño, que se da por el desconocimiento de signos símbolos contextualizados y el escaso desarrollo de los diferentes recursos conceptuales.

A demás, se puede observar un escaso manejo de los lenguajes pictóricos ligados al realismo mágico (formatos, gráficos, símbolos) se da por la incipiente comunicación en los lenguajes formales, gráficos y símbolos además del escaso desarrollo de la creatividad y la imaginación.

A todo esto, se suma la mala aplicación de los procedimientos, técnicas y materiales en la producción artística mediante la investigación y experimentación en la pintura que se da por la falta de dominio de las técnicas pictóricas en la representación plástica y el mal dominio del color y las formas.

2.2 Análisis crítico.

La presente investigación se abordará a partir de un proceso proyectual que señala que el artista crea una acción artística proyectual que desemboca en una obra, la cual se modifica ya que el artista realiza un planteamiento haciendo que el público perciba, lea e interprete a través de una mediación discursiva; solo interpreta a través de un enfoque hermenéutico, el paradigma hace referencia a lograr una investigación que aborda la corriente artística del realismo mágico la cual desembocará en una propuesta pictórica a través de los procesos proyectuales de pre-producción, producción y post-producción que tendrá como motivo gestor la fantasía de los niños.

2.3 Prognosis.

Es importante contribuir al arte y a la identidad de Loja a través de una propuesta pictórica plástica que aborde la corriente artística del realismo mágico.

Si la problemática artística planteada: el desconocimiento de la corriente pictórica del Realismo Mágico no se resuelve, la producción de la obra pictórica no tendría una buena resolución de las técnicas y el mensaje del artista no estaría claro ni preciso y por lo tanto este no llegaría al espectador, lo que erradicaría la función social del arte.

2.4 Formulación del tema.

La formulación del problema quedaría de la siguiente manera: El desconocimiento de la corriente pictórica del Realismo Mágico ha generado una obra pictórica sin fundamentación artística, técnica y estética.

2.5 Preguntas directrices.

En la presente investigación del Realismo Mágico contemporáneo se plantea las siguientes preguntas a resolver en la tesis:

- ¿Por qué hay confusión en el realismo mágico con el surrealismo?
- ¿Qué influencias de otras corrientes artísticas tiene el realismo mágico?
- ¿Cómo objetivar la retórica de la imagen y la metáfora en el realismo mágico?

2.6 Delimitación del tema.

Artes. Campo disciplinario específico artes plásticas: dibujo y pintura del realismo mágico. Espacial: ciudad Loja- Provincia de Loja. Temporal: Año. Por lo tanto, en la presente investigación se plantea el siguiente tema: Representación de la fantasía de los niños como propuesta pictórica contemporánea en el Realismo Mágico.

c. JUSTIFICACIÓN

En el presente proyecto de investigación se cree conveniente investigar el tema de “realismo mágico” primero por ser un tema de interés y también por ser un tema poco tratado en el contexto local. Su importancia nace con la relación a la fantasía y a una aplicación alterna de la realidad y por otro lado es importante el conocimiento de todos los procesos técnicos y fundamentos estéticos de la corriente del realismo mágico a fin de tener una obra pictórica de la mejor resolución.

El tema a abordar es completamente nuevo ya que en la ciudad de Loja hay un desconocimiento total y una escasa producción artística en este campo, además es considerado novedoso por el tema que se aplicará ya que la fantasía infantil brinda muchas opciones porque en los niños existe mucha imaginación y fantasía creando su propia realidad, esto recuerda que no se puede vivir sin sueños y que la fantasía forma parte de la vida y es de allí el interés por el tema.

La investigación permitirá el desarrollo paso a paso de la imaginación y la creatividad, se retomará la fantasía de los niños como motivo gestor tomando en cuenta que cuando observamos los juegos de los niños, nos damos cuenta que la imaginación de un niño tiene pocos límites. Aunque nos enternecemos al mirar a los niños en sus juegos de fantasía, estos son mucho más valiosos que una mera diversión. Los juegos imaginarios representan un instrumento esencial de los niños para explorar y comprender el mundo y su lugar dentro de él; esto servirá como punto de partida para tomar esas escenas y representarlas desde una visión propia.

Se puede crear una realidad alterna donde el ser humano se sienta bien consigo mismo haciendo su vida un poco más bella y feliz.

La obra también servirá de punto de partida para que en el contexto local se conozca un poco más del realismo mágico y puede servir para motivar a otros artistas locales a que encuentren en este estilo una forma de creación.

Es muy importante investigar todos los aspectos técnicos, artísticos, estéticos y leyes dentro del Realismo mágico porque dará al artista una pauta que le servirá para crear una obra bien fundamentada, también obligará al artista a estar en constante práctica y experimentación para lograr una excelente propuesta plástica. Algo muy importante en la propuesta pictórica es que tenga factibilidad esto quiere decir que desde la recolección de información debe haber fuentes claras y precisas y tener claros los puntos que se van a bordar para al final tener una idea clara y poder plasmarla en la obra pictórica, además la autora de la investigación posee formación artística y técnicas aplicando los procesos proyectuales respectivos.

d. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Analizar la corriente pictórica de realismo mágico para generar una producción plástica con fundamentación artística y estética, tomando como referentes las experiencias singulares de la vida cotidiana e imágenes recolectadas de la fantasía infantil del contexto local.

4.2 Objetivos específicos

- Manejar los lenguajes pictóricos y símbolos ligados al realismo mágico para ejecutar la obra plástica.
- Desarrollar procesos simbólicos ligados a lo irreal y extraño para la ejecución de la obra plástica con escenas recolectadas de la fantasía infantil.
- 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).

