

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

**LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA
PERSONAL PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA
SURREALISTA (ONÍRICO-METAFÍSICO).**

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

AUTORA

Karla Jackeline Soto Villacis

DIRECTORA

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtr.

LOJA – ECUADOR

2019

CERTIFICACIÓN

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtr.

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

CERTIFICA:

Haber dirigido, asesorado, revisado, orientado con pertinencia y rigurosidad científica en todas sus partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la Tesis de Licenciada en Artes Plásticas, mención; Pintura, titulada: **LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-META FÍSICO)**., de autoría de la Srta. **Karla Jackeline Soto Villacis**, en consecuencia, el informe reúne los requisitos formales y reglamentarios.

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

Loja, 22 de febrero de 2019

Lic. SANDRA DEL CISNE JIMBO PAUTE Mtr.
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Karla Jackeline Soto Villacis, 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: Karla Jackeline Soto Villacis

Firma:

Cédula: 1500714900

Fecha: Loja, 27 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.**

Karla Jackeline Soto Villacis, declaro ser autora del presente trabajo de tesis titulada: **LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-META FÍSICO)**. 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 siete días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

Firma.....

Autora: Karla Jackeline Soto Villacis

Cédula: 1500714900

Dirección: Loja, Ciudadela La Paz, calles: Homero Idrovo y Agustín Lara.

Correo electrónico: flaky_s1603@hotmail.com

Celular: 0981585282

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtr.

Tribunal de Grado:

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

Primer Vocal: Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.

Segundo Vocal: Lic. Inés Paulina Salinas Erreyes Mtra.

AGRADECIMIENTO

A todos y cada una de las personas que han estado presentes a lo largo de mi vida diaria y académica, de manera especial a mi familia mis padres Julia Villacis y Máximo Soto y mis hermanos Ana, José (Pepe), Jonathan y Miguel Ángel.

Karla Jackeline Soto Villacis

DEDICATORÍA

Dedico este trabajo investigativo primeramente a Dios por ser mi guía espiritual, y de igual manera a mi familia que son mi apoyo primordial en mi vida.

Karla Jackeline Soto Villacis

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

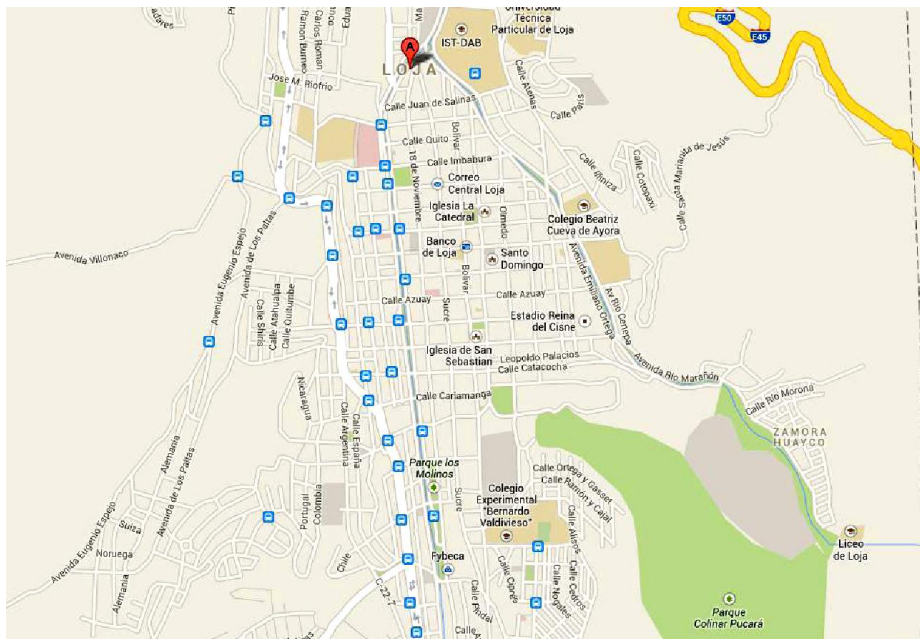
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTORA/TÍTULO DE LA TESIS	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO o COMUNIDAD		
TESIS	Karla Jackeline Soto Villacis LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-METAFÍSICO).	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	EL VALLE	LA PAZ	CD	Licenciada en Artes Plásticas; mención: Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CIUDAD DE LOJA

ESQUEMA DE TESIS

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

a. TÍTULO

**LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL PARA
UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-
METAFÍSICO).**

b. RESUMEN

La presente investigación titulada **LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-META FÍSICO)**., plantea el análisis de la corriente artística surrealista en la pintura onírico-metafísica para generar una propuesta pictórica basada en los sueños, fantasía y vivencias personales como motivo gestor, donde se retoma imágenes de la realidad y se las re-contextualiza. Para el desarrollo de la misma se utiliza diferentes métodos de investigación de acuerdo a cada una de las fase del proyecto, entre ellos están: el deductivo que parte de los conceptos sobre el surrealismo para fundamentar la propuesta; el inductivo que mediante la observación, experimentación y referentes artísticos estructurar la propuesta en sus fases de preproducción- producción y posproducción; se retoman teorías que refuerzan la investigación entre ellas, la estética surrealista, el manifiesto de André de Breton, el estudio sobre los sueños de Sigmund Freud y sobre el inconsciente, que son necesarios para la propuesta pictórica. Toda esta estructura teórica y práctica generar una propuesta pictórica que se originan en la experiencia, vivencias, sueños y fantasías personales, donde se puede retomar la imagen contextualizarla, descontextualizarla y re-contextualizarla a una realidad según un criterio o una visión personal.

ABSTRACT

The present investigation entitled **THE DREAMS, FANTASIES AND VIVENCES AS PERSONAL POETRY FOR A SURREALISTIC PICTORIAL REPRESENTATION (ONÍRICO-METAFÍSICO)**., raises the analysis of the Surrealist artistic current in the oniric-metaphysical painting to generate a pictorial proposal based on dreams, fantasy and personal experiences as a management motive, where images of reality are taken up and re-contextualized. For the development of it, different research methods are used according to each one of the project phases, among them are: the deductive that starts from the concepts about surrealism to base the proposal; the inductive that through the observation, experimentation and artistic referents structure the proposal in its pre-production-production and post-production phases; theories that reinforce the research among them, the surrealist aesthetics, the manifesto of André de Breton, the study on the dreams of Sigmund Freud and on the unconscious, which are necessary for the pictorial proposal are retaken. All this theoretical and practical structure generate a pictorial proposal that originates in experience, experiences, dreams and personal fantasies, where the image can be contextualized, decontextualized and re-contextualized to a reality according to a criterion or a personal vision.

c. INTRODUCCIÓN

En la historia del arte se describe al surrealismo como un movimiento artístico que se representa por medio del subconsciente, se lo clasifica en onírico se refiere a la composición realizada con un grado elevado de fantasía que se considera producto de un sueño, metafísico se destaca en el tratamiento de objetos y la separación entre espacios, se aplica tanto a la literatura como a los pictóricos.

La presente investigación **LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-METAFÍSICO)**., analiza la corriente artística del surrealismo dentro de la pintura, para generar una propuesta pictórica que se origina en experiencias personales a través de los sueños, fantasías y vivencias, donde se puede retomar la imagen contextualizarla, descontextualizarla y re-contextualizarla a una realidad según un criterio o una visión personal.

El objetivo es analizar la corriente del surrealismo en la pintura y poder determinar referentes para la elaboración de obras pictóricas en cuanto a lo onírico y metafísico mediante los procesos proyectuales, con la técnica historiográfico se retoma como referentes artísticos a Remedios Varo en cuanto a lo onírico y a Leonora Carrington lo metafísico que servirán para reforzar la investigación en lo practico-artístico durante la elaboración de obras.

Mediantes los métodos utilizados están el inductivo sobre los estudios teóricos realizados a partir del enfoque particular a lo general, por medio de procesos de análisis bibliográfica a partir de documentos (revistas, catálogos, libros, etc.) y para generar los

procesos de creación es importante la observación, registro, análisis y clasificación de los hechos experimentados en aspectos subconscientes, para idear un banco de imágenes como sustento a la creación de las obras, y el deductivo se desarrolla de premisas generales sobre el surrealismo llegando a estudios específicos de teorías artísticas y estéticas.

En el capítulo I se hace referencia al estudio del surrealismo su historia, hasta la pintura contemporánea, la clasificación y características, así como el surrealismo onírico y metafísico en la pintura.

En el capítulo II se basa en la fundamentación estética con el análisis del manifiesto de André Breton, los sueños como metáfora, la imaginación y el surrealismo en Freud, en cuanto a la fundamentación artísticas se retoma las formas de composición recurrentes en el surrealismo y finalmente se abordará los referentes artísticos donde se analiza su obra.

Para el proceso de creación artística, también se realizará la investigación cualitativa basándose en el estudio de lo personal entrando al psicoanálisis con las teorías de Freud sobre la interpretación de los sueños que servirá como impulsador sobre las formas de percibir la realidad desde el propio punto de vista.

Dentro de las técnicas para la creación de las obras surrealista, se citan a las figuras literarias como la metáfora, alegoría, ironía, paradoja, donde se busca el tema principal a representar, también está la experimentación con los materiales como el lienzo, el óleo, el calado en madera, basándose en la experiencia adquirida en la formación académica.

A lo largo de la investigación se encontró imágenes-resignificación sirvieron para la creación de las obras así como conceptos de mucha importancia, para la sustentación de la

investigación tanto teórica como práctica, esto permitió que se realice la exposición en el salón de eventos de la Alianza Francesa Loja.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I:

1.1 Fundamentación categorial

A partir de los estudios realizados en bibliografía de historia del arte, se puede realizar la investigación de la corriente artística surrealista, tanto de su origen como su clasificación y características, como también el progreso a lo largo de los años.

1.1.1 Aspectos históricos del surrealismo

Antecedentes

El surrealismo es de origen francés y describe ir más allá de la realidad, se aplica a la literatura desde 1917. Fue Apollinaire quien calificaría de drama surrealista a su obra *Les mamelles de Tiresias*.

El surgimiento del movimiento surrealista se da en 1924, año en que se publica el Primer Manifiesto escrito por André Bretón a partir de entonces tuvo numerosos seguidores, llegando a la primera exposición realizada en la galería Pierre de Paris en 1925 con la participación de De Chirico, Klee, Arp, Ernst, Man Ray, Miró, Picasso y Roy.

Según (Klingsohr, 2011, pág. 6) considera al surrealismo (...) como automatismo psíquico puro mediante el cual se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Dictado mental sin control de la razón, más allá de cualquier consideración estética o ética. El surrealismo se fundamenta en la creencia de la realidad superior de ciertas formas de asociación anteriormente desatendidas, en la omnipotencia del sueño, en el juego sin finalidad determinada del pensamiento. Aspira a la

destrucción definitiva de todos los mecanismos psíquicos y pretende ocupar su lugar en la solución de los problemas fundamentales de la vida.

Para el historiador Klingshor el surrealismo es una manera de expresión, donde se puede manifestar mediante varios medios ya sean verbales, escritos o de otro tipo, trabajando desde la realidad hasta involucrar los sueños o los mecanismos de la psiquis, cabe recalcar que el surrealismo se basa en la interpretación de los propios sueños del artista y depende de la percepción y punto de vista a través del cual éste se manifiesta.

Como describe (Breton , 1924) El movimiento surrealista es puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral, cuya base teórica es la interpretación de los sueños de las teorías Freudianas.

El Surrealismo propone una teoría de lo inconsciente y de lo irracional como medio para interpretar y representar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución de pensamiento y su percepción. No es un movimiento con unidad de características estilísticas, sino una serie de investigaciones y propuestas individuales de artistas, cada uno con un estilo propio.

Pintura contemporánea el surrealismo

El término contemporáneo es simplemente temporal, cualquier cosa que tenga lugar en el presente. En cuanto al arte pictórico sería lo que se está produciendo en el presente. Para (Danto, 1997) el arte contemporáneo fue simplemente el arte moderno, aquel que se está haciendo ahora, después de todo implica una indiferencia entre el ahora y el antes de lo producido.

La pintura surrealista en el siglo XXI, hace un llamado de emergencia a los artistas, intelectuales y ciudadanos contra el mercantilismo y el consumismo, pero también contra los emblemas de poder, dinero y la competencia desenfrenada.

Para el artista plástico (Girard, 2015) desde que André Breton redactó su primer manifiesto surrealista, mucha agua ha pasado por esta corriente que ha intentado unir la existencia con el pensamiento. Ya casi a un siglo para sus seguidores sigue estando vivo hasta los actuales momentos.

En cuanto a la opinión de Guy Girard, que es un activista cultural, poeta, artista plástico francés, durante la entrevista con Benítez, reconoce a la corriente literaria y artística que en la actualidad es un movimiento vivo y activo para aquellos artistas que reconocen en él sus pasiones y exigencias de revuelta y de conocimiento poético.

Considera un movimiento de actividad y de liberación del pensamiento poético, describe que hay movimiento de grupos surrealistas por Europa como en Madrid, España,

Gran Bretaña, República Checa, Portugal, Países bajos y Bélgica, también en América del sur hay actividad de este arte como en Brasil en San Pablo, Chile; Santiago. (Girard, 2015)

En Latinoamérica el movimiento contó con numerosos seguidores y que a partir de los años cuarenta, cuando los artistas europeos mantenían contacto con el grupo surrealista lo cual permitió que emigraran a EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose por varios países. En México es uno de los países en donde se desarrolló más la pintura surrealista en América Latina, gracias a la influencia de algunos artistas pictóricos que emigraron a este país en donde está la sociedad más surrealista que vive y representa sueños, fantasía, que se vinculan muchos artistas desde lo popular maravilloso y callejero, contando además con lo mágico, trágico y lo cómico, e inclusive lo grotesco que encanta a los extranjeros dedicados al humor negro de los muertos como parte de esta cultura.

Al igual que en Ecuador el surrealismo se dio por influencia europea, sobre todo en dos aspectos como los conceptos de arte y el lenguaje pictórico. Se evidenció mayormente en el inicio del grupo Artefactoría donde constan artistas plásticos como Jorge Velarde, Xavier Patiño, Marco Restrepo y Flavio Álava, cuyo movimiento despierta la parte creativa, fantástica e imaginativa dirigiéndoles hacia el mundo de los sueños la fantasía y el inconsciente, muy pocos artistas ecuatorianos se enmarcaron totalmente en esa corriente artística.

Para (Dezeuze, 2013) profesora de historia del arte, describe que los sueños, coincidencias y premoniciones hay presencia de algunas lógicas surrealistas en el arte contemporáneo como los films, donde la nueva era digital y de internet permite que algunos artistas hacen uso de eso para entablar vínculos con la imágenes donde plasman libremente

su mundo de obsesiones y deseos, como la artista Patricia Esquivias que dentro de su obra tiene coincidencias con algunos aspectos de André Breton.

