

Universidad
Nacional
de Loja

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

TÍTULO

**"La figura humana femenina como referente para una propuesta
pictórica expresionista"**

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

AUTOR:

Jessenia Elizabeth Castillo Nero

DIRECTORA DE TESIS:

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute

LOJA - ECUADOR

2021

CERTIFICACIÓN

unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute, Mtra.

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

CERTIFICA:

Haber 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, titulada: "**La figura humana femenina como referente para una propuesta pictórica expresionista**", de la autoría de la Egresada Jessenia Elizabeth Castillo Nero, 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 15 de diciembre de 2020

Firmado electrónicamente por:

SAND
RA
DEL
CISNE
JIMB
O
PAUT
E

Lic. Sandra del Cisne Jimbo
Paute. Mtra.
DIRECTORA DE TESIS

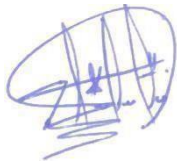
072-54 7234 Ext. 101 – 072- 545015
Ciudadela Universitaria "Guillermo Falconi Espinosa"
Casilla letra "S", Sector La Argelia . Loja - Ecuador

AUTORÍA

Yo, **Jessenia Elizabeth Castillo Nero**, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja (UNL) y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-Biblioteca virtual.

Autora: Jessenia Elizabeth Castillo Nero

Firma:

Cédula: 1150376596

Fecha: 01 de marzo del 2021.

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

Yo, **Jessenia Elizabeth Castillo Nero**, declaro ser autora de la tesis titulada: “**LA FIGURA HUMANA FEMENINA COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA**”, como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional (RDI).

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el 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 la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 01 del mes de marzo del 2021, firma el autor:

Firma:

Autor: Jessenia Elizabeth Castillo Nero
Cédula de Ciudadanía: 1150376596
Dirección: Carigan: Av. Pablo Palacio
Teléfono: 0969878613

Correo electrónico: elizaka1995@gmail.com

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de tesis: Lic. Sandra Jimbo Mtra.

Tribunal de Grado:

Lic. PRESIDENTE: CELIA
BEATRIZ CAMPOVERDE

Lic. VOCAL: JULIO QUITAMA

Lic. VOCAL: MARCO MONTAÑO

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más sincero agradecimiento a mi madre, la dueña de lo que soy. A mis hermanos, que impulsaron y motivaron toda mi trayectoria universitaria, seguidamente retribuyo a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, que me acogieron gratamente, especialmente a la Carrera de Artes Plásticas y a toda su planta docente por brindarme los conocimientos y la experiencia necesaria para el desarrollo profesional en la vida cotidiana.

A mi Directora de Tesis, quien me guio y asesoró a través de sus conocimientos, brindando las sugerencias pertinentes con responsabilidad y así lograr un buen desarrollo del presente trabajo.

Jessenia Elizabeth Castillo Nero

DEDICATORÍA

Dedico este trabajo investigativo que conlleva esfuerzo y dedicación, a Dios; por ser el motor espiritual en mi vida, así mismo a mi madre Esperanza Nero quien es la clave importante para alcanzar esta meta; a mi hermano mayor Yodher Castillo por ser un apoyo fundamental y a mis hermanos por compartir y apoyarme todos los días hasta ahora.

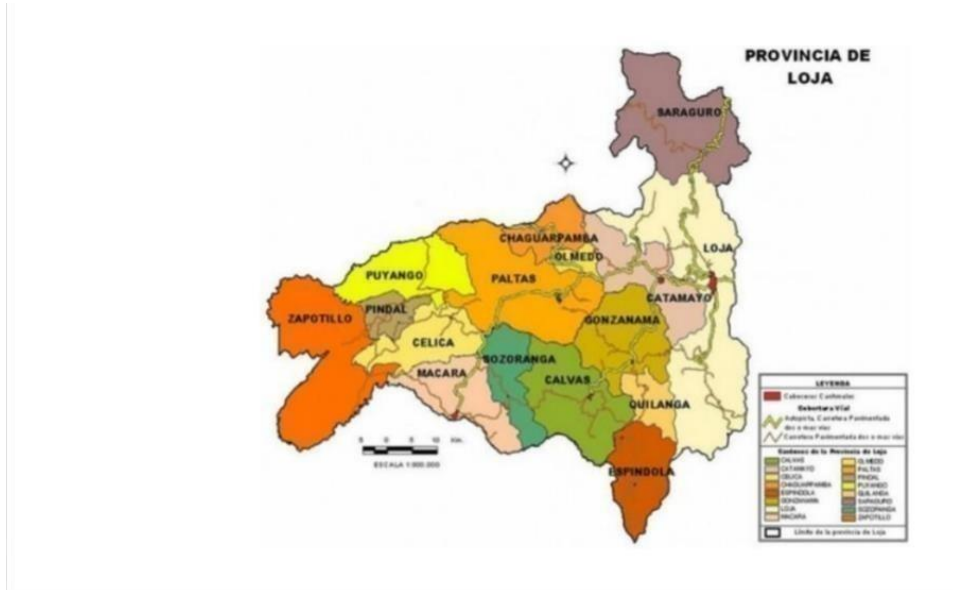
Jessenia Elizabeth Castillo Nero

MATRIZ DE AMBITO GEOGRAFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTORA/TÍTULO DELA TESIS	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	Jessenia Elizabeth CastilloNero	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	CARIGAN	LA ARGE LIA	CD	Licenciad a en Artes Plásticas;
	LA FIGURA HUMANA FEMENINA COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTORICA EXPRESIONISTA.										mención: Pintura

MAPA GEOGRAFICO Y CROQUIS

UBICACION GEOGRAFICA DEL CANTON LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACION CIUDAD DE LOJA

ESQUEMA DE TESIS

- i. PORTADA**
- ii. CERTIFICACIÓN**
- iii. AUTORÍA**
- iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN**
- v. AGRADECIMIENTO**
- vi. DEDICATORIA**
- vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO**
- viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS**
- ix. ESQUEMA DE TESIS**
 - a. TÍTULO**
 - b. RESUMEN**

ABSTRACT
 - c. INTRODUCCIÓN**
 - d. REVISIÓN DE LITERATURA**
 - e. MATERIALES Y MÉTODOS**
 - f. RESULTADOS**
 - g. DISCUSIÓN**
 - h. CONCLUSIONES**
 - i. RECOMENDACIONES**

➤ PROPUESTA ALTERNATIVA
 - j. BIBLIOGRAFÍA**
 - k. ANEXOS**
 - PROYECTO DE TESIS
 - OTROS ANEXOS

a. TITULO

“La figura humana femenina como referente para una propuesta
pictórica expresionista”.

b. RESUMEN

El presente trabajo investigativo titulado: la figura humana femenina como referente para una propuesta pictórica expresionista contemporánea, plantea el análisis de una breve reseña histórica del desnudo femenino para comprender y fundamentar de forma Filosófica, artística y estética para elaborar la propuesta pictórica expresionista, cuya finalidad es realizar una producción artística basada en la figura humana femenina, para ello se estudiara las características principales del movimiento expresionista en la pintura basándose en el pensamiento de Kierkegaard, el cual manifiesta que es la existencia entera la que provoca angustia, por lo que quien tome conciencia de la vida y de su profundo significado alcanzará una madurez espiritual que abre las puertas a la transcendencia, sin embargo existen situaciones en donde la belleza del desnudo femenino muestra la realidad subjetiva. Frente a ello, se plantea la presente investigación artística enmarcada dentro del tipo de investigación cualitativa, para profundizar en el conocimiento de aspectos teórico y poseer los fundamentos necesarios relacionados con aspectos filosóficos, artísticos característicos del movimiento expresionista a partir del empleo del método experimental como proceso axiológico se procedió al análisis de la información bibliográfica aplicando el método inductivo – deductivo, aplicando procesos de recopilación de imágenes referenciales del desnudo femenino a través de la técnica de la fotografía, material visual que permite reinterpretar, analizar procesos compositivos del desnudo femenino aplicando y experimentando técnicas artísticas, que permitan expresar el mundo subjetivo del artista en su máxima expresión, en cuya producción se imprime las categorías estéticas de lo bello y lo sublime que puede ser representar el cuerpo humano en su desnudez.