4.3 Fin

Crear una propuesta plástica con base en la corriente artística del realismo mágico aplicando experiencias de la fantasía infantil ligados a lo irreal y extraño.

4.4 Propósito

Contribuir al arte y a la identidad de Loja a través de una propuesta pictórica en el Realismo Mágico.

e. MARCO TEÓRICO

5.1 Estado de la cuestión.

El crítico de arte alemán Franz Roh empleó el término realismo mágico en un artículo sobre la pintura vanguardista en 1923. Posteriormente, dicha expresión se usó para designar a cierta literatura del viejo continente, luego los escritores y críticos lo adoptaron para caracterizar sus producciones artísticas.

En América Latina esta corriente artística tiene valores en los mitos y el folclore, pero los autores tomaron como referentes los mitos y los adecuaron a sus intenciones e ideologías y por esta razón el espectador puede dar a la obra una interpretación de acuerdo a su propia ideología y creencia.

Hay que tener en cuenta que sus iniciadores tomaron varias ideas del realismo mágico europeo y las acoplaron con las ideas de su propia cultura; en la historia de la conquista latinoamericana predomina el motivo del milagro y el asombro que fueron puntos importantes que se utilizaron luego en el realismo mágico. El realismo mágico no solo copia la realidad, más bien le da un nuevo significado y crea su propia realidad donde aparece la magia y se complementa con el misticismo.

Según (BAUTISTA, G. 2011, pág. 19) en el artículo de realismo mágico, historiografía señala que “En 1931, Massimo Bontempelli empleó el término realismo mágico para referirse al dualismo entre realidad y misterio, exponiendo la magia encubierta entre la materia y la atmosfera mágica que se siente sin verse. Lo novedoso de este método es que expresa el dualismo realidad-misterio sin permitir

la absorción de la una por el otro ni viceversa, sino que se funden creando una nueva realidad” haciendo una referencia al realismo mágico como una dualidad entre realidad y misterio, haciendo que uno sea absorbido por el otro.

El autor mágico realista crea mundos ficticios partiendo de una mezcla de personajes, paisajes y acontecimientos históricamente u objetivamente reales. De los pocos trabajos donde se define el concepto el de Amaryll Beatrice Chanady donde se proponen tres puntos claves para poder hablar de la existencia del realismo mágico; (AMARYLL,B.1985, pág. 21) “para considerar una obra como mágico realista, ésta tiene que cumplir las siguientes exigencias: 1) en la obra tienen que existir dos niveles aparentemente contradictorios - el nivel real y sobrenatural; 2) el autor tiene que tratar ambos niveles en el mismo modo, eso es, los dos niveles tienen que coexistir; 3) el autor no se sorprende, no explica ni valoriza nada de lo que pasa en la obra; guarda una posición objetiva en cuanto a la obra.”

Por otro lado, Luis Leal en un artículo publicado en 1967 “El realismo Mágico en la literatura Hispanoamericana” propone que “el realismo mágico es, más que nada, una actitud ante la realidad” es decir admite una categoría referencial como elemento integrador.

Por último, el realismo mágico aprovecha las cosas grotescas para acentuar la parte burlesca del carácter humano, no pueden faltar los rasgos oscuros del ser humano, ya que el realismo mágico es una especie de sátira. También es trágico ya que es un intento de burlarse de la muerte y del destino tratando siempre satíricamente.

5.2 Fundamentación artística

El término realismo mágico fue acuñado en 1925 por el crítico de arte alemán Franz Roh para caracterizar la pintura post-expresionista alemana de 1918-1925, estableció veinte y un rasgos con los que contrastaba la escuela del realismo mágico frente a la expresionista. En Italia, Massimo Bontempelli difundió el término realismo mágico entre 1926 y 1929 en su revista 900, Se trata de un término surgido primero en el arte y luego en la literatura en el primer tercio del siglo XX para referirse a creaciones que mezclan realidad y fantasía de modo natural. Seymour Menton lo define así MENTON,S. "Introducción sin énfasis por un artista o autor objetivo con un estilo aparentemente sencillo y preciso, de un elemento inesperado y/o improbable en una obra predominantemente realista, que crea un efecto extraño o maravilloso y deja al espectador o al lector desconcertado, aturdido, o agradablemente maravillado" En otras palabras: el realismo mágico se caracteriza por la invasión en la realidad de una acción fantástica descrita de un modo realista, ya que se muestra lo irreal y extraño como algo cotidiano y común.

5.2.1 La mimesis en el realismo mágico.

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 Teoría de la Gestalt aplicada a las artes.

En cuanto a las teorías artísticas tenemos la teoría de la Gestalt que es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX, se basa en la totalidad es decir que cada parte pierde valor, si la retiramos del contexto. Las leyes de la percepción enuncian principios generales, presentes en cada acto perceptivo demostrando que el cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que percibe, y asimismo, explican cómo se configura esa "mejor organización posible" que es a través de varios principios. A partir de los estímulos recogidos por los sentidos podremos describir, organizar y recrear la realidad.

5.2.3 Retórica de la imagen.

En su trabajo "La retórica de la imagen", Barthes, analiza las características de la imagen en el mensaje publicitario, señala que, en publicidad, la significación es sin duda intencional. Se refiere al lenguaje articulado escrito que podría llegar a formar parte de la misma imagen. Por otra parte, la ausencia de palabras recurre siempre a una "intención enigmática".