Dentro de la producción pictórica de los nuevos artistas del siglo XXI no es posible diferenciar entre realismo mágico, simbólico o surrealismo en la pintura como tal, llenas de fantasía y metáforas es por eso que algunos artistas tienen la versatilidad de representar obras con una historia irrepetible, aplicando la fusión entre pintura, ilustración, comic y fotografía, donde el artista le otorga la carga simbólica. Gracias a la influencia de distintos pintores a lo largo de los años, utilizan técnicas de grandes maestros del arte junto con la nueva tecnología, entre algunos de los artistas se encuentran Michael Parkes, Jeff Faust, Max Saucó entre otros. (Rubén, 2017)

Clasificación y características

Para algunos historiadores del arte, el surrealismo no es solo un movimiento que sirvió de base e influencia a la literatura, sino también llevado al teatro, cine, escultura y la pintura.

Lo característico del surrealismo es que se preocupó por la búsqueda de la libertad, a través del conocimiento de la mente inconsciente, mundo subjetivo, esencia humana encontrando en el sueño el elemento fundamental, a través de la imaginación, la misma que no encuentra límites.

Referente a los libros de historia se resumió que el movimiento pictórico surrealista, se clasifica en abstracto y figurativo. Existen marcadas características entre ellos. Así el surrealismo abstracto se parte del automatismo psíquico, se investiga y plasma universos

gráfico-plástico propios, entre algunos de sus artistas que realizan este arte son Miró, Matta considerado el último representante surrealista; dentro del figurativo también considerado onírico, son los que utilizan técnicas y recursos pictóricos tradicionales, entre ellos encontramos a Remedios varo y Magritte.

El surrealismo al tomar de base la interpretación de los sueños, el inconsciente y la irracionalidad para crear y recrear realidades subjetivas, así como recurrir con frecuencia al uso de la imaginación, al crear elementos metamórficos tanto de la figura humana como antropomorfa y zoomorfa – animal, entre otros. Los temas recurrentes son el erotismo considerado vulgar y con falta de pudor. Estas formas llegan a ser un poco absurdas un tanto misteriosas e incluso paradójicas, ya que las figuras al no considerarse realizadas a partir de la razón, se asocian con la verdadera esencia del ser humano.

En los libros de historia del arte sobre el surrealismo describen varias características como los elementos visuales, de relación más recurrentes, aplicados para la creación de obras donde asumen el papel protagónico de la forma, tamaño, color y en algunos los casos la textura, combinando y generando sensaciones espaciales con diferentes direcciones y posiciones de elementos, centrándose en los temas de interés como son los productos del inconsciente dándole la re-contextualización y valor a los símbolos.

Algunos artistas surrealistas emplearon técnicas específicas como: el grattage en el que hay que raspar o arañar con una cuchilla la pintura sobre lienzo, el frottage en donde se obtiene el dibujo, cuando se frota la superficie con objetos, y el automatismo psíquico donde el artista tiene una total ausencia del control de la razón y el orden estético como condición, es decir la sensación que emana la obra a través de la composición y resolución técnica.

1.1.2 Surrealismo Onírico

Una de las bases del surrealismo es el componente onírico, el no saber diferenciar entre sueño y realidad, en la resolución de obra surrealista, lo onírico se refiere a la composición realizada con un elevado grado de fantasía a tal punto que se considera ser producto de un sueño.

En la obra pictórica surrealista según, (Cruz Ordoñez, 2016) los personajes junto con el entorno, son distintos a lo establecido porque son extraños y tienen un carácter subjetivo, pueden llegar a desvanecerse o simplemente a simplificarse pues no son reales por lo que se recurre a la deformación de composición y creación de personajes y ambientes.

Para la tesista (Cruz Ordoñez, 2016), afirma que los sueños son los que provocan en el artista inquietud para exponer sus vivencias por medio del arte, los fenómenos oníricos brotan de nuestro inconsciente en segmento indefinidos; son borrosos, insinuantes, cargados de metáforas, y se manifiestan en momentos inesperados, con el arte se puede expresar todo lo absurdo o sublime surgiendo así una perspectiva un tanto onírica en cuanto a la creatividad artística.

En algunas obras pictóricas se visualiza fácilmente la fragmentación de imágenes, o ideas que llegan a ser representadas producto de experiencias individuales para una creación pictórica, siempre tomando algunos elementos de la realidad o la imaginación, como lo afirma (Cruz Ordoñez, 2016) ... que de lo onírico brotan ideas del inconsciente donde se puede apreciar fácilmente en la obras realizadas por Salvador Dalí un gran representante de este movimiento.

Las obras surrealistas oníricas de Salvador Dalí, poseen gran carga onírica en donde las visiones de sueños, de mundos irreales, observándose el método “paranoico crítico” que se refiere al uso de la doble imagen en la mayoría de sus obras, además de la manipulación de los seres y del ser habitan otros seres, la cromática y pincelada contribuye a dotar de cierto contenido y atmósfera a las obras.

1.1.3 Surrealismo Metafísico

El término metafísico fue asignado por Apollinaire en 1913, por referirse a los paisajes realizados. La llamada pintura metafísica nace como un proyecto en 1917, a lo largo de los dos siguientes años se la define como una tendencia, donde los principales representantes son Carlos Carrá, Giorgio de Chirico, Giovanni Papini y Alberto Savinio, pero finalmente Chirico decide apartarse del grupo, por las diferencias entre Carrá y De Chirico no solo era por lo iconográfico sino por lo conceptual, según (Garcias Buades, 2011)

La pintura metafísica es lo inverosímil e ilógico parece creíble, se destaca en el tratamiento de los objetos pero sobre todo en la separación de los espacios y el diálogo secretos entre ellos, pues el contraste entre la perspectiva y figuras dispuestas en lejanos horizontes dota de singularidad única a las producciones, una de las características es el uso de las perspectivas convencional, con exageración de lo espacial.

Es importante recalcar que para (Marchán Fiz, 1996) (...) las acumulaciones desacostumbradas de objetos diversos en un espacio donde se alteran las escalas y las orientaciones, son las que crean un clima enigmático (...) transfiguran lo cotidiano en algo maravilloso o provocan el estupor y hasta lo espantoso. Donde a partir del pensamiento es

cuando se realiza impresiones de imágenes que se reciben a través de los sentidos involucrados.

Por eso, De Chirico no solo fue considerado un artista vanguardista sino que también destacó por su originalidad, pues desarrolla una nueva manera de entender el mundo sin la necesidad de dejar la figuración tradicional. Tiene elementos chocantes que nos indican que estamos en un espacio que es parte de una imaginación y fantasía del propio artista. Las estatuas bañadas de luz misteriosa y maniqués formados con herramientas. (Cirlot, 1972)

Dentro de sus obras Chirico representa los espacios con un conjunto de elementos impropios donde parten de la imaginación y la fantasía, también tiene estatuas clásicas, dando como resultado una pintura con atmósfera mágica y enigmática. Inventa su perspectiva metafísica una geometría absurda donde las sombras no coinciden de acuerdo a la teoría de las sombras.

CAPITULO II:

2.1 Fundamentación estética

Según la Filosofía: el surrealismo se basa en la creencia, en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento.

Según, (Barreiro León, 2014) en la estética surrealista los surrealistas prefirieron hacer caso omiso de la realidad y guiarse por las imágenes que sus sueños y su vigilia producían, convirtiendo a estas, en imágenes reales y verdaderas de la naturaleza del sujeto, es por esto que identifica al surrealismo como un movimiento en el que cada artista representa su propio mundo interior, sus deseos más profundos.

Este movimiento surrealista defiende la creación libre del artista como función automática de sus sueños y pasiones, es una forma de abordar un pensamiento del hombre y del universo entero.

La estética ha estado presente en el arte a lo largo de la historia, siempre analizando los diversos estilos entre los cuales están claramente identificados de acuerdo a cada uno de los periodos artísticos y sus tendencias. A partir del conocimiento de las categorías estéticas se puede identificar cuáles son las principales que formarían parte del surrealismo, como lo bello, lo feo y lo sublime, presentes en la obra artística pictórica.

Es por eso que cada persona tiene diferente manera de percibir que categoría estética entra en una obra de arte, pues para unos lo feo será agradable, mientras que otros se sentirán molestos y asqueados al contemplarlo.

En cuanto a lo estético se puede decir que se incluye sin cesar en la vida diaria, que se manifiesta muy amplio y multifacético, dentro de la vida moderna se da importancia a la cultura estética pues manifestándose de manera evidente en épocas actuales.

Cabe recalcar que (Mukarovsky, 1977) describe que la estética se da cuenta de que los límites entre el buen y el mal gusto están dictados a veces sólo por la convención de la época. Se podría decir que tiene razón en cuanto al gusto depende mucho sobre la época en la se encuentra el artista ya que desempeña su arte y crea la necesidad de superarse a cada paso, la estética desempeña un rol de miembro unificador y camina más allá del arte.

A través del manifiesto surrealista de André Breton se puede fundamentar estéticamente, en él se habla sobre los principios del surrealismo, la importancia y un balance del mismo el cual se lo tomó como el inicio de un nuevo estilo pictórico.

2.1.1 1Análisis del manifiesto surrealista de André Breton

El manifiesto es el provocador del movimiento surrealista puesto que no es solo literaria o artística, si no que representa una concepción del mundo hacia una realidad, en la que entra la imaginación, acción creadora y el amor.

Primer manifiesto del surrealismo 1924.

Aldo Pellegrini en el primer manifiesto de André Breton a este lo describe como:

“Es expositivo, en él se presentan los principios del surrealismo y se revela una particular técnica poética, mejor dicho una técnica de creación, la interpretación de la vida y utilización de los verdaderos instrumentos del conocimiento” (Pellegrini, 2001, pág. 8).

Para Pellegrini en este manifiesto se revela como era Breton así mismo como un hombre moralista ya que todos sus juicios están dirigidos a las conductas y no a las personas, ya que el estilo del manifiesto es un estilo apasionado, violento, de frases incisivas, arrebatadoras sobre todo de un ritmo cambiante pues utiliza el instrumento de la revelación poética que son el instrumento y el lenguaje.

Pues gracias a los descubrimientos de Freud sobre los sueños, donde se desarrolla la actividad liberadora que los primeros surrealistas que utilizaron y reconocieron el potencial de las ideas para la práctica de su arte. En el que podía ser consiente lo inconsciente, liberando los instintos reprimidos siempre tratando de desafiar a la razón y represión, cuando el hombre para de dormir se convierte en un juguete de su memoria. Breton también analiza algunas reflexiones sobre el sueño como que se nos presenta contiguo y poseyendo trazas

organizaciones, pues la memoria tiene el derecho de efectuar cortes ofreciendo una serie de sueños. El estado de vigilia es un fenómeno de interferencia no solo es desorientación sino que su funcionamiento obedece a sugerencias procedentes de la noche vinculada. Entre la fusión de la realidad y el sueño da una especie de realidad absoluta de superrealidad.

En este hace alusión a la locura, ya que son sus actos reprimidos en pequeñas cantidades lo que les impide su libertad, según unas leyes de comportamiento racional por lo que su libertad no estaría en juego, ya que son víctimas de su imaginación, esta no reconoce límites y aquellos a que llaman locos son los que obtienen un elevado confortamiento de su imaginación ya que gozan de su delirio que solo es válido para ellos.

Según André Breton cuando cita a Pierre Reverdy dentro de su manifiesto dice:

Hacia la misma época, un hombre, Pierre Reverdy, por lo menos tan aburrido como yo escribía “La imagen es una creación pura del espíritu. No puede nacer de una comparación sino del acercamiento de dos realidades más o menos alejadas. Cuanto más distantes y precisas sean las relaciones entre las dos realidades que se ponen en contacto, más intensa será la imagen, y tendrá más fuerza emotiva y realidad poética...”. Estas palabras, aunque sibilinas para los profanos eran profundamente reveladoras y medité sobre ellas mucho tiempo. (Breton , 1924, pág. 38)

En el surrealismo nos hace pensar que actúa sobre el espíritu al modo de estupefacientes se crea un estado de necesidad, presentándose como un vicio nuevo, las imágenes creadas dentro del surrealismo son producidas de un modo espontáneo ya sean producidas de los sueños, donde al dormir no significa que no estamos en la realidad, al

contrario se dan en una organización secuencial. La imagen poderosa es la que presenta el grado más elevado de arbitrariedad. (Gómez Moreno, 2004)

El espíritu que entra en el surrealismo revive con entusiasmo aquellos mejores momentos de su infancia, aquellos recuerdos que desprende un sentimiento, en la infancia es donde se acerca uno a la verdadera vida. Dentro del surrealismo se parte desde donde uno quiere, un camino distinto al de la razón pues en este se puede llegar hasta donde uno quiere. Pues el vivir y dejar vivir son solo soluciones imaginarias y la existencia está muy aparte.

2.1.2 Los sueños como metáfora, la imaginación en el surrealismo (Freud)

Sigmund Freud es uno de los más reconocidos psicólogos del mundo, estudio las teorías del psicoanálisis para tratar las enfermedades mentales. Para la comprensión de las teorías de Freud realiza una analogía con un iceberg, donde nos indica que la mente o psique como lo denomina, está estructurada en cuatro partes.

En la primera es la etapa del desarrollo psicosexual donde los individuos pasan la mayor parte explorando las partes erógenas del cuerpo. La segunda es la mente inconsciente donde desarrolló un modelo para la comprensión de la mente humana, los procesos inconscientes de la psique, este es un gran terreno sin descubrir y donde residen todos nuestros traumas, pensamientos e impulsos reprimidos. Tres: el Yo, el Superyó y el Ello, que representan las estructuras mentales y que a menudo entran en conflicto. Cuatro la interpretación de los sueños es la importancia que le damos a los sueños, pues si

interpretamos correctamente el significado podemos comprender ciertos elementos inconscientes que se dan en el mundo onírico. (Jiménez, 2013)

Para profundizar más tenemos: El Ello se considera la fuente de la energía psíquica y es el componente principal de la personalidad, intenta resolver la tensión creada por el principio del placer, consiste en formar una imagen mental del objeto deseado a manera de satisfacer la necesidad y está presente desde el nacimiento. El Yo encargado de tratar con la realidad sus funciones son utilizadas en el consciente, preconscious e inconsciente de la mente, funciona basándose en el principio de la realidad por satisfacer los deseos de forma realista y socialmente adecuada. El Superyó contiene todo los estándares morales, nuestro sentido del bien y el mal, nos proporciona directrices para hacer juicios y actúa para perfeccionar y civilizar nuestros comportamientos.

Para Freud la mente se encuentra estructurada en tres niveles, la mente consciente formada por aquellos pensamientos y sensaciones que se procesan a través de los sentidos y las emociones, se relaciona con la realidad y aquello que concebimos de manera directa. La mente preconscious es el paso del consciente al inconsciente, formado por pensamientos, sensaciones o sentimientos que no se procesan de manera consciente pero pueden surgir a la superficie sin problema. La mente inconsciente ingresa todo lo reprimido por la mente consciente, la mayor parte de nuestra mente se ve influenciada por el inconsciente, pues es prácticamente inaccesible solo mediante el psicoanálisis se puede inferir. (Guerri, 2016)

La pintura surrealista es una extraordinaria fábrica del inconsciente y del imaginario, poderosa productora del inconsciente, engendrada en alguna zona remota de la mente, las imágenes en el surrealismo se convierten en el recurso imaginario por excelencia. Claro que

no es a partir de la nada sino de algo existente y experimentado, utiliza detalles gracias a la intuición imaginaria del ser humano, no habría podido llegar a la actualidad si no hubiese utilizado su mente para imaginar cosas.