ABSTRACT

The present investigative work entitled: the female human figure as a reference for a contemporary expressionist pictorial proposal, proposes the analysis of a brief historical review of the female nude to understand and support in a Philosophical, artistic and aesthetic way to elaborate the expressionist pictorial proposal, whose purpose is to make an artistic production based on the female human figure, for this the main characteristics of the expressionist movement in painting will be studied based on the thought of Kierkegaard, which states that it is the entire existence that causes anguish, so whoever takes awareness of life and its deep meaning, assume and overcome it will reach a spiritual maturity that opens the doors to transcendence, however there are situations where the beauty of the female nude shows subjective reality. Faced with this, the present artistic research is framed within the type of qualitative research, to deepen the knowledge of theoretical aspects and possess the necessary foundations related to philosophical and artistic aspects characteristic of the expressionist movement, also from the use of the experimental method As an axiological process, the bibliographic information was analyzed by applying the inductive-deductive method, applying processes of compilation of referential images of the female nude through the technique of photography, visual material that allows reinterpreting, analyzing compositional processes of the female nude applying and experimenting with artistic techniques that allow expressing the subjective world of the artist in its maximum expression, in whose production the aesthetic categories of the beautiful and the sublime that can be to represent the human body in its nudity are printed.

c. INTRODUCCIÓN

Dentro de la historia del arte la representación de la figura humana femenina ha sido permanente y desde diferentes puntos de vista; pues el ser humano, ha visto la necesidad de representarse así mismo siendo la figura humana el vínculo a través del cual puede transmitir emociones y sensaciones. La presente investigación se enmarca en el tema: “La figura humana como referente para una propuesta pictórica expresionista”, que tiene como objetivo analizar aspectos históricos, filosóficos, artísticos, técnicos y estéticos del movimiento expresionista y algunos referentes de obras artísticas.

Este proceso investigativo contiene elementos históricos fundamentales relacionados con las diferentes etapas que atravesó la representación de la pintura del desnudo femenino iniciando en los registros de la prehistoria, desde estos primeros vestigios pictóricos el concepto y su manera de dibujar e interpretar el cuerpo humano, evolucionando y con el pasar del tiempo grandes representantes de la pintura dejaron importantes aportaciones empleando diversos estilos y técnicas que emergieron a través de la historia del arte, no es la excepción el movimiento “expresionista”, que en el siglo XX caracterizado por la carga emocional y sentimental que le otorga cada artista a los diferentes pinturas, el estado de depresión que vivían a causa de las dos grandes guerras, impulsaron a la angustia, miedo, temor, horror creando un trazo violento, manchas y despreocupación de las formas enfocados solo en su sentir.

El expresionismo se deriva de la actitud desde el sujeto hacía el mundo exterior, es el artista el que se proyecta imprimiendo su huella en el objeto como una protesta a lo que dominaba en la época dando como resultado una pintura más libre y simbólica mostrando el

punto de vista subjetivo del artista con tanta fuerza que la apariencia normal de las cosas queda distorsionada. Los estados mentales expresados caracterizados extremos son demasiado personales revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento, la angustia existencial es el principal motor de su estética.

Por ello, se ha tomado como base de pensamiento central, el existencialismo, corriente filosófica que procura el esclarecimiento de problemas inherentes a la condición humana, el sentido de la existencia, la significancia del ser y la naturaleza de la libertad y de la responsabilidad individual, centra su atención en cuestiones propias del hombre, de su ser, y en dar solución a sus problemas. Ante ello descubre sentimientos de angustia y frustración por un pesimismo en sus ideas, pero existe un positivismo de poder crear su propia esencia como lo menciona Comte, el hombre existe en verdad luego de su libertad, su existencia es libre y procede, es considerado como trascendencia ya que consiste en reconocer lo externo. Los valores son creaciones de la libertad humana crea sus ideas del mundo.

Así mismo se utiliza dos líneas estéticas, belleza y lo sublime, el espacio en el que se crea la obra no solo es física, sino intelectual, que pueden ser traducidos en términos de belleza representados a través de la figura femenina, de la cual el artista es responsable y víctima, de ahí la angustia de su creación, hasta los procesos técnicos que van apuntando la marcha de los estilos basándose en la grandiosidad de la naturaleza y el mundo que nos rodea hasta llegar a lo sublime que contribuye a la fragilidad del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética y encontrarle un sentido a la vida.

Es por ello que esta propuesta artística se basa en la corporeidad femenina convirtiéndola en el símbolo principal, es el elemento empleado que refleja su realidad, es decir el cuerpo es el espejo de lo que se encuentra en la mente convirtiéndola en un retrato

de la realidad, en ese ser que se encuentra dentro de nosotros provocando nuestros diversos estados de ánimo y actuar, para lograr que nuestra alma y esencia del ser fluya logrando un encuentro en sí mismo.

Y para ello se utilizará la gestualidad del cuerpo reflejando el estado anímico a través de las poses y gamas cromáticas empleadas destacando su metempsicosis en su más natural expresión. Es así que con esta propuesta se hace crear una introspección de la grandiosidad del ser, todas las personas nacen con un cuerpo que se transforma a lo largo del tiempo, se adapta a medida que construye una conciencia sobre sí mismo y, logra exponerse al poder sentir, hacer, pensar y relacionarse con todo aquello que les rodea.

Este trabajo analiza la figura humana femenina con el objetivo de comprender los elementos artísticos, estéticos del expresionismo y así producir un obra pictórica contemporánea basada en desnudos que se difuminen con el fondo, dando un aspecto subjetivo olvidando una gran parte lo natural de las formas enfocado en sentimientos y emociones propias del artista, porque va más allá de la existencia física de un cuerpo y lo convierte en un símbolo de expresión, también involucra los sentidos a fin de poder exponer lo que se percibe a través de ellos.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

1.1. Figura femenina en el arte y el expresionismo

En el presente apartado se realizará el análisis de las referencias generales acerca de la figura femenina, de cómo ésta ha sido retomada a lo largo de la historia del arte, además de abordar un enfoque acerca de las características del estilo expresionista, en la pintura contemporánea. Debido a que las obras del desnudo han sido como medios de expresión artística como sentimientos de culpa, arrepentimiento, penitencia fealdad, maldición, castigo, pero también ha sido utilizada con mayor frecuencia para representar la belleza, la proporción, el equilibrio y lo divino.

1.1.1. Antecedentes históricos de la figura femenina en el arte.

El análisis de la iconografía de la figura femenina representada a lo largo de la historia del arte, es de vital importancia, permite familiarizarnos con las actitudes sociales, religiosas y políticas según las categorías de conocimiento propias del medio donde esas obras se crearon, y con las corrientes estéticas adoptadas de acuerdo a las distintas funciones que las diferentes sociedades y culturas asignan a la imagen.

Según Nead (2001) las representaciones del cuerpo femenino dentro de las formas y marcos del gran arte, son de manera general una metáfora del valor y la significatividad que simboliza la transformación de la naturaleza en las formas elevadas de materia sociocultural y el espíritu que se rige de acuerdo a la filosofía del existencialismo. Esto quiere decir que el desnudo femenino, dentro del arte, ha servido como medio de expresión permitiendo

situarlo sin límites en el discurso estético que propone definiciones individuales del cuerpo, esconde no solo una concepción visual sino real de acuerdo a la concepción del artista, de acuerdo con este enunciado analizaremos las distintas épocas históricas donde aparecen los desnudos femeninos más destacados.

Según la tradición, Plinio el Viejo en su *Historia Natural*, manifiesta que las primeras representaciones de la figura femenina en el arte, están vinculadas a ritos mágicos asociados al control de la naturaleza y a ritos de fecundidad que tratan de preservar la supervivencia, como las “*Venus*” prehistóricas, que representan mujeres de senos marcados y vientres redondeados. Según la cosmovisión de estas civilizaciones, la mujer posiblemente estaba considerada como generadora de vida y, por lo tanto, muy asociada y protegida por las fuerzas de la naturaleza. En la *Edad de Bronce* se produce una evolución, un cambio estético de las figuras, son más estilizadas, pero cumplen con la misma función; en Egipto antiguo la figura femenina no solo se representa como algo fértil, sino que se le representa en diferentes ámbitos con aspectos positivos, no como ocurrirá posteriormente.

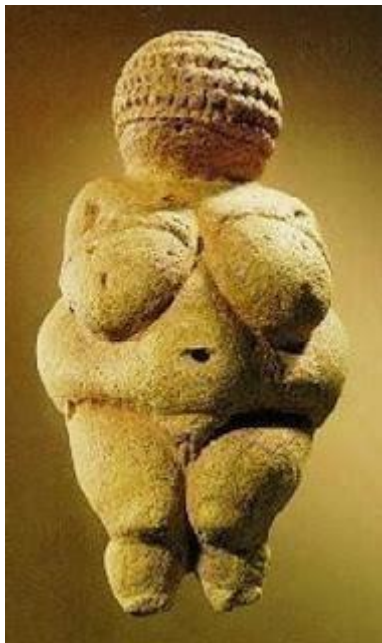

Imagen 1 : Venus de Willendorf, Josef Szombathy, 1908, Paleolítico, Museo de la Historia Natural de Viena.