5.2.3.1 Metáforas visuales.

Barthes hace referencia a las figuras del lenguaje donde se realiza una comparación entre dos objetos que no tienen ninguna relación aparente, en este caso las metáforas se utilizarán para crear una atmosfera de misticismo y fantasía en la propuesta pictórica.

5.3 Fundamentación estética

5.3.1 Lo real maravilloso.

Alejo Carpentier incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo “Real Maravilloso”. Describe lo real maravilloso como esa inesperada alteración de la realidad, una revelación privilegiada, una iluminación inhabitual, una fe creadora de cuanto necesitamos para vivir en libertad; una búsqueda, una tarea de otras dimensiones de la realidad, sueño y ejecución, ocurrencia y presencia.

La diferencia que hace Alejo Carpentier entre el Realismo Mágico y el Real Maravilloso es que, éste último, forma una perspectiva más de la historia y no es necesariamente una ficción.

5.3.2 Categorías estéticas.

El realismo mágico en Latinoamérica destaca las categorías estéticas grotesco y trágico, las cuales dejan ver la parte burlona y a su vez lo más “oscuro” de la persona, el realismo mágico toma el destino trágico de una situación y lo utiliza como una válvula de escape.

Lo grotesco.

Su origen se encuentra en la vida misma, porque enseña a comprenderla elevando la miseria a una más noble expresión y es exactamente lo que el realismo mágico trata de representar, Lo grotesco es la realidad enaltecida por el arte, la obra tiene valor estético no por lo que en sí representa sino por la fidelidad con que el artista plasma las figuras grotescas.

Lo trágico.

La realidad humana es su aspecto doloroso, esto significa que en la vida cotidiana el ser humano se ve afectado por acontecimientos funestos que son sumamente sangrientos y terribles, por eso se ha dicho que la tragedia es propia de la existencia humana.

No sólo los fenómenos naturales traen tragedia a la vida humana, también ciertas acciones o comportamientos del mismo individuo sobre otros, trae acontecimientos terribles que son calificados como trágicos. Las tragedias en la vida real afectan considerablemente causando compasión, ira, horror o indignación. En

otras palabras, lo trágico en la vida real no puede convertirse en espectáculo, condición necesaria para que pueda producirse el placer estético.

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.

Cabe recalcar que estas dos categorías estéticas son propias del realismo mágico en Latinoamérica, pero no se utilizarán como referencias para realizar la obra pictórica. En contraposición con las categorías estéticas del realismo mágico Latinoamericano, tenemos las categorías de lo bello y lo cómico que se han tomado en cuenta para la producción de la obra, además estas categorías estéticas son propias del realismo mágico de Europa.

Lo bello.

(GARCIA, G.1997, pág. 12) “Esa cualidad común a todo lo bello, que produce sentimientos puros, Carrit la llama "significación o sentido" y es algo que poseen las obras de arte, la naturaleza y aun los actos y cualidades y que es lo que permite llamar bella a la verdad, a una obra de arte o a un fenómeno natural. Cuando no se trata del arte, este sentido o significación se comunica comúnmente con una mirada, una sonrisa y hasta con una cosa tan trivial como un apretón de manos”

Lo bello halla su expresión sintetizada en las obras del arte y en las imágenes artísticas al proporcionar alegría y deleite espirituales, lo bello en la vida y en el arte adquiere un inmenso papel cognoscitivo y educativo en la sociedad.

Lo cómico.

En cuanto a esta categoría estética, lo cómico es un producto del psiquismo humano que corresponde a la capacidad de percibir con sentido lúdico los aspectos defectuosos, deformes o insólitos de la realidad física y de los comportamientos sociales del hombre por esas razones, son interpretadas como ridículas o hilarantes. Las actitudes, gestos y movimientos del cuerpo humano son más divertidos según la fuerza sugieran muecas o máscaras, lo cómico descubre el tratamiento paródico o caricaturesco de ciertos personajes, que provocan risa.

(GARCIA, G.1997, pág. 12) “Farré define la gracia como el movimiento que se agita alrededor de lo bello. Tal parece que el arte pudiera desentenderse de la gracia y prescindir de ella, porque puede pensarse que es un simple derivado de la belleza; sin embargo, es tan maravilloso su encanto que aunque está ligada a la belleza, cobra autonomía, logra independizarse y constituirse en categoría estética.

5.4 Referentes de artistas.

5.4.1 Casey Weldon.

El artista californiano utiliza una brillante y vibrante paleta de colores para crear mundos de ensueño y extrañas relaciones entre las personas y el mundo natural. Las capas de colores están cuidadosamente realizadas de esmaltes de neón que crean un resplandor sobrenatural, casi como si la pintura se iluminara desde dentro. El resultado es una narrativa sorprendentemente cinematográfica que nos adentra en la historia, en el que hemos entrado en la escena en un momento justo antes o después de algún evento importante desconocido.

Sus pinturas son un tanto nostálgicas, es evidente el uso que hace de la naturaleza y la relación o mezcla que hace con la figura humana. Sus ilustraciones en su mayoría son narrativas, capaz de imaginar una historia detrás de ellas sin caer tanto en lo ambiguo.

Ilustración 1: Weldon, C(2015), "lost signal"
[pintura], recuperada de:
<http://411posters.com/tag/casey-weldon/>

Ilustración 2: Weldon, C(2015), "bright eyesl"
[pintura], recuperada de:
<http://411posters.com/tag/casey-weldon/>

5.4.2 Rob Gonzalves

Pretende aunar en una sola imagen la realidad y la imaginación, realiza impactantes y hermosos trabajos, reconocidos por el realismo mágico presente, y las bien planeadas ilusiones ópticas. Juega con las mentes mediante la creación de mundos de ensueño irracionales, sus obras van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a observar.

