

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

**“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA
PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”**

Tesis previa a la obtención del grado
de Licenciada en Artes Plásticas,
mención Dibujo y Pintura.

AUTORA

Karla Isabel Padilla Rosario.

DIRECTOR

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz.

LOJA – ECUADOR

2021

unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz.

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

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura y Dibujo, titulada: **“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”**, de la autoría de la señorita egresada **Karla Isabel Padilla Rosario**, la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios

Por lo que autorizo su presentación, para que continúe con el trámite de graduación correspondiente.

Loja 8 de diciembre de 2020

CARLOS
RAMIRO
ANDRADE DIAZ

Firmado digitalmente
por CARLOS RAMIRO
ANDRADE DIAZ

Fecha: 2021.02.04
20:14:20 -05'00'

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz
DIRECTOR DE TESIS

072-54 7234 Ext. 101 – 072- 545015
Ciudadela Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa”
Casilla letra “S”, Sector La Argelia . Loja - Ecuador

AUTORÍA

Yo, Karla Isabel Padilla Rosario, 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 Isabel Padilla Rosario.

Firma: Firmado electrónicamente por:
**KARLA ISABEL
PADILLA
ROSARIO**

Cédula: 1104759178

Fecha: 2 de marzo de 2021

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

Yo, Karla Isabel Padilla Rosario, declaro ser la autora de la presente tesis titulada “LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”, como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual, 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 al segundo día del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

Firmado electrónicamente por:
**KARLA ISABEL
PADILLA
ROSARIO**

Firma

Autor: Karla Isabel Padilla Rosario.

Cédula: 1104759178

Dirección: Loja.

Correo electrónico: kipadillar@unl.edu.ec

Celular: 0959271342

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz.

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

Lic. Paulina Salinas Erreyes Mtra. (Vocal)

Lic. Estuardo Figueroa Castillo Mg.Sc. (Vocal)

AGRADECIMIENTO

Expreso un sincero agradecimiento a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, muy especialmente a la Carrera de Artes Plásticas, por haberme permitido lograr esta meta en cuanto a preparación académica se refiere.

A mi Director de Tesis, quien me ha llevado por el camino correcto en la elaboración y desarrollo de esta tesis.

Así mismo, agradezco a las autoridades, personales docentes y trabajadores de la Carrera de Artes Plásticas, por haberme brindado su valiosa colaboración y poder realizar el presente trabajo investigativo.

Además a mis seres queridos que estuvieron presentes en los momentos en los que el desistir se hacía presente.

Karla Isabel Padilla Rosario.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres, por su apoyo incondicional.

Karla Isabel Padilla Rosario

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN

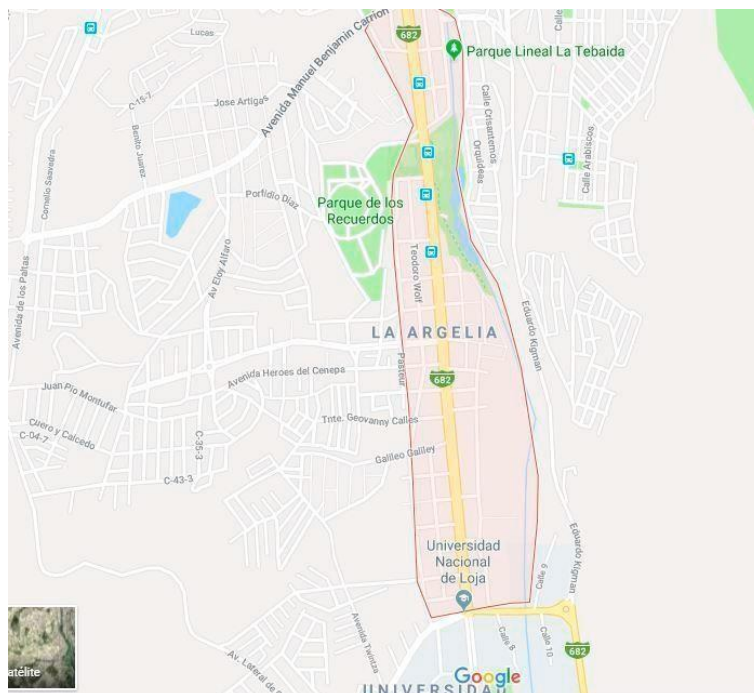
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	NOTAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	KARLA ISABEL PADILLA ROSARIO “LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 4	LOJA	LOJA	San Sebastián	La Argelia	CD	Licenciada en Artes Plásticas, mención Dibujo y Pintura.

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA “LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS”

ESQUEMA DE TESIS

- i. PORTADA.
- ii. CERTIFICACIÓN.
- iii. AUTORÍA.
- iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN.
- v. AGRADECIMIENTO.
- vi. DEDICATORIA.
- vii. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN.
- viii. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
- 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
 - j. BIBLIOGRAFÍA
 - k. ANEXOS
PROYECTO DE TESIS
OTROS ANEXOS

a. TÍTULO

**“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA
PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”**

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: **“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”**, plantea el análisis de la corriente artística Expresionista en el dibujo y la pintura, para generar una propuesta plástica basada en la anorexia como vivencia personal siendo este el motivo gestor. En el proceso se registra imágenes y fotografías de la realidad y se las representa basándose en el uso de los elementos de la forma plástica característicos del expresionismo. Para llegar a cumplir los objetivos se utiliza diferentes métodos de investigación de acuerdo a cada una de las fases, entre ellos están: el método deductivo que parte de los conceptos básicos del expresionismo para fundamentar la propuesta; el método inductivo mediante la observación, la experimentación y los referentes artísticos se llega a estructurar la propuesta plástica en sus fases de preproducción- producción y posproducción. Cada obra tiene su tratado particular, desde el uso de tintas y acuarelas hasta la aplicación de texturas inorgánicas y collage.

Toda esta estructura teórica y práctica genera una propuesta plástica que se origina en la experiencia personal de haber padecido anorexia y cuyo contenido se busca sea de carácter emotivo y con una visión personal, dicho de otro modo se busca que la obra cuente la realidad íntima del artista.

ABSTRACT

This research work entitled: "**ANOREXIA AS PERSONAL EXPERIENCE TO MAKE AN EXPRESSIONIST DRAWING AND PAINTING PROPOSAL.**", Raises the analysis of the Expressionist artistic current in drawing and painting, to generate a plastic proposal based on anorexia as personal experience, this being the managerial motive. In the process, images and photographs of reality are recorded and represented based on the use of elements of the plastic form characteristic of expressionism. To achieve the objectives, different research methods are used according to each of the phases, among them are: the deductive method that starts from the basic concepts of expressionism to support the proposal; The inductive method through observation, experimentation and artistic references, the plastic proposal is structured in its pre-production-production and post-production phases. Each work has its own particular treatise, from the use of inks and watercolors to the application of inorganic textures and collage.

All this theoretical and practical structure generates a plastic proposal that originates from the personal experience of having suffered anorexia and whose content is sought to be emotional in nature and with a personal vision, in other words it is sought that the work tells the intimate reality of the artist.

c. INTRODUCCIÓN

La presente investigación: **“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”**, analiza la corriente artística del expresionismo dentro del dibujo y la pintura, para luego con estos conocimientos crear una propuesta plástica basada en la anorexia como vivencia personal.

En la historia del arte se describe al expresionismo como una corriente artística que se originó en Alemania entre los años 1910 y 1925, alcanzando su desarrollo como movimiento artístico después de la primera Guerra Mundial y siendo su carácter revolucionario lo que lo diferencia de las otras corrientes. A principios del siglo XX aparece la pintura expresionista, la palabra *expresión* se usa comúnmente en el arte para definir la capacidad que poseen las obras de transmitir sentimientos y emociones, por lo tanto, se trata de un estilo que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva.

El interés del proyecto es personal y a la vez académico, pues se busca determinar las características del dibujo y la pintura expresionistas, para luego experimentar y probar materiales poco convencionales. En el ámbito personal se menciona la necesidad de mostrar en la obra las vivencias personales de la artista.

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método deductivo, este consistió en ir de un previo conocimiento general a uno específico; ya que al estudiar lo que es la corriente expresionista desde su enfoque en la historia y de varios exponentes artísticos, poco a poco se fue sintetizando y filtrando información a través del proceso investigativo.

De tal modo, que empleando el método deductivo y partiendo de datos valederos y reales, tales como enunciados básicos y generales de la figura humana y de la corriente artística expresionista, se pueden inferir razonamientos lógicos que luego intervienen en la creación de los bocetos y así mismo de las obras finales.

El objetivo general del trabajo de Investigación es: Analizar el dibujo y la pintura expresionista en la figura humana basados en la anorexia como experiencia personal para generar obras plásticas.

Para que se efectúe el objetivo principal, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Investigar los antecedentes del expresionismo y sus características dentro del dibujo y la pintura; identificar emociones y sentimientos de la vivencia personal de haber padecido anorexia nerviosa; elaborar una producción artística-plástica (dibujo y pintura) desde un proceso sistematizado (preproducción, producción y difusión) de la propuesta como resultado del estudio teórico-práctico; y, difundir la propuesta plástica a través de una exposición pública.

En el capítulo I se desarrolla el origen y los conceptos de la anorexia nerviosa, la anorexia como un problema social y la anorexia nerviosa como vivencia personal: emociones y sentimientos.

Mientras que, en el capítulo II se aborda el expresionismo y sus antecedentes, las características del dibujo y la pintura expresionista, referentes artísticos para la propuesta pictórica, y, el análisis de obras de pintura y dibujo expresionista basados en la anorexia como vivencia personal.

El proceso artístico experimental con tendencia expresionista se enfoca en las

características propias de la pintura y el dibujo expresionista para crear una propuesta artística con características similares pero no necesariamente iguales, como la valoración de la línea, el uso del color puro, la estilización de la forma. La propuesta se basa en la experiencia personal de haber padecido anorexia nerviosa, para lo cual se jugó con figuras solitarias desnudas ubicadas en fondos abiertos con cromáticas frías y envolventes, se buscó destacar sentimientos de soledad , rechazo y dolor; dando como resultado una obra expresionista en una época contemporánea.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

1. LA ANOREXIA

En la actualidad un problema social que preocupa es la anorexia, conocida como uno de los trastornos de la conducta alimentaria, quizá debido a la excesiva importancia que damos a la imagen, el culto al cuerpo, la influencia de la moda y otras, que hoy en día la belleza femenina tiende más hacia la delgadez y que de alguna manera todo esto parece ser entre muchos uno de los factores del incremento considerable en la juventud de esta enfermedad.

1.1. Conceptos y orígenes

La anorexia es un trastorno alimenticio caracterizado por la distorsión de la imagen corporal, acompañado de un adelgazamiento extremo, que lleva al individuo a poseer un fuerte miedo en adquirir peso.

La anorexia constituye un trastorno alimentario que afecta a un número muy elevado de personas predominantemente en niñas y mujeres jóvenes, que parece motivado por una sociedad de consumo que privilegia la delgadez y el control restrictivo y o purgativo de la alimentación. (E. Attia, 2014)

Entre los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes está la anorexia nerviosa, que se caracteriza por el miedo a ganar de peso y la percepción distorsionada del cuerpo, razón por la cual el enfermo presenta un peso anormalmente bajo.

Aun cuando los factores desencadenantes se centran fundamentalmente en elementos de tipo

personal y familiar, los factores sociales se muestran también decisivos, e influyen de forma distinta en cada persona. Existen numerosas investigaciones que estudian los trastornos de la conducta alimentaria y sus relaciones con la actual estética corporal basada en la delgadez.

Realmente, la anorexia no se trata solo de la comida, desde el punto de vista psicológico, la anorexia nerviosa es una manera poco saludable de enfrentar los problemas emocionales. Cuando se padece de anorexia, la realidad es un trasfondo de la enfermedad, es que tratas de compensar la baja autoestima con la delgadez.

La etiología exacta de la anorexia nerviosa se desconoce, aunque existe una hipótesis multifactorial en la que intervienen factores socioculturales, una predisposición psicológica y determinados factores biológicos.

La doctora Isabel Gómez Bonett habla sobre estos factores:

-Factores socioculturales: La vulnerabilidad social para presentar trastornos en el comportamiento alimentario tipo anorexia nerviosa está claramente ligado al culto de la imagen y al asociar la delgadez con la belleza, el equilibrio y la perfección de la mujer. Esto, unido a la experimentación de los propios cambios corporales que surgen en la pubertad, hacen del adolescente el personaje idóneo para presentar este tipo de trastornos, llevándoles en ocasiones a sentir insatisfacción con su propia imagen corporal.