Así mismo en el periodo Grecia Clásica, tiene un nuevo interés por representar los desnudos femeninos y masculinos en escultura, empleando el ideal de belleza siendo la figura humana uno de los temas más populares. En cuanto a mitología se utiliza la figura femenina para representar la dualidad del bien y el mal, así vemos a Atenea como protectora y gran diosa que se contrapone con Pandora, Aracne y Medusa portadoras del mal, la muerte y la desgracia. En la sociedad, la mujer es relegada al papel de la casa y sin derechos, el cual está reflejado en sus obras artísticas de decoración de vasijas que muestran los ámbitos cotidianos como tejer, cuidar a la familia. (Pérez, 2017).

Imagen 2: Mosaico de la Villa romana de Noheda, José Luis Lledó Sandoval, 1984, Roma, Castilla-La Mancha.

En *Roma* tuvo gran influencia los estereotipos atribuidos a la mujer en los mosaicos, observamos el papel de la madre como esposa e hija, que rinde fidelidad al hombre. En la Edad Media la figura femenina está ligada al comportamiento moral como por ejemplo Eva la gran pecadora o la Virgen María la santidad y castidad. La mujer aparece en las primeras representaciones desde el erotismo convirtiéndose en algo prohibido, dichas representaciones también tenían un carácter doctrinante.

A partir del *Renacimiento* (Italia, XIV y XV), el hombre vuelve a ser el centro del universo, el arte deja de desempeñar funciones religiosas y aparecen los retratos, desnudos,

paisajes, etc. Alberto Durero, fue el primero en preocuparse por el estudio de las proporciones femeninas. (Admin, 2018). Así el desnudo femenino, adquiere un carácter mitológico, comienza a acentuar el erotismo en las figuras, como tema para la transformación social e ideológica sustentado sobre los modelos clásicos y la aplicación de los principios del humanismo, lo que da vía libre al desnudo de la mujer, ya no es algo obsceno sino amable y bello. Vuelve el ideal clásico de belleza que representa a la mujer con rostros bonitos y caderas abundantes.

En el renacimiento la mujer es representada con un enfoque más culto y religioso formando referencia a los dioses y mitologías de su época transformando estas representaciones algo muy valioso y significativo con carga emotiva, eran elementos simbólicos y con gran significado para ellos como muestra tenemos la obra de Leonardo da Vinci aproximadamente entre los años 1503 y 1519 y esta misma se observa con una técnica de efecto brumoso, colores y claroscuro en la obra llamada *La Gioconda*, otra obra relevante es *El nacimiento de Venus* por Botticelli (1485).

Imagen 3: La Gioconda o La Mona Lisa. Leonardo da Vinci. 1503. Renacimiento. Museo del Louvre (desde 1797).

Imagen 4: El nacimiento de Venus. Sandro Botticelli. 1482. Óleo sobre lienzo. Renacimiento. Galería Uffizi. Florencia.

En la época *Barroca* la representación de la figura humana desnuda se caracteriza por la capacidad para expresar sentimientos y pasiones, por el gran impacto que producía al espectador según la historiadora del arte María Teresa Alario (2007). En el ámbito político con representación e importancia, siempre retrataban a los dioses y a los reyes, en mayor medida representaban a la mujer en escenas cotidianas y paisajes; cabe destacar que desde la época aún existía cierta discriminación social hacia la mujer, estaba regida a los estereotipos como madre, esposa e hija, encargada de los quehaceres domésticos. En el barroco se emplean temas mitológicos, aparecen los retratos funerarios, la figura humana ocupaba grandes escenografías en las obras escultóricas, arquitectónicas o en pintura, el desnudo alcanza el máximo en la expresividad.

En este contexto el cuerpo de la mujer, se muestra públicamente como se opone la expresión privada, intensa casi egoísta de los rostros, difícil de descifrar desde un punto de vista psicológico y a veces deliberadamente misteriosa, así aparece la Venus de Velásquez que nos muestra un desnudo de espaldas y solo entrevemos el rostro en el reflejo del espejo destacando la belleza femenina. (Eco, 2004, pág. 198).

Imagen 5: La Venus en el Espejo. Diego Velásquez. 1647. Óleo sobre lienzo. Londres. National Gallery.

En el siglo XIX, aunque existen avances respecto a los derechos de la mujer, en la mayoría de las obras pictóricas se identifica que la mujer sigue ocupando casi

exclusivamente del cuidado de los hijos y del hogar. En el campo artístico la figura femenina es subjetiva y está libre de representación. La concepción del cuerpo deja de tener la importancia que tenía antes y se abre la posibilidad de representar un cuerpo humano de la forma que se estime consintiente, acorde a otras realidades, nuevos conceptos y otros contextos, en este periodo es donde empieza a ponerse de moda la representación del cuerpo femenino como objeto de atracción según la obra de Francisco de Goya que muestra un desnudo más llamativo en cuanto a sensualidad y erotismo.

Imagen 6: La maja Desnuda. Francisco de Goya.1800, óleo sobre lienzo, museo del Prado Madrid. Romanticismo

Según Boutelou (1877) menciona que la pintura del siglo XIX es uno de los más productivos y cambiantes de la Historia del Arte. Aparece el romanticismo, este movimiento será uno de los más característicos y significativos al representar la figura femenina, por ejemplo, Delacroix al representar la figura femenina a través de desnudos, que evocan la tensión hacia una belleza que expresa una fuga de sentimientos que están ya corrompidos por la independencia nacional y de la época liberal alcanzando un culto sorprendente, exótico y violenta como la obra Libertad Guiando al Pueblo.

Imagen 7: La Libertad Guiando al Pueblo. Eugene Delacroix. Óleo sobre lienzo. (1830). Museo de Louvre. París.

Los impresionistas pintaban a la mujer en un contexto social de la época, uno de sus máximos representantes, Edgar Degas (1834-1917) elaboró las obras más representativas llamadas *las bailarinas*, *el café concierto*. Pero todavía más intrigantes e influyentes se revelan las escenas íntimas que tiene como motivo el desnudo femenino en los *Toilettes*, inmersas en la cotidianidad de los hábitos del aseo femenino, supusieron una arremetida al desnudo tradicional, pero no por ello Degas olvidaba el tema clásico de la Venus emergente, aunque sustituyera la concha por la bañera, el baile por el cuarto de baño. Como se aprecia en *El Baile* (1886), en el pastel *Después del baño* (1898) o *mujer desnuda*, que continúa captando los cuerpos desde los ángulos más inesperados, a menudo desde un espacio próximo o fragmentado, deformándolos, pero conserva sus volúmenes contundentes y esa sensualidad así palpable, entre la corporeidad y la corporalidad. (Fiz, 2000).

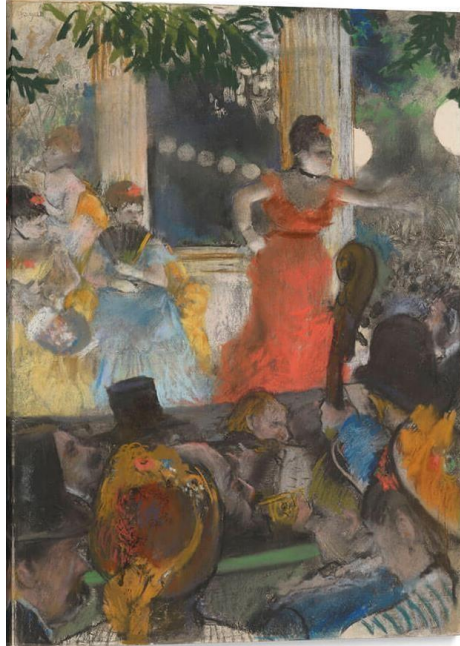

Imagen 8: Fig. El Café, por Edgar Degas.
Impresionista. Museo de Lyon. 1877. colección
privada.

Ahora bien, surge el movimiento postimpresionismo que le da un nuevo enfoque al desnudo de la figura femenina, dando vida a nuevas técnicas de contacto con la realidad, aparece la búsqueda de la belleza sumergida en la materia como un instrumento de conocimiento, esta figura se da en un contexto vital y filosófico antes que estético. Aparece representada en temas de un pasado profundo, como ciertas costumbres, modos de vida o supersticiones. Pero enfrentado al artificio y la civilización, este contexto influenció en la manera de representar en sus obras la imagen femenina dejando lo artificial o falso, creando un ambiente natural con la mentalidad que el día de hoy va hacer mejor, igualmente libre y hermoso que ayer, surgen a través de las obras con situaciones que se les agregaba ese toque celestiales y los aspectos apacibles de la vida en el manifiesto de la obra del artista Paul Gauguin (1848-1903), en su obra una Eva exótica (1890, col. part., Paris), (Fiz, 2000).