Ilustración 3: Gonzalves,R(2014), “on the Upswing” [pintura], recuperada de: <http://411posters.com/tag/casey-weldon/>

Ilustración 4: Gonzalves, R (2014), "House by the railroad [pintura], recuperada de: <http://411posters.com/tag/casey-weldon/>

f. METODOLOGÍA

6.1 Enfoque.

En la presente investigación se empleará el enfoque cualitativo, el cual permitirá describir e interpretar datos en la recolección de información. Mediante la indagación se interpretará de forma clara la información alcanzada, utilizando técnicas como guías de observación directa, en esta etapa se retomará la fantasía infantil mediante la observación aleatoria de los niños en diferentes sectores de la ciudad donde no se tomará en cuenta una determinada edad o situación económica y se establecerá un dialogo con ellos para conocer su manera de fantasear al momento de jugar y además se les pedirá que realicen una pequeña representación de sus fantasías mediante un dibujo y con esto representar a través de una percepción propia. Por otro lado, se obtendrá información mediante libros, imágenes, revistas, fuentes confiables de internet y se analizará los componentes estéticos y filosóficos de la corriente artística, aportando al tema y dando una pauta para la elaboración de la propuesta artística.

El método inductivo servirá para analizar la información pertinente en cuanto al realismo mágico, se irá de lo particular a lo general, permitiendo observar, registrar y clasificar información pertinente para fundamentar la investigación.

Para esta investigación se utilizará el método deductivo el cual permitirá tomar las conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. Se inicia con el análisis de teorías, leyes y principios de aplicación universal para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Esto va de lo particular a lo general y se realiza mediante la observación

repetida de un fenómeno por lo tanto utilizaremos este método para el análisis de las teorías artísticas y estéticas que permitirán tener una base clara del tema abordado.

Otro método utilizado es el abductivo que permite partir de un fenómeno artístico contextualizado a partir de supuestos los cuales permitieron construir el árbol de problemas, causas y efectos e identificar variables, que permitirán aplicar teorías artísticas, estéticas y la elaboración de una propuesta artística.

El 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 representantes y referentes contemporáneos, corrientes estéticas, corrientes filosófica y semiótica que obtendremos de libros, revistas, artículos y entrevistas para tener todos los conocimientos necesarios y poder realizar una producción pictórica debidamente fundamentada.

6.3 Operativización 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.

6.4 Recolección de información.

- Selección de libros
- BIBLIOGRAFÍA
- Fichas nemotécnicas
- Análisis de temas que aborden el realismo mágico
- Búsqueda de referentes.

6.5 Procesos proyectuales para la elaboración de la propuesta artística.

Preproducción: se recolectará información y datos que aporten a la investigación y que nos ayuden al desarrollo de la propuesta plástica, se anotarán ideas se realizarán bocetos y se experimentará con diversos materiales. Se hará un acercamiento y revisión de bibliografías y textos que aborden el tema.

Producción: se comenzará a producir la obra pictórica con las técnicas y materiales que previamente se han investigado y se han experimentado. Se retomarán

imágenes y escenas de contexto local, específicamente de niños en diferentes espacios de la ciudad.

Posproducción: luego de la producción se coordinará su difusión y exposición en un área que tenga acceso a la comunidad.

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										
10	Post - producción																				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 apuntes
- Cuaderno de artista
- 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
Recursos bibliográficos	180.00
Internet	100.00
Alimentación	120.00
TOTAL	1,816.00

i. BIBLIOGRAFÍA

Kofman,Andrey, "las fuentes del realismo mágico en la literatura latinoamericana",
La Colmena85, 2015.

Bautista,G.(2011)realismo mágico historiografía, Clemson University.pdf

Abate Sandra, "A medio siglo del realismo mágico, balance y perspectivas",
Universidad nacional del Sur, 2003.

Achitenei,María,"El realismo mágico. Conceptos, rasgos, principios y métodos",

boletín electrónico AEG – Artículos de interés

<https://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/viewFile/ALHI9797120145A/23097>

http://www.babab.com/no29/realismo_magico.php

Al torno de los conceptos del realismo mágico y lo real maravilloso - intento de
diferenciación (10 A. B. Ch an ad y, op. cit., p. 22)

Seymour Menton: "El realismo mágico, pintura y literatura", en Cuarta cátedra

Internacional de Arte Luis-Ángel Arango: realismo mágico pintura y literatura,

1918-1981. En la web Actividad Cultural del Banco de la República, Biblioteca

Virtual LuisÁngelArango

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>

<http://culturacolectiva.com/lo-real-maravilloso-de-alejo-carpentier/>

<http://aryamarc.blogspot.com/2006/06/las-ideas-estticas-de-marx-5ta-parte.html>

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

[43242008000200008](http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242008000200008)

OTROS ANEXOS.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA INVESTIGACIÓN EN ARTES

DIAGRAMA ÁRBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS

ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA: el desconocimiento de la corriente pictórica del Realismo Mágico ha generado una obra pictórica sin fundamentación artística, técnica y estética, en las escenas cotidianas de la vida de la fantasía infantil.

Insipiente manejo de procesos simbólicos ligados a lo irreal y extraño en la ejecución de la obra plástica.