La imaginación es la facilidad y habilidad que tiene una persona para proyectar imágenes de las cosas en su mente, no está limitada permitiendo tener diversos puntos de vista sobre la realidad. Para estos la memoria tiene dos componentes: primero una memoria para almacenar la imágenes de la realidad pasada; segundo una fantasía donde el nivel de desarrollo es individual. (Pinto de Almeida, 2013)

Encontramos también tipos de imaginación en la que está: la fantasía racional pues se caracteriza porque refleja la parte más memorable del objeto; la ilusión es inherente a la adopción de la vista de la verdadera esencia; el engaño se produce una distorsión de la realidad.

Para el proceso de creación es fundamental referirse a la imaginación como una herramienta muy útil para situarnos ante el mundo que nos rodea, llenándonos de millones de escenas para poder expresarnos a través de nuestra creatividad. Entre su principal poder es el carácter infinito e ilimitado, haciéndonos sentir únicos, gracias a ello se puede generar ideas, nuevas realidades y soluciones ante retos imposibles.

Durante la etapa infantil es donde se desarrolla más la imaginación, puesto que se puede establecer juegos fantásticos o imaginarse objetos y seres irreales. El resto de la humanidad no ve la realidad de la misma manera, es por eso que el resultado de la imaginación es muy variada. En el mundo del arte hace exclusivos porque cada cual vive su

mundo gracias a la actividad cerebral y a sus vivencias, procesando señales de manera individual y combinándolos o modificando gracias a la mente.

Toda actividad realizada por el hombre, trata de reflejar, de algún objeto del mundo exterior o de construcciones del cerebro o de sentimientos que se manifiesten; con la conducta del hombre se puede percibir dos tipos de impulsos creadores: el primero es reproductor o reproductivo, que está estrechamente ligado a la memoria, esto es que reproduce o repite normas de conducta creada o elaborada de antiguas impresiones, esta actividad es fácil de advertir en el hombre. En la actividad humana no solo se limita a la reproducción sino también a la creación de nuevas imágenes y acciones, la segunda es creadora o combinadora, su actividad creadora del hombre es la que se proyecta hacia un futuro pues el ser que se dedica a crear modifica su futuro, basándose en la psicología (imaginación-fantasía), dándoles un sentido diferente a lo que les corresponde. En su acepción vulgar, suele entenderse por imaginación o fantasía a lo irreal, a lo que no se ajusta a la realidad y que, por lo tanto, carece de un valor práctico serio afirma. (Vigotsky & Martínez, 1999)

2.2 Fundamentación artística

Para fundamentar artísticamente tenemos las formas de resolución formal de las obras surrealistas en el proceso de creación artística.

2.2.1 Formas de composición recurrente en el surrealismo

Entre algunos artistas empleaban varios signos y símbolos que se retomaban de la naturaleza como: arboles a los que se les atribuye un significado esencial según la interpretación del artista, por ejemplo algunos artistas referentes emplean procesos de metamorfosis entre animales y su figura humana.

La singularidad es parte esencial del estilo del surrealismo, al representar las formas en ambientes creados desde sus imaginación con la utilización del claro oscuro para darle la profundidad y el volumen a las figuras, el escorzo de los personajes sobre todo en los principales tienen a llamar más la atención por su ubicación, el tipo de líneas depende de la intencionalidad del artista en algunos puede ser rígida al momento de resolver los contornos y en otros casos son muy dinámicos siendo visibles a simple vista, en cuanto a la pincelada es relamida, varios artistas la utilizaban para crear efectos de inmaterialidad en seres además de dotarle de cierta textura visual, mientras que en otros casos es para darle textura y mayor interés a las formas. (Marchán Fiz, 1996)

Tipo de composición asimétrica muy utilizado para la distribución de los elementos con la disposición del plano de representación jerárquico, con ejes horizontales y verticales, el uso de perspectiva lineal ubicado con el punto de fuga, otros con el punto áureo, eso es según la ubicación de planos.

Entre las cromáticas más utilizadas están los degradados de los ocre pero también la combinación de colores en contrastes, en algunos casos se utiliza gamas claras como el azul, donde algunos pintores hacen de esto su particularidad, para crear atmosferas o personajes etéreos.

Determinada por el inconsciente como lo describe Freud en su análisis de sueños, ya que el sueño es el elemento fundamental para la creación pictórica surrealista entrando al mundo inconsciente.

Representación de formas cotidianas en espacios irreales, algunos artistas surrealistas formaban imágenes incomprensibles por la mezcla y transformación de elementos dándole una fantasía extraordinaria.

Muestra otras realidades aparentes de acuerdo al tema de interés de los artistas en lo maravilloso a través del azar, con una mancha interpretativa.

2.3 Referentes artísticos

Se ha considerado como referentes a dos artistas, que mediante su obra son capaces de transmitir, estados mentales insólitos, a través del uso de elementos simbólicos preponderantes y que han marcado su producción artística en sus diversas etapas.

2.3.1 Remedios Varo

Las vivencias y lugares dejaron huellas muy claras en sus obras, gran parte de su influencia es su pueblo natal, *Angles*, la formación académica de Varo fue una preparación muy rigurosa primero por parte de su padre la instruyó en el dibujo técnico inculcándole una disciplina artística, después en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y la Escuela de Bellas Artes de San Fernando donde su enseñanza se fundamenta en el valor del trabajo previo.

Entre sus obras es muy evidente la inexistencia de violencia, horror y sobre todo temas sexuales que incorporan algunos surrealistas, más bien representan un tono poético y de revelación personal, ocupado por historias de un universo fantástico, misterioso con un tono mágico y cultural. A su arte lo concibe como ejercicio de trascendencia, buscando una verdad idealizada precipitada a lo cósmico, siempre con presencia de la figura humana más la femenina, pero también imágenes naturales como plantas, pájaros, agua, utiliza luces, sombras y color para volúmenes espaciales. Como parte de su obra integró el desprecio de tradiciones y creencias que su madre le intento transmitir, trayéndole remordimiento que se observa en la última etapa de las obras, casi la mayoría con autorretratos metafóricos, que parecieran querer huir de fantasmas, estado de trance o simplemente anhelando la libertad. (Morales, 2004/2005)

Antes de iniciar un cuadro lo visualizaba tratando de ajustarlo a la imagen formada, sus cuadros no eran de desarrollo mecánico o inconscientemente, su obra plástica más bien es de un estado de supra-conciencia. También entre sus creaciones cuenta con un atractivo escenario de arquitectura en donde se desarrollan las historias prodigiosas de Remedios.

Como (Martín, 2013) describe que “Gracias al virtuosismo de los toques del pincel logra con acierto regular los contornos y matices cromáticos de algunas de las partes de la representación, siendo al mismo tiempo llamativo.”

2.3.1.1 Análisis artístico de la obra “El trovador”

El análisis obtenido de la obra referencial es el realizado en la ficha técnica, obteniendo los siguientes resultados.

El trovador es una obra de Remedios Varo creada en el año 1959 realizada en óleo sobre mesonite (la cual es con pura fibra de madera altamente comprimida y sometida al vapor, obteniendo como resultado la textura visual por la forma en que están pintados los objetos, ya que pueden ser percibidas por el ojo). La obra cuenta con dimensiones de 37 x23 cm, se encuentra ubicada en el Museo de Arte Moderno en México.

Fig.1.El trovador. (1959).Remedios Varo. (1908-1963). Pintura. Surrealismo onírico. Óleo sobre masonite. 37x23cm. Museo de Arte Moderno. <http://remedios-varo.com/obras-remedios-varo/decada-1950/el-trovador-1959/>

En la obra se puede analizar elementos artísticos, desde la composición dinámica donde las imágenes están dispuestas de tal manera que dotan de equilibrio a cada elemento disponible en un espacio particularizado. El personaje central que Remedios representa en la obra, hace referencia a un híbrido, resultado de una acumulación de elementos como una barca en cuyo extremo posterior se distingue la cola de un pez y la parte central y frontal evoca el torso de una mujer, conjuntamente con sus cabellos, mismos que se transforman en las cuerdas del arpa de los cuales el trovador se apoya y a la vez evoca generar melodías en suprema melodía existente en su mundo interior.

Resultado de ello la morfología, cromática y composición de la obra, se percibe los contornos de las formas resueltas con líneas definidas y cortantes. En cuanto a la cromática empleada es la gama de ocre, creando una atmosfera otoñal que evoca calidez y armonía, con un tipo de pincelada corta, firme y un tanto rígida para representar el follaje de las riberas del río con movimiento de olas ondulantes como si de un patrón modular se tratara, se repite en tamaño, forma y dirección. Así como la disposición de planos que permite crear profundidad en la construcción de la obra deseada por la artista.

2.3.2 Leonora Carrington

Leonora marcada por el amor a los animales, en especial por los caballos, mismos que estarán presentes en su vida como en sus obras, su imaginación desbordada y carácter indomable para romper reglas, es catalogándola como rebelde y fantasiosa, su breve paso por el internado de monjas no cambio su visión de la libertad.

Las pinturas de Ernst, le sirven de referencia que en la realidad existen tramas de analogías, que todo está enlazado y se transforma. Descubriendo además el inconsciente y el psicoanálisis al igual que el erotismo. Lo que le inspira que pinte siempre mundos imposibles. Otras de las influencias es el Bosco, se convirtió en obsesión con el arte medieval, el pecado, lo divino y lo demoníaco entre otros elementos simbólicos.

Su obra plástica esta fertilizada por el surrealismo y el mundo del inconsciente, donde sumerge un mundo mítico y alegórico con gran fuerza y originalidad icónica y simbólica. Se relacionó con surrealistas de Francia, evento que le permite evolucionar en la concepción del arte contemporáneo, rompiendo prohibiciones y abriendo caminos, experimentando

ideas y concepciones acerca de representaciones y composiciones artísticas. No admite interpretaciones analíticas, ni cuentan historias, solo dan versiones del inconsciente, crean su propia fauna animal y humana con botánica particular. (.....).Sus relatos también sus pinturas reflejan su propia existencia, su auto reconocimiento como ser humano. Sus relatos se pueblan de múltiples mujeres en un intento de exorcizar su pasado, su presente y quizás su futuro. (Caballero Guiral, 2008)

Al contemplar sus obras resulta imposible descifrar los contenidos esto se debe por la diversidad de inspiración por parte de la artista, pues entre ellas están su madre que era irlandesa, por eso es su creatividad celta, su nana y su abuela le cuenta historias de seres fantásticos como gigantes, hadas y elfos en cada una de las visitas que le hacía, cada una de ellas, con sus historias la trasladaban a un mundo fantástico. (Vodermayer Sohl, 2012)

Consagrada entre las creadoras más celebres a nivel internacional por su imaginación asombrosa en la que supo aprovechar. Es en México donde puede disfrutar del reconocimiento reservado a las leyendas, cautivándolos con sus colores, palabras sus delirios y arranques.

En sus composiciones es recurrente la presencia de figuras femeninas que visten largas túnicas y trajes, pero siempre cubiertos con algo, aunque sea con vello corporal, la ausencia de desnudos es muy notoria, sus relatos así como las pinturas reflejan su propia existencia.

2.3.2.1 Análisis artístico de la obra “Pastoral”

La obra Pastoral de la artista Leonora Carrington fue creada en 1950 en óleo sobre lienzo, con dimensiones de 53.3 x 73.7 y se encuentra ubicada en el Museo de Arte Kochi.

Fig.2. Pastoral “Ángel Cazadores). (1950). Leonora Carrington. (1917-2011). Pintura. Óleo sobre lienzo. 54x75 cm. Kochi Museum of Art. [https://es.wahooart.com/@/AQRAYK-Leonora-Carrington-Pastoral-\(-%C3%81ngel-Cazadores-\).](https://es.wahooart.com/@/AQRAYK-Leonora-Carrington-Pastoral-(-%C3%81ngel-Cazadores-).)

Dentro de la obra se utiliza el punto para crear la sensación de profundidad y de dispersión de las formas otorgándole la sensación de amplitud.

La utilización de líneas para definir los tonos para darle valor tonal a los elementos, es una línea dinámica y compuesta ya que cuenta con varias formas visible a simple vista.

En cuanto a la cromática, recurre con frecuencia al uso de gamas ocre a verdosos junto a una pincelada muy relamida para crear formas inmateriales, generando sensación de volumetría de las formas.

Trabaja en óleo sobre lienzo, con uso de pincelada suave con efecto relamido para crear un ambiente atmosférico suave de orden difuso de acuerdo a la categorización de los planos. Hace uso de una composición asimétrica donde cada elemento compositivo en donde los elementos de la naturaleza son objeto de representación material e inmaterial, dotando de una sensación de equilibrio en la ubicación de los personajes.

Existió una amistad incondicional entre Remedios y Leonora, tanto que compartían la creencia en lo sobrenatural, la magia, atracción por la astrología, leían sobre brujería, alquimia, hechicería y el arte de las cartas por lo que su unión fue un poco más espiritual y una confianza mutua. Desde el punto de vista plástico existen algunas semejanzas sobre su producción en los últimos años, encontrando algunas analogías iconográficas en las pinturas de carácter fantástico, apegadas al mundo inconsciente de la artista. A pesar de sus similitudes también se puede encontrar diferencias morfológicas en la forma de interpretar y sentir el mundo de realidades, pues su carácter y personalidad eran muy diferentes.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se lleva a cabo a partir de diferentes métodos y técnicas para la recolección de información para el desarrollo teórico, a través de recopilación bibliográfica, de fuentes de información virtual como física, Así como para el desarrollo práctico se recurre a métodos de creación y experimentación tanto en aspectos formales como personificación de personajes y connotación cromática a las obras.

En el proceso de recolección de información se acudió a diferentes fuentes de información valiosa y fidedigna y en relación al campo artístico como 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 así como también de archivos digitales en formato pdf, libro, revistas electrónicas e internet.

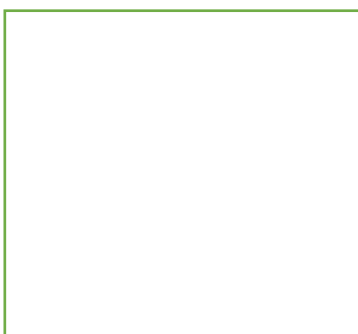
Las metodologías empleadas en el desarrollo del proyecto de investigación, es la metodología cualitativa, en donde se recopiló información acerca del surrealismo, teorías artísticas así como estéticas, además se recurre al método deductivo desarrollando premisas generales sobre las teorías investigadas, partiendo de conceptos y definiciones llegando al análisis y conclusiones específicos artísticos y estéticos mientras en el método inductivo permite realizar estudios a partir de lo más particular a lo general desde la observación, experimentación, comparación como el retomar imágenes o formas para generar una propuesta artística referente a la tendencia.