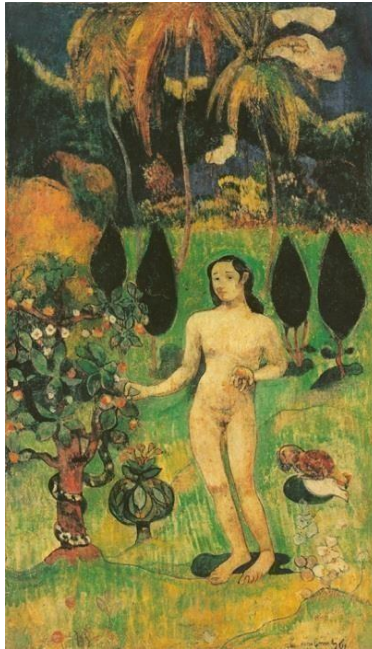

Imagen 9: Eva exótica. Paul Gauguin. 1890. París. Acuarela sobre papel. Museo de Louvre

Así mismo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aparece un nuevo interés de representación del desnudo femenino con el movimiento Art Nouveau, muestra una belleza interior que se proyecta sobre el objeto exterior y se apodera de él, envolviéndolo en sus líneas. La mujer adquiere un nuevo adjetivo, Jugendstil¹ que es una belleza de las líneas, y no desdeña la dimensión física y sensual, que adoptaría en particular el cuerpo femenino puede ser envuelto por líneas mórbidas y curvas asimétricas y dejarse sumergir en una especie de vértigo voluptuoso. La figura femenina toma un enfoque de elemento decorativo con silueta estilizada. (Eco, 2004, pág. 367).

La mujer Jugendstil es una mujer sensual, eróticamente emancipada, que rechaza el corsé y ama la cosmética de la belleza ornamental de los libros y los carteles pasa muy pronto a la belleza de los cuerpos. Tiene un claro acento funcionalista, que se revela a la

¹ Jugendstil, v, 1976, es un fenómeno que define una época, desde un punto de vista geográfico se difundió por todo Occidente, que era el signo de lo nuevo, de la novedad e innovación, requisito irrenunciable del derecho a la consideración, Fuente especificada no válida..

atención de los materiales, en la búsqueda constante de la utilidad del objeto, en la simplicidad de las formas y el interés de la decoración es así que la imagen del desnudo o figura femenina se convierte en objeto de adorno a partir de 1920 como muestra el artista Philippe Wolfers en su obra Lámpara eléctrica.

Imagen 10: Lámpara eléctrica. Philippe Wolfers. 1901. Museo de La Fee Paon.

En este estudio llegamos a la historia de la figura femenina en el arte del siglo XX nos interesa en especial porque es el arte de nuestra época, y nosotros formamos parte de ella. En este siglo han cambiado más cosas y de modo más rápido debido a los enormes experimentos realizados en pintura y escultura. Tenemos en cuenta que algunas ideas de la figura femenina existían ya en épocas anteriores y serán retomadas.

El pensamiento que regía a esta nueva generación de artistas no son los comúnmente de temas históricos, religiosos y mitológicos, no era necesariamente el elemento de sus vidas y experiencias que querían expresar en su obra. Pretendían pintar lo que les apeteciera y no limitarse a subrayar de manera personal lo que les encargaban o sucedía; esta actitud marco el comienzo del arte moderno y esa nueva representación femenina, exponían sus obras y hablaban sobre sus teorías de aplicación de la filosofía existencialista, algunos

dieron un nombre apropiado a lo que estaban haciendo, y se convirtió en un “movimiento”. Es así como surgen los movimientos, conocerlos permitirá una manera más fácil de interpretación de esta figura, en este siglo tenemos muchos tipos de arte algunos se inspiran básicamente en el pasado y algunos en otros movimientos. Es por ello que analizaremos los movimientos que destacan la presencia de la figura femenina.

Las Vanguardias es como se denominarían a todos los movimientos pictóricos que surgieron en el siglo XX, siendo una ruptura en la manera de representación a través de una revolución del color, las técnicas y materiales, el desnudo femenino adquiere diferentes formas y temáticas, más allá de la simple idea de belleza, aparecerá más claramente asociado al erotismo y la sexualidad, con obras sugerentes, abandonando poco a poco la inocencia, relacionándose también con los cambios sociales en los que la mujer adquiere mayor libertad social, comenzando por sí misma y por su propio cuerpo.

Cada movimiento vanguardista tenían su propia representación de la figura femenina, analizaremos al primer movimiento que surgió denominado Fauvista, los primeros artistas que aparecieron estaban anclados al Esteticismo que subliman la existencia en la belleza y el placer, siguiendo las huellas de una pintura fuera de toda contingencia, sigue el acto puro de pintar. Desde estas coordenadas aparecen las pinturas de Henry Matisse destacando la pintura del desnudo, época que rige a la vida moderna y aspira la existencia de lo bello, debido al caso Rouault, renuncia a los motivos de la vivencia de la actualidad y de la vida moderna encubriendo en el medio plástico para construir el espacio, creando sus valores autónomos y puros que se libera del automatismo del acto perceptivo cotidiano. Las características principales de los artistas fauves para facilitar el entendimiento de su pintura acerca de la figura femenina.

“Este movimiento se caracteriza por ser estético y sentimental, por un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento, se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores uniendo el arte con la vida, y a su vez, rechazando cualquier tipo de convencionalismo. Crea su obra a partir de un principio que rechaza todo tipo de disciplinas o como ignorante. Otra característica del fauvismo es el gusto por el arte africano-negro y la influencia que este mismo tuvo en las obras, este gusto por “lo otro”, (Matisse 2003, pág.15).

Citando a Henri Matisse tenemos la obra más característica del color y nos acerca a las nuevas representaciones de la figura femenina que se desarrollo en un contexto de actividades cotidianas, con su obra titulada Mujer con Sombrero (1905), origina una serie de obras centrada en la figura humana, una de las obsesiones que lo diferencian de los demás fauves, que parece explorar la sobreexcitación cromática sacrificar la estabilidad formal como si todo se viera envuelto en una serie de temblor óptico con la pincelada suelta y la mancha dando la apariencia que apenas presiona el pincel en algunas áreas de color. Estas características de su pintura muestran su estado energético y pasión por el color reflejado en su pincelada temblorosa generando mancha como lo veremos en la imagen 11.

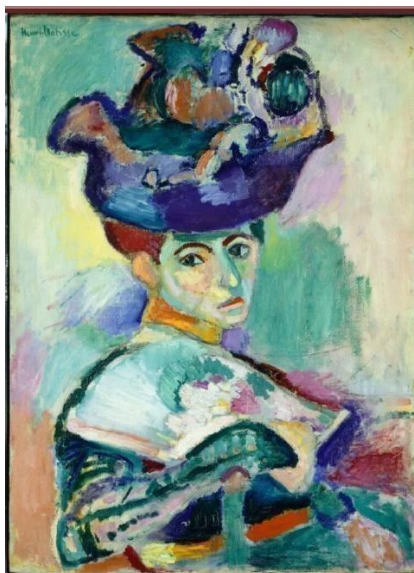

Imagen 11: Mujer con sombrero, por Henri Matisse, 1905, óleo sobre lienzo. Museo de Arte Moderno de San Francisco

Ahora bien, surge la forma de representación más característica y controversial del desnudo femenino realizado en un ámbito social denigrante, los contextos para la realización de sus obras eran los bares o burdeles que los artistas frecuentaban, este movimiento se llamó Cubismo. Tomando en consideración que estos movimientos son consecuencia de los sentimientos propios del artista reflejado de su contexto social, muestra una visión de su vida y sus acontecimientos más relevantes que le sirvieron de impulso para retratar de tal forma al desnudo de la figura femenina, con todo esto analizaremos esta vanguardia a través de la pintura “las Señoritas de Aviñón”.

En este estudio la pintura cubista nace con el interés de esta técnica, poder mostrar la realidad en sus esencias geométricas o como una representación desde todos los puntos de vista, presenta unas teorías basadas en los estudios de las líneas y la geometría permiten manejar en intelecto (Alonso, 2001, pág. 95), es decir, se da el principio de la estructuración geométrica en todos los elementos, personajes y objetos incorporados en sus

obras, la interpretación de las imágenes puede llegar a ser de difícil comprensión, lo que permite hablar de múltiples lecturas y olvidarnos del punto de vista único.

De acuerdo a estas características cubistas y como referente para entender la figura femenina citamos a Picasso con su obra que fue denominada “Las Señoritas de Aviñón”, es quien unifica las figuras femeninas de un burdel, tanto en su sentido afectado, incluso anonadado por la insolencia de la desfachatez de las desnudas, por una confrontación sexual inesperada y ruborizante, cuanto por los requerimientos artísticos de la misma pintura. Se caracteriza por la fuerza expresiva que emiten las formas en sus obras. Es así que resolvió su obra del desnudo de sus cinco modelos que eran prostitutas en imágenes frontales estáticas, concentradas que hacen causa común a través de la posición, Picasso creó así una precisión casi geométrica, aunque elemental a base de ángulos agudos y efectos, triángulos y perspectivas varias. Es tanta la obsesión por la exactitud geométrica, por algo así que toma medidas a las cosas. La inclusión de las figuras geométricas en sus elementos y personajes, los varios puntos de vista en una sola obra son en efecto, el desnudo en el cubismo es una forma de representación geométrica tomada de distintos puntos de vista en una sola obra.