Escaso manejo de los lenguajes pictóricos ligados al realismo mágico (formatos, gráficos, símbolos)

Mala aplicación de los procedimientos, técnicas y materiales en la producción artística mediante la investigación y experimentación en la pintura

PROBLEMA GENERAL: el desconocimiento de la corriente pictórica del Realismo Mágico ha generado una obra pictórica sin fundamentación artística, técnica y estética; en las escenas cotidianas de la vida de la fantasía infantil

Desconocimiento de signos y símbolos contextualizados.

Incipiente comunicación en lenguajes formales, gráficos y símbolos

Falta de dominio de las técnicas pictóricas en la representación plástica.

Escaso desarrollo de los diferentes recursos conceptuales

Incipiente desarrollo de la creatividad y la imaginación

Mal dominio del color y formas

Desconocimiento y confusión por parte del espectador de la línea artística

Mala interpretación de la obra pictórica contemporánea

ARBOL DE OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Elaborar una producción pictórica plástica tomando como referentes las experiencias singulares de la vida cotidiana del contexto local.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Manejar los lenguajes pictóricos y símbolos ligados al realismo mágico para ejecutar la obra plástica.

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Aplicar los procedimientos, técnicas y materiales en la producción artística mediante investigación y experimentación.

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 la corriente pictórica de realismo mágico para generar una producción pictórica plástica con fundamentación artística, técnica y estética.

OBJETIVO ESPECIFICO 5

Desarrollar procesos simbólicos ligados a lo irreal y extraño para la ejecución de la obra plástica con escenas cotidianas de la vida de la fantasía infantil

FIN

crear una propuesta plástica con base en la corriente artística del realismo aplicando experiencias de la vida ligados a lo irreal y extraño

PROPÓSITO

Contribuir al arte y a la identidad de Loja a través de una propuesta pictórica.

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 las experiencias singulares de la vida cotidiana del contexto local.	Desconocimiento de la corriente pictórica del Realismo Mágico ha generado una obra pictórica sin fundamentación artística, técnica y estética; en las escenas cotidianas de la vida de la fantasía infantil.	Crear una propuesta plástica con base en la corriente artística del realismo mágico aplicando experiencias de la vida ligados a lo irreal y extraño.	Contribuir al arte y a la identidad de Loja a través de una propuesta pictórica.	Analizar la corriente pictórica de realismo mágico para generar una producción pictórica plástica con fundamentación artística, técnica y estética.	1 elaborar una producción pictórica plástica tomando como referentes las experiencias singulares de la vida cotidiana del contexto local. 2 Manejar los lenguajes pictóricos y símbolos ligados al realismo mágico para ejecutar la obra plástica. 3 aplicar los procedimientos, técnicas y materiales en la producción artística mediante investigación y experimentación. 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 Desarrollar procesos simbólicos ligados a lo irreal y extraño para la ejecución de la obra plástica con escenas recolectadas de la fantasía infantil.	Corriente pictórica del Realismo Mágico. Obra pictórica. Fundamentación artística, técnica y estética. Fantasía infantil.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
Variable independiente: corriente pictórica del realismo mágico				
LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
REALISMO MÁGICO	<ul style="list-style-type: none"> • Historia y características. • Realismo mágico en Europa y en Latinoamérica. • Realismo mágico en la pintura contemporánea. • Influencias de otras corrientes artísticas. • Principales referentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Una reproducción fiel y exacta de la realidad. • Ma • Mezcla la realidad con la fantasía. • Se muestra lo irreal y extraño como algo cotidiano y común. • Dominio del dibujo clásico. • Cromática de tonos claros. • Elementos mágicos e intuitivos. • Personajes que se perciben como parte de la “normalidad” 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Por qué se confunde el realismo mágico con el surrealismo? • ¿Qué influencias de otras corrientes artísticas tiene el realismo mágico? • ¿Qué impacto tuvo el realismo mágico en los artistas ecuatorianos? 	<ul style="list-style-type: none"> • Selección de libros. • BIBLIOGRAFIA • Fichas nemotécnicas • Análisis de temas que aborden el realismo mágico. • Búsqueda de referentes.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
Variable dependiente: Obra de arte pictórica: técnicas, lenguaje plástico, composición y desarrollo de una pintura con argumentos artísticos y estéticos.				
LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMES BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnicas del realismo mágico.	<ul style="list-style-type: none"> - El detallismo - La yuxtaposición - El sincretismo 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia fiel de la realidad - Elementos irreales - Conciliación de distintas doctrinas o posturas (magia y religión, civilización y salvajismo ricos y pobres) 	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué técnicas artísticas aborda el realismo mágico? - ¿Qué leyes de percepción se utilizan en el realismo mágico? - ¿Qué categorías estéticas aborda el realismo mágico? 	<ul style="list-style-type: none"> - Selección de libros - BIBLIOGRAFIA - Fichas nemotécnicas - Análisis de temas que aborden el realismo mágico - Búsqueda de referentes
Obra de arte: pintura	<p>Realismo mágico e imaginación</p> <p>Lo extraño y cotidiano</p> <p>Pintura, narración y magia</p>			
Corriente estética	Lo mágico y lo maravilloso			