Haciendo uso de la técnica historiográfico en el que nos permite retomar a los referentes artísticos que sirven para ampliar la investigación, y entender la creación de sus obras su

enfoque principal radica en representar tanto los sueños como sus vivencias. Para el proceso de análisis de las obras de artistas referentes, se realizó fichas para su comprensión sobre el manejo de los elementos plásticos aplicados en el campo artístico, es el caso de Remedios Varo y Leonora Carrington, para la obtención de resultados

Finalmente para la producción de obras se plantea un proceso proyectual artístico que aborda procesos de preproducción, producción y postproducción de investigación y propuesta artística, estos aspectos se abordarán en los resultado, con la intencionalidad del artista en proyectar las emociones sentimientos, e ideas junto al surrealismo onírico y metafísico antes mencionado, elaborando una lista de signos y símbolos de los que son re-contextualizados dándoles una significación personal.

Modelo del Análisis de la ficha técnica- elementos de la forma plástica

DESCRIPCIÓN FORMAL	
TÍTULO	
AUTOR	Leonora Carrington
AÑO	
TÉCNICA	
DIMENSIONES	
UBICACIÓN	

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

f. RESULTADOS

La investigación contribuyó a profundizar en el conocimiento específico sobre teorías filosóficas y estéticas, así como el estudio de la teoría de los sueños de Sigmund Freud donde se basa en las creaciones oníricas basadas en el inconsciente del ser y el primer manifiesto de André Breton, mismo que da pautas para que se fundamenten los principios del surrealismo, en cuanto a la clasificación del surrealismo metafísico se lo retoma como eje central para crear la atmosfera creada como son los espacios en la distribución de los elementos, en la cual está ligada la producción artística pictórica tomando en cuenta los aspectos artísticos y estéticos que serán utilizados, puesto que muchos artistas las utilizaron para la creación de sus obras en donde importa más el pensamiento del artista que del espectador.

A través del análisis de la ficha técnica-elementos de la forma plástica de las obras, de los referentes artísticos como Remedios Varo y Leonora Carrington es para poder entender sobre el manejo de las temáticas, tipo de cromática la simbología que les atribuían y su forma de composición, este análisis permite la inspiración para el proceso creativo reinterpretando imágenes e ideas, se describió a profundidad en el capítulo de referentes artísticos en la pagina

A lo largo de la investigación bibliográfica y la recolección de imágenes se construye un cuaderno con la ideas a presentarse siendo este una herramienta muy indispensable en la parte creativa, donde el artista les da nuevas connotaciones con cargas emocionales, aquellas ideas que serán plasmadas mediante la pintura.

Para la ejecución de las obras pictóricas se retomaran algunas de las técnicas utilizadas por las referentes, y añadiendo otras como el calado en madera y variando los formatos y soportes, en ellos contarán la intencionalidad del artista re-contextualizando a los elementos imaginarios dándole el valor a cada composición basada en sueños, fantasías y vivencias personales, donde se muestran atmosferas cósmicas con personajes simbólicos y diferentes.

g. DISCUSIÓN

Con base en los resultados del trabajo investigativo acerca del surrealismo en dónde, se profundizó en el conocimiento y análisis de bases teóricas acerca de lo onírico y metafísico, así como también, el arte surrealista contemporáneo, en su fundamento artístico y estético, junto a teorías psicológicas de Sigmund Freud acerca de los sueños, y primer manifiesto de André Breton donde describe el inicio del surrealismo, pautas necesarias para el conocimiento y están ligadas a la producción plástica pictórica.

El análisis de las obras de artistas referentes son un importante aporte de conocimiento para entender sobre el manejo de la composición con personajes reinterpretados, la pincelada y el manejo de espacios surrealistas, empleados en el proceso de elaboración de las obras pictóricas, cuyos resultados sirven para la ejecución de la propuesta plástica.

Mediante la elaboración de una lista de símbolos se re-contextualiza y reinterpreta a cada elemento, otorgándole carga emocional para ser representado como el artista categoriza las representaciones gráficas de acuerdo a la importancia y significación que disponga, junto a la manipulación del material y técnicas existiendo una vinculación entre obra-artista.

Finalmente a partir de la producción artística y exposición de las mismas se alcanzó el resultado deseado, con los personajes y espacios junto a la temática representada sobre los sueños, fantasías y vivencias personales de la artista.

h. CONCLUSIONES

- Luego de investigar y analizar la fundamentación artística y estética del surrealismo en la pintura, se concluye que se alcanzó a conocer todos los conceptos ligados sobre el surrealismo onírico y metafísico, en base a la producción pictórica combinado con los sueños, fantasías y vivencias.
- La presente investigación sirvió para conocer los fundamentos del surrealismo desde su origen hasta la época contemporánea, logrando obtener información sobre la nueva producción pictórica y alcanzar el conocimiento sobre el surrealismo onírico y metafísico como tal en la pintura.
- Tras realizar un análisis de las obras de referentes artísticos se determina que es obra onírica y metafísica, en donde utilizan parte de sus vivencias como tema central representando seres creados a bases de su imaginario, así que se concluye con la elaboración de la propuesta pictórica ligada a este tipo de surrealismo tomando en consideración todo lo adquirido a lo largo de esta investigación junto con el manejo de las técnicas y re-contextualizando los elementos a utilizar dándoles la carga simbólica e intencional.
- Al terminarse las obras pictóricas éstas cuentan con todos los lineamientos planteados para su creación, concluye que están aptas para su exposición que se realizó en el salón de eventos de la Alianza Francesa Loja, teniendo una gran aceptación del público, donde la muestra se denominó Realidades Objetivas y Subjetivas.

i. RECOMENDACIONES

- Para poder realizar obras pictóricas, hay que tener todos los conocimientos básicos tanto teóricos como filosóficos, estéticos y artísticos, de acuerdo a la corriente artística en la que se hace una propuesta plástica, obteniendo referentes que refuercen la teoría encontrándolos en varios sitios web, libros, etc.
- Al momento de realizar obras pictóricas hay que tener claro todas las características que definan a la corriente artística, generando varias metodologías para organizar y representar las ideas, reinterpretando y dándole una carga simbólica a cada elemento estableciéndose una relación directa entre obra y artista.
- Cuando se realiza una exposición de muestra del trabajo artístico final, se tiene que tomar en cuenta varios aspectos como gestionar el lugar donde será expuesto el mismo que debe ser acorde al número de obras a exponer, poseer conocimientos básicos sobre museografía para el montaje y finalmente para el proceso de difusión hacer uso de todos los medios y recursos de comunicación que posibilite la institución - la Universidad para lograr mayor impacto en la sociedad lojana.

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

PROPUESTA ALTERNATIVA

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA ONÍRICO Y METAFÍSICO
DE LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIEVENCIAS PERSONALES.

Autora:

Karla Jackeline Soto Villacis

Loja-Ecuador

2019

TÍTULO

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA ONÍRICO Y METAFÍSICO DE LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIEVENCIAS PERSONALES

1. PROCESOS PROYECTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA OBRA PICTORICA

1.1. ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA

El tema a representar son los sueños, fantasías y vivencias personales a través del surrealismo onírico y metafísico en la pintura reinterpretando elementos simbólicos, tomando como referencia el estudio del análisis del sueño de Sigmund Freud, donde toma a la metáfora del iceberg para explicar los niveles del pensamiento del ser, además el manifiesto de André Breton, es el pilar principal respecto al estudio de la imaginación para el entendimiento de la corriente surrealista. Por qué el gusto por los seres creados a base de la imaginación es muy grande y el mayor placer el representarlos en obras pictóricas.

1.2. ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN O FASE DE PRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA PLÁSTICA

Una vez terminada la investigación teórica, se empieza con la generación de procesos de creación y recreación de personajes a través del uso de diversas metodologías de creación, entre ellas las figuras literarias como: la metáfora, alegoría y paradoja, a través de procesos de análisis y observación, generando los primeros bocetos de personajes y objetos que posteriormente serán organizados en el plano de representación a partir de sistemas de composición.

Es así que se retoman imágenes re-contextualizadas para la composición en las obras, jerarquizando los elementos más simbólicos, tomando en cuenta los procesos de creación como los elementos prácticos y visuales.

1.2.1. ANÁLISIS SÍMBOLICO

A partir del método de constelación de ideas donde se realizó una lista de las imágenes que se retomarían para utilizar en la creación de bocetos, los elementos simbólicos que fueron contextualizados, descontextualizados y re-contextualizados, para darle una re significación de acuerdo conceptualizaciones personales.

Simbología de elementos:

- **Autora** = tema central con diferentes presentaciones como inmaterial y combinada con animal.
- **Cosmos** = Empleado para ordenar y dar la sensación de lejanía.
- **Luna** = En etapa de luna llena atribuyéndole otros colores.
- **Naturaleza** = Diferentes clases de plantas como las enredaderas que tiene un significa de nostalgia, árboles frondosos que muestran superioridad y forman parte de la infancia.
- **Agua** = En su estado líquido, puede correr y dirigirse a cualquier parte aunque tenga limitaciones, recordando momentos de infancia.
- **Fisura** = Abertura, sensación de desgarre y vacío.
- **Leopardo** = Felina dotado de carácter fuerte representa la fortaleza de la autora.
- **Sirena** = Ser imaginario asociado por el gusto con el agua y remonta a fantasías de infancia.

Fig. 2. Bosquejo. (2017). Soto K. Fotografía

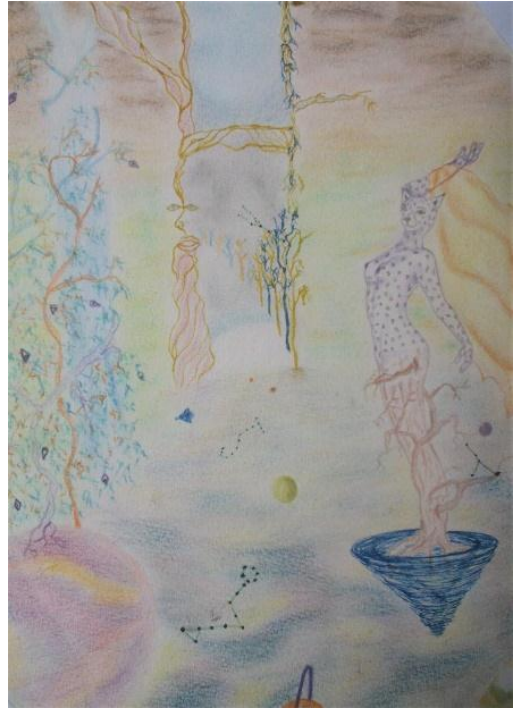

Fig. 4. Estudio de la metamorfosis. (2017). Soto K. Fotografía

Fig. 3. Bosquejos con tintas. (2017). Soto K. Fotografía

Fig. 5. Boceto a color. (2018). Soto K. Fotografía

1.2.2. ASPECTOS ARTÍSTICOS

- **La forma**

Las formas han sido resueltas en estudios preliminares, a partir de líneas esquemáticas y para la resolución de las formas finales con contornos definidos y en algunas ocasiones entrecortados para evocar continuidad o inmaterialidad de objetos.

- **La línea**

Las líneas empleadas para resolver las formas es recurrente la línea ondulante-orgánica, y como ejes compositivos se emplean líneas verticales para la ubicación de personajes, mientras que la dirección de la pincelada es corta y difuminada, lo que proporciona armonía a los personajes.

- **La cromática**

La gama de ocres y colores complementarios cobran mayor protagonismo, cromática atribuida a los elementos simbólicos en cada obra, creando atmosferas de gran interés, predominando tonos fríos de mayor carga simbólica para la artista.

- **La pincelada**

La sutileza en la aplicación a través de una pincelada corta y suave, es con la intención de crear seres inmatriciales gracias a veladuras, en otros casos la pincelada crea texturas como en los árboles y elementos de la naturaleza que pueden provocar texturas con sensaciones aptica y ópticas, en otros casos la pincelada es muy relamida en ciertas zonas creando el sfumato, gracias a la plasticidad del óleo además la valoración de luces y sombras para lograr volumetría en las formas.

- **La composición**

Los ejes compositivos proporcionan composiciones asimétricas y dinámicas además por la ubicación de los elementos y la jerarquización de personajes en sección áurea para representar los mundos subjetivos de la artista.

- **La técnica**

Para la resolución matérica de la obra, se recurre a materiales como el óleo, el mismo que facilita el trabajo del difuminado en el color, favoreciendo la mezcla de colores, estos son aplicados en lienzo y madera. Los soportes empleados son bastidores de diverso formato y forma, de acuerdo a las necesidades compositivas del cuadro.

1.2.3. PROPUESTA PLÁSTICA Y FUNDAMENTACIÓN

Obra 1.

Fig.1. Entrelazando sueños. (2019). Soto. K. Pintura. Surrealismo. Óleo sobre lienzo.107x110cm. Colección privada

La obra “**Entrelazando sueños**”, fue creada haciendo alusión al mundo de los sueños de la autora y, a partir de las referencias teóricas de Sigmund Freud, en donde describe el inconsciente, del cual se puede crear y recrear seres fantásticos que parten del imaginario del artista, conjugándose realidad y fantasía.

Además del manifiesto de André Breton en donde trata acerca de la imaginación y, la carga emocional que se le atribuye al ser o seres y objeto u objetos creados por el artista. Es así que, el personaje principal de la obra, adopta un aspecto morfológico metamórfico de fortaleza que conjuntamente ubicado junto a elementos orgánicos y cosmológicos como es especies de árboles, enredaderas, fuerzas atmosféricas, luna llena, dispuestas en el primer plano como elementos protagónicos, además se establece conexión entre el primer y tercer plano, con elementos atmosféricos creando la sensación de inmaterialidad y misterio. La cromática empleada en la obra es de contraste entre cálidos y fríos, además la composición artística se da en relación al formato exagonal del cuadro para dotar a la producción artística de variedad en su representación y carga simbólica.

Obra 2.