- Factores psicológicos: se manifiestan en rasgos de timidez, perfeccionismo, rigidez, baja autoestima, rasgos depresivos, comportamiento obsesivo/compulsivo y ser dubitativo, se asocian al riesgo de padecer este trastorno. Existe una asociación clara entre los trastornos de comportamiento alimentario y distintos trastornos de ansiedad como el obsesivo-compulsivo y del humor como la depresión mayor.
- Factores Biológicos: existe la hipótesis de la existencia de una alteración en el hipotálamo, hipófisis y ciertos neurotransmisores que explican la causa biológica primaria del comportamiento anómalo. Se ha demostrado que los niveles de serotonina están disminuidos en pacientes con TCA, y que tras la recuperación de peso, se normalizan. (Gómez Bonett, 2012)

Se considera que el factor principal es el Socio-cultural, se puede decir que existe una predisposición que está ligada directamente a una cultura visual (culto a la imagen) y a la delgadez que se observa en los medios de comunicación masivos cotidianamente, ya sea en revistas, televisión. Redes sociales, publicidad en general, etc. Todo el tiempo somos consumidores visuales, bombardeados con este tipo de imágenes que retenemos inconscientemente.

1.2. La anorexia nerviosa como problema social

El factor determinante dentro del origen de la anorexia es el factor socio-cultural, es decir que los principales causantes de que niños, adolescentes y jóvenes padezcan esta enfermedad es la sociedad misma. La anorexia y la bulimia son enfermedades sostenidas, comúnmente en forma inconsciente o inadvertida por la familia, y de manera no tan inconsciente por la sociedad y los medios.

En Latinoamérica dos de cada diez mujeres han sido diagnosticadas con anorexia nerviosa. En el Ecuador no existen datos estadísticos que revelen el número de personas que padezcan anorexia o bulimia, pero los especialistas coinciden en que esta enfermedad va en aumento y cada vez hay más casos.

Existe una vulnerabilidad en las personas predispuestas genéticamente a sufrir anorexia y bulimia, que es un problema social más que alimentario. Menciona que la difusión y prevención están erradas debido a que se toma a la patología alimentaria únicamente como un problema de la comida o de la falta de comer y eso es el resultado de un proceso, no es la patología en sí. (Bello,2018)

Existen una serie de factores diversos que provocan que se desarrolle la enfermedad, sin embargo, hay personas predispuestas a las que contagia la sociedad con pautas enfermas. Detrás de esta realidad el 40% corresponde a la cuestión genética y un 60% de una cuestión social. Como puede luchar la sociedad contra la anorexia e iniciar un programa de prevención si es ella misma la que provoca el aumento de los casos en niños, adolescentes y jóvenes.

Los medios de comunicación masivos emiten un mensaje indirecto y hasta subliminal que sugiere e incita a que la delgadez es sinónimo de belleza, felicidad y éxito, sostienen que el ser diferente a esto no es correcto y que debemos solucionarlo. Nos venden soluciones rápidas como medicamentos (que generalmente son una farsa), fajas, geles, cirugías, dietas milagrosas y otras cosas inservibles a manera de “ayuda” con el fin de que podamos alcanzar este ideal de belleza que ellos mismo han creado y difundido. Lo que más tarde sucede es que tratamos de corregir estos “errores de fábrica” y más temprano que tarde nos damos cuenta que no es

posible, creando una sensación de derrota, rechazo hacia sí mismo, inseguridades, depresiones y conductas obsesivas.

Actualmente se puede ver como diversos medios de comunicación o redes sociales inconscientemente provocan y fomentan este tipo de trastornos psicológicos gracias a que se ha implantado una idea falsa e irreal de lo que es el ideal de belleza femenino. Algunas plataformas de las redes sociales como por ejemplo instagram actualmente han propuesto unirse también a la lucha contra la anorexia y la bulimia y a partir de ahora censurará todas las fotos que la inciten. Si bien la censura no es la solución al problema, de este modo se evita al menos alentar y promover más a esta patología.

El arte juega un papel importante en lo que respecta a educar o concienciar a los niños y jóvenes, debido a la facilidad con que llega a los mismos. Lo que se pretende crear a través del arte es una especie de mensaje directo con el fin de prevenir a la juventud y evitar que caigan en esta terrible enfermedad, es deber de la sociedad promover este mensaje y empezar a tratar a la anorexia nerviosa como un problema de índole social y no únicamente médico.

1.3. La anorexia nerviosa como vivencia personal: emociones y sentimientos

En la sociedad actual somos consumidores visuales en todo momento, es fácil que la persona se llegue a intoxicar con criterios negativos o mensajes erróneos que percibimos de los medios de comunicación masivos.

Al tomar la anorexia nerviosa como vivencia personal se trata de identificar algunas características que permitan expresar lo vivido y la lucha personal frente a la enfermedad. Para poder expresar emociones y sentimientos a través del arte es necesario que estos sean reales y será a través de un lenguaje visual o códigos que permitan emitir el mensaje deseado.

De cierto modo quien padece anorexia nerviosa llega a depender de su enfermedad, de tal modo que se piensa que el trastorno nos define como persona, lo que dificulta incluso el tratamiento y la recuperación. Existe una pérdida de identidad lo que a su vez conduce a una crisis existencial y sus consecuencias inclusive son fatales.

Personalmente, cuando padecía la enfermedad en su etapa inicial, los sentimientos que me acompañaban generalmente eran la baja autoestima, inconformidad, inseguridad e impaciencia. A medida que iba perdiendo peso estos sentimientos se hacían más fuertes y a la vez se incrementaban otros como la ira, el miedo, la rabia, el odio y la tristeza. Conforme el trastorno alimenticio avanzaba, el miedo a ganar peso crecía; a menor peso mayor era el miedo a ganar unos kilos; e igualmente mientras más perdía peso peor se encontraba mi autoestima y la visión de la realidad que vivía era nula.

Puesto que es difícil cambiar el pensamiento de toda una generación y evitar que los medios de comunicación masivos influyan con imágenes de cuerpos poco reales y saludables, considero el arte como tratamiento y prevención ya que lo que se busca es que a través de la obra plástica se emita un mensaje que comunique la realidad que se esconde tras un cuerpo delgado y aparentemente bello.

En una obra clásica y pionera de la doctrina expresionista, dice León Tolstoe «La palabra que transmite los pensamientos de los hombres es un lazo de unión entre ellos; lo mismo le ocurre al arte. Lo que le distingue de la palabra es que ésta le sirve al hombre para transmitir a otros sus pensamientos. Mientras que por medio del arte, sólo le transmite sus sentimientos y emociones». (Mascarón, 1982)

Según algunos psicólogos expertos en la salud mental, existe una clara diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento, por lo que es necesario diferenciar uno del otro.

La emoción es una reacción psicofisiológica de poca duración frente a un estímulo externo, mientras que un sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción y suele ser más consciente y de larga duración. Las emociones son más instintivas y automáticas, a diferencia de los sentimientos que suelen pasar por un filtro mental en donde podemos pensar de manera racional. (Damasio, 2014),

Es necesario hacer referencia a las emociones y los sentimientos que se pueden llegar a rescatar de esta experiencia personal. Este listado de emociones y sentimientos es lo que se pretende plasmar en las obras plásticas creando un lenguaje simbólico.

EMOCIONES: asco, miedo, ira, ansiedad, inseguridad, terror, preocupación, frustración.

SENTIMIENTOS: enfado, odio, tristeza, impaciencia, culpabilidad, vergüenza, soledad, rechazo, apatía, pena.

Cuando las emociones negativas invaden, se tiene la necesidad de desahogarse y un medio de hacerlo es a través de la creación. La sensibilidad del artista le permite lograr esto trabajando en conjunto con una serie de formas y elementos que él mismo dispondrá para transmitir lo que desea. A más de desahogarse, el artista busca generar una obra que emita un mensaje al espectador, bien sea este de forma preventiva o terapéutica. Es decir, se busca sensibilizar al espectador con una realidad social en la que todos están inmersos.

En el proceso de producción plástica se considera importante la emotividad del artista que se ve proyectada en su obra, de tal modo que esta refleja una parte de la vida del autor. El artista busca utilizar de manera constructiva sus experiencias personales, crea un lenguaje comunicativo artístico compuesto de signos y símbolos en donde se crea la posibilidad de captar el arte desde la sensación, la emoción y proyectar sentimientos en el espectador.

Se propone a través de la expresión artística crear una reflexión sobre el tema de la imagen y la identidad femenina en nuestro contexto, a fin de que el espectador cuestione los cánones idealizados que se han ido construyendo sobre la mujer con el transcurso de los años.

Es claro que los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia son un problema social, por lo tanto, deben ser abordados como tal. Si el arte sirve para educar y concienciar a una sociedad, ¿Por qué no hemos de valernos del arte para prevenir este tipo de trastornos se sigan propagando en nuestro contexto social?

Cortar con estas enfermedades psicológicas es imposible puesto que es algo que viene acarreándose y formándose dentro de una estructura social muy remota, lo que sí se puede lograr es evitar y prevenir que más adolescentes, jóvenes y adultos se vean involucrados con estos trastornos de la conducta alimentaria debido a mensajes nocivos difundidos por una cultura superficial, visual y consumista.

CAPÍTULO II

2. EL EXPRESIONISMO

El expresionismo es un movimiento artístico que surgió en Alemania entre los años 1910 y 1925, alcanzando su desarrollo como movimiento artístico después de la primera Guerra Mundial y siendo su carácter revolucionario lo que lo diferencia de otras corrientes artísticas. A principios del siglo XX aparece la pintura expresionista, cuyo antecedente era el fauvismo, que acentuaba con sensualidad los colores. La palabra expresión se usa comúnmente en el arte para definir la capacidad que poseen las obras de transmitir sentimientos y emociones.

La palabra “expresionismo” apareció en 1911 en Francia. Fue Paul Cassirer, un comerciante berlinés de objetos de arte, quien designó con ella los expresivos cuadros y grabados del noruego Edvard Munch para diferenciarlos de las creaciones impresionistas.

Es necesario hacer una breve mención sobre la evolución de la pintura expresionista, en ella se pueden determinar tres etapas. La primera que se desarrolla con el cambio de siglo y en la que figuran artistas como Nolde, Ensor y Munch; la segunda en la que destacan los grupos El puente y El jinete azul; y la tercera que se desarrolla entre guerras a comienzo de los años veinte hasta 1933, año en que el nazismo ascendería al poder y la obra de los expresionistas de este periodo sería tratado como arte degenerado y destruido o incluso se les ha de prohibir pintar.

El Puente (Die Brücke 1905 - 1913) es un grupo de pintores alemanes expresionistas reunidos por primera vez en Dresde en el año 1905. Este grupo constituyó la primera representación de los movimientos de vanguardia del siglo XX, buscaban la experimentación, la innovación en la técnica e iban en contra del academicismo. El nombre del grupo hace referencia a la idea de ser un puente que permite el paso hacia un nuevo modelo artístico hasta entonces desconocido, dejando de lado la academia y todos sus principios.

El grupo estuvo principalmente formado por Ernst Kirchner, Karl Schmidt-Rottluft, Eric Heckel, y más tarde, Emil Nolde y Otto Mueller. Sentían una gran devoción por Van Gogh, Cézanne y Gauguin; apreciaron mucho a Munch, de quien tomarían como referencia sus xilografías para luego producir las suyas propias, reinventando la técnica por supuesto. Tomando como modelo artístico a Munch y a Ensor, quienes pretendían sobrepasar la simple percepción de la realidad para llegar al aspecto psicológico de la impresión sensorial; más tarde los propios artistas del El Puente negarán toda implicación con la obra de Munch o de alguno de los fauvistas en un intento absurdo de proclamar su posición autónoma en el arte. (Dietmar, 2002)

El Jinete Azul (Der Blaue Reiter 1911 - 1914), fue un grupo de expresionistas fundado por Vasili Kandinski y Franz Marc en Múnich en 1911. El grupo estuvo conformado por Oskar Kokoscha, Vasili Kandinski, Franz Marc, August Macke y Paul Klee; los unía el interés común por el arte medieval y primitivo, así como por los movimientos coetáneos del fauvismo y el cubismo.

2.1. Antecedentes

El expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y del período de entreguerras (1918-1939). Si bien los acontecimientos históricos que se dieron en esta época fueron lo que realmente transformaron a los artistas y por ende a su obra, de este modo surgió el movimiento, gracias a la necesidad de mostrar la angustia que se vivía como resultado de las guerras y la inconformidad del ser humano con la realidad de la época.