Imagen 12: Las Señoritas de Aviñón. Pablo Picasso. 1907. Óleo sobre lienzo.

Esta nueva representación de la figura humana y femenina provocó que el filósofo (L. Steinberg 1972) mencione este modo, el motivo del eros que habla sobre el interior reflejado en lo espiritual o la mente y según otros (W. Rubin, 1987), también la del thanatos, de la destrucción o la muerte, encuentran su correlato en una interpretación artística volcada hacia la exterioridad y la mente del espectador. Desde esta óptica, la obra Las Señoritas de Aviñón es la provocación del burdel que discurre en paralelo con la artística, la caducidad de las convenciones formales, a pesar de estos parentescos, los desnudos de cada prostituta no se relaciona entre sí como grupo en sus espacios ni en el espacio donde cohabitan. (Fiz, 2000, pág. 213).

Surge el dadaísmo, en el que la mujer tiene los primeros indicios de aparecer como un objeto en las obras, es decir, es las imágenes femeninas aparecen en modo burlesco y cómico en una sociedad de consumo, destacaremos las intervenciones más notables que desembocarían en la figura humana femenina citando a Picabia que tenía infinidad de obras, realiza collages graciosos, las obras mostraban una burla a la sociedad con imágenes ya establecidas o creadas se quebrantaban todas las posibilidades de conseguir belleza, carga emotiva o emoción a causa de los procesos de improvisación, se olvidaba toda especie de lógica en la creación como muestra la (imagen 13).

Imagen 13: Collage, Marshall Picabia, 1917.

Por último, tenemos la imagen de la figura femenina como un nuevo concepto con la aparición del movimiento Surrealista (1917), fundado por André Bretón en 1924, es un movimiento con una fuerte carga de emotividad social. Plantea una revolución social por el hecho de que transgrede las normas estipuladas; para ello genera una renovación lingüística (audiovisual) de la forma artística. La esencia del surrealismo se manifiesta en la introspección psicológica, en la libertad de creación y en el rechazo de la visión racional de las cosas. En las imágenes surrealistas se representan los sueños, los pensamientos, las pesadillas y las alucinaciones, es decir, el mundo onírico y la sinrazón o no entendimiento. Sus planteamientos expresivos se basan en la técnica de la escritura automática que incide en la técnica del montaje absurdo. El automatismo psíquico pretende expresar el funcionamiento real del pensamiento con ausencia de toda vigencia ejercida por la razón.

Mencionemos las características de este movimiento para lograr un enfoque sobre su contexto sociocultural y mental. Los surrealistas habían recogido el amor por el objeto y sus calidades inmediatas, y se aplicarían a prestigiarlo no importa si se deformaba con verdadero frenesí. Naturalmente, otro tanto hacían con la figura humana y animal, con alguna gracia, otras sin ninguna y con absoluta frialdad. Por lo demás el paisaje desaparece, sustituido por ambientes de plena invención. Normalmente, sustituidos por extremadas amplitudes que magnifiquen la soledad, en conclusión, el propósito es el de transformar toda especie de realidad, sustituyéndola por versiones soñadas, no se retrocederá ante escenas repulsivas, en lo sexual o en lo escatológico y por otro medio aterrar a los ismos ya establecidos. (Alonso, 2001, pág. 99).

También manifestó que este movimiento tenía la necesidad de turbar al espectador mediante el dominio y el culto a lo absurdo tomado de Baudelaire y por la excesiva beligerancia concedida a las imágenes del sueño. Arturo Colorado (1991) comenta que la base esencial del surrealismo se refleja en el dictado del pensamiento sin el control de la mente. Su sentido provocativo puede resultar burlesco o llegar a ser hiriente.

Si deseamos prestigiar a este movimiento y entender mejor sus representaciones citamos a Salvador Dalí, pintor con gran precisión técnica, decía tener las mismas características que un psicópata, las particulares de sus obras son las alucinaciones, visiones y obsesiones, pero a diferencia de un psicópata que cree que sus fantasías son reales, él era totalmente consiente de la diferencia del mundo imaginario y el mundo real.

Dalí pintando las figuras humanas o femeninas, pone sus vividas fantasías personales en contacto con el mundo y de este modo se hacen reales. Pero los artistas que mejor representaron a la figura femenina son Juan Miro y Paul Klee que aprovechan la proporción de libertad conseguida para dejar rendir libre a su espléndido y efectivo sueño, denominado el fabricante de pesadillas, genialísimo su manera de representar las figuras se convierte en la transcripción gráfica del ritmo.

Imagen 14: Aventura de una joven, por Klee, 1899, óleo sobre lienzo, Surrealista, Reproducido con autorización de The Tate Gallery, Londres.

Finalmente en la segunda mitad del siglo XX aparecen nuevas tendencias artísticas, como hemos comentado anteriormente, podemos conocer, en términos generales, cómo se ha valorado a la mujer, qué papel se le ha asignado en la sociedad a partir de cómo ha sido representada en los distintos lenguajes y formas iconográficas, ahora bien, se da una nueva representación de la imagen femenina destacando su belleza física para hacer perfiles de ámbito comercial y publicitario a partir del siguiente movimiento.

El Pop Art, fue un movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos, como reacción artística al expresionismo abstracto, al que consideraban vacío y estilista. Se caracteriza por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas que los aplican al arte.

El Pop Art utiliza imágenes conocidas con un sentido diferente para logra una postura crítica de la sociedad de consumo. Como su propio nombre indica “Arte Popular”, toma del pueblo los intereses y las temáticas, es aquí donde la mujer empieza a tomar el papel protagonista, es representada como objeto de belleza y atraer al público mediante diferentes

mecanismos, revistas, periódicos, comics, etc. este movimiento es el auge de la representación de la mujer en diversas formas, dependiendo del contenido de los anuncios y del objetivo de estos. Una de las prácticas más habituales de la publicidad desde sus comienzos ha sido reducir a la mujer a un simple objeto.

“El Pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. Se sirve de los objetos industriales, de los artículos de consumo comercial. Describirá lo que hasta entonces había sido considerado indigno para el arte: la publicidad, las ilustraciones de revistas, los muebles de series, los vestidos, las latas de conservas, los hot dogs, botellas de coca cola, etc. Esto se lleva al arte, siguiendo un estilo desnudo y mecanizado, de series reproducidas que enlazan directamente con el mundo de la publicidad.” (Osterwold, 2007).

Este apartado muestra las características del Pop Art, señalando que ocurre un cambio en la reproducción de las imágenes, ya no son únicas, están de forma repetitiva, aparecen con colores puros e intensos son su antecedente el movimiento fovista, las obras son con ayuda de la tecnología, resulta con carácter más comercial, podemos denotar que en su mayoría aparece la imagen de la figura femenina citando al artista pop Andy Warhol, para conocer en nuevo enfoque comercial que tomo esta figura (Lambert, 1985, pág. 75).

Imagen 15: Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967, serigrafía, Tate Gallery, Londres SPADEM.

Concluyendo con las exploraciones de la representación de la figura femenina en el arte del siglo XX surgieron nuevas ideas que traspasaron fronteras, seguidas de técnicas y materiales nuevos, han desembocado nuevas expresiones en todas las artes, proporcionándonos nuevas ideas sobre nosotros mismos y sobre nuestro propio mundo. En el siglo XX lo tenemos analizado en mayor escala que cualquier época anterior acerca de la imagen femenina, hemos llegado a comprender que la expresión de estos artistas en el arte forman parte de nuestra vida, parte de lo que vemos y tocamos son nuestras raíces, la comprensión de lo que se ha construido, pintado o realizado en cualquier época forma parte del conocimiento de uno mismo.

El artista sostiene un espejo delante de nosotros y nos invita a mirar realmente lo que nos rodea, tenemos que establecer conexiones con el pasado, con las demás artes y con nuestra propia imaginación. En cada época observábamos la representación femenina experimentamos algo nuevo y distinto, como ya hemos analizado cada época podemos reconocer que lo que parece distinto es a menudo una combinación de ideas viejas y nuevas, esto puede ayudarnos a comprender y a disfrutar lo que el artista hace de ello, ya que en toda creación personal hay siempre un elemento misterioso.

La figura o desnudo femenino en el arte ha sufrido profundas transformaciones a lo largo de todas las épocas ya analizadas, pero es más evidente en el siglo XX.