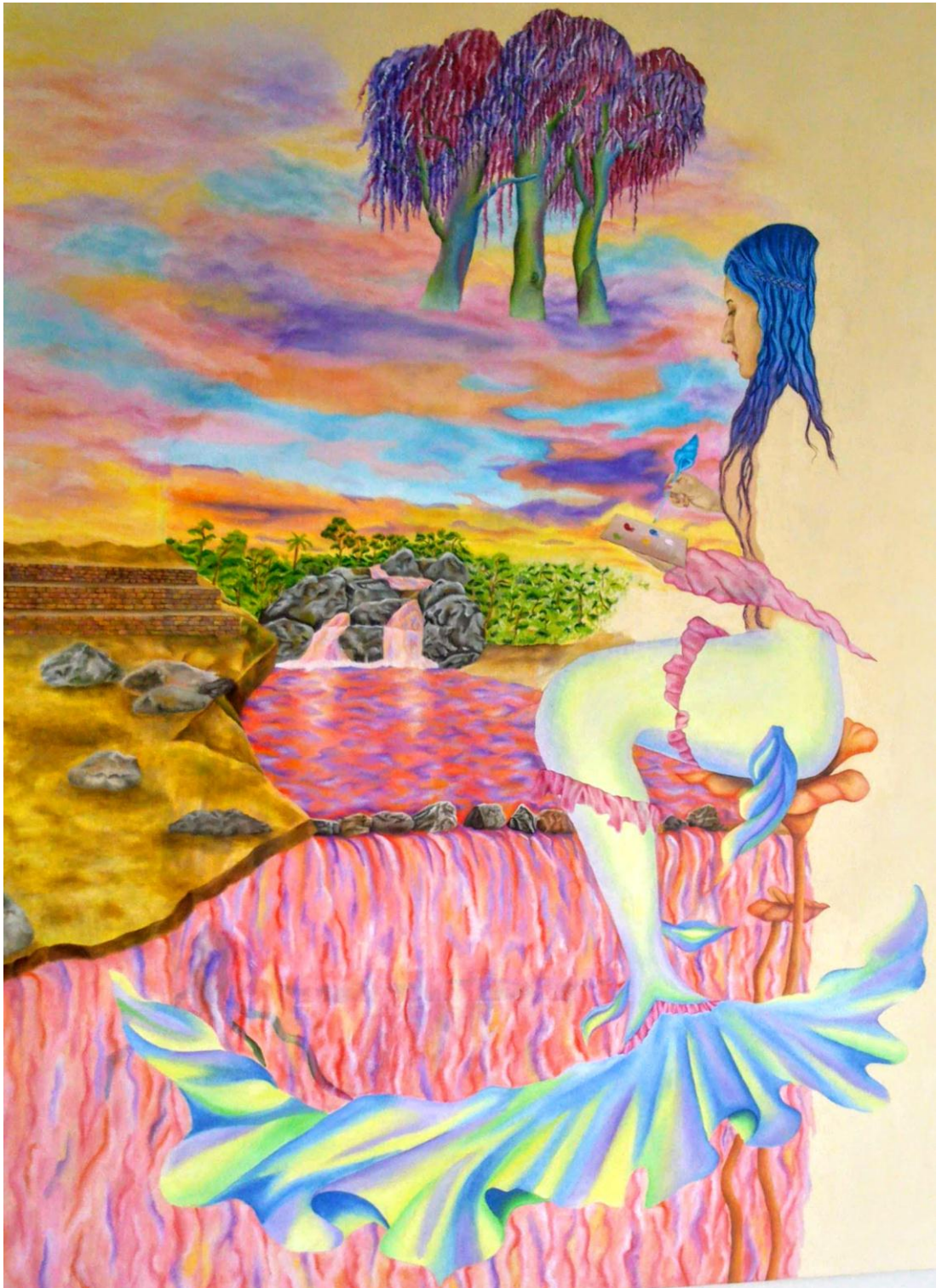

Fig. 2. Reflejos. (2019). Soto K. Pintura. Óleo sobre lienzo. 120 x95 cm. Colección privada.

La obra “**Reflejos**” fue creada para la representación de vivencias personales, así, como representaban las artistas referentes donde sus obras son representaciones de partes de su vida, gracias al estudio de los niveles de pensamiento que describe Freud, es donde se puede retomar elementos y atribuirles el significado, produciendo el pensamiento onírico.

La personificación de la artista juega un papel protagónico, la representación es a partir de la teoría del espejo, es decir se pinta así mismo en su mundo interior, creado con aspecto morfológico entre material e inmaterial junto a un ser imaginario, ubicándolo en el primer plano y convirtiéndolo en un elemento simbólico, la parte inacabada representa una carga emocional de la constante construcción del ser .

La cromática empleada es de colores complementarios entre fríos y cálidos, predominando la gama cálida para dar carga simbólica a cada elemento representado. La utilización de varios elementos orgánicos como las plantas, árboles y ríos en donde unos son protagonistas que representan momentos de júbilo y alegría y ubicados en diferentes planos,

Obra 3.

Fig. 3. En la nada. (2019). Soto K. Pintura. Óleo sobre madera. 122 x 80 cm.

La obra “**En la nada**” representa fantasías creadas a base del imaginario de la artista, gracias a los procesos de creación, donde los elementos visuales de la obra pictórica se realiza la re-contextualización de los signos y símbolos a utilizar, creando seres inmateriales y atmosfera cósmica, la ubicación de los elementos permite categorizarlos y jerarquizarlos logrando una conexión entre planos y en su composición la utilización de ejes verticales dota de estabilidad junto con la cromática de tonos fríos con un equilibrio de tonos cálidos en disposición sutil.

En el desarrollo de esta obra se utilizaron técnicas de trabajo en madera, permite al pasillo ser calado para darle la sensación de tablas con tonalidades ocre, el fondo es realizado con acrílico y esponja para dar la sensación de nebuloso, y gracias al óleo se logra la gradación y unificación de los tonos.

1.3. POST – PRODUCCIÓN o FASE DE ACABADO

Las obras pictóricas realizadas son el resultado de un proceso investigativo tanto teórico como práctico, para su exhibición se gestionó un espacio adecuado donde cuenta con una zona amplia para la acogida del público, al igual que la distribución de las obras dándose en el salón de eventos de la Alianza Francesa Loja ubicado en las calles Av. Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofrío Esq.

Realidades objetivas y subjetivas como se la denominó a la muestra pictórica y escultórica una exposición colectiva que se inauguró el 31 de enero del 2019 a las 17h00 pm estando hasta el 15 de Febrero, contando con 7 obras pictóricas de las cuales 5 cuentan con aspectos surrealistas en lo onírico y metafísico, 2 con aspectos realistas y 3 esculturas con transformaciones en combinación de la figura femenina con animales, entre los estudiantes participantes está Karla Jackeline Soto Villacis que muestra sus obras surrealistas basadas en sueños fantasías y vivencias personales.

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

PLAN DE CARTELERA INTERNA Y EXTERNA

Afiches

Fig.4. Afiches. (2019). Lic. León G. Digital.

Para la difusión tanto en redes sociales como en lugares idóneos para publicidad.

PLAN DE PROMOCIÓN

Para la difusión de la exposición colectiva se recurrió a medios de comunicación como la Radio Universitaria La Academia de Loja (98.5 FM), el uso de redes sociales más usadas como Facebook, Instagram y WhatsApp, también se realizó invitaciones a las autoridades y público en general, junto con afiches.

Modelo de invitación

Fig.5. (2019). Modelo de invitación. Lic. León G. Digital

Ficha técnica

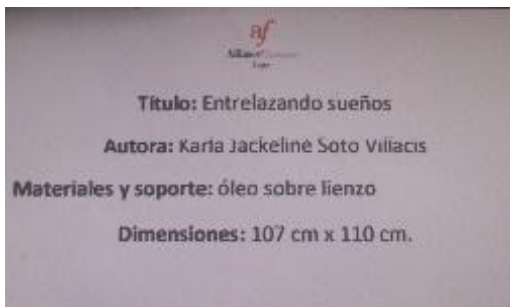

Fig. 6. Soto. K. (2019). Cedula informativa de obra. Fotografía

Catálogo

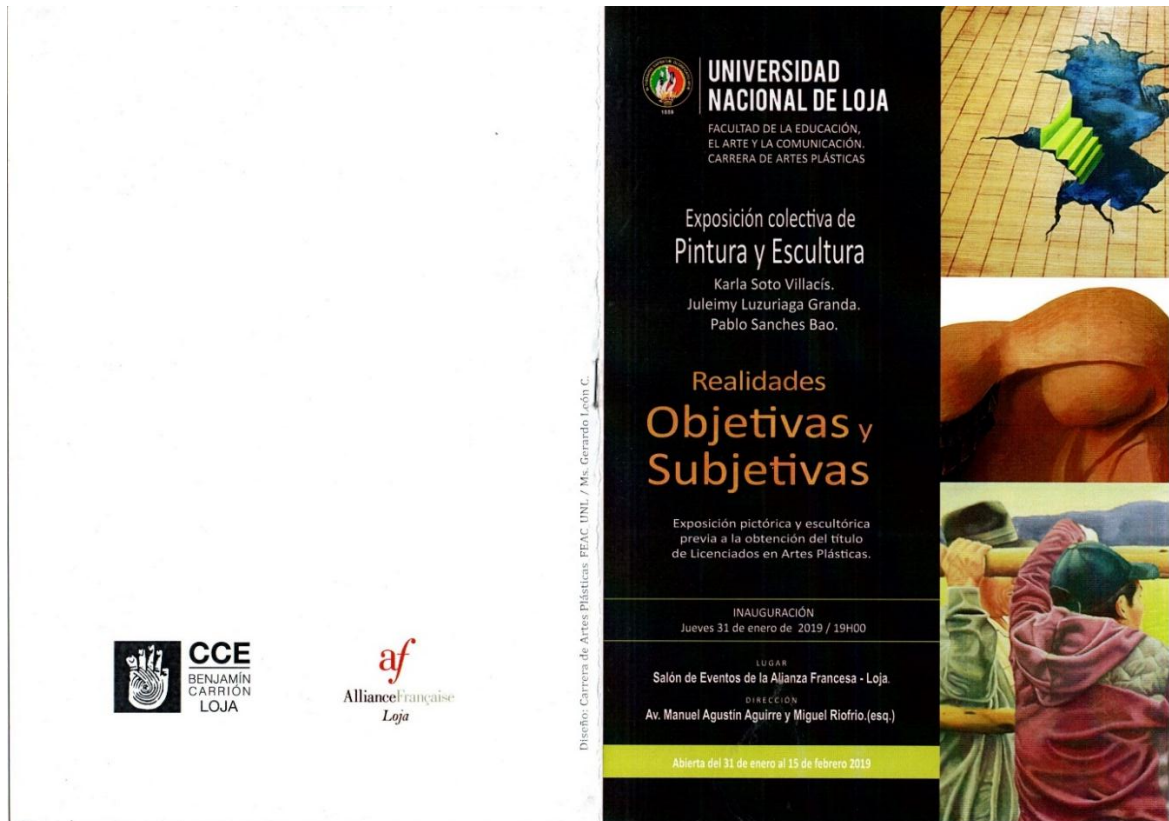

Fig. 7. Portada y contraportada del catálogo. (2019). León G. Digital.

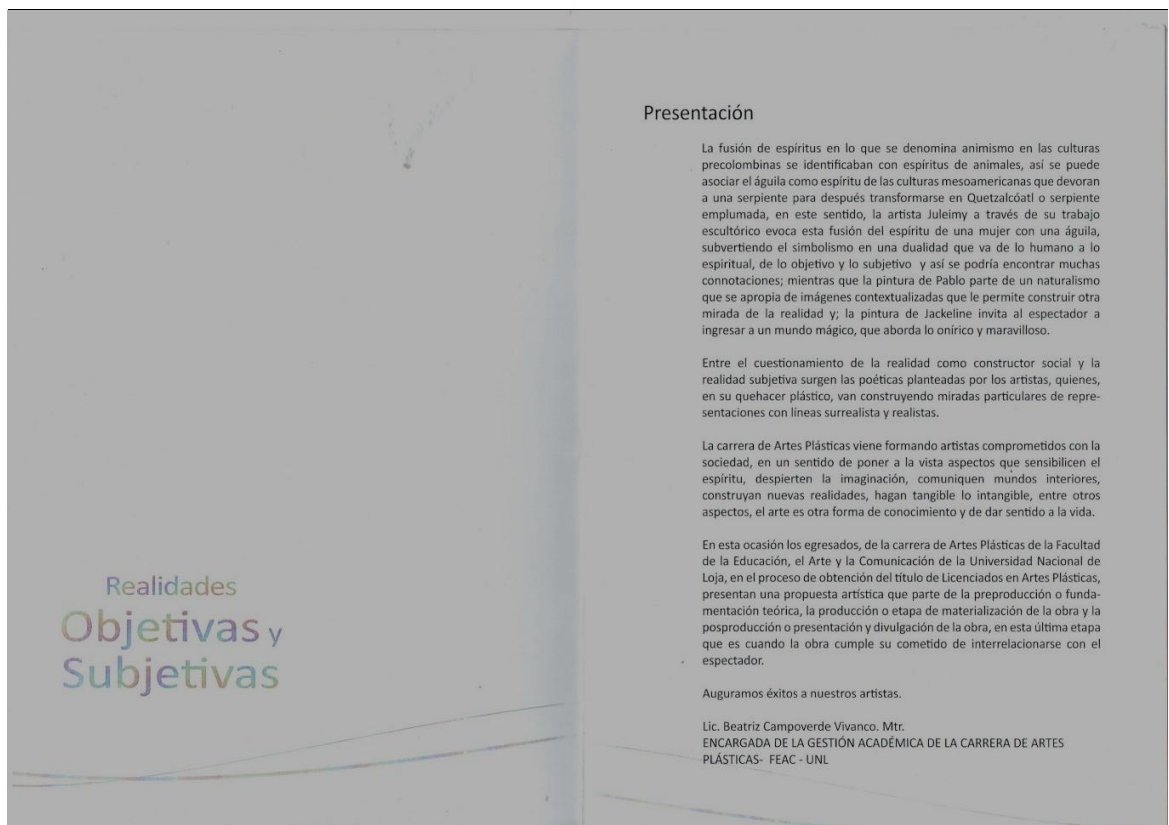

Fig.8. Página 2 y 3 del catálogo. (2019). León G. Digital.