Durante este periodo ocurrieron una serie de manifestaciones y experiencias de grupo. Por otra parte, podemos referirnos al expresionismo como un momento de protesta y sentimiento moral de aversión por cualquier barrera o cualquier conformismo. (Muñoz, 1991)

El expresionismo no fue una corriente meramente artística o literaria, sino una manera de sentir el mundo. Tras las pinturas o esculturas de los artistas expresionistas se esconde un grito. La angustia, el terror, la miseria y la opresión constituyen temas frecuentes en sus obras, como por ejemplo El Grito de Edvard Munch (imagen 1).

Fig.1. Edvard Munch, El grito, 1893, óleo, temple y pastel sobre cartón; Galería Nacional de Noruega. Recuperado de

Los artistas expresionistas sintieron tan intensamente el sufrimiento humano, la pobreza, la violencia y la pasión, que se inclinaron a creer que la insistencia de la armonía en el arte sólo podía nacer de una renuncia a ser honrado. Ellos querían afrontar los hechos desnudos de la existencia y expresar su compasión por los desheredados y los contrahechos. Se convirtió casi en cuestión de honor rechazar cuanto oliese a distinción, lo que sacaba al burgués de sus casillas.

Según la doctrina del expresionismo, lo único que importaba en el arte no era la imitación de la naturaleza, sino la expresión de los sentimientos a través de líneas y colores. El expresionismo resalta como el centro de sus preocupaciones: el alma humana, basándose en una estética concreta de deformación expresiva debido al estado emocional del artista. Este grupo de artistas dio al expresionismo un significado nuevo, con una forma distinta y única de ver el mundo.

Los artistas expresionistas poseían una negación a ver únicamente las cosas buenas y lo agradable de la vida, esta característica suya indignaba al público. Quizás debido a las guerras que en aquel momento estaban ocurriendo, el ser humano trataba de ver con ojos de optimismo y positivismo la vida, de ahí a que un grupo de artistas pinten cosas totalmente feas y crudas era un hecho abominable para ellos.

Lo que irritó al público en el arte expresionista no fue tanto, tal vez, el hecho de que la naturaleza hubiera sido trastocada como que el resultado prescindiera de la belleza. El público esperaba que si bien iban a cambiar las apariencias de las cosas, esta idealización tendiera a la idealización de las cosas y no hacia la fealdad. Para entender todo esto, hay que aclarar que la belleza y la armonía no podían transmitir el sufrimiento, la violencia, el dolor y la pasión de los expresionistas. (Gombrich, 1992)

En la actualidad, el expresionismo es considerado según Jhon Willett (1970) como una cualidad de énfasis y distorsión expresivos que puede ser encontrada en obras de arte de cualquier artista o periodo. El expresionismo trasciende todas las nociones, no se queda en un periodo temporal determinado ni se limita únicamente al mundo artístico. Puede verse además como un movimiento social, cultural e ideológico. A menudo se escucha decir que el expresionismo fue ante todo, un modo de vida. De tal modo que puede estar presente en la obra de artistas contemporáneos y también en la vida diaria de personas no exactamente vinculadas al arte.

El término expresionismo se convirtió después de la Primera Guerra Mundial en un modo particular de describir el enfoque que los artistas tenían hacia la vida y al trabajo creativo. El expresionismo podría explicarse como una forma de entender el mundo. (Cirlot, 1993)

Es claro que el fiel reflejo de las circunstancias históricas que acontecieron en esta época han sido las corrientes artísticas, en el caso del expresionismo reveló el lado pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo que en la sociedad moderna e industrializada se ve alienado y aislado. Así, mediante la distorsión de la realidad pretendían impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior. Por lo tanto, es claro que sin la serie de acontecimientos históricos ya mencionados no se habría podido desarrollar el expresionismo como movimiento artístico, de ahí la importancia de vincularse e inmiscuirse con la época a la que el artista pertenece.

2.2. Características del dibujo y la pintura expresionista

El expresionismo parece ser una forma de vida y de expresión para el artista. Una forma dramática, caótica, apasionada, tortuosa y difícil de vivir expresando a través del arte el propio interior del artista. Por ello el artista no se basa en un arte figurativo tradicional, realista o idealizado; necesita una serie de procedimientos que le permitan crear y expresar lo que a él le conmueve y a su vez conmover al espectador.

Precisamente estos elementos que usará van a ser la deformación de la composición, el dibujo y el color de manera exagerada, siempre dentro del arte figurativo. Surgiendo de este modo un arte no ideal, deforme, fuerte, crudo, convulsivo, rompiendo así a su vez con los

cánones de belleza establecidos. Su lenguaje es agresivo, violento y extremado; su esencia espiritual y subjetiva. La ausencia del espacio tridimensional, la aglomeración de formas y figuras y en comparación de los géneros anteriores en las obras de carácter expresionista existe ausencia de carácter decorativo.

El expresionismo consigue lo que no hace ningún otro estilo: que el espectador viva la obra con el mismo dolor, repulsión, angustia y frenesí con que el artista la vivió. Fue un movimiento que defendía un arte más personal, se basa principalmente en la intuición, la depuración, la intensificación e interpretación de la realidad, pero no se aparta totalmente de ella. Defendía la libertad individual, la expresión subjetiva, el apasionamiento y los temas prohibidos. (Romero & Jiménez, 2005)

Una de sus características principales del dibujo expresionista es la capacidad de desfigurar la imagen a través de la estilización de la figura. La deformación que se observa en el dibujo expresionista llega a ser agresiva y ultrajante en algunos artistas, no es una deformación óptica como tal, sino que está determinada por diversos factores subjetivos como puede ser la intencionalidad con que el artista afronta la realidad que vive de acuerdo a su época y contexto, y otros factores objetivos como la identificación de la imagen con una materia que se resiste. Por lo mismo que el dibujo implica un trazo fuerte, directo y expresivo que traduce y exagera la variación de las formas.

La inmediatez emocional de la expresión artística por la que apostaron los pintores de Brücke tiene su manifestación más preclara en el dibujo veloz. Llamaron «desnudos de cuarto de hora» a los apuntes rápidos, que transponen la experiencia visual con la mayor viveza y espontaneidad. El uso del grabado en madera a la fibra y de otras técnicas gráficas estuvo orientado a conseguir efectos de inmediatez expresiva parangonables a los del dibujo sumario, con los que combatían toda afectación y artificiosidad. Las obras aquí seleccionadas dan cuenta de los sucesivos momentos estilísticos del grupo, de las diversas técnicas que emplearon y de sus temas predilectos. (Romero & Jiménez, 2005)

En el caso de la pintura, los artistas emplearán el uso de la pasta densa y cubriente del óleo o en la mancha diluida de la acuarela. Se puede observar estas características empleadas en la obra de Munch (fig.1.), en donde se ve el uso del óleo de forma pastosa; en los dibujos de Egon Schiele (fig.2.) se ve el uso de la acuarela y las tintas diluidas y en otras ocasiones dispuestas en forma de manchas.

Fig.2. Egon Schiele, Mujer arrodillada en vestido naranja-rojo, 1910, acuarela y tiza negra. colección privada, *recuperada de <https://www.ebay.com/itm/Kneeling-Girl-in-Orange-Red-Dress-by-Egon-Schiele-Giclee-Canvas-Print-/322560919889>

Los pintores alemanes llevan al máximo la agresividad de los colores por medio de las desarmonías, y exageran las deformaciones formales; a esto se agrega la anulación de las diferencias entre figura y fondo, de tal manera que muchas veces el fondo es tan agresivo como las figuras. Los pintores expresionistas renuncian a toda clase de perspectivas, sobre todo la lineal, propia del Renacimiento. Sin embargo, aunque estas características son generales, cada uno de los autores tiene elementos distintos y peculiares que los diferencian.

Los colores puros son colocados en el fondo para provocar distorsión de sus líneas y de las figuras que forman, sin embargo, su disposición muestra una imagen que va más allá de las líneas simples. Las pinturas expresionistas se destacaban por el uso de colores como el azul, amarillo y verde para contrastar con la simplicidad del blanco y el negro generalmente usados en los fondos, haciendo alusión al vacío o al autoconocimiento.

En el dibujo y la pintura expresionista aparece una primera poética de lo feo: la deformación es la belleza que, al pasar de lo ideal a lo real, invierte su propio significado y se convierte en fealdad. Lo feo es lo bello caído y degradado. Se produce un doble movimiento: por un lado, la caída y degradación del principio espiritual o divino que, al humanizarse, se une con el principio material; por el otro, la ascensión y sublimación del principio material para unirse con el espiritual. De aquí el dinamismo de la imagen, su esencia dionisiaca, orgiástica y trágica, y su doble significado de sacra y demoníaca.

2.3. Referentes artísticos para la propuesta pictórica

Entre los artistas expresionistas dedicados al dibujo y a la pintura, Egon Schiele es el principal referente artístico para la propuesta pictórica debido a que trabaja la temática del desnudo femenino, además de su seguridad y tenacidad en el dibujo, su capacidad para dar a las figuras dramatismo, emotividad y gran expresividad, y por la manera particular del uso de los recursos de la forma plástica como la línea, la mancha, el color

y la composición; todos estos factores han sido importantes al momento de plantear una nueva propuesta plástica teniendo como principal referente artístico a Egon Schiele.

La deformidad desnuda de Egon Schiele.

El artista austriaco Egon Schiele (1890-1918) es uno de los pintores más importantes del expresionismo. Aunque en sus primeros años estuvo muy influenciado por Gustav Klimt, quien sería su maestro y de quien tendría el apoyo incondicionalmente; hacia 1910 encontró su propio estilo, con una técnica muy personal, con el desnudo como uno de sus motivos predominantes.

Los desnudos femeninos de Schiele sugieren al espectador una situación íntima en la cual las figuras se comportan como si en realidad estuvieran solas y nadie las observara. Relajadas por completo y en poses placenteras, parecen abandonarse a sueños y fantasías eróticas. Precisamente por ello el espectador se convierte en voyeur: penetra en la esfera íntima de una persona, ve algo que no está dirigido a él y, no obstante, permanece como espectador secreto. (STEINER, 1999).

Su colección de desnudos consta de numerosos autorretratos, en los que se produce una autoafirmación constante de su individualidad. Algunos ejemplos claros de esto serían sus cuadros Autorretrato con dedos separados de 1911 (imagen 3)

Dentro de los numerosos desnudos de Schiele se suelen observar espasmódicas contorsiones de miembros desnudos, escenas masturbatorias, signos de agresiva autoafirmación. Frente al pudor moralista de la sociedad adulta, Schiele responde poniendo al descubierto su gestualidad más íntima y compulsiva provocando en muchas ocasiones cierto repudio en quien observa su obra. (Casals, 2003)

Fig.3. Egon Schiele, Autorretrato con dedos separados, 1911, acuarela, gouche y grafito; Leopold Museum, Viena. Recuperado de <http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/41573-egon-schiele-belleza-y-abismo>

Schiele sabe captar, a través del cuerpo desnudo, el drama de la condición humana. Los cuerpos, representados en posturas desafiantes y torcidas, con gestos excedidos y líneas contorsionadas y sinuosas, sugieren la evocación del espíritu y la búsqueda de la esencia humana, con una fuerte intensidad emocional. (Sáenz M., 2005)

Schiele integra sus imágenes segmentando abruptamente los planos y fracturando la línea en ángulos agudos, lo que da lugar a figuras huesudas con los miembros seccionados o contorsionados hasta el límite de la desarticulación. La línea en los dibujos de Schiele parece frágil y forzada, a menudo es quebradiza, casi nunca recta o curva, se interrumpe, acentúa o debilita según el detalle preciso pero siempre permaneciendo tan segura y magistral. (Casals, 2003)

Por lo mismo, se ha escogido a Schiele como el principal referente para la realización de esta propuesta de dibujo y pintura expresionista debido al gusto particular e interés por el desnudo y la manera de representar las emociones en los ojos del modelo, así como en los suyos mismos, teniendo esto una vital importancia dentro la propuesta que se plantea debido a la relación que se busca tener entre el espectador y la obra.

La importancia del expresionismo dentro de la historia del arte y la influencia que ha tenido en la producción plástica de los artistas contemporáneos es bastante notoria. Dentro de la propuesta plástica, el estudio de las características del dibujo y la pintura expresionista juegan un papel primordial al momento de representar las emociones y sentimientos deseados.

2.4. Análisis de obras de pintura y dibujo expresionista basados en la anorexia como vivencia personal

Milan Nenezic nació en Serbia en 1983. Su trabajo aborda la anorexia, la enfermedad, la muerte, el sexo e incluso el acné con una claridad inquebrantable; con verrugas y todo, con verrugas reales. Nenezic ha creado un trabajo audaz en todos los ámbitos.