1.2 Pintura expresionista contemporánea en el desnudo femenino.

El presente componente permite analizar las particularidades de la pintura expresionista contemporánea, con el fin de aclarar conceptos y características que lo identifican e integran en el mundo del arte. A través de una síntesis de la reseña histórica sobre las primeras manifestaciones artísticas, los artistas más representativos que se expresan a través de diferentes lenguajes con la temática sobre la figura femenina y características específicas de este movimiento que han influido en la pintura hasta la actualidad.

Es importante hacer referencia al concepto de expresionismo, término complejo, vasto y bastante difícil de precisar, no está formado por un grupo relacionado de artistas, tampoco solo es un movimiento artístico con una dirección claramente determinada. Si atendemos a la significación estricta de la palabra con que designamos este movimiento, se deriva del término expresión que aparece como un concepto opuesto a la impresión que hace referencia a una huella que la realidad externa produce en la conciencia; en términos artísticos diríamos que la naturaleza se refleja en el artista, la expresión, por el contrario, es una actitud desde el sujeto hacia el mundo exterior, es el artista el que se proyecta imprimiendo su huella en el objeto.

Según Horwarth Walden (1910) el expresionismo se da a través de los términos alemanes Expression y Expressionismus añadiendo un matiz más enérgico a los sinónimos Ausdruck, además de expresar, significa literalmente exprimir, retorcer, con lo cual se quería aludir a un arte basado en la exasperación de la expresión, esto explica que el expresionismo aparece como una reacción frente al impresionismo en su aspecto superficial y sensitivo. El movimiento expresionista pretendió subrayar su carácter moral, agresivo.

El expresionismo se caracterizó por su fuerza psicológica y expresiva, aparece como una actitud típicamente germánica y romántica frente al clasicismo de los fauves y los cubistas, ligado a una raíz latina y mediterránea.

Según Worringer (1908), relacionó al expresionismo y lo llamaría el transcendentalismo del mundo de la expresión gótico, con esta frase designaba las deformaciones emocionales de las formas naturales con la que el hombre trata de expresar el desasosiego y la angustia que siente frente a una naturaleza fundamentalmente hostil e inhumana, para que se convierta en una realidad espectralmente transformada, todo se hace sobre natural y fantástico. Se observó que detrás de la apariencia visible de las cosas asoma su caricatura y de cada cosa inanimada se muestra una vida misteriosa y fantasmal, de este modo también considero variedades en el expresionismo nórdico contemporáneo, todas las cosas reales se hacen grotescas como observamos en las obras de los artistas expresionistas desde sus predecesores como el noruego Edward Munch, el flamenco James Ensor y el alemán Emil Nolde, hasta las dos tendencias que han caracterizado al expresionismo en el siglo XX. (V.V.A.A., 1970, pág. 239).

Mantiene que el expresionismo no es simplemente un estilo, sino una fuerte tendencia caracterizados por un espíritu de rebeldía y cierto gusto por lo bárbaro lo poco que duró este movimiento, por la violenta denuncia de la realidad social y un esfuerzo casi mínimo

por hallar una nueva espiritualidad y de hecho el expresionismo se manifiesta mucho más como la expresión de la percepción vital de una joven generación que coincidía en su negación a las estructuras sociopolíticas imperantes con sentimientos de inseguridad y temor .

En el expresionismo, existen varias situaciones y emociones que suscitaron en estos jóvenes, impulsados por su negación ante los acontecimientos políticos, sociales y económicos que se estaban enfrentando, de ahí se generaban sus estados de ánimo los cuales eran reflejados en las diversas ramas del arte y que son más notables en la pintura, debido a estas circunstancias los contenidos de la obra eran grotescos casi como caricatura y máscaras utilizando la mancha y grumos, eran obras pintorescas impulsadas por el dolor lo cual se tradujo en una atmósfera de pesimismo, crítica y pérdida de valores humanos, que el expresionismo supo bien reflejar.

Según Quinton (1974) las ideas y creencias que se perciben en este movimiento se rigen a la filosofía que ataca al idealismo, por eso es posible ver conexiones de la naturaleza más definidas entre el expresionismo y el existencialismo, el ser y la nada.

(...) Angustia es exactamente la conciencia que tengo de ser mi propio futuro... existe una específica conciencia de libertad, esta conciencia de libertad es la angustia... la libertad que nos revela como angustia puede caracterizarse por la existencia de esta nada que se insinúa entre motivos y actos... concibo mi libertad como posible destructora en el presente y en el futuro de lo que yo soy, como hemos visto los lazos que une la filosofía son tenues en general. (Alan Bullock, 1974, pág. 257).

El pensamiento filosófico que sostenían todos los expresionistas, citaremos a Edvard Munch, que en su pintura el Grito, expresa una desesperación total; todos los elementos lo refuerzan. La figura humana carece de sustancia, se dobla y agita bajo la presión de sus emociones. Las sinuosas líneas del cielo y del agua con la mancha diagonal del puente dirigen la mirada hacia la boca, abierta en un grito. En el puente hay otras personas; sin embargo, el ambiente es de un terrorífico aislamiento. *El grito* expresa que no hay escapatoria para la existencia, que solo cuenta el insoportable dolor que esto produce. Horror y fijación en la obra para la mirada, el fondo entero esta agitado.

Las líneas y ritmos marcados y la agitación en el tratamiento de los colores ponen en manifiesto la emoción del artista. Munch estaba obsesionado con la muerte, nos presenta un estado aparente peor que la muerte, aquí podemos notar el existencialismo entre el ser y la nada.

Imagen 16: El Grito. Edvard Munch, 1893. Óleo sobre lienzo. Nasjonalgalleriet. Oslo.

Expresionismo es el nombre que recibe en el arte del siglo XX, pinturas como estas adoptan como tema de sus obras estados mentales, representados con tanta fuerza que la

apariciencia normal de las cosas que distorsionada. Los estados mentales expresados son extremos son demasiado personales y apenas tienen significado e interés para quien no sea el propio artista.

De acuerdo a esta corriente filosófica del existencialismo surgen varios grupos en el periodo expresionistas, destacando solo los artistas más relevantes y característicos de cada uno relacionándolos con la figura femenina obteniendo así una mejor comprensión se realizaba de una forma tan particular esta representación y expresión.

El primer grupo que florece y caracterizó al expresionismo se denomina “El Puente” (1905), tomaron como modelo a Edward Munch y James Ensor, quienes pretendían sobrepasar la simple percepción de la realidad para llegar al aspecto psicológico de la impresión sensorial integrado por; Ernst Ludwing, Erich Heckel, Karl Schmidt, Max Pechsyein y Otto Mueller, surgió del deseo de reconocimiento y amistad, que solamente podrían encontrar conviviendo y trabajando junto a sus iguales. Estos artistas intentaban adoptar su estilo a sus aspiraciones teóricas.

La principal característica es la aplicación de la pintura en formas de pastosas capas (fig.16), método de los impresionistas, limitaba la posibilidad de una ejecución rápida y espontánea. La particularidad de estos artistas es el contraste tenso y energético entre áreas cromáticas complementarias determinará a partir de este momento el efecto visual de las obras que lograban solamente después que hubieron mezclado sus pinturas con gasolina, los colores se dejaron untar sobre el lienzo amplia y suavemente con la brocha o la espátula logrando este objetivo.

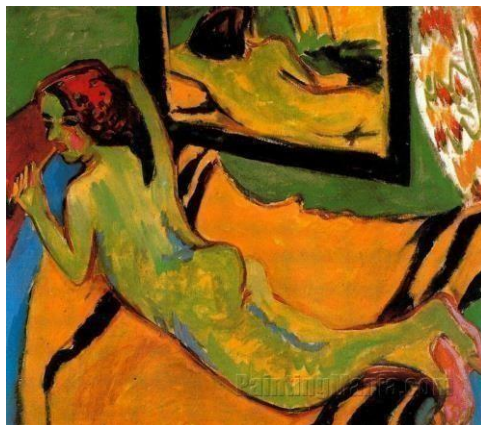

Imagen 17, Desnudo acostado delante del espejo, Ernst Ludwig Kirchner, 1910, óleo sobre lienzo, Expresionismo, Berlín, Brücke-Museum

El desnudo es una de las temáticas más sobresaliente en la pintura de “El Puente”, la expresión del cuerpo humano le convenía a la suave línea de Kirchner, al exponer un desnudo en el taller o aún mejor al aire libre, el artista se sentía cerca del ideal de una vida libre y acorde con el ritmo de la naturaleza, luego de sus viajes a Haití en 1910 le permite reconocer una decoración con motivos exóticos, como muestran los tapices y cortinas, en ellos sigue la técnica de batik, se encuentran personajes y animales exóticos, parejas de amantes en diferentes posiciones, así como motivos florales; todo esto expresado mediante ese reducido lenguaje formal.