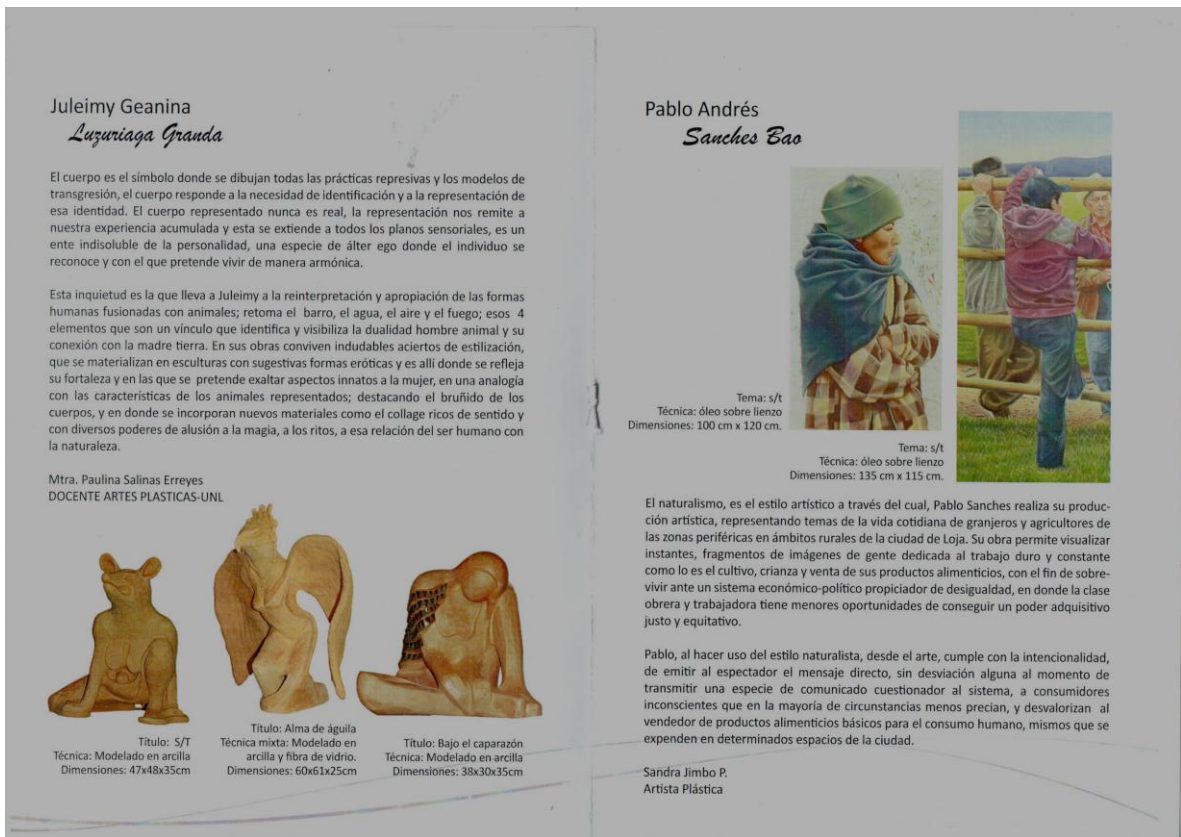

Fig.9. Página 4 y 5 del catálogo. (2019). León G. Digital.

Fig.10. Página 6 y 7 del catálogo. (2019). León G. Digital.

Exhibición de la propuesta.

Fig.11. Soto K. (2019). Expositores. Fotografía.

Fig.12. Soto K. (2019). Expositora de la propuesta pictórica. Fotografía.

Fig. 13. Soto K. (2019). Autoridades. Fotografía.

Fig.14. Soto K. (2019). Exhibición de la muestra. Fotografía.

j. BIBLIOGRAFÍA

- Barreiro León, B. (08 de septiembre de 2014). La Estética Surrealista. *eikasía revista de filosofía*(8), 447-461. Recuperado el 15 de 12 de 2018, de <https://es.scribd.com/document/327095985/Barreiro-Leon-Barbara-La-estetica-surrealista-2015-pdf>
- Breton , A. (1924). *Primer manifiesto del surrealismo*. Paris: Pauvert.
- Caballero Guiral, J. (2008). *La femme-enfant: un mundo dicotómico en relatos de Leonora Carrington*. España: Asparkía.
- Cirlot, J. E. (1972). *Arte del siglo xx*. Barcelona: Labor, S.a.
- Cruz Ordoñez, L. J. (2016). *Lo onírico como contenido en la obra pictórica "La fiesta" de Jisenia Cruz*. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Artes, Carrera de Artes Plásticas. Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Artes. Recuperado el 29 de 06 de 2017, de <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/7002>
- Danto, A. C. (1997). *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia* (Vol. XVI). (reimpresión, Ed.) Nueva York: Paidós. Recuperado el 17 de 07 de 2017
- Dezeuze, A. (2013). Sueños, coincidencias y premoniciones: presencia de algunas lógicas surrealistas en el arte contemporáneo. En T. B. Museo, *El surrealismo y El sueño* (págs. 175-180). España: educa thyssen.
- Garcias Buades, M. (2011). *El título artístico en Giorgio de Chirico: el discurso metafísico (1908-1929)*. Dep. Historia del Arte de la Universitat de Les Illes Balears (U.I.B.), Dep. Historia del Arte de la Universitat de Les Illes Balears (U.I.B.). Catalán: Universitat de Les Illes Balears (U.I.B.). Recuperado el 23 de 08 de 2017, de

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/memoriesUIB/archives/Garcias_.dir/Garcias_Buades_Mireia.pdf

Girard, G. (01 de 03 de 2015). El surrealismo, Hoy. 1. (L. Benítez, Entrevistador, Nagari, Editor, L. Françoise , & L. Benítez, Traductores) Paris, Francia: Nagarimagazine. Recuperado el 25 de 06 de 2017, de <http://www.nagarimagazine.com/el-surrealismo-hoy-entrevista-con-guy-girard-luis-benitez-traduccion-francoise-laly-y-luis-benitez/>

Gómez Moreno, P. P. (2004). *El Surrealismo: pensamiento del objeto y construcción de mundo*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), Arte y literatura. Bogotá: Editorial Nomos.

Guerri, M. (25 de 03 de 2016). *Psicoactiva mujerhoy.com*. Obtenido de Psicología Psicoactiva: <https://www.psicoactiva.com/blog/teoria-la-personalidad-freud-consciente-inconsciente-superyo-ello/>

Jiménez, J. (2013). Vivir es soñar. El surrealismo y el sueño. En M. THYSEN-BORNEMISZA, *El Surrealismo y el sueño* (págs. 6-24). Madrid: thyssen.

Klingsohr, L. C. (2011). *Surrealismo*. Barcelona: Taschen.

Luis, H. E. (2004). Tutoria de la investigación . En H. E. Luis, *Guia para elaborar en forma creativa y amena el trabajo de graduacion*. Ambato : Graficas Corona Quito .

Marchán Fiz, S. (1996). *Primeros Ismos Pictóricos Siglo xx* (Vol. xxxviii y xxxix). Madrid, España: Espasa Caple. Recuperado el 23 de 08 de 2017

Martín, F. (2013). Los sueños maravillosos en Remedios Varo: un onirismo prodigioso. En T. Bornemisza, *El surrealismo y El sueño* (pág. 48). Madrid: educa thyssen.

Morales, J. E. (2004/2005). *Lo pintado y lo escrito: límites y conexiones. Análisis comparativo entre pinturas de Remedios Varo y textos de Isabel Allende*. Universidad de la Laguna,

Humanidades y Ciencias Sociales. San Cristobal - España: Universidad de la Laguna.

Recuperado el 06 de 08 de 2017, de <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9916>

Mukarovsky, J. (1977). *Escritos de Estética y Semiótica*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.

Pellegrini, A. (2001). *Manifiestos del Surrealismo*. Buenos Aires: Argonauta.

Pinto de Almeida, B. (2013). El sueño como metáfora. La producción de lo imaginario en el surrealismo. En T. B. Museo , *El surrealismo y el sueño* (págs. 131-145). España: Educa Thyssen.

Rubén, R. (2017). Los nuevos surrealistas del siglo XXI. *Machete*, 1. Obtenido de <http://www.revistamachete.com.ar/los-nuevos-surrealistas-del-siglo-xxi/>

Sebbag, G. (2013). Filosofía surrealista del sueño. En T. B. Museo , *El surrealismo y el sueño* (págs. 25-32). 2013: Educa Thyssen.

Vigotsky, L., & Martínez, F. (1999). *La imaginación y el arte en la infancia*. ©Ministerio de Educación. Playa, Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación. Recuperado el 04 de 08 de 2017, de https://www.proletarios.org/books/Vigotsky-Imaginacion_y_Creatividad_En_La_Infancia.pdf

Vodermayer Sohl, M. A. (2012). *Claves de representacion corporal en las poéticas de las pintoras surrealistas Frida Kahlo, Leonora Carrington y Remedios Varo*. Universidad Politecnica Valencia, Departamento de Comunicación Audiovisual. Valencia: Universidad Politecnica Valencia. Recuperado el 16 de 12 de 2017

Revista Pantagruélica. (2011) “El surrealismo en el siglo XXI.” Monterrey, México. http://www.revistapantagruelica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:el-surrealismo-en-el-siglo-xxi&catid=38&Itemid=74.

El consejo de Educación Superior República del Ecuador Consejo de Educación Superior RPC-SO-06-No.107 -2016. (2016). Normativa de Formación Superior en Artes. Marzo de 2016, del Consejo de Educación Superior Sitio web: <http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/normativa/>.

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

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

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

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

Marchan Fiz, S. (2001). Las vanguardias históricas y sus sombras. Madrid. Espasa Calpe. Summa Artis. Historia general del Arte. Pág. 1917-1930.

Janson, H.W. (1972). Panorama de las artes plásticas. Barcelona, Madrid. Labor, S.A.

Pijoan, J. (1973). Historia del arte. Barcelona. Salvat Editores, S.A. Pág. 3-43

WEBGRAFÍA

<https://www.youtube.com/watch?v=HrCFC70U4cA>

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141547142012000400011&lng=es&tlng=es

<https://www.recursosdeautoayuda.com/los-tres-niveles-de-la-mente-segun-sigmund-freud/>

k. ANEXOS

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

TEMA

**LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL
PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-
METAFÍSICO).**

Proyecto de tesis previa a la obtención
del grado de Licenciada en Artes
Plásticas; mención: Pintura

Autora

Karla Jackeline Soto Villacis

Docente

Lic. Beatriz Campoverde Vivanco. Mtr.

LOJA-ECUADOR

2016

a. TEMA

**LOS SUEÑOS, FANTASÍAS Y VIVENCIAS COMO POÉTICA PERSONAL PARA
UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA (ONÍRICO-
METAFÍSICO).**

b. PROBLEMÁTICA

Contextualización histórica social

Desde que André Breton redactó en 1924 el Primer Manifiesto del Surrealismo, mucha trayectoria ha tenido esta corriente literaria y artística que ha intentado unir la existencia con el pensamiento. A casi un siglo de aquel momento inaugural, para sus seguidores el surrealismo parece estar tan vivo en todo el mundo como en sus épocas fundacionales. El movimiento que revolucionó el arte y la literatura en el siglo XX tiene aún vigencia, es un movimiento activo para aquellos que reconocen en él sus pasiones y exigencias de revuelta y de conocimiento poético.

En Latinoamérica, México es el país surrealista, en donde la sociedad vive los sueños, la fantasía, y su arte está inspirado en lo popular, maravilloso y callejero, siempre en la frontera de lo trágico, lo cómico, y lo grotesco que maravilla a los espectadores con el humor negro dedicado a los muertos y la fiesta permanente de los vivos. La gratuidad de la naturaleza y la donación del arte sintetizan el llamado a defender la libertad creativa y los ritmos de la naturaleza que no deben someterse a la lógica depredadora de la ganancia económica, a los caprichos de cultura y turístico.

Posteriormente en el Ecuador el surrealismo se dio gracias a la influencia europea, sobre todo en dos aspectos como los conceptos de arte y el lenguaje pictórico. Se evidenció mayormente en el inicio del grupo Artefactoría, despertándoles su parte creativa, fantástica e imaginativa dirigiéndoles hacia el mundo de los sueños la fantasía y el inconsciente, muy pocos artistas ecuatorianos se enmarco totalmente en esa corriente artística.

También existe la carencia de ideas y propuesta pictórica de aspectos onírico y metafísico esto se debe a un limitado de conocimiento la utilización de recursos plásticos ligadas a lo onírico.

Además el escaso manejo de aspectos teórico-filosófico definidos en proyectos pictóricos, para la resolución de obra así como el limitado conocimiento de discursos relacionados con símbolos y signos como elementos de comunicación así como también dominio del dibujo de la figura humana ligada al surrealismo, son los problemas más recurrentes detectados en nuestro medio local.

Análisis crítico a partir de un paradigma

En la presente investigación el paradigma contemporáneo del arte se enfoca en el proceso artístico proyectual en donde el artista puede generar la idea mediante un proyecto, en donde la obra se modifica de acuerdo a cualquier cambio que genere el artista, aunque no necesariamente sea quien realice la obra y el público solo percibe e interpreta. A través de la realización de los procesos proyectuales, etapas necesarias para la creación artística sustentada, siendo re-contextualizadas las teorías artísticas como las teorías estéticas del surrealismo en la pintura contemporánea en las que se basa la investigación, aplicando como motivos gestores la poética personal basadas en sueños.

Prognosis

Si no se efectúa una investigación sobre la temática no se llegaría a conocer sobre los referentes con respecto al surrealismo en cuanto a la fusión de lo onírico y metafísico y cómo abordar a la figura humana con los conocimientos en lo artístico y estético actuales obteniendo una gran información factible sobre las nuevas creaciones pictóricas. Surgiendo así una obra pictórica a nivel local teniendo claro que a través del lenguaje de la pintura se lograría obtener una buena resolución de la obra. Y si no se llega a considerar estos aspectos se genera una obra pseudo surrealista.

Formulación del tema

Después de un acercamiento a la realidad sobre el contexto del surrealismo contemporáneo y producción pictórica en la ciudad de Loja referente al surrealismo [onírico y metafísico] se determina el interés por abordar aspectos inherentes a esta tendencia artística desde un enfoque personal, que se constituirá en un referente para desarrollar el siguiente tema: **Los sueños, fantasías y vivencias como poética personal para una representación pictórica surrealista (onírico-metafísico).**

Preguntas directrices

En la presente investigación sobre el surrealismo contemporáneo se plantea preguntas a ser dilucidadas en el proceso: ¿Maneras de representar en una obra pictórica aspectos oníricos y metafísicos?; ¿Vigencia de la pintura surrealista en el contexto contemporáneo? Las mismas que serán resueltas en el proceso investigativo.

Delimitación del tema

La delimitación del tema corresponde al conocimiento que aborda Humanidades y Artes, en el campo disciplinario específico artes plásticas (pintura) enfocado desde la tendencia surrealista onírica y metafísica.

Los espacios de análisis y recopilación de imágenes serán de poética personal basada en los sueños y vivencias personales de la artista investigadora quien radica en la ciudad de Loja- Provincia de Loja. Por lo tanto se plantea el tema de investigación.

c. JUSTIFICACIÓN

El interés por investigar la producción artística en la corriente surrealista en la pintura contemporánea no se viene desarrollando en gran medida en nuestra localidad como para tener un estudio amplio para futuros estudios e investigaciones contando con una documentación fidedigna que oriente o dirija a la creación de obra.

Por medio de estos se puede orientar y determinar la teoría filosófica que tiene coherencia con el surrealismo en consideración que estará fundamentada para la representación en una obra y sobre las categorías artísticas, son fundamentales para el entendimiento y desarrollo del surrealismo con base en el estudio sobre la manifestación de André Breton. Y en la estética se estudiara el análisis de los sueños de Freud que ayudará para la creación pictórica.

Cada artista define una visión y práctica artística, es por ello que se busca la combinación entre una línea artística y estética con mi poética personal para generar una obra pictórica personal, ya que serán relatos propios de experiencia que quedaran plasmadas en un lienzo contando así historia y sueños.