Análisis de la obra ‘Tinta de hambre’

Fig.4. Nenezic M.(2016). Tinta de Hambre (tinta sobre papel). 70x50cm. recuperada de www.instagram.com/milannenezic

- a) TIPO DE OBRA: pintura
- b) TÍTULO: Tinta de hambre.
- c) AUTOR: Milan Nenezic.

d) Año: 2016.

f) ESTILO: Pintura expresionista.

Análisis técnico:

* FORMA: obra pictórica realizada con tinta sobre papel de dimensiones: 70 x 50 cm.

Análisis artístico:

Millan Nenezic propone una composición en diagonal, en donde la figura masculina se encuentra de espaldas y ligeramente girado sobre su lado izquierdo, ocupando casi todo el formato en una posición casi antinatural o forzada.

Además, se puede decir de la obra que es una pintura expresionista de un desnudo masculino de un crudo y natural realismo cargado de tensión psicológica en donde transmite un mensaje de rechazo y soledad, esto explica la ausencia de color, el predominio de tonos grises y la carencia de entorno espacial.

La cromática de esta obra está centrada en los grises, representando a la melancolía y a los sentimientos ocultos. Esto complementa la orientación de la figura que da la espalda y oculta el rostro. En la pintura se puede ver la mancha a manera de aguada yuxtapuesta para lograr los distintos valores de claro oscuro, el uso del blanco del formato como luz en ciertas zonas precisas; además se observa el uso de la línea continua que remarca o delinea determinadas zonas puntuales del cuerpo, creando así características formas angulosas y afiladas.

Poética del artista:

La poética artística de Milan Nenezic se encuentra íntimamente relacionada con la percepción humana, la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y como se nos percibe. Su obra busca mostrar al espectador una realidad desconocida, incitándole una reacción muchas veces de desagrado e incomodidad y cómo se perciben sus pinturas depende de cada persona.

Los principales temas que trata en sus obras son: la enfermedad, la anorexia y la muerte. Es justamente su experiencia personal con la anorexia lo que le ha llevado a crear varias series de dibujos y pinturas bajo distintos nombres (por ejemplo su serie 'i am so beautiful') y es la enfermedad que ha marcado su vida y por ende su obra. La forma en la que el ser humano se comunica e involucra es totalmente inferior a cómo se siente en ese momento, y esto se puede ver vívidamente a lo largo de la obra de Nenezic. Intenta involucrar al espectador confrontando temas, que de una manera u otra ha atravesado de manera similar.

Análisis de la obra 'Autorretrato desde la memoria'

Fig.5. Nenezic M. (2007). Autorretrato desde la memoria (lápiz sobre papel). 42x30cm. recuperada de www.instagram.com/milannenezic

- a) TIPO DE OBRA: Dibujo.
- b) TÍTULO: Autorretrato desde la memoria.
- c) AUTOR: Milan Nenezic.
- d) FECHA: 2007.
- f) ESTILO: Dibujo expresionista.

Análisis técnico:

* FORMA: obra realizada a Lápiz grafito sobre papel de dimensiones: 42 x 30 cm.

La representación del autorretrato dentro de la historia del arte no es nada nuevo y está

claro que a través de la historia los artistas han utilizado el autorretrato para la elaboración de obras bastante íntimas. Del mismo modo, Milan Nenezic se ha valido de esta temática en varias ocasiones. La práctica del autorretrato permite que se dé a la representación una amplia importancia a la semejanza psicológica sobre la fisonómica, ya que su verdadero cometido no se limita en el parecido externo sino que busca representar el parecido interno que quizás solo el pintor conozca.

Análisis artístico:

Nenezic propone una composición simétrica de vista frontal, donde el foco central es el rostro masculino que está centrado en el fondo llegando a ocupar casi la totalidad del mismo, en la zona inferior se observa algo de oxigenación gracias a la línea dispersa con que se ha dibujado los hombros y parte del cuello.

Nenezic a través de la expresión facial y la postura frontal del mismo, se desplaza de la realidad visible para atacar al espectador desde lo más oscuro de su interior y sus demonios personales. En esta obra se observa la mirada perdida y una actitud desoladora, ya que manifiesta la melancolía y el desasosiego de su interior. Esto quizás se ve representado con los tonos grises del dibujo y la ausencia del color, así mismo, la ausencia de entorno espacial que crea una relación o dialogo directo con el espectador.

En la representación de este autorretrato expresionista se puede ver un dibujo cargado de tensión psicológica en donde se transmite un mensaje de conflicto interno emocional. Es un dibujo de trazo rápido y suelto; en los dibujos de Nenezic usualmente se ve el uso de una línea gestual, suelta, discontinua y a menudo quebradiza. Puesto que la línea es lo que más

descarta en el dibujo se puede mencionar también el acierto del artista al escoger la línea gestual como predominante en esta obra, de tal modo, que la misma hace recalcar por sí misma la inestabilidad emotiva del personaje.

Poética del artista:

La poética artística de Milan Nenezic se encuentra intrínsecamente relacionada con la percepción humana, la forma en la que nos vemos a nosotros mismo y la forma en la que el resto nos percibe. Los principales temas que trata son la enfermedad, la anorexia y la muerte; temas con los que ha convivido y han marcado su vida. Dentro de la realidad que el artista quiere mostrar se puede ver la desesperación, el dolor, la angustia y un estado de desasosiego característico en sus retratos, y en cuanto a las representaciones estéticas de sus figuras, estas son a menudo grotescas y feas, y es través de estos dos valores estéticos que refleja el dolor y la podredumbre humana y atrae la discusión e incita una reacción visceral en el espectador.

CAPÍTULO III

3. PROPUESTA PICTÓRICA

3.1. Temática

La temática planteada para el desarrollo de la tesis es **“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”**; la presente investigación plástica está dentro de la temática del desnudo en este caso el femenino.

La idea surge con la finalidad de asociar la figura femenina a una enfermedad psicológica como es la anorexia nerviosa, debido a que 9 de cada 10 casos de anorexia registrados en Latinoamérica son mujeres, esto es quizás debido a las mismas presiones socio culturales que existen sobre el ideal de cuerpo que se ha creado en torno a la mujer.

Con la temática se busca concebir un trabajo plástico, fundamentado en un análisis social y cultural, además de la poética personal y la vivencia de haber padecido anorexia nerviosa. A través de los diferentes exponentes del expresionismo contemporáneo, como Egon Schiele como referentes para la ejecución de este trabajo.

3.2. Recursos técnicos

El presente trabajo de investigación se centra dentro de la línea expresionista, a través de la propia investigación y del estudio de la obra de los artistas referentes se logró determinar ciertos componentes de la forma plástica. A través de estos el artista logró adaptar y desarrollar su estilo y plasmarlo en las obras finales, siendo este mismo estilo la propuesta dentro del plano pictórico.

En la producción de la obra se ha logrado incluir tanto a la pintura como al dibujo, si bien es cierto el dibujo se encuentra en toda manifestación plástica, por lo tanto, el dibujo es parte indispensable de la pintura.

La obra se caracteriza por el uso de la línea continua y en ciertas zonas fuertes que prácticamente delinea a las figuras. Se busca crear una figura frágil pero que simule un leve movimiento en sus atmosferas. Para ellos se utilizaron las siguientes técnicas y materiales tanto en el proceso de bocetaje como en la elaboración de la obra final: con tintas y bolígrafos de gel; estas se emplearon en el dibujo lineal, gestual, lineal con mancha y línea de contorno. En la pintura se emplearon materiales como: anilinas, tintas, acuarelas, gouaches y acrílico diluido; gracias a la soltura de los materiales se logró fondos sin una forma definida en donde se busca que el dibujo y la línea casi no estén presentes. Así mismo, se experimentó además con otros materiales como goma y resinas para dar ciertos efectos en los fondos principalmente.

3.3. Elaboración de la obra

La elaboración de la obra final resulta ser el proceso de todo el trabajo de investigación que se realizó; luego de determinar la temática, los referentes artísticos y los componentes de la forma plástica que se habían de adaptar a la obra se pudo proceder a la elaboración de la obra final.

El proceso sistematizado de la producción plástica surge a través de una serie de pasos ordenados. En primer lugar se recopila las fotografías o imágenes que van a servir para dar vida al boceto y posteriormente a la obra, estas imágenes pueden ser fotografías ya creadas o trabajadas directamente con un modelo en vivo.

Una vez obtenidas las imágenes de referencia se puede proceder al bocetaje. Dentro de la propuesta plástica la obra se caracteriza por el uso determinante de la línea suelta y continua y un dibujo duro en algunas partes. Para ello se utilizaron distintos materiales y técnicas en el momento de la elaboración de los bocetos y de las obras finales como: carboncillos, sepias, tintas, cretas, grafitos. Durante la experimentación con estos materiales se empleó un dibujo lineal, suelto, en claro oscuro. Y en la pintura se usó la mancha a través de la yuxtaposición de las mismas para crear distintas atmosferas y texturas, el color diluido a manera de aguada; las técnicas de pintura que se emplearon fueron: acrílicos diluidos, tintas, acuarelas, cretas, sanguinas. Además se experimentó con el uso de otros materiales no convencionales como es el uso de técnicas mixtas en donde se empleó el collage y el uso de materiales inorgánicos, estos se usaron en algunos fondos con el fin de dar textura y peso a los mismos.

La cromática juega un papel importante en la obra, se ha procedido a realizar estudios de color y mancha previamente para poder determinar la cromática ideal en cada obra respectivamente.

Dentro de la disposición de la figura dentro del plano bidimensional se puede observar diversas composiciones. Por lo general se representa una única figura que puede estar ubicada de manera central dando una sensación de estar flotando en el plano, esto haciendo alusión a estar dentro de un sueño o la incapacidad de discernir lo que es real o lo que no; otras figuras se encuentran arrinconadas en alguna esquina del fondo dando la sensación de encierro.

La forma de las figuras se ha trasfigurado a través de la estilización en algunos casos, esto con el fin de representar figuras femeninas delgadas pero sin rayar la exageración. Así mismo, existe la contraparte que es la representación de figuras robustas, estas juegan un papel importante en la poética de la obra puesto que se busca representar el trastorno de distorsión mórbida presente en las personas con este tipo de trastornos alimenticios.

Estudios y bosquejos de figura humana

Primero se buscó algunas fotografías de desnudo femenino que sirvieran para la realización de estudios y bocetos. En estos casos las modelos fotografiadas en su mayoría eran de fisonomía delgada, pero de todos modos se estilizó un poco la figura. De igual manera se trabajó con modelo en vivo y se realizó algunos estudio de dibujo y claro oscuro.

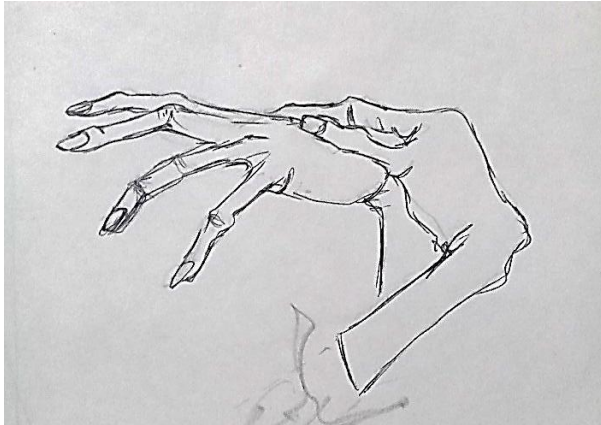

Fig.6. Karla Padilla R. (2019) estudio de manos

Fig.7. Karla Padilla R. (2019) estudios de figura humana.

Fig.8. Karla Padilla R.. (2019) estudio de figura humana.

Fig.9 Karla Padilla R. (2019). Estudio de figura humana.

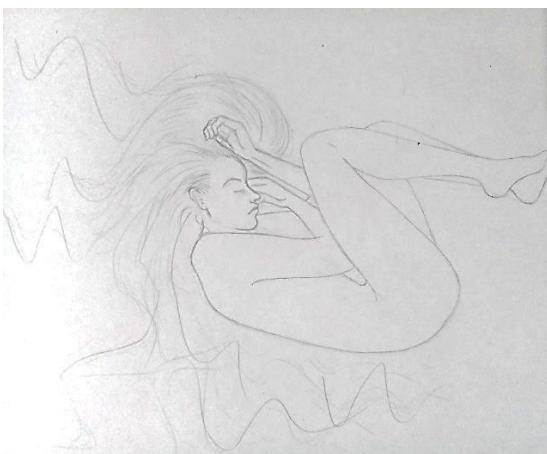

Fig.10. Karla Padilla R. (2019) estudios de figura humana.

Fig. 11. Karla Padilla R. (2019) Estudio de Figura Humana.

La idea que se buscaba era tener varias ideas u opciones para que se pueda más tarde de estas escoger algunas que se seguirían trabajando o perfeccionando para luego realizar la obra final.