La vida de la gran ciudad también se convirtió en una temática sobresaliente en la obra de Kirchner (1911), después de su marcha a Berlín, es solo en aquella ciudad donde busca el exotismo de tales motivos como muestran sus obras: Bailes de Negros, Bailarinas de Carda, Danza Húngara, Artistas rumanos, Teatro Japonés o bailarinas de Panamá, en estas obras la figura humana ocupa los planos principales, también se encuentra al ancho contorno que conjuga a todas las personas en una sola masa humana.

Es importante citar a su máximo representante Ernst Ludwig Kirchner considerado como la personalidad dominante del grupo, fue quien motivo a su fundación, su aporte fue

el más importante e influyente en su desarrollo. En 1908, Kirchner había encontrado al fin la aplicación de los colores puros no mezclados, que ya no estaría supeditada a los modelos naturalistas sino a las posibilidades expresivas, desde este momento, prescindirá también de fondo pastoso; comienza entonces, a diluir la pintura y a untar los colores fluida y ampliamente sobre la tela como aparece en la obra (Cabeza de mujer delante de girasoles (1906) con Dos Desnudos con barreño y estufa), salta a la vista el cambio estilístico de Kirchner, es el mismo contraste, sin embargo rompe la gradación en perspectiva y en la composición, acentúa el efecto de paralelismo de las áreas cromáticas, la figura principal es la muchacha joven que se encuentra en el centro arrodillada en una tina de agua, aquí tenemos las primeras representaciones de la figura femenina expresionista.

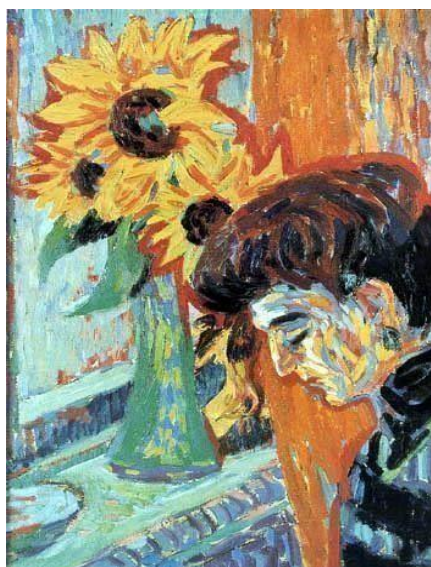

Imagen 18: Cabeza de la mujer delante de girasoles, Ernst Ludwig Kirchner, 1906, pintura al óleo sobre lienzo, Expresionismo, Offenburg, Colección Burda.

Para hacer una más acertada interpretación de Kirchner sobre como realizaba la figura femenina tenemos la obra Dos muchachas (1910), únicamente dos figuras femeninas frente al observador descuellan de entre el anonimato, poseen rasgos fisonómicos individuales, que muestran el prototipo de la mujer burguesa de buena posición en aquella

época. Coherentemente con el ideal de armonía natural, Kirchner funde en una unidad a los hombres, las calles y las fachadas de las casas, creando en base de pincelada enérgicas (fuerza) y rítmicas, tiene un identidad irreal, amenazante e inhumana, el hombre de la gran ciudad es incluido en el mundo de Kirchner. Como se observa en la obra Mujeres en la calle y Dos Muchachas.

El motivo de la obra Mujeres en la Calle (1913), está completamente sumergido en un color lírico, irreal, de superficies verdes y amarillas, cuya agresiva luminosidad aumenta aún más la expresión de los angulares cuerpos femeninos. Las tranquilas y contorneadas áreas de color ceden ante un nervioso rayado del pincel que las entrelaza.

La particularidad del expresionismo está relacionada en forma directa con los sentimientos y emociones, como lo muestra la sensibilidad del artista, su inquietud y nerviosismo encontrados en su expresión dinámica, en este rudo trazo, que lo llamó “trazo dinámico”, tal denominación se acercaría a las ideas futuristas, es así que trata de mostrar la secuencia simultánea de este movimiento. Su estado inestable y su hiperexcitabilidad lo conducían cada vez más al aislamiento tanto privado como artísticamente hablando. Encontraba analogía entre su situación que es la del artista no aceptado por la sociedad, esto provoca un cambio expresivo y estilístico en la obra de Kirchner. Por lo que los suaves y redondeados cuerpos que lo caracterizaron están presentes en la obra de las modelos de Dresde que se han convertido ahora en desnudos telúricos y alargados. (Elger, 2002, pág. 132). Kirchner, deja una imagen clara de la forma como se representaba a la figura femenina esta era intervenida de acuerdo a las experiencias vividas del autor; pues se realizaba según el contexto en el que vivía el artista, su estado de ánimo es la característica principal, logrando así la expresividad en la obra.

En el norte de Alemania surge un nuevo grupo integrado por Emil Nolde, Paula Modersohn y Christian Rohlf s considerados como los Expresionistas del norte de Alemania. Debido a la independencia de estos tres artistas entre si no podríamos considerarlos como grupo. Por las características que aparecen en la obra de estos artistas permiten su asociación en esta caterva: la expresión y el mensaje artístico son sintetizados en formas simples y sumarias; por ende, los medios se reducen y se desiste de toda habilidad.

Sobre estas obras el observador jamás encontrara complejos formalismos compositivos, planos paralelos o atomización cubista de formas, el color también es transmitido como el anterior grupo “El Puente”, emana de si poca emoción, pero, en cambio, es aplicado con vehemente énfasis, no tiene exclusivamente un valor expresivo y contrastivo, sino más bien un carácter simbólico, en el cual el carácter y las formas de estas obras se integran en una extraordinaria apología de la naturaleza.

Ahora bien, luego de identificar ciertas características de este grupo es interesante analizar el artista Emil Nolde (1906), quien representa con mayor frecuencia la figura humana y cómo estaba representada en esta época. La temática de este artista denota su compenetración con lo rural y autóctono de la región nórdica en la que ha sido creada, en sus trabajos incluye seres fabulosos, gnomos y duendes, representantes de la mitología griega.

Las características más notorias de este artista es que se interesaba mucho por las relaciones psicológicas de la gente, sus obras transcriben en un problema estético-formal de composición, se siente fascinado por el colorido irreal y reluciente de los salones, por las caras reflejando el verde y amarillo de las luces como lo muestran sus modelos.

Los gustos e intereses de Nolde se concretan artísticamente en las obras Naturaleza Muerta con Bailarinas (1914), El Entusiasta (1919) El Café (1911), donde aparecen las particularidades de su pintura; mostrando las áreas rojas y amarillas sin perspectiva que confieren al motivo de una energía luminosa, casi alucinante, la forma de representar a los personajes es siempre el primer plano.

Nolde atribuía a sus obras la expresividad de los colores, El Entusiasta presentan a la izquierda los personajes donde se encuentra sentado y acentúa con su traje esta característica en los colores claros. A su vez, las mujeres sentadas en la mesa forman un contrapunto compositivo al personaje masculino de la izquierda. Todos los personajes expuestos están sentados y en sus poses y rostros transmiten tranquilidad, parecían estar muy relajadas, y sin embargo la obra posee una crepitante agitación que se hace perceptible también por medio de su colorido.

Aquí viene la parte importante de su obra, menciona que es la mirada de ambos caballeros con la que están poniendo precio a la mujer lo que logra la atmósfera erótica, ella mira al suelo para representar timidez, en el fondo dos mujeres de edad observan la escena. En estas obras, Nolde se define a sí mismo el voyeur que osa echar una mirada en el mundo, para el tan extraño, de la vida nocturna de la gran ciudad.

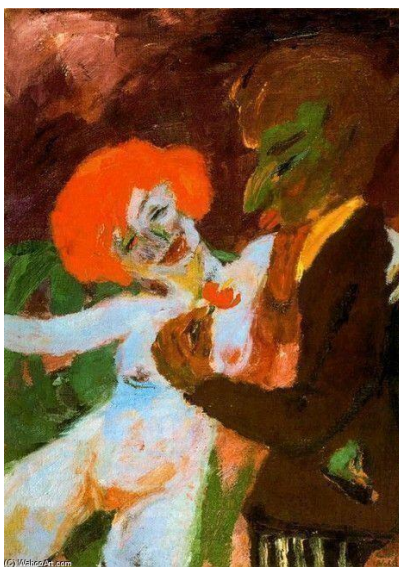

Imagen 19: Emil Nolde, El entusiasta, 1919, Der Schwarme, óleo sobre lienzo, Hannover, Sprengel Museum.

Es así como Nolde representaba a los personajes y a la figura femenina, estos cuerpos están estrechamente unidos, encuentran correspondencia con el carácter reservado y pastoso de la pintura, por primera vez se libera del trazo impresionista laxo y rítmico, ahora los colores se unen y conforman juntos sólidas áreas cromáticas impulsadas por su emoción y sentimientos. A través de esta obra ya descrita tendremos un concepto más claro de la representación femenina, su función en la obra y el motivo por el que aparecían con las características de estilización y su interpretación de acuerdo al contexto.