Será muy beneficioso porque las reflexiones sobre lo teórico y la práctica artística enriquecerá los conocimientos sobre lo surrealismo en la pintura contemporáneo que será visible en la obra pictórica para lograr tener un impacto visual hacia al espectador tanto en lo local como a nivel nacional y un aporte para las futuras generaciones en las creaciones artísticas.

La presentación de una obra artística con los conocimientos actuales sobre la realización de obras surrealistas con los lenguajes plásticos que abordan, y generaran inquietudes en lo académico para posibilitar innovamos en lo pictórico.

En nuestra sociedad la generación de obra pictórica sobre la corriente surrealista no ha tenido un gran impacto pues las representaciones que se han realizado no llega a tener mucha acogida, es por eso, que este proyecto se propone impactar a la sociedad con las obras que se presentaran en una exposición y difundir a través de distintos medios de comunicación.

Tendrá un gran impacto cultural para la sociedad pues se presentará una obra pictórica que cumplirá mucho con los parámetros establecidos, sobre todo en relación a lo surrealista mezclada con la poética personal y la interpretación de los sueños a base del estudio de Freud.

La ejecución de obras propone técnicas sobre la pintura surrealista así como los manejos adecuados de los elementos del lenguaje pictórico permitiendo al artista desarrollar la creatividad para conseguir demostrar que es factible, innova una práctica artística con parámetros diversos, llegando a ser adecuados para su tiempo, creando un imparto artístico.

Se considera factible porque cuenta con una gran biblioteca con libros técnicos virtual en la cual se puede encontrar un buen número de libros sobre la información que se necesita sobre el surrealismo, así como también se cuenta con páginas web actualizadas que

nos dotan de información actual, contando también con lugares donde se puede adquirir todo el material a utilizar para la realización del proyecto.

El proceso de formación académica habilita desarrollar la capacidad para construir un discurso fundamentado que permita la ejecución a las obras pictóricas gracias a la formación académica con la cual se puede avalar la producción artística.

En cuanto a lo económico se cuenta con el financiamiento de la autora del presente proyecto.

d. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general:

Analizar la corriente del surrealismo en la pintura contemporánea en lo onírico y metafísico, para generar obras pictóricas fundamentadas artística y estéticamente sobre los sueños, fantasías y vivencias como poética personal.

4.2 Objetivos específicos:

- Determinar referentes conceptuales y formales que contextualicen la propuesta pictórica en el campo de la cultura y el arte.
- Elaborar obras pictóricas con referente de lo onírico y metafísico.
- Sistematizar los procesos en la elaboración de las obras pictóricas desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), (producción) y difusión (post-producción) a través de exposición en galerías.

Fin:

Ejecutar obras aplicando los conocimientos artísticos y estéticos del surrealismo.

Propósito:

Se genere un interés a nivel local por la obra surrealista.

e. MARCO TEÓRICO

Estado de la cuestión

La presente investigación abordara un compendio bibliográfico sobre libros técnico, al tema que se ha retomado criterios de varios exponentes sobre el surrealismo en la pintura contemporáneo que se desglosa a continuación.

Según (Jiménez, 2013) “El surrealismo es una actitud ante la vida, transmite una afirmación intensa de la libertad, la esperanza de una vida humana de plenitud, la utopía de una mente dueña de todas sus posibilidades”. Mediante el surrealismo se puede transmitir con toda libertad las ideas para que a través de la creación pictórica.

Según (Gómez Moreno, 2004) el surrealismo como automatismo. “La escritura automática permite exteriorizar todo lo que aspira a convertirse en lenguaje y que normalmente no alcanza su fin a causa del control ejercido por la lógica y la vigilancia consciente”. Gomez manifiesta además que “La escritura automática permite exteriorizar todo lo que aspira a convertirse en lenguaje y que normalmente no alcanza su fin a causa del control ejercido por la lógica y la vigilancia consciente” ya que se anunció un método para garantizarle al hombre el dominio de la naturaleza.

En ese sentido, la innovación surrealista del sueño debe entenderse, ante todo, como la manifestación de una revuelta contra la aceptación “realista” de un mundo “mal hecho”, contra una actitud de aceptación resignada del dolor y el sufrimiento”. En este sentido de los sueños debe entenderse que el mundo debe tener una aceptación sobre lo que puede representarse de lo bien y lo mal pues son sentimientos de la humanidad que siempre van de la mano.

Es importante considerar que los “surrealistas se ocupan de los sueños no se debe concluir que una obra plástica surrealista es la copia de los sueños.” Según (Gómez Moreno, 2004). Pues con el surrealismo en lo pictórico no siempre lo que sueñas tiene que ser una fiel copia que se refleja en la representación ya que de eso no se trata el surrealismo.

Según (Martín, 2013) “Son 3 conceptos maravillosos que definen el arte de Remedios Varo entre ellos está lo maravilloso, lo onírico y también abarca lo prodigioso”. Dentro del arte de Remedios Varo se puede observar claramente el referente onírico de las figuras que hacen considerar que sus obras son maravillosas.

Según (Sebbag, 2013) “En la filosofía surrealista del sueño distingue seis momentos: 1. La indagación de Diderot en El sueño de D’Alembert; 2. La concepción del sueño como pintura animada por parte del dibujante Grandville; 3. El desinterés del durmiente según Bergson; 4. Los relatos de sueño de los surrealistas; 5. El pensamiento divergente de Freud y de Breton; 6. El sueño como apuesta principal del proyecto filosófico surrealista.”. Que son importantes para el conocimiento de los sueños cada uno de estos presenta un punto importante a conocer ya que me ayudará mucho para el tratamiento técnico.

Según lo que describe Marchán Fiz sobre el arte del surrealismo en los libros de historia del arte es:

“La transfiguración de lo real en la obra autónoma le subyacía la idea de que, el arte se eleva sobre la realidad en virtud de su capacidad para instaurar otro orden de relaciones entre las cosas que se desvía del uso referencial del lenguaje y de la imagen representativa”. (Marchán Fiz, 1996)

Para Marchan la transfiguración de lo real en la obra autónoma le subyacía la idea de que el arte se eleva sobre la realidad en virtud de su capacidad para instaurar otro orden de relaciones entre las cosas que se desvía del uso referencial del lenguaje y de la imagen representativa.

Fundamentación artística

En esta investigación para la fundamentación artística se abordarán las formas de composición recurrentes en el surrealismo, donde se emplea la re-contextualización de los signos y símbolos atribuyéndole un significado esencial.

Fundamentación estética

Esta investigación estará fundamentada en el manifiesto surrealista de André Breton en el cual habla sobre los principios del surrealismo, la importancia y un balance del mismo el cual se lo tomo como el inicio de un nuevo estilo pictórico, también se retomará al referente del psicoanálisis Freud donde según la interpretación de los sueños pues es la vía que llevará al conocimiento del inconsciente, mediante este estudio se puede tener claro cuál es el beneficio de la creación en base de los sueños.

Referentes de artistas

Son importantes para el desarrollo de esta investigación, ya que cada uno de ellos representa en sus obras lo onírico como lo hace Remedios Varo en su obra cuando cuenta la historia de su infancia, siendo de gran influencia artística para la producción de las obras.

Ilustración 1: Remedios Varo, Nacer de nuevo, 1960.

Leonora Carrington está más familiarizada con los mitos celtas, muy presentes en sus cuadros, a los que sumó los mundos mágicos y fantásticos que le contaba en su infancia su institutriz esto fue el motivo gestor para la elaboración de sus obras.

Ilustración 2: Leonora Carrington, La hermana del minotauro

Ellas representan en sus obras aspectos fundamentales que serán considerados en la investigación como lo onírico, metafísico, y los sueños.

f. METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en la investigación para la construcción del proyecto es el abductivo ya que mediante esta se construye el árbol de problemas que sirva para identificar las causas y efectos sobre la producción del surrealismo en la pintura contemporánea en lo referente a lo onírico y metafísico realizado a nivel local, donde se resolverán problemas artísticos, básicamente se aplicará el método deductivo en el cual se desarrolla premisas generales sobre el surrealismo llegando a estudios específicos para la investigación a través de teorías artísticas y estéticas. En el método inductivo son los estudios realizados partiendo de lo particular a lo general, retomar imágenes o formas para generar una propuesta artística referente a la tendencia.

La técnica de investigación historiográfica se usa para el análisis de la obra de los referentes artísticos que servirán para reforzar la investigación como la creación de sus obras ya que representan en ellas los puntos principales de la investigación como la representación de los sueños.

Enfoque

Se utilizará el enfoque epistemológico como es el predominio cualitativo en relación al arte pictórico surrealista onírico y metafísico por que buscará comprender los fenómenos como la poética personal basada en los sueños con un enfoque contextualizado, perspectiva desde dentro de las vivencias y sueños, énfasis en el proceso, asume una realidad dinámica.

La investigación cualitativa toma a su objeto de estudio en su estado natural, observando y registrando todos los datos que influyen en la creación, sumergiéndose de lleno en el ámbito que se desarrolla, con el lenguaje visual se puede retomar las imágenes a las que se integraran signos y símbolos.

Como es el investigador el principal instrumento de observación, recolección e interpretación de los datos hace patente su presencia, puesto que no tiene limitaciones para crear, se arma de acuerdo a motivaciones, ambiciones, necesidades, historia personal, carácter, necesarios para estructurar la investigación.

Modalidad

Respecto a lo bibliográfico el propósito es detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques sobre el surrealismo tanto en teorías y diversos criterios sobre lo onírico y metafísico a nivel internacional, nacional y local en documentos, como también en libros, periódicos y publicaciones.

Será también de carácter experimental porque se manipula ciertas variables independientes para observar los efectos en las respectivas variables dependientes, con el propósito de precisar la relación causa-efecto, con la cual a través de la producción se comprobará estas variables, y en donde la obra tiene que superar estos puntos establecidos en lo artístico y estético.

Operatividad de variables

No se plantea hipótesis pero si variables, se trabaja con 2 variables para la fundamentación del proyecto. Una que representa la variable dependiente y otra independiente, en donde se encontrara los puntos importantes de la investigación.

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable dependiente:

Producción artística plástica en la corriente pictórica del surrealismo contemporáneo onírico y metafísico, abordaje de la figura humana con una poética personal.

LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Surrealismo	Historia y definición	Inicio y auge Características	¿Cuáles son los parámetros para considera que es una obra surrealista contemporáneo?	Observación: De campo Diario Indirecta Actitud frente a lo observado
	Clasificación	Onírico Metafísico		Estructurada Instrumentos: Ficha de campo Registro específico
Vigencia del surrealismo en la pintura contemporáneo	Pintura contemporánea y surrealista Historia desde los 80 Características Artista relevantes Obras relevantes	Inención de nuevos métodos y técnicas Relaciones humanas entre el desnudo	¿Cómo representar los aspectos oníricos y metafísicos en una obra pictórica?	

Tabla 1: *Matriz de variable dependiente*

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable independiente:

Conocimiento artístico y estético y manejo de técnicas pictóricas y resolución de la obra surrealista.

LO CONCEPTUAL		LO OPERATIVO (TANGIBLE OPERACIONAL)		
CONCEPTUALIZACIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS BÁSICOS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
	Definición			Entrevistas: no estructurada
La obra de arte		Humberto Eco	¿Qué discurso se plantea en la pintura surrealista contemporáneo?	Semi estructurada
Lenguajes de la pintura surrealista	La imagen	Formas figurativas		Revisión de videos
	La representación	Perspectivas Formas alargadas		Observación: registro específico Individual A quien se observa
Teorías artísticas del surrealismo	-Contraposición entre el pensamiento de Tzara y André		¿Cuáles técnicas son mejor para la realización de obras pictóricas?	
	-Realidad versus surrealismo			
Teorías estéticas del surrealismo	-El surrealismo como automatismo			
	-Manifiesto surrealista	André Breton		
	-Contraposición de lo onírico entre Jung y Freud		Diferencia entre sueño y realidad	
	-La imaginación y el surrealismo		Pensamiento de Freud de lo psicoanálisis	
Técnicas del surrealismo contemporáneo		- Investigar diferentes métodos de aplicación		
	- Automatismo	- practicar en superficies las técnicas		
	- Caída de un líquido en una superficie vertical	- Estudiar cuales combinarían mejor para la creación de una obra pictórica		
	- Collage			
	- Cubomanía			
	- Decalcomanía			
	- Frotamiento			
	- Raspado			
- Salpicadura				
- Veladura				
Técnicas aplicadas en la pintura surrealista contemporáneo	Es la combinación entre las nuevas y viejas			
	Collage	Pegar soportes		
	Cadáver exquisito	Ensamblado		
	Método paranoico crítico	Asociación interpretativa		
	Decalcomanía	Aplicar color negro		
	Grattage			
	Resolución de la obra	Soportes		
	Métodos			
	Técnicas			

Tabla 2: Matriz de variable independiente

Recolección de información

Para la presente investigación se desarrollará el plan de recolección de información sobre los contenidos teóricos para alcanzar los objetivos y variables, que desglosan la fundamentación de la investigación y la propuesta, articuladas a las fechas del cronograma. En las técnicas de recolección también entraría la performativa en donde aborda la comunicación visual plástica, que implica lo social y lo cultural desde un contexto, acción-creador.

Además se utilizará el método hermenéutico para la interpretación de la obra artística de los referentes a estudiar llevando así a una mejor comprensión e interpretación.

Dentro del plan para el procesamiento de información se re-contextualizará la teoría para fundamentar la creación artística.

Métodos para desarrollar la investigación

Los métodos para el desarrollo de la investigación son el abductivo en el que Peirce describe que “a partir de hechos o supuestos” del fenómeno artístico, se construye un árbol de problemas contextualizado que van del efecto a la causa, describiéndolos en la investigación.

En el deductivo se desarrollará a partir de los estudios generales de la corriente surrealista para llegar a los contenidos de lo onírico y metafísico en la pintura a través de teorías estéticas y artísticas.

Mediante el inductivo se retomara imágenes, formas, símbolos, de mi poética personal basadas en sueños para re contextualizarlos dentro del surrealismo por lo tanto servirán para la creación artística.

Elaboración de las obras pictóricas

Los procesos proyectuales para la elaboración de la propuesta artística se realizará mediante tres etapas las cuales son:

- Preproducción en esta etapa se delimita los problemas y busca información sobre el tema a representar sobre el surrealismo contemporáneo tomando como motivo gestor la poética personal, uniéndolo con lo onírico y metafísico de la corriente pictórica surrealista buscando en los libros, revistas o ensayos. Se buscará referentes artísticos fundamentales para la investigación que tengan relación con representación de los sueños, orientándose siempre en lo artístico y estético fundamentaciones muy importantes para el desarrollo de la obra pictórica.
- Producción es la etapa determinante en lo artístico en donde se trabajará un cuaderno de artista en el cual se recopilará imágenes que servirán como referentes para la generación de ideas, creando bocetos que conlleven a definir cada obra, luego se escogerán las más pertinente para la representación

trabajadas en bocetos a color, contando con un registro de ejecución para tomar en consideración el proceso para elaborar las obras pictóricas con características personales.