Categoría estética	Lo bello Lo cómico	Asimilación estética de la realidad. Percibir con sentido lúdico los aspectos defectuosos.	¿Qué significados genera la retórica de la imagen aplicada a las obras realistas mágicas?	
Semiótica	Retórica de la imagen Metáfora Hipérbole Lo real maravilloso	Generar significados Aumentar o disminuir de forma exagerada Aumentar o disminuir de forma exagerada Resalta elementos extraordinarios haciéndolos naturales	¿Cómo se aplica la metáfora en las obras del realismo mágico? ¿Cuáles son las leyes y los principios de la Gestalt que se aplican al realismo mágico?	
Teorías estéticas	Teoría de la Gestalt Principio de simetría Ley de figura y fondo	Gestalt=totalidad, cada parte pierde valor, si la retiramos del contexto		
Fantasía infantil	Sueños e imaginación.	Cosas o lugares que los niños traen a su mente recreándolas en sus juegos	¿Cómo se aplican los sueños y la imaginación en una obra de realismo mágico?	<ul style="list-style-type: none"> • Recolección de imágenes • Anotación de ideas

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 1

OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 1. Elaborar una producción pictórica plástica tomando como referentes las experiencias singulares de la vida cotidiana del contexto local						
ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	FECHA	TESISTA	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Buscar los procesos para una propuesta plástica de realismo mágico	Leer, conocer, analizar y experimentar los procesos.	2016 – septiembre- 26	Judith Pineda Cruz		Conocer los procesos adecuados para tener una buena producción plástica
2	Definir cuales son las experiencias singulares de la vida	Sintetizar las experiencias que vamos a abordar	2017– octubre 19		Reconocer las experiencias singulares de la vida que se pueden abordar en la propuesta	
3	Investigar acerca del contexto local	Conocer el contexto local por medio de una pequeña investigación de campo	2018 – mayo- 15		Crear una obra surrealista contemporánea acorde a la propuesta	

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 2

OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 2. Manejas los lenguajes pictóricos y símbolos ligados al realismo mágico para ejecutar la obra plástica						
ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	FECHA	TESISTA	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Conocer los lenguajes pictóricos	Analizar y aplicar	2016 – septiembre- 26	Judith Pineda Cruz		Saber aplicar debidamente los procesos pictóricos.
2	Conocer la semiótica del realismo mágico	Revisar teóricos que aborden la semiótica del realismo mágico	2017– octubre 19			Conocer la semiótica para aplicarla a la propuesta pictórica

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 3

OBJETIVO ESPECÍFICO NRO.3. aplicar los procedimientos, técnicas y materiales en la producción artística mediante investigación y experimentación.						
ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	FECHA	TESISTA	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Aplicar los procedimientos	Mediante experimentación aplicar procedimientos adecuados	2016 – septiembre- 26	Judith Pineda Cruz		Tener una obra pictórica de buena calidad
2	Aplicar técnicas y materiales	Conocer las técnicas y los materiales adecuados	2017– octubre 19			Reconocer las experiencias singulares de la vida que se pueden abordar en la propuesta
3	Investigación	Elección de bibliografía adecuada para cumplir con la investigación de los procesos	2018 – mayo- 15			Conocer de todos los procesos técnicas y materiales para ejecutar una obra
4	Experimentación	Experimentar con diferentes materiales y técnicas	2018-mayo-17			Saber cuales son las técnicas que mas nos favorecen

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 4

OBJETIVO ESPECÍFICO NRO.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)						
ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	FECHA	TESISTA	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Definir el tema	Escoger el tema que sea de interés		Judith Pineda Cruz		Tener un tema de interés para investigar
2	Construcción de antecedentes	Investigación de la historia de la corriente artística				Conocer los antecedentes y tener un punto de partida para nuestra investigación
3	Finalidad del proyecto	analizar que propósitos tiene la investigación				Tener claro el porque queremos investigar ese tema
4	Construcción de objetivos	Experimentar con diferentes materiales y técnicas				Tener claridad en los resultados que queremos alcanzar en nuestra investigación
5	Re contextualización	Investigar y analizar críticamente el tema en relación con el contexto actual				Conocer la situación actual de la corriente artística

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NRO. 5

OBJETIVO ESPECÍFICO NRO.5. desarrollar procesos simbólicos ligados a lo irreal y extraño para la ejecución de la obra plástica con escenas cotidianas de la vida de la fantasía infantil						
ORDEN	ACTIVIDAD O TAREA	METODOLOGÍA	FECHA	TESISTA	PRESUPUESTO	RESULTADOS ESPERADOS
1	Conocer signos y símbolos	Investigar, analizar y sintetizar los signos y símbolos	2016 – septiembre- 26	Judith Pineda Cruz		Identificar cuales son los signos y símbolos que se utilizan en la ejecución de la propuesta de realismo mágico
2	Definir las escenas cotidianas de la vida	Investigar y reconocer	2017– octubre 19			Conocer e identificar cuáles son.
3	Conocer la fantasía infantil	Reconocer y aplicar	2018 – mayo- 15			Conocer que aspectos aborda para poder aplicarlos en una obra pictórica.

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PROBLEMAS ESPECÍFICOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, ARTÍSTICA, ESTÉTICA O FILOSÓFICA
1 elaborar una producción pictórica plástica tomando como referentes las experiencias singulares de la vida cotidiana del contexto local	No conocer el contexto local de la ciudad de Loja	Conocer e investigar las características del motivo gestor que se aplicara en la realización de la propuesta pictórica	Alejo Carpentier. Lo real maravilloso
2 manejar los lenguajes pictóricos y símbolos ligados al realismo mágico para ejecutar la obra plástica	Desconocimiento de la semiótica. Desconocimiento de los lenguajes pictóricos.	Investigación de la semiótica ligada al realismo mágico. Investigación de los lenguajes pictóricos del realismo mágico	categorías estéticas
3 aplicar los procedimientos, técnicas y materiales en la producción artística mediante investigación y experimentación.	Poca investigación de los procesos y técnicas que se aplican al realismo mágico. Escasa producción. Escasa practica de procesos pictóricas	Investigar los procesos y técnicas aplicados en el realismo mágico. Producir una propuesta pictórica para contribuir al arte de la localidad.	Teoría de la Gestalt, leyes de la percepción.
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).	Desorganización en la ejecución de los procesos de pre-producción, producción y post-producción en la elaboración del proyecto artístico	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 desarrollar procesos simbólicos ligados a lo irreal y extraño para la ejecución de la obra plástica	Desconocimiento de los signos y símbolos que se utilizan en el realismo mágico.	Investigar y analizar la semiótica del realismo mágico	Roland Barthes – semiología

GUÍA DE OBSERVACIÓN NRO 1.