POST – PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN:

Las obras creadas demuestran un previo trabajo de introspección e investigación teórica que dio como resultado una correcta relación entre lo pictórico y lo emotivo, algo propio dentro de la tendencia expresionista.

Posteriormente se creó una exposición pública virtual (debido al estado de emergencia que estamos atravesando) denominada ‘EL REVÉS DEL ALMA’ de Karla Padilla Rosario. En donde se muestra una propuesta pictórica expresionista cargada de emociones que buscan representar vivencias propias del artista a través del color, la mancha y la línea.

La muestra se realizó a través de Facebooklive desde la cuenta de La Carrera de Artes Plásticas el día jueves 29 de octubre a las 17h00, siendo la misma Carrera de Artes Plásticas la encargada de manejar los diferentes archivos dentro de la plataforma virtual, permitiendo de este modo la inauguración de la muestra pictórica virtual previa a la obtención de la Licenciatura en Artes Plásticas mención dibujo y pintura.

Plan de promoción

Medios de comunicación e información.

Para la correcta difusión de la muestra pictórica fue pertinente el uso de medios electrónicos como celular SmartPhone y computador portátil para lo que respecta a la creación de invitaciones personales y digitales que se usaron en las diferentes redes sociales como FaceBook, Instagram y Whatsapp.

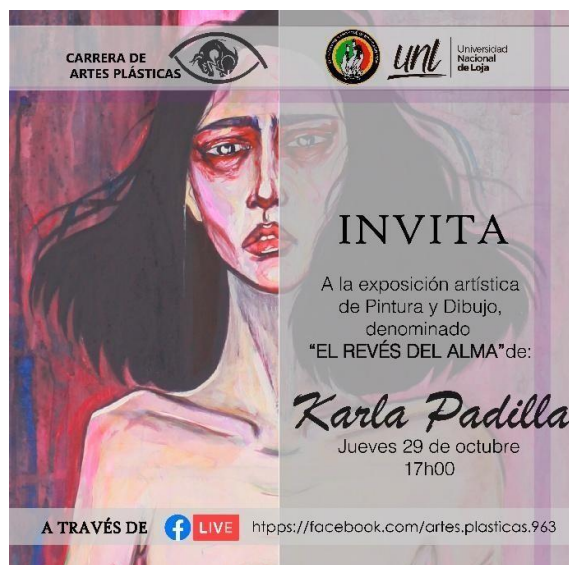

Fig.14. Invitación personal a la inauguración 'EL REVÉS DEL ALMA'. Danny Velepucha. (2020)

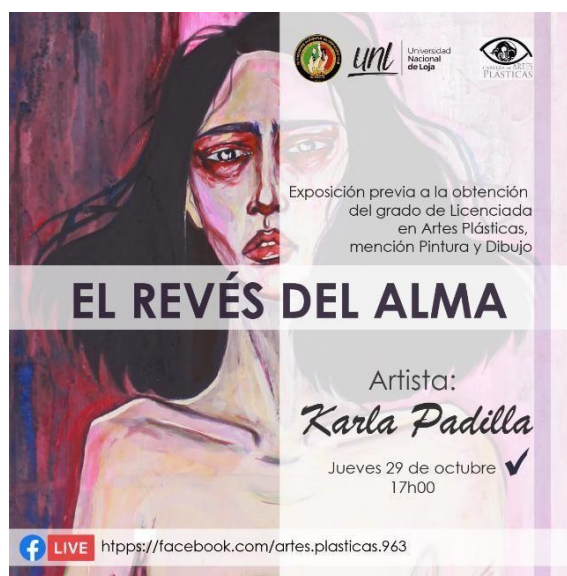

Fig.15. Afiche de la muestra 'EL REVÉS DEL ALMA'. Danny Velepucha. (2020)

Exhibición de la propuesta

Intervención de la Mg. Beatriz Campoverde como Gestora Académica de la carrera de Artes plásticas mediante Facebooklive desde la cuenta de la Carrera de Artes Plásticas.

Fig.16. (2020) inicio del live a través de la cuenta de la Carrera de Artes plásticas desde Facebook. Mgs. Beatriz Campoverde, Lcda. Sandra Jimbo, Lcda. Paulina Salinas, Lic. Carlos Andrade, Lcda. Lilibeth Poma, Karla Padilla.

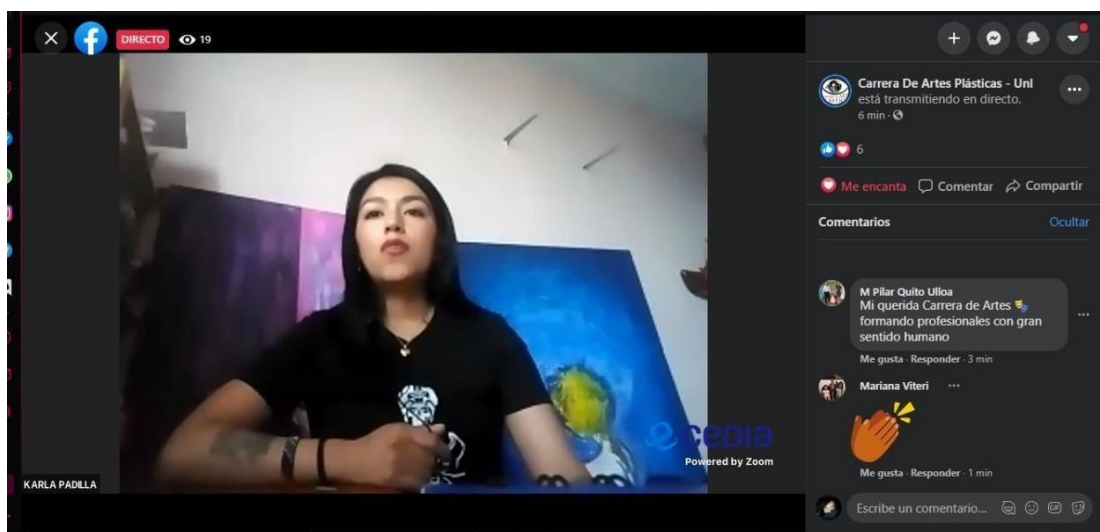

Fig.17. (2020) Karla Padilla. Presentación de la poética artística.

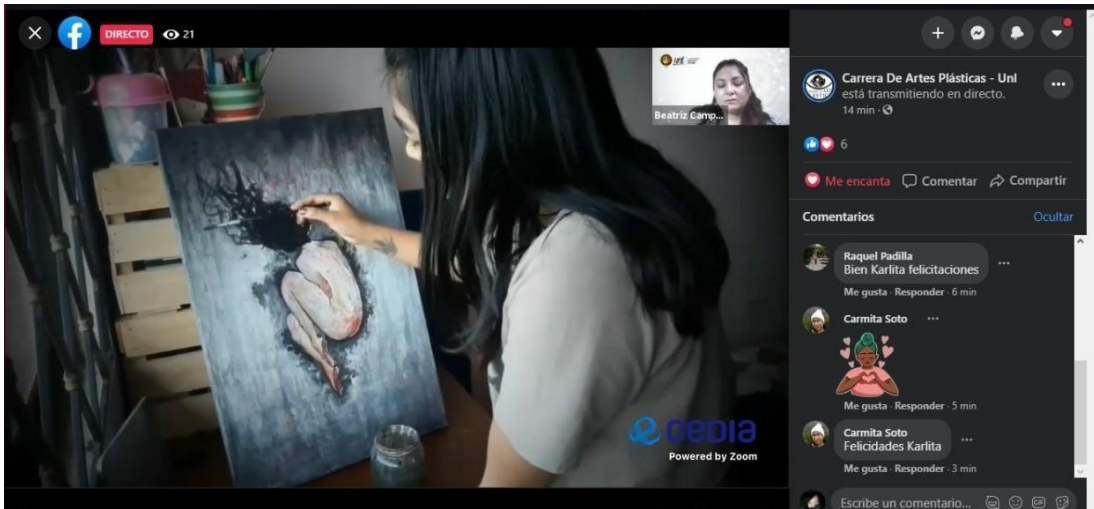

Fig.18. (2020) Karla Padilla. Presentación del video de producción artística.

Realizada la exposición artística virtual se cumplieron los objetivos planteados en un inicio, generando así una propuesta pictórica expresionista saliendo de lo tradicional. De tal modo que la muestra 'EL REVÉS DEL ALMA' tuvo una acogida aceptable si tomamos en cuenta las personas que se unieron al live y quienes posteriormente visualizaron el mismo, así como también el catálogo online y los diferentes videos de producción artística en donde se muestra todo el proceso de creación.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Previo a la elaboración de la presente investigación se elaboró un cronograma que luego permitió organizar las actividades de acuerdo a las fechas establecidas, con la finalidad de cumplir con las fechas asignadas en el tiempo programado; los materiales que se usó en la ejecución de la tesis son los siguientes:

En la parte bibliográfica.

- Materiales de oficina

En la redacción del presente proyecto.

- Computador portátil

Para el proceso de bocetaje y elaboración de la obra final.

- Material de oficina
- Cámara fotográfica
- Computador portátil
- Pintura acrílica
- Acuarelas y tintas
- Pinceles y brochas
- Lápiz, pinturas de madera.
- Pasteles grasos y secos.
- Gasa
- Cola blanca

- Bastidores (marco de madera con la tela - lino – tensada)
- Tablas de diferentes medidas
- Arena, yeso, polvo de ladrillo
- Espátulas
- Revistas de moda
- Retazos de cartón reusado

Métodos

Para la presente investigación el método que se ha visto más apropiado a emplear es el método deductivo, este consistió en ir de un previo conocimiento general a uno específico; ya que al estudiar lo que es la corriente expresionista desde su enfoque en la historia y de varios exponentes artísticos, poco a poco se fue sintetizando y filtrando información a través del proceso investigativo.

De tal modo que empleando el método deductivo y partiendo de datos valederos y reales, tales como enunciados básicos y generales de la figura humana y de la corriente artística expresionista, se pueden inferir razonamientos lógicos que luego intervienen en la creación de los bocetos y así mismo de las obras finales.

Para la ejecución de las obras se llevó a cabo un proceso sistematizado y ordenado que permitió la ejecución de las mismas en el tiempo establecido.

Todas las obras se caracterizan por tener como elemento principal a la figura femenina tomando como referencia los distintos estados de introspección de la autora y su relación con sus vivencias personales, razón por la cual algunas de estas obras son autorretratos. De tal modo que la obra es una representación artística de la parte emotiva del artista.

En esta serie de obras en donde el papel principal es la mujer y el desnudo femenino, principalmente se ha pintado o retratado mujeres particularmente muy delgadas casi escuálidas. Todo esto bajo la idea o el concepto de representar la experiencia de la artista de haber padecido anorexia y más particularmente la necesidad de plasmar emociones y sentimientos directamente relacionados con el trastorno.

Siendo la figura femenina el elemento principal de todas las obras, lo que se ha buscado lograr es jugar con las diferentes poses y la disposición de la figura humana en el espacio o formato, por ello se puede ver a la figura en ocasiones centrada o en otras arrinconada o escondida en esquinas. Del mismo modo los elementos de la forma plástica como la línea, la mancha, el color y la forma son determinantes a la hora de plasmar las emociones que se ha escogido para cada obra. Por lo tanto, se podría decir que todas las obras en conjunto llegarían a ser una especie de diario de emociones y sentimientos de la artista. Lo que se busca más allá de representar desnudos femeninos es plasmar emociones y de un modo u otro evocar estas al espectador sin importar si al final la obra gusta o incomoda.

f. RESULTADOS

Mediante el debido proceso investigativo sobre la historia del expresionismo, el desnudo, las técnicas y materiales empleados en la pintura expresionista y a través del conocimiento adquirido en las aulas de la academia gracias a la enseñanza de los docentes de la carrera de Artes Plásticas fue posible presentar una propuesta que si bien es cierto no es netamente nueva, pero sin embargo lo que se ha logrado es implementar nuevos materiales no tradicionales para obtener una propuesta artístico plástica particular. A su vez lo que vuelve original e innovador a la propuesta es la manera de representación de la figura femenina y también el modo particular en que se trabaja en conjunto a la mujer y los estados del alma con sus respectivas emociones.

Por lo tanto, se menciona que el primer objetivo ‘Investigar los antecedentes del expresionismo y sus características dentro del dibujo y la pintura.’ se ha cumplido satisfactoriamente.

Del mismo modo se llegó a cumplir el segundo objetivo que dicta textualmente ‘Identificar emociones y sentimientos de la vivencia personal de haber padecido anorexia nerviosa, ya que sin este no se habría podido cumplir el siguiente objetivo que menciona ‘Elaborar una producción artística-plástica (dibujo y pintura) desde un proceso sistematizado (preproducción, producción y difusión) de la propuesta como resultado del estudio teórico-práctico.’