- Posproducción aquí se lleva a cabo los aspectos finales relacionados con las obras, como también el diseño de los catálogos para la exhibición del proyecto en las galerías o entornos correspondientes delimitando los espacios.

g. CRONOGRAMA

	Meses y años	2016			2017												2018												2019			
	Actividades	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO		
1	Elaboración de proyecto.	X	X																													
2	Aprobación del proyecto			X																												
3	Prueba piloto			X	X																											
4	Recolección de la información					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
5	Procesamiento de datos																								X							
6	Cambio de director de tesis																									X						
7	Elaboración del marco teórico.																									X	X	X				
8	Formulación de la propuesta																									X	X					

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

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

Institucionales.

Biblioteca Universidad Nacional de Loja

Biblioteca de la carrera de Artes Plásticas

Biblioteca (UTPL)

Humanos.

Director de tesis

Investigadora Karla Soto

Tutoras de tesis

Materiales.

Ordenador

Cámara fotográfica

Fotocopias

Libros

Videos

Documentos (ensayos, blogs, entrevistas)

Económicos.

El financiamiento será a cargo de la investigadora en su totalidad para el desarrollo de la tesis.

FINANCIAMIENTO

Presupuesto

<i>Materiales de oficina</i>	<i>Valor</i>
Internet	\$ 20.00
Laptop	\$900.00
Copias	\$ 6.00
Cámara fotográfica	\$ 250.00
Impresiones	\$ 12.00
Transporte	\$ 5.00
Libros	\$ 29.00
Empastado de tesis	\$150.00
Impresión tesis	\$ 40.00
TOTAL	\$ 1.212.00

Tabla 3: *Presupuesto1*

<i>Materiales de producción</i>	<i>Valor</i>
Pinceles	\$ 35.00
Marcos	\$ 200.00
Oleos	\$ 220.00
Lienzo	\$ 85.00
Espátula	\$ 6.00
Bastidores	\$ 60.00
Aceite de linaza	\$ 12.00
Goma	\$ 1.50
Acrílico blanco	\$ 4.00
TOTAL	623.50

Tabla 4: *Presupuesto2*

<i>Materiales de posproducción</i>	<i>Valor</i>
Diseño de catalogo	\$ 100.00
Diseño del espacio	\$ 200.00
Invitaciones	\$ 200.00
Afiches	\$ 150.00
Bocaditos	\$ 80.00
TOTAL	720.00

Tabla 5: *Presupue*

i. BIBLIOGRAFÍA

J, J. (2013). Vivir es soñar. El surrealismo y el sueño. En M. Thyssen-Bornemisza, *El surrealismo Y el sueño* (pág. 8). Madrid : educa thyssen.

León, B. B. (Septiembre de Septiembre 2014). La Estética Surrealista. *Eikasia revista de Filosofía*, 448-460.

Luis, H. E. (2004). Tutoria de la investigación . En H. E. Luis, *Guia para elaborar en forma creativa y amena el trabajo de graduacion*. Ambato : Graficas Corona Quito.

Mena, V. (16 de 11 de 2014). *Algaradía* . Obtenido de A. : <http://algarabia.com/artes/grandes-obras-de-remedios-varo/>

P, G. (2004). *E l surrealismo .pensamiento del objeto y construccion de mundo* . Bogota : Nomos.

S, F. (1979). *la interpretacion de los sueños* . Buenos Aires : Amorrortu.

Vodermayer, M. A. (2012). Claves de representacion corporal en las poeticas de las pintorassurrealistas Frida Kahlo, Leonora Carrington y Remedios Varo. En M. A. Vodermayer, *Leonra Carrington Aproximaciones a la Dama Oval*. (págs. 354-359). Valencia : Tesis. Departamento de Comuniación Audiovisual, Documento e Historia del Arte.

Marchan F. (1996). Primeros Ismos Pictóricos Siglo Xx. Madrid: Espasa Calpe. P 233/236

Freud, S (1987) Las manifestaciones del inconsciente: los sueños, las neurosis y la psicosis.PDF

BRETON André (2001.). Manifiesto surrealista. Buenos Aires: Argonauta.

Sama, J (2006) *Conceptos fundamentales del psicoanálisis freudiano*.

GÓMEZ P. (2004). *El surrealismo pensamiento del objeto*. Bogotá: Nomos. P 58

Museo Thyssen-Bornemisza. Martín F. (2013.). *Los sueños maravillosos de Remedios Varo*. En *El surrealismo y El sueño (48/77)*. Madrid: educa Thyssen.

El consejo de Educación Superior República del Ecuador Consejo de Educación Superior RPC-SO-06-No.107 -2016. (2016). *Normativa de Formación Superior en Artes*. Marzo de 2016, del Consejo de Educación Superior Sitio web: <http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/normativa/>

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

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

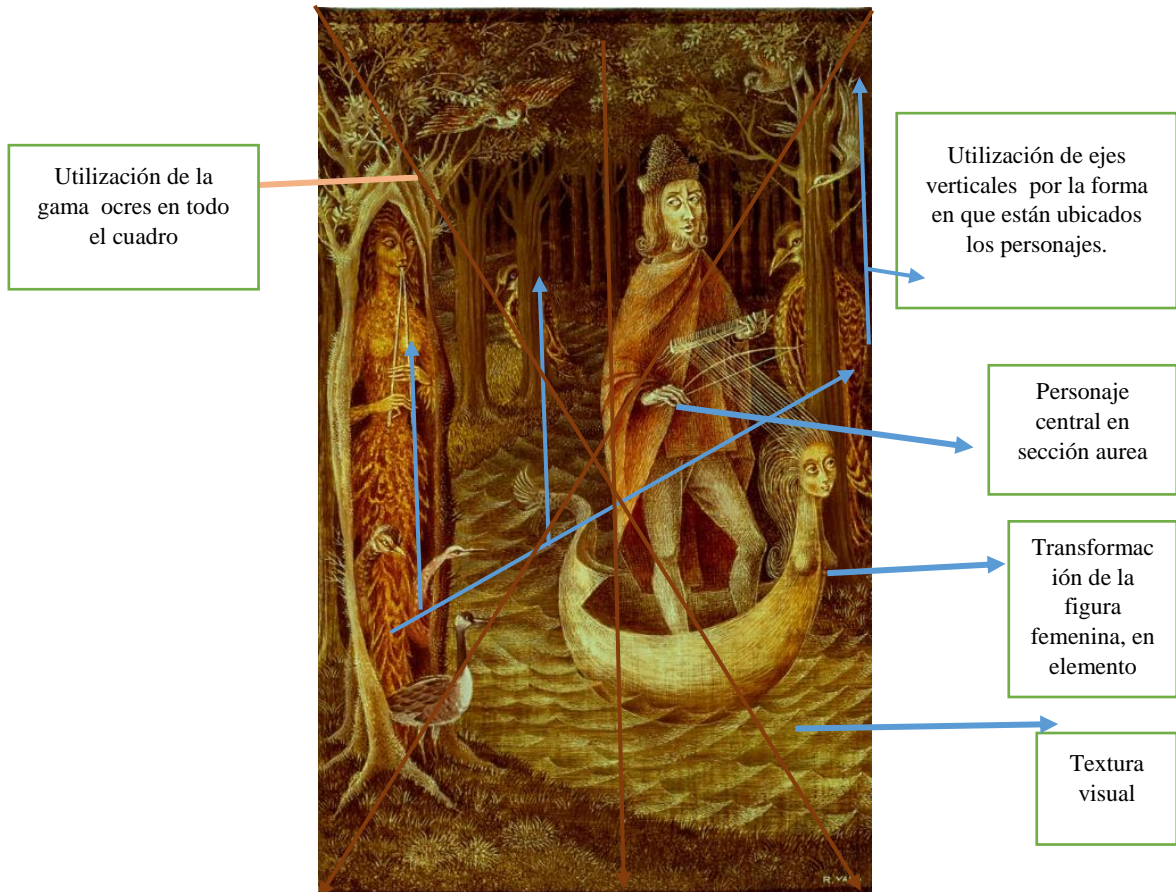
Reyes J. (2015). 1. *Cómo desarrollar un proyecto artístico*. Mayo 2016, de *La nube artística, espacio dedicado a la educación artística* Sitio web: http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T4_Contenidos_v03/2_cmo_redactar_un_proyecto_artstico.html

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

OTROS ANEXOS

Análisis de la ficha técnica- elementos de la forma plástica.

REMEDIOS VARO

DESCRIPCIÓN FORMAL	
TÍTULO	El Trovador
AUTOR	Remedios Varo
AÑO	1959
TÉCNICA	Óleo sobre masonite
DIMENSIONES	37 x 23 cm
UBICACIÓN	Mexico City, Museo de Arte Moderno,

ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS
PUNTO: utilización de ejes verticales, por la forma de la figura y su ubicación en el personaje principal es de sección aurea para llamar la atención. / crea sensación de armonía entre personajes.
LÍNEA: una línea rígida al resolver los contornos estas son entre dinámico y jerático, con elementos de complementación. , categorizando planos. / Da la sensación de rigidez en los personajes, en especial la vestimenta del personaje principal.
CROMÁTICA: utilización de los ocres, tipo de pincelada suelta. / El tipo de pincelada para la creación del follaje en la parte superior, además para la creación del río. En cuanto a los colores utilizados se crea un cuadro otoñal que evoca calidez y armonía.
TÉCNICA: utilización de oleos sobre una madera llamada masonite la cual es con pura fibra de madera altamente comprimida y sometida al vapor.
TEXTURA: textura visual por la forma en que están pintados los objetos, ya que pueden ser percibida por el ojo. / Dando la sensación del movimiento sobre el agua, y la textura del follaje como de los personajes ubicados en los lados del cuadro.
COMPOSICIÓN: jerático por la ubicación de personajes, categorizando personajes. Categorizando planos dinámico que nos ayuda a crear imágenes bien compuestas con buen equilibrio y espacio entre las formas. Llevando nuestra atención al trovador otorgándole una sensación de vida y movimiento, junto con el elemento simbólico. /
<p>Descripción:</p> <p>El trovador es una obra de Remedios Varo creada en el año 1959 realizada en óleo sobre mesonite cuenta con dimensiones de 37 x23 cm, se encuentra ubicada en el Museo de Arte Moderno en México, dentro de la obra encontramos la utilización de ejes verticales por la ubicación de los personajes, por la forma de la figura y su ubicación en el personaje principal es de sección aurea para llamar la atención. Crea la sensación de armonía entre personajes, es de una línea rígida al resolver los contornos estas son entre dinámico y jerático, cuenta con elementos de complementación y también categorizando planos. Da la sensación de rigidez en los personajes, en especial la vestimenta del personaje principal.</p> <p>En cuanto a la cromática es la utilización de los ocres, es por eso que los colores utilizados se crean un cuadro otoñal que evoca calidez y armonía. Es de tipo de pincelada suelta, El tipo de pincelada para la creación del follaje en la parte superior, además para la creación del río.</p> <p>Por ello la utilización de oleos sobre una madera llamada masonite la cual es con pura fibra de madera altamente comprimida y sometida al vapor, obteniendo como resultado la textura visual por la forma en que están pintados los objetos, ya que pueden ser percibida por el ojo. Dando la sensación del movimiento sobre el agua, y la textura del follaje como de los personajes ubicados en los lados del cuadro.</p> <p>En cuanto a la composición es jerático por la ubicación de personajes, categorizando personajes.</p> <p>Categorizando planos dinámico que nos ayuda a crear imágenes bien compuestas con buen equilibrio y espacio entre las formas. Llevando nuestra atención al trovador otorgándole una sensación de vida y movimiento, junto con el elemento simbólico.</p>

Análisis de la ficha técnica- elementos de la forma plástica.

Leonora Carrington

DESCRIPCIÓN FORMAL	
TÍTULO	Pastoral
AUTOR	Leonora Carrington
AÑO	1950
TÉCNICA	Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES	53.3 x 73.7 cm
UBICACIÓN	Kochi Museum of Art

ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS
PUNTO: utilizado para crear la sensación de profundidad y de dispersión de las formas/ da la sensación de amplitud.
LÍNEA: utilización en tonos para darle valor tonal a los elementos. Es de línea dinámica y compuesta ya que cuenta con varias formas visible a simple vista. /
CROMÁTICA: utilización de ocre s a verdosos junto a una pincelada muy relamida que puede crear formas inmateriales. / La sensación de que las figuras tienen volumen.
TÉCNICA: óleo sobre lienzo / se puede trabajar muy bien la pincelada relamida.
TEXTURA: óptica gracias a la pincelada. / produce una sensación de que es lisa.
COMPOSICIÓN: De una composición asimétrica donde cada elemento compositivo está libre en cuanto a la ubicación pero quedan equilibrados en su conjunto. También cuenta con la orgánica donde los elementos son de la naturaleza. / Sensación de equilibrio en cuantos a la ubicación de los personajes.

Descripción:

La obra Pastoral de la artista Leonora Carrington fue creada en 1950 en óleo sobre lienzo, con una dimensiones de 53.3 x 73.7 y se encuentra ubicada en el Museo de Arte Kochi. Dentro de la obra se utiliza el punto para crear la sensación de profundidad y de dispersión de las formas otorgándole la sensación de amplitud.

La utilización de líneas en tonos para darle valor tonal a los elementos. Es de línea dinámica y compuesta ya que cuenta con varias formas visible a simple vista.

En cuanto a la cromática la utilización de ocre a verdosos junto a una pincelada muy relamida que puede crear formas inmatrimales, da la sensación de que las figuras tienen volumen.

En cuanto de lo que está elaborada es óleo sobre lienzo ya que se puede trabajar muy bien la pincelada relamida. Óptica gracias a la pincelada muy detallada la que produce una sensación de que es lisa.

De una composición asimétrica donde cada elemento compositivo está libre en cuanto a la ubicación pero quedan equilibrados en su conjunto. También cuenta con la orgánica donde los elementos son de la naturaleza. / Sensación de equilibrio en cuantos a la ubicación de los personajes.

ÍNDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORÍA	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS	viii
ESQUEMA DE TESIS	ix
a. TÍTULO	1
b. RESUMEN	2
ABSTRACT	3
c. INTRODUCCIÓN	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA	7
1.1 Fundamentación categorial	7
2.1 Fundamentación estética	16
2.2 Fundamentación artística	24
2.3 Referentes artísticos	26
e. MATERIALES Y MÉTODOS	33
f. RESULTADOS	36

g.	DISCUSIÓN.....	38
h.	CONCLUSIONES	39
i.	RECOMENDACIONES	40
	> PROPUESTA ALTERNATIVA	41
j.	BIBLIOGRAFÍA.....	60
k.	ANEXOS.....	64
	a. TEMA.....	65
	b. PROBLEMÁTICA.....	66
	c. JUSTIFICACIÓN.....	70
	d. OBJETIVOS.....	73
	e. MARCO TEÓRICO	74
	f. METODOLOGÍA	79
	g. CRONOGRAMA.....	86
	h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	88
	i. BIBLIOGRAFÍA.....	90
	OTROS ANEXOS.....	92
	ÍNDICE.....	96