Autora: Judith Pineda Cruz.

Obra para análisis: Lost signal.

- Análisis de la obra.

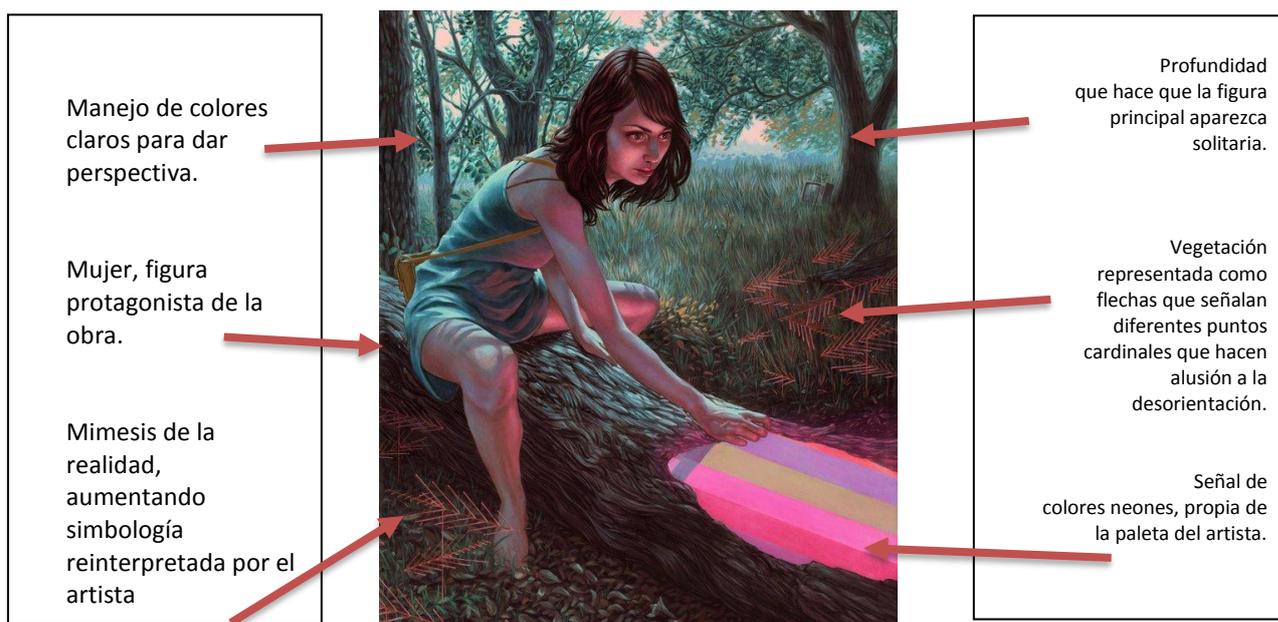
1. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA	
TÍTULO	Lost signal
PINTOR	Casey Weldon
CRONOLOGÍA	2014
ESTILO	Realismo mágico
LOCALIZACIÓN	Estados Unidos, California
TÉCNICA Y SOPORTE	Esmaltes y acrílico sobre lienzo.
DIMENSIONES	12"x15"
TEMA:	manejo de color

1. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL

Cuadro pintado en acrílico y esmaltes sobre madera. La factura lograda hace que todos los elementos se integren.

2. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS.

3. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES

Elementos de la forma Plástica:

Criterio	Punto	Línea	Plano	Volumen	Espacio	Color
	Existente en el dibujo	Predomina en el dibujo	Dos planos en donde en el frontal esta la figura protagonista	Se consigue claramente con el color, luz y sombras	Se nota un amplio espacio y solitario.	Combinación de colores fríos, cálidos y colores neones propios del artista.

Características de la forma plástica

Criterio	Perspectiva	Proporción	Movimiento	Equilibrio	Simetría
Pintura liza, sin textura	se logra la perspectiva por el manejo del dibujo en la vegetación y el uso de los colores.	La proporción de la figura prima en la escena	Se logra movimiento por el dibujo suelto que maneja y por el acertado manejo de color.	Se consigue equilibrio con el color y formas y la distribución de los elementos.	Si hay simetría

Composición

Criterio	La simetría axial y radial.	La ley de la balanza	La ley de la composición de masas	La sección aurea

GUÍA DE OBSERVACIÓN NRO. 2

Autora: Judith Pineda Cruz.

Obra para análisis: “house by the railroad”

- Análisis de la obra.

1. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA (documentación general)

TÍTULO House by the railroad

PINTOR Rob Gonsalves

CRONOLOGÍA 2014

ESTILO Realismo Mágico

LOCALIZACIÓN Toronto, Canadá.