Tras cumplir satisfactoriamente los tres primeros objetivos específicos de la presente investigación se pudo proceder al último objetivo que menciona la difusión de la obra plástica a través de una exposición pública.

En un inicio se planteó realizar la muestra en alguna galería de la localidad, pero debido

al estado de emergencia sanitaria que se está viviendo en la actualidad, esto fue imposible. De tal modo que se procedió a realizar la exposición virtual a través de un facebooklive emitido desde la página oficial de la carrera de Artes Plásticas el día 29 de octubre del año 2020 a las 17h00.

Se adjunta los links de los videos oficiales en donde se muestra el proceso de producción, el catálogo virtual y la inauguración de la muestra virtual.

<https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1235762430126426>

https://www.youtube.com/watch?v=zexc9tcnkaQ&feature=share&fbclid=IwAR3bRomYp1dw4reQ3_Y_s4ZtCEVwNej4uOe1P2B-MpcsDLdUNvCwsMIx5Zk

https://drive.google.com/file/d/11NH1JLxthksnUkft3yTqNNvEYDznJSsX/view?fbclid=IwAR3cfnFl7akahMB-zjxniNu4JXXKafwzK-z2_3lZ8mA0Yd7SyJO20tKy8

https://www.youtube.com/watch?v=F_zqUh72f_M

Concepto descriptivo de una de las obras finales de pintura

La primera obra ‘Rechazo’ (42x35cm), Fig.12. Una obra elaborada sobre tabla con técnicas mixtas; al igual que en las otras obras la figura principal es una figura femenina, en esta obra la mujer se encuentra sentada en el fondo de una habitación mirando hacia la pared y abrazándose a sí misma, siendo ella el elemento principal de la obra.

Lo que se busca mostrar no es únicamente la representación de la figura femenina, sino también el concepto que lleva. Esta obra ha recibido un trato especial ya que se trabajó elaborando un fondo yuxtaponiendo cartulinas de distintos gramajes para luego prensarlas

y posteriormente proceder a pintar sobre ellas; así mismo en el fondo se procedió a pegar retazos de gasas teniendo una textura óptica y áptica para dotar de mayor expresividad plástica a toda la obra en sí.

Al hablar del color se puede apreciar el predominio de la gama fría, los colores violetas y rosados con todos sus tonos contribuyen a crear una atmosfera atemporal y fría donde yace la figura sentada. Así mismo, la mancha es una parte importante ya que ayuda a romper con la parte estática y dura del dibujo de la figura dando una mayor expresión de color a lo que es el fondo.

En esta obra se puede ver una línea continua y gestual en otras zonas, dando así mayor intensidad o fuerza a la figura, a la vez que la separa del fondo pero no de una manera brusca.

Lo que se busca mostrar en 'Rechazo' es un estado del alma en donde el ser no se encuentra a sí mismo ni se conoce, por ende todo esto resulta en un rechazo a su persona. La atmosfera evoca un sentimiento de abandono y la posición de la figura mirando al piso nos muestra un estado de introspección, además se puede mencionar que gracias a las texturas del fondo y a la yuxtaposición de las manchas se rompe con el estático típico de las perspectivas, creando así un fondo más expresivo.

Obra: Rechazo.
Técnica: mixtas.
Soporte: madera.
Dimensiones: 43
x 35cm. Año:
2020.

Fig.12. Obra Rechazo. Karla Padilla R. (2020) mixtas sobre madera.
42x35cm.

Concepto descriptivo de una de las obras finales de dibujo

La obra número ocho denominada ‘Culpa’ de dimensiones 20x15cm, es la primera de una serie de seis dibujos en donde se ha representado seis emociones con las que se puede identificar el artista. La línea empleada es la continua y la quebrada. La figura principal como en toda la serie es la femenina, la misma que se encuentra inclinada hacia la parte inferior izquierda del formato. Se ha utilizado también la línea quebrada que llega casi a convertirse en mancha en la zona de lo que simula ser el cabello.

Obra: Culpa.

Técnica: grafito.

Soporte: papel.

Dimensiones: 20x15cm.

Año: 2020.

Fig.13. Obra "Culpa". Karla Padilla R. (2020). Grafito sobre papel. 20x15cm

Obras finalizadas

Obral: Rechazo.

Técnica: mixtas.

Soporte: madera.

Dimensiones: 43 x 35cm.

Año: 2020.

Fig.19. Obra Rechazo. Karla Padilla R. (2020) mixtas sobre madera.
42x35cm.

Obra 2: Matriz.

Técnica: acuarela.

Soporte: lienzo.

Dimensiones: 100 x 80cm.

Año: 2020

Fig.20. Obra Matriz. Karla Padilla R. (2020) acuarela sobre lienzo. 100 x 80 cm.

Obra 3: El frío que caló mis huesos.

Técnica: acuarela y tintas.

Soporte: lienzo.

Dimensiones: 105x80cm.

Año: 2020

Fig.21. Obra 'El frío que caló mis huesos'. Karla Padilla R. (2020) Acuarela y tinta sobre lienzo, 105 x 80 cm.

Obra 4: Silencio.

Técnica: tinta.

Soporte: lienzo.

Dimensiones:60x40cm.

Año: 2020.

Fig.22. Obra 'Silencio'. Karla Padilla R. (2020). Tinta sobre lienzo, 60X40cm.

Obra 5: La industria del miedo I y II

Técnica: mixta.

Soporte: cartón.

Dimensiones: 33x26cm (díptico).

Año: 2020.

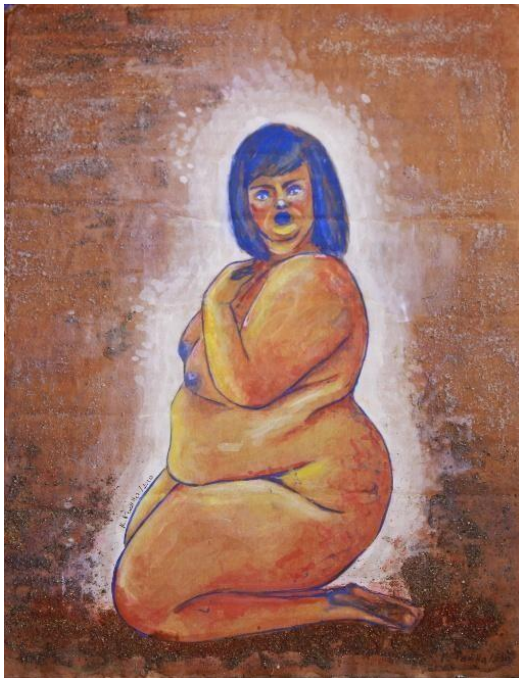

Fig.23. Obra ‘La industria del miedo I’. Karla Padilla R. (2020). Mixtas sobre cartón. 33x26cm.

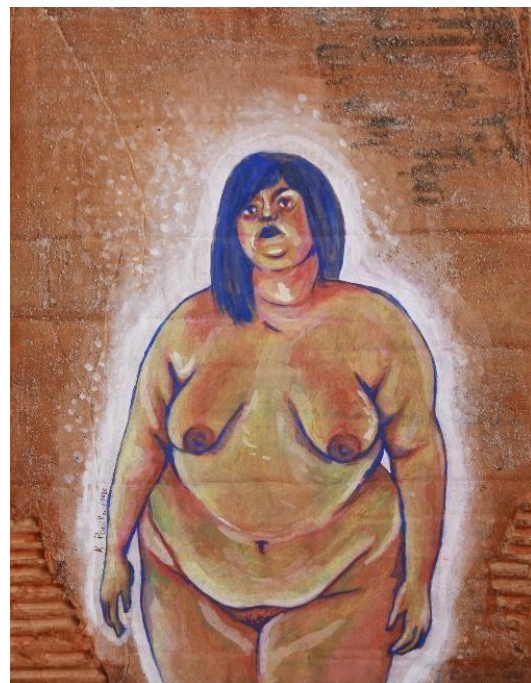

Fig.24. Obra ‘La industria del miedo II’. Karla Padilla R. (2020). Mixtas sobre cartón. 33x26cm.

Obra 6: Negación.

Técnica: mixta.

Soporte: tabla.

Dimensiones: 102x66cm.

Año: 2020.

Fig.25. Obra "Negación". Karla Padilla R. (2020). Mixtas sobre tabla. 102x66cm.

Obra 7: Un infierno donde hace frío.

Técnica: mixta.

Soporte: tabla.

Dimensiones: 102x66cm.

Año: 2020.

Fig.26. Obra ‘Un infierno donde hace frío’. Karla Padilla R. (2020). Mixtas sobre lienzo. 140x80cm.

Orden de las obras de dibujo realizadas.

Obra 8: Culpa.

Técnica: grafito.

Soporte: papel.

Dimensiones: 20x15cm.

Año: 2020.

Fig.27. Obra "Culpa". Karla Padilla R. (2020). Grafito sobre papel. 20x15cm.

Obra 9: Miedo.

Técnica: grafito.

Soporte: papel.

Dimensiones: 15x10cm.

Año: 2020.

Fig.28. Obra "Miedo". Karla Padilla R. (2020).
Grafito sobre papel. 15x10cm.

Obra 10: Decepción.

Técnica: grafito.

Soporte: papel.

Dimensiones: 20x15cm.

Año: 2020.

Fig.29. Obra "Decepción". Karla Padilla R. (2020). Grafito sobre papel. 20x15cm.

Obra 11: Enojo.

Técnica: grafito.

Soporte: papel.

Dimensiones: 15x10cm.

Año: 2020.

Fig.30. Obra "Enojo". Karla Padilla R. (2020). Grafito sobre papel. 15x10cm.

Obra 12: Dolor.

Técnica: grafito.

Soporte: papel.

Dimensiones: 20x15cm.

Año: 2020.

Fig.31. Obra ‘‘Dolor’’. Karla Padilla R. (2020). Grafito sobre papel. 20x15cm.

Obra 13: Tristeza.

Técnica: grafito.

Soporte: papel.

Dimensiones: 15x10cm.

Año: 2020

Fig.32. Obra "Tristeza". Karla Padilla R. (2020). Grafito sobre papel. 15x10cm

g. DISCUSIÓN

En el desarrollo de este trabajo de investigación de tesis se construyó una base teórica a través de la información verídica recolectada que es la que brinda el principio a la parte práctica al momento de realizar la propuesta artística.

Por otro lado está la parte emotiva del artista, ya que el objetivo era plasmar emociones y sentimientos directamente ligados con lo que es padecer un trastorno de la conducta alimentaria como es la anorexia nerviosa, de tal modo, que tras determinar las emociones y sentimientos que la artista ha experimentado en su vida y poniendo en práctica la parte teórica artística de lo que respecta a la corriente artística expresionista se obtuvo un resultado bastante satisfactorio.

La razón por la que se planteó una propuesta artística expresionista es por la libertad que esta da al momento de plasmar emociones y sentimientos, de modo que la parte fundamental de la obra es la expresión del artista, dejando en segundo plano caracteres tradicionales en cuanto a la plástica. De tal modo que nos permite romper con ciertos esquemas en cuanto al color, la forma, la línea y la composición.

La propuesta teórico – práctica se ha visto en la necesidad de evolucionar, por una parte se tiene los fundamentos básicos de desnudo, figura humana y del expresionismo como corriente pictórica, bajo estos conceptos se ha desarrollado una propuesta que se ha visto en la obligación de reinventarse y adoptar características de lo clásico y de lo contemporáneo, los dos llenos de cambios dentro de la propuesta plástica.

Bajo esta premisa se puede decir que la creación de la propuesta pictórica ha sido satisfactoria.

Lograr exteriorizar emociones y sentimientos pasados, pero no aun ajenos ha sido un reto, sin embargo, la autora ha sabido valerse de los recursos plásticos propios del expresionismo para determinar colores, líneas, formas y composición que denoten las emociones que se ha buscado plasmar. Existe un variado contraste entre una obra y otra, pero lo que se puede destacar es la línea fragmentada y los tonos fríos en la mayoría de las mismas.

Además, se debe tomar en cuenta que para la creación de obras de carácter expresionista no basta con revisar la literatura, sino que hay que adentrarse a la experiencia. No se puede pintar acerca del dolor y del sufrimiento si no se lo ha vivido, por esto considero de suma importancia rescatar las experiencias personales como en este caso el haber padecido anorexia nerviosa y valerse de la misma para generar una obra que cuente una realidad íntima.

Puesto que estamos en otra época respecto a la misma en la que estuvieron artistas como Schiele, Munch, Dix. Las épocas son distintas, el producto de la obra plástica también lo será, principalmente por la forma de ejecución particular que tiene cada artista y más en la actualidad con el uso de diversos materiales e implementos que ha traído la modernidad.

h. CONCLUSIONES

Una vez culminado el presente proyecto se constituyeron las siguientes conclusiones:

- A través del estudio del movimiento expresionista y sus técnicas se ha logrado conceptualizar y comprender al mismo, así como también a sus principales exponentes, esta información sirvió para de sustento para comprender la corriente estética del existencialismo bajo la cual se afianza la obra.
- Se logró ahondar en los conceptos de emociones y sentimientos, a sí mismo, identificar una serie de ellos que están vinculados con la experiencia de haber padecido anorexia. Una vez identificados los mismos se pudo dar paso al proceso de producción en cuyo trabajo se ven representadas estas emociones.
- Con el uso de la experimentación de técnicas y métodos expresionistas y a través de los mismos se ha podido utilizar las técnicas que mejor se acoplen a la propuesta artística, teniendo como resultado una obra que muestra una realidad íntima pero destacando las características del expresionismo tradicional.
- La exposición pictórica virtual denominada 'EL REVES DEL ALMA' se llevó a cabo de manera virtual debido al estado de emergencia sanitaria que se está atravesando. Para una mayor difusión se posteo en diferentes plataformas digitales el proceso de producción, el catálogo y la inauguración de la muestra.

i. RECOMENDACIONES

Al culminar la propuesta artística surgieron aspectos que se deberían tomar en cuenta para posteriores trabajos, algunas de las recomendaciones son las siguientes:

- Recoger mayor información de fuentes confiables para profundizar en las categorías estéticas que intervienen en el expresionismo, así mismo, ahondar en la búsqueda de artistas expresionistas contemporáneos al autor para analizar y aprovechar sus técnicas y métodos nuevos con respecto al expresionismo tradicional.
- Centrarse únicamente en las emociones o en los sentimientos partiendo de una experiencia personal puesto que ambas son bastante amplias y distintas por lo que requieren un estudio separado.
- Al plantear una muestra con temática expresionista se sugiere desarrollar y experimentar con algunos métodos y técnicas poco frecuentes dentro de la corriente como por ejemplo el collage y el uso de materiales inorgánicos para experimentar con texturas y dar más peso visual a la obra. De este modo posteriormente podrían aportar mayores argumentos para una investigación a futuro.
- Debido a que nos hallamos en una era digital se recomienda valerse del uso de los recursos tecnológicos para lograr una mayor difusión de la obra. Estos recursos pueden ser canales en YouTube, blogs, etc.

j. BIBLIOGRAFÍA

- Arias, E., Bango, I., Belda, C., Borrás, G., Bravo, M., Cabrero, L., Yarza, J. (1999). Historia del Arte. España: Espasa.
- Bordes, J (2012) Historia de las teorías de la figura humana. Cátedra. Madrid.
- Carmona, C. (2010). El cuerpo femenino en las obras de Egon Schiele y de Gustav Klimt. Dos concepciones de la mujer en imágenes. Universidad de Extremadura (España)
- Casals, J. (2003). *Afinidades vienesas. Sujeto, lenguaje, arte*. Barcelona: Anagrama.
- Chaparro, M. (2012) Análisis de la pintura de Egon Schiele y la poesía de Gottfried Benn. Madrid
- Cirlot, L. (1993). *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona: Labor.
- Díaz, R. (2007) El dibujo natural. En la época de la post academia, Akal. Madrid
- Dietmar, E. (2002). *Expresionismo*. Taschen.
- Gombrich, E. (1992). *Historia del Arte* (15° ed.). Madrid: Alianza forma. Gómez
- Bonett, I. (2012). *Trastornos del comportamiento alimentario*. Perú.
- Gonzales, A. Calvo, F. & Marchan, S. (2010). Escritos de arte de vanguardia 1900/1945. Istmo. Madrid.
- Honour, H. y Fleming J. (1986). Historia del arte. Barcelona, España: Reverte.
- Kandinsky, V. (1989). De los espiritual en el arte. México: Premia.
- Mascarón. (1982). *¿qué es el arte?* Madrid.
- Millar, P. y Vial, M. (2008). El dibujo de desnudo: visión y concepto. Chile: RIL editores.
- Molina, J. J. (2002). Estrategias de dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: España .
- Muñoz Jiménez, M. T. (1991). *El laberinto expresionista*. Madrid: Molly editorial.
- Nevado Álamo, A. (2014). *"Ana" y "Mía" en las redes sociales. Una investigación sobre la anorexia*. . Girona.
- Parramon, M. (2006). Dibujo de la figura humana. Paidotribo. Barcelona.
- Pawlik J. (1999). Teoría del color ed. Paidos s. a. Barcelona
- Preckler, A. (2003). *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX*. Hong Kong:

Complutense. Rodríguez, L. (2006). *Trastornos del comportamiento alimentario: anorexia y bulimia*. Mérida: junta de extremadura.

Romero, A., & Jiménez, M. (2005). *Expresionismo alemán*. Obtenido de www.deartesy pasiones.com.ar

Sáenz, M. (2005). *Egon Schiele. En cuerpo y alma*. Madrid: Fundacion Juan March.

Sáenz, N. (2005). *Egon Schiele. En cuerpo y alma*,. Madrid: Fundación Juan March.

STEINER, R. (1999). *SCHIELE*. Taschen.

Willett, J. (1970). *El rompecabezas expresionista*. Madrid: ediciones Guadarrama.

Wolf, N. (2008). *expresionismo* . Taschen.

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA

DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA:

**“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA
DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA.”**

ASIGNATURA: PROYECTO DE INVESTIGACION.

AUTORA: KARLA ISABEL PADILLA ROSARIO.

DOCENTE: LIC. JULIO QUITAMA.

CICLO: VIII

LOJA- ECUADOR

2019

a. TEMA

“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA
PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA”.

b. PROBLEMÁTICA

En la actualidad se está hablando mucho de los trastornos de la conducta alimentaria, quizá debido a la excesiva importancia que damos a la imagen, el culto al cuerpo, la influencia de la moda y que hoy en día el canon de belleza femenina es la delgadez (algo por otra parte totalmente injustificado), y de alguna manera todo esto parece explicar este incremento.

La sociedad hiperconsumista en la que estamos inmersos influye e incita en los niños y adolescentes distorsionando la mente y creando realidades ficticias con necesidades imaginarias. Las personas llegan a pensar que para ser felices es necesario estar delgado, para ser bellos o atractivos la delgadez es un requisito obligatorio. La realidad que se vive actualmente frente a estos trastornos alimentarios es preocupante y va en aumento.

Como menciona Magda Del Pilar “Cualquier medio de expresión artística me puede ayudar en la mejora de mis conflictos internos y en conseguir mayor autoconocimiento. No se necesita saber dibujar o pintar, el objetivo no es crear una obra de gran valor artístico, sino que a través del proceso que esto implica, se pueda tomar conciencia de las estrategias con las que cada persona cuenta para enfrentarse a los obstáculos que se le presentan. Con la utilización de diversos medios artísticos una persona de cualquier edad, capacidad artística y cultura puede revisar sus procesos internos, involucrándose en un camino que lo conducirá al crecimiento personal. (PILAR, 2017)

De tal modo que se abordara el tema desde una experiencia personal, ya que lo que se busca es generar emociones y reacciones que inviten a reflexionar al observador. A su vez la parte emotiva que será exteriorizada a través de la obra comprende una reacción de la sociedad como tal.

c. JUSTIFICACIÓN

Siendo la anorexia nerviosa un problema de salud que cada vez va más en aumento en nuestra sociedad, se ve importante tomar este problema y hacer un llamado a reflexión.

El presente proyecto busca crear y mostrar una propuesta de dibujo y pintura expresionista en donde se vea reflejada la experiencia personal de padecer anorexia.

Se pretende crear un impacto social con el fin de concienciar al espectador frente a esta realidad que en muchos casos es desconocida o ignorada.

Al retratar la figura humana vinculada a la anorexia nerviosa, la corriente del expresionismo permitirá a la hora de representar y captar la expresión y la esencia misma de la persona que padeció este trastorno desde un punto de vista subjetivo.

El expresionismo nos da la oportunidad de plasmar las emociones íntimas y los sentimientos propios del artista. En este caso las emociones y los sentimientos frente a esta vivencia personal del artista, se creará un registro visual que logre impactar al espectador y lo invite a reflexionar.

d. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Analizar el dibujo y la pintura expresionista en la figura humana basados en la anorexia como experiencia personal para generar obras plásticas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Investigar los antecedentes del expresionismo y sus características dentro del dibujo y la pintura.
- Identificar emociones y sentimientos de la vivencia personal de haber padecido anorexia nerviosa.
- Elaborar una producción artística-plástica (dibujo y pintura) desde un proceso sistematizado (preproducción, producción y difusión) de la propuesta como resultado del estudio teórico-práctico.
- Difundir la propuesta plástica a través de una exposición pública.

e. MARCO TEÓRICO

Podemos encontrar en la historia casos semejantes a la anorexia nerviosa, sobre todo en mujeres religiosas que ayunaban con frecuencia entre los siglos XIII-XV.

Es lo que se denomina Época de Anorexia “Santa” (Holy Anorexia). Hay una segunda época en que el término va evolucionando y se habla de Consunción Nerviosa, siendo Richard Morton quien introdujo este término en 1689. En un tercer período se habla de Anorexia Histórica (S.XVIII y S.XIX) y en el S.XIX, Lasegue y Gull describen por primera vez la AN. (Laura Rodríguez, 2006)

A partir de un concepto médico:

ANOREXIA NERVIOSA._ Es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura.

Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están con peso insuficiente. Es posible que hagan dietas o ejercicio en forma excesiva o que utilicen otros métodos para bajar de peso.

FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA FILOSÓFICA

Al estar vinculadas la estética con la filosofía, para la fundamentación filosófica del expresionismo del presente trabajo de investigación, se ha enfocado en las líneas del existencialismo.

El existencialismo fue la base para muchos artistas tras la II Guerra Mundial y se tradujo visualmente en el dolor, en una sensación de desasosiego, en una negación de lo figurativo y de toda norma que no fuera la que el propio artista entendía como válida. La desesperación y la pérdida de rumbo del hombre son mostradas en la obra de arte; estas

se convierten a menudo en un soporte sobre el que volcar la rabia del creador quien es consciente del fracaso de la humanidad que llevó al mundo a sumirse en un holocausto físico y en un apocalipsis espiritual. (LOPEZ, 2013)

Según Heidegger, las experiencias vividas no se pueden apartar del individuo, de modo que sus vivencias más tarde se verán reflejadas o expulsadas en la expresión de diversas manifestaciones.

Por lo tanto las vivencias, las inhibiciones, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, las experiencias personales, los deseos, los sueños y las proyecciones forman parte del ser interior del autor.

Para poder crear una obra pictórica a partir de vivencias o experiencias personales, como es en el caso de esta investigación. Podemos citar algunas guías respecto al proceso creativo y a la expresión en el arte plástico.

Kandinsky menciona respecto al proceso creativo de la obra plástica que:

“La construcción sobre una base puramente espiritual requiere un largo trabajo, que se inicia casi a tientas y a ciegas. Es necesario que el pintor cultive no sólo su sentido visual sino también su alma, para que esta aprenda a calibrar el color por sí misma y no actúe sólo como receptora de impresiones externas (a veces también internas), sino como fuerza determinante en el nacimiento de su obra. (Kandinsky, 1989)

Por lo tanto, al momento de realizar el proceso de creación de la obra, la misma debe tener una importante carga psicológica a más de la carga artística que obviamente poseerá. Por lo mismo que existirá una estrecha relación entre el creador y su creación (obra).

FUDAMENTACION ARTÍSTICA

EL EXPRESIONISMO

-Contexto histórico.

El expresionismo es un movimiento artístico que se originó en Alemania entre 1910 y 1925, alcanzando su desarrollo después de la Primera Guerra Mundial.

El expresionismo resalta como el centro de sus preocupaciones: el alma humana, basándose en una estética concreta de deformación expresiva debido al estado emocional del artista.

Al ser el artista un ser existente y pensante lleno de vivencias y experiencias, tiene la capacidad y habilidad de documentar o expresar estas a través de la obra plástica, por lo que las vivencias y la forma de contarlas o plasmarlas son afines al estilo artístico del dibujo y la pintura expresionista.

REFERENTES ARTÍSTICOS

- EGON SCHIELE (Austria 1890-1918).