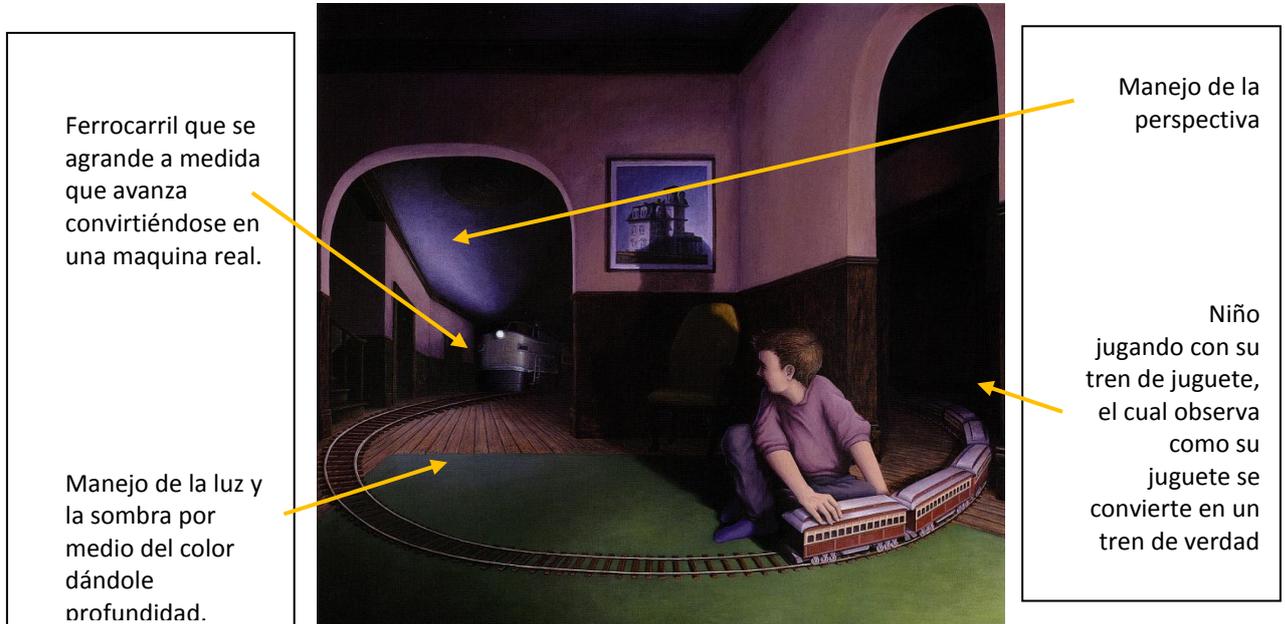
TÉCNICA Y SOPORTE	Impresión sobre cartulina.
DIMENSIONES	5.3/4x6.3/4
TEMA:	Manejo de la perspectiva

2. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL

Giglé, impresión en lienzo. factura liza que da unidad de todos los elementos.

3. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS

Gonsalves propone una obra donde mediante el manejo de la perspectiva y la posición de los elementos logra una obra realista mágica, en este caso muestra un niño jugando con un tren de juguete que mientras recorre las rieles se hace más grande y el observa atónito como su juguete crece a medida que avanza.

4. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES

Elementos de la forma Plástica:

Criterio	Punto	Línea	Plano	Volumen	Espacio	Color
----------	-------	-------	-------	---------	---------	-------

Existente en el dibujo	Predomina en el dibujo	Varios planos presentes de acuerdo a la posición de los elementos	Se consigue claramente con el color, luz y sombras	Varios espacios logrados por la perspectiva y el color	Colores fríos, planos y para la sensación de profundidad
------------------------	------------------------	---	--	--	--

Características de la forma plástica

Criterio	Perspectiva	Proporción	Movimiento	Equilibrio	Simetría
Pintura liza	Cónica frontal	Proporción en todos sus elementos	Por la posición en el que se sitúa el tren da la sensación de movimiento.	Se consigue equilibrio con el color, las formas y la posición de los elementos.	Si hay simetría

Composición

Criterio	La simetría axial y radial.	La ley de la balanza	La ley de la composición de masas	La sección aurea
	Composición axial, de tipo triangular			

GUIA DE OBSERVACIÓN DE IMÁGENES NRO 3.

Autora: Judith Pineda Cruz

Fecha: 2017

DENOTATIVO:

Niño leyendo un cuaderno alzado por una persona, fijo en una silla

CONNOTATIVO:

Juegos entre un padre y su hijo mientras en niño lee algo que es de su interés.

RUPTURA DEL SIMBOLISMO:

Niño suspendido por una cuerda leyendo su libro favorito mientras tiene unos lentes que hacen que su imaginación cobre vida.

RESULTADO:

Niño que se traslada a los lugares que habitan en su libro, y es su lugar favorito para leer ya que es un lugar solitario.

INDICE

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORÍA	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS.....	viii
ESQUEMA DE TESIS	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 artística	17
1.3 Fundamentación estética	29
1.4 Referentes artísticos	35
e.MATERIALES Y MÉTODOS	44
f.RESULTADOS	47

g.DISCUSIÓN	49
h.CONCLUSIONES	51
i.RECOMENDACIONES.....	52
PROPUESTA ALTERNATIVA.....	53
j.BIBLIOGRAFÍA	73
k.ANEXOS.....	77
a.TEMA.....	78
b.PROBLEMÁTICA	79
c.JUSTIFICACIÓN	83
d.OBJETIVOS.....	85
e.MARCO TEÓRICO.....	86
f.METODOLOGÍA	98
g.CRONOGRAMA	102
h.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	104
i.BIBLIOGRAFÍA	106
OTROS ANEXOS.....	108
INDICE.....	126