Uno de los más importantes exponentes dentro del expresionismo. La línea en los dibujos de Schiele, parece frágil y forzada, a menudo es quebradiza, casi nunca recta o curva, se interrumpe y se acentúa o debilita según se acentúe un detalle permaneciendo siempre tan segura y magistral que hasta los críticos más escépticos no pudieron dejar de reconocer la genialidad de los dibujos del artista. (STEINER, 1999)

Los desnudos femeninos de Schiele sugieren al espectador una situación íntima en la cual las figuras se comportan como si en realidad estuvieran solas y nadie las observara.

Relajadas por completo y en poses placenteras, parecen abandonarse a sueños y fantasías eróticas. Precisamente por ello el espectador se convierte en voyeur: penetra en la esfera íntima de una persona, ve algo que no está dirigido a él y, no obstante, permanece como espectador secreto. (STEINER, 1999)

Fig.1. Egon Schiele, Autorretrato con dedos separados, 1911, acuarela, gouche y grafito; Leopold Museum, Viena. Recuperado de <http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/41573-egon-schiele-belleza-y-abismo>

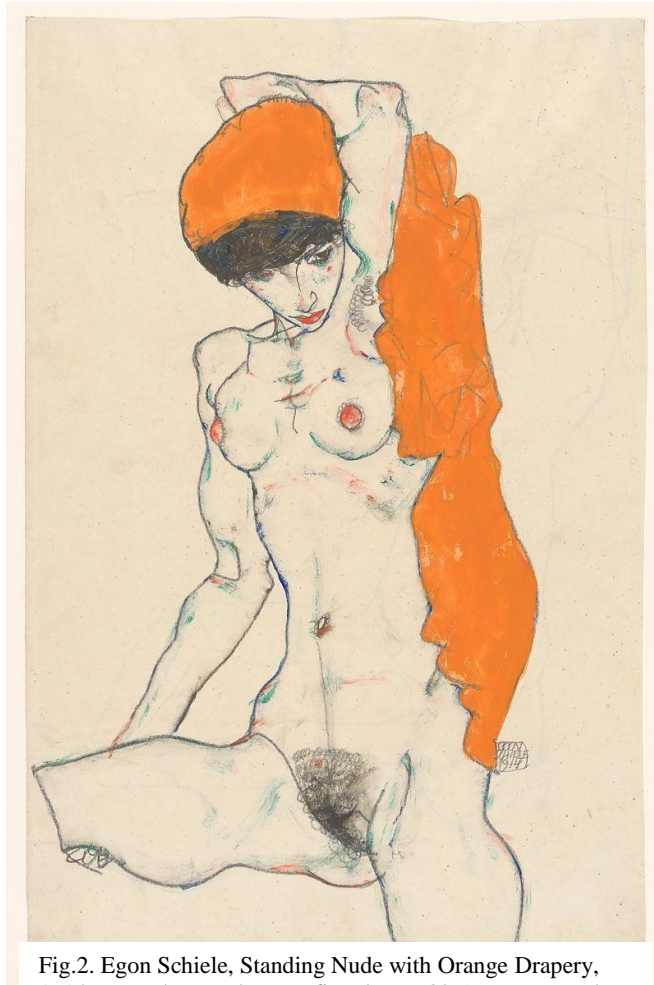

Fig.2. Egon Schiele, Standing Nude with Orange Drapery, 1914; acuarela, gouche y grafito; 46.7 × 30.5 cm, Museo de arte moderno y contemporáneo. *recueperado de <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/483458>

KENT WILLIAMS (Estados Unidos, 1962)

Pintor contemporáneo. Su obra es un realismo audaz que combina los atributos de abstracción y sensibilidad neo-expresionistas. Sus obras se caracterizan por fuertes formas gestuales combinadas con zonas de impresionante detalle, realizadas con exquisitas y dinámicas pinceladas.

Su obra se marca especialmente por trazos firmes y algo duros que nos dejan una sensación de caos en medio de una belleza bien camuflada y visible. Aunque en un principio su obra pueda parecer hasta tosca, Williams sabe combinar y armonizar a la

perfección los colores de su paleta y aplicarlos con sus pinceles para conseguir el efecto deseado en sus pinturas.

A su vez la combinación de la pintura, la macha con el dibujo expresivo es lo que hace a Kent Williams como un buen referente para la producción plástica de esta investigación.

Algunas de sus obras:

Fig.3. Kent Williams, T1. 2016.Mixta sobre papel. 56 x 43 cm. Colección particular recuperado de <https://www.kentwilliams.com/wwwkentwilliamscom/drawings>

Fig 4. Kent Williams. "Nude with Pattern" Mixed Media Drawing. 2016. Técnica mixta. 60.96 cm x 45.72 cm. GALLERY Chicago, IL. *recuperado https://www.1stdibs.com/art/drawings-watercolor-paintings/figurative-drawings-watercolors/kent-williams-nude-pattern-mixed-media-drawing/id-a_2799051/

f. METODOLOGÍA

Se empleará dos métodos, el método inductivo, en el que se incluye; la observación (Fotografías recuperadas), experimentación (materialización), comparación (con los referentes de la fundamentación), abstracción (obra) y generalización (conclusiones).

De igual forma interviene el método deductivo, el mismo que conduce a establecer los conceptos de expresionismo con sus fundamentos estéticos y artísticos, y transfiere a la comprensión de los diferentes fundamentos y a su demostración; en este método se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios.

Se ve adecuado el método deductivo porque se parte de una idea general como es la expresión de las vivencias y las emociones internas por medio del dibujo y la pintura expresionista, y sus características artísticas y estéticas ya establecidas. Y la parte particular de la investigación en la que se busca llegar a un objetivo específico a partir del general sería la expresión personal a través de la pintura y el dibujo expresionista.

Objetivo 1. Investigar los antecedentes del expresionismo y sus características dentro del dibujo y la pintura.

Actividad 1.1.

- Recopilación de libros, documentos e imágenes sobre el dibujo y la pintura expresionista.

Objetivo 2. Identificar emociones y sentimientos de la vivencia personal de haber padecido anorexia nerviosa.

Actividad 2.1.

- Definir emociones y sentimientos negativos en un listado.

Objetivo 3. Elaborar una producción artística-plástica (dibujo y pintura) desde un proceso sistematizado (preproducción, producción y difusión) de la propuesta como resultado del estudio teórico-práctico.

Actividad 3.1.

- Realizar estudios, bosquejos, ideas, bocetos.
- Aprobación de bocetos finales.

Actividad 3.2.

- Realizar las obras finales.

Objetivo 4. Difundir la propuesta pictórica a través de una exposición pública.

Actividad 4.1.

- Realizar catálogo y difusión a los medios.

RECURSOS

Institucionales

- Biblioteca (Carrera de Artes plásticas UNL).

Humanos

- Director de tesis.

- Tesista.
- Colaboradores (asesores durante la tesis).
- Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas.

Materiales

- Ordenador
- Cámara fotográfica.
- Cuaderno de apuntes
- Cuaderno de artista
- Materiales de escritorio
- Libros.
- Revistas.
- Documentos.
- Transporte.

g. CRONOGRAMA

Cronograma Primera Etapa 2019

Actividades/mes	Jun.	Jul.	Agos.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Trámite de pertinencia	x						
Asignación de director de tesis		x					
Preliminares			x				
Recopilación de información revisión inf. Cap.1 y Cap.2.			x	x			
Redacción de capítulos/ procesamiento de información.				x	x	x	
Corrección de estilo							x

Cronograma Segunda Etapa 2020

Actividades/mes	En e.	Fe b.	Ma r.	Ab r.	Ma y.	Ju n.	Ju l.	Ago s.	Se p.	Oc t.	No v.
Recopilación de información	x										
Preparación de materiales	x	x									
Producción artística			x	x	x	x	x	x	x		
Difusión y exposición de la obra										x	
Resultados y síntesis											x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

El presupuesto y financiamiento será a cargo de la investigadora en su totalidad para esta tesis, entre los gastos están:

<i>N°</i>	<i>Materiales</i>	<i>Presupuesto \$</i>
1	Impresiones	60
2	Material alternativo	50
3	Copias	50
4	Transporte	250
5	Materiales para la realización de la obra pictórica: cartulinas, pinceles, acuarelas, tintas, plumillas.	1000
6	Cámara fotográfica	1000
7	Computador	1000
8	Extras	150
9	Posproducción: exposición pictórica	600
TOTAL	\$ 4160	

ESQUEMA DE TESIS

PORTADA

TITULO

-“LA ANOREXIA COMO VIVENCIA PERSONAL PARA REALIZAR UNA PROPUESTA DE DIBUJO Y PINTURA EXPRESIONISTA”.

DEDICATORIA

ABSTRACT/RESUMEN

1. INTRODUCCION
2. MARCO TEORICO.

CAPITULO 1. Anorexia Nerviosa.

- 1.1 Conceptos y orígenes.
- 1.2 La anorexia nerviosa como problema social.
- 1.3 La anorexia nerviosa como vivencia personal: emociones y sentimientos.

CAPITULO 2. El Expresionismo.

- 2.1. Antecedentes.
- 2.2. Características del dibujo y la pintura expresionista.
- 2.3. Referentes artísticos para la propuesta pictórica.

CAPITULO 3. Propuesta Pictórica (Proceso)

- 3.1. Temática, bocetos.
- 3.2. Técnica, soporte.
- 3.3. Elaboración.

SISTESIS Y RESULTADOS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. BIBLIOGRAFÍA

ARGOS, L. (1999): "La talla anoréxica engancha a las adolescentes". *El País Digital*.

Madrid,

CASALS, J. (s.f.). El Expresionismo: Orígenes y desarrollo de una nueva sensibilidad.

BERCELONA: MONTESINOS.

Cortés, Aurora. Apuntes sobre el Neoexpresionismo en la plástica norteamericana.

CRIPOVICH, M. (5 de mayo de 2013). Obtenido de

<http://milagroscripovich.blogspot.com/2013/05/neoexpresionismo.htm>

1

HAKIM, C. (2014). *CONCEPTOS DE ARTE CONTEMPORANEO*.

BOGOTA: NC- ARTE.

Julián Pérez Porto, A. G. (2014). definición de arte contemporáneo.

Kandinsky, V. (1989). DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE. TLAHUAPAN:

PREMIA S.A.

Laura Rodríguez, M. A. (2006). *TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO*

ALIMENTARIO: ANOREXIA Y BULIMIA. MERIDA: Junta de

Extremadura.

LOPEZ, B. (20 de SEPTIEMBRE de 2013). *SLIDESHARE ARTE EXISTENCIALISTA*.

Obtenido de <https://es.slideshare.net/belenlopezromero50/arte-existencialista>

Nevado Álamo Ana María (2013). Imágenes de la anorexia: una reflexión desde la Educación Artística.

Nevado Álamo Ana María (2015). "Ana" y "Mía" en las redes sociales. Una investigación sobre la anorexia basada en las artes.

Universidad de Girona.

PILAR, M. D. (2017). dendros. Obtenido de [http://dendros.cat/la-expresion-emociones- mediante-arte/](http://dendros.cat/la-expresion-emociones-mediante-arte/)

STEINER, R. (1999). SCHIELE . TASCHEN BENEDIK

ÍNDICE

CONTENIDOS	PÁGS
PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	vi
DEDICATORIA.....	vii
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO.....	viii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS.....	ix
ESQUEMA DE TESIS.....	x
a. TÍTULO.....	1
b. RESUMEN.....	2
c. INTRODUCCIÓN.....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	7
Capítulo I: La Anorexia.....	7
1.1. Conceptos y Orígenes.....	7
1.2. La anorexia como problema social.....	9
1.3. La Anorexia nerviosa como vivencia personal: emociones y sentimientos.....	13
Capítulo II: El Expresionismo.....	18
2.1. Antecedentes.....	20
2.2. Características del dibujo y la pintura expresionista.....	23

2.3. Referentes artísticos para la propuesta pictórica.....	27
2.4. Análisis de obras de pintura y dibujo expresionista basados en la anorexia como vivencia personal	31
Capitulo III: Propuesta Pictórica	37
3.1. Temática	37
3.2. Recursos técnicos... ..	38
3.3. Elaboración de la obra	39
e. MATERIALES Y MÉTODOS	46
f. RESULTADOS	49
g. DISCUSIÓN	66
h. CONCLUSIONES	68
i. RECOMENDACIONES	69
j. BIBLIOGRAFÍA	70
k. ANEXOS	72
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	72
a. TEMA	73
b. PROBLEMÁTICA	74
c. JUSTIFICACIÓN	75
d. OBJETIVOS	76
e. MARCO TEÓRICO	77

f. METODOLOGÍA.....	84
g. CRONOGRAMA.....	87
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	88
i. BIBLIOGRAFÍA.....	90
ÍNDICE.....	92