Es así como los ambientes sociales que rodeaban al expresionismo irían modificándose e integrando nuevas características y tenemos ahora al grupo llamado El Jinete Azul (1911 – 1912), que lo integran; Wassily Kandinsky, Franz Marc, Alexej von Jawlensky, Gabriele Muntter y Marianne von Werefkin, quienes se agruparon debido a características y circunstancias de la época, este grupo de redacción organizó exposiciones pictóricas con ejemplos concretos.

Las tipologías e intereses que permiten su integración esta descrito así por Kandinsky, ya que, en el circular de la fundación, anotaba que la meta de los artistas debía ser una creación interior en una nueva forma de expresión artística.

Aunque en este grupo no se representó a la figura humana en su mayoría y tampoco fue el personaje principal, muestran un gran contenido en la temática y cromática, puesto que es lo que definiría con más exactitud al expresionismo en sus obras, para un mejor entendimiento destacaremos a la figura más sobresaliente del expresionismo citando a Wassily Kandinsky (1866), es el artista de mayor importancia dentro de El Jinete Azul, uno de los pocos expresionistas alemanes que basaban su acción en profundos y amplios conocimientos teóricos. Y fue el único cuyos textos y escritos trascendieron la propia obra para ejercer influencia sobre todo el arte moderno. Su mayor mérito radica en haber logrado superar en su obra el lenguaje formal expresionista y haber llegado una configuración pictórica libre, no sujeta a un modo natural. Al parecer la gran carga emotiva que tienen los colores y la pincelada en sus obras, es causa principal de su gran importancia en este movimiento.

Fue un artista muy representativo y considerado expresionista, ya que intentaba con esto que la técnica fuera leal motivo en cuestión, lo que se nota claramente cuando basado en sus recuerdos retoma los motivos folclóricos de su patria. Se aproxima estéticamente al arte popular ruso desistiendo de las pinceladas largas y su dinamismo, aplicando el color de manera puntillista. (Elger, 2002, pág. 140)

Kandinsky se proponía sobre todo erradicar de su pintura todo lo ornamental y combinar color y forma siguiendo exclusivamente la mencionada necesidad interior, esta es su mentalidad al momento de retratar a la figura femenina catalogada como una forma más fácil de expresar sentimientos propios del expresionismo, sin una superestructura teórica,

jamás se hubiera animado a dar el gran paso decisivo hacia una configuración liberada de las formas externas. Muestra una pintura que nos acercará a lo que sería una nueva representación de la figura humana y femenina y con todo lo expuesto anteriormente tendremos un mejor entendimiento de los desnudos.

Imagen 20: Wassily Kandinsky, Improvisación, 1909, óleo sobre lienzo, Múnich, Stadtische Galerie im Lenbachhaus.

Ahora mostramos a Kokoschka un artista con gran carga emotiva en las poses y rostros, de can calidad representativa con personajes de imagen casi natural y particular expresionista con características similares a Wassily Kandinsky, presenta obras de bastante contenido de la figura humana y femenina con poses naturales, muestra una temática específica para entender este movimiento y las representaciones de la imagen femenina como estaba representada en esta época.

Otro gran representante del Expresionismo, el artista Oskar Kokoschka (Viena ,1907), dibujante profesional, realizó trabajos en telas, oro, plata y metal, también en talleres colectivos de artistas y artesanos, con el objetivo de tratar todos los temas vitales siguiendo un mismo concepto estético. La línea decorativa de algunos de sus trabajos permite descubrir algunos rasgos expresionistas, aparte de diseños de gobelinos, dibujos y aguafuertes, las delicadas y sensibles representaciones de desnudos de jóvenes muchachas

provocando el escándalo que lo convirtieron en un personaje de dudosa reputación ante la sociedad.

Los retratos de Kokoschka en muchos aspectos son únicos dentro del expresionismo, ningún otro artista se dedicó tanto a este género como él, una de las características al representar la figura humana o femenina es su anhelada penetración psicológica, busca en la fisonomía, en los gestos y en la aplicación de la pintura otorgar una expresión pictórica sobre los estados interiores de sus modelos. En este contexto la visión de rayos de Kokoschka con la que estas obras atraviesan la superficie y captan el verdadero ser del hombre, por lo general, la forma del busto o medio cuerpo. Por eso, aparte de la expresión del rostro, la gesticulación de las manos se vuelve un elemento con la que el artista caracteriza a sus modelos. Las manos son reproducidas, por lo general desproporcionadas, a través de lo cual se subraya su importancia.

En la figura humana se destaca la expresión con vehemencia o fuertemente unidas es el único momento activo de las representaciones de sus modelos, por lo general sentados, quietos y sin participación. A pesar de ello, sobre estas obras flota un ambiente nervioso y tenso; su modo de pintar que nunca buscó la eufonía armoniosa de los otros expresionistas aunque lo tiene presente, entre las obras relacionadas con la figura femenina, aparecen las obras llamadas Retrato de Hans Tietze y Érica Tietze Conrat (1909), La Anunciación (1911), características de su pintura es que Kokoschka aplica el color muy diluidamente con el pincel o directamente con la mano, con el pincel traza en algunos retratos un alineamiento gráfico en la pintura.

En la figura femenina se destacan las manos y rostros sobre la superficie de fondo, bien modelados solo en base al color, no determinables mientras que los imprecisos contornos corporales se pierden e instituyen con el fondo de la obra. Estas obras poseen

todos los rasgos característicos de los temperamentos de los rostros como se observa en la obra. (Imagen 5).

Imagen 21: La anunciación, 1911, Verkündigung, óleo sobre lienzo, Dortmund, Museum am Ostwall.

Finalmente Kokoschka trabaja en detalle sobre la expresión psicológica de sus personajes, confiere en su arte una narración de enfermiza, casi mórbida situación mental, se podría decir que sus retratos sobrepasan la representación del individuo y se convierten en una visión de la sociedad, porque pone de manifiesto, su inestabilidad y su próximo ocaso con el estallido de la guerra. (Elger, 2002, pág. 240)

Después de haber analizado el movimiento expresionista en su contexto, en la actualidad aún están presentes sus raíces, con algunos cambios derivados del enfoque o puntos de interés en los cuales persiste retomar la figura humana femenina como vínculo para comunicar emociones y sensaciones a través del uso de técnicas, materiales y métodos que permitan expresar artísticamente sentimientos y emociones que evocan estados anímicos preponderantes del ser.

CAPÍTULO II

2. Fundamentación estética en el expresionismo de la figura femenina.

En este componente analizaremos las características implícitas en la pintura expresionista, la principal es que transmitían sus sentimientos a través de los rasgos de su pincelada y los colores atribuidos a sus personajes o los elementos que aparecían en sus obras. En este sentido es preciso tener un concepto de la expresividad del cuerpo humano y como transmite emociones o efectos a través de la pintura o la estética que se le atribuye, es por ello que también analizaremos la filosofía que rige como base de pensamiento del movimiento expresionista expresados a través de los elementos formales como los simbólicos, gamas cromáticas y pinceladas.

2.1. La figura humana como expresión.

Tomando como base la relación entre el cuerpo físico y los estados internos como medio de expresión artística, que sin duda ha tratado y trata el tema que nos ocupa: el cuerpo y las emociones de cada individuo. Además de plasmar la idea de que nuestro cuerpo expresa nuestro mundo céntrico.

El cuerpo humano ha servido como vehículo de la propia expresión que involucra sensaciones, percepciones y emociones. Las obras representadas de los diferentes artistas ofrecen un medio natural expresando necesidades y conflictos de su mente y cuerpo. Es por ello que el cuerpo humano en el arte fue llamado figura humana por los artistas, para describirla, exaltarla de manera simbólica y como expresión de deseo, al igual que el rostro humano que han sido los principales objetos de estudio en el arte.

A lo largo de la historia del arte, la representación de la figura humana ha estado

presente y transmitido varios mensajes filosóficos, políticos, sociales o personales con el fin de expresar deseos temores, sueños, etc. A veces esta imagen estaba controlada por los poderes de la sociedad o en ocasiones ha sido una respuesta más íntima y personal de las necesidades de los artistas que varía de acuerdo a la época histórica o el momento social y cultural. (Raso, 2016, pág. 3).

Ahora bien la composición al momento de representar las diversas poses del cuerpo como medio de expresión de diferentes estados internos del ser humano, sirve como vínculo para formular sentimientos y emociones, la mente fluye de tal manera que el artista transmite en sus obras dejando plasmado su mundo interior igual a los pintores expresionistas, gracias a ello tenemos imágenes claras de como el universo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo permitiéndonos ser parte de diferentes acontecimientos crueles o felices observados de forma directa de acuerdo a lo que nos evoca la figura humana.

En este estudio la figura humana nace como expresión al contemplar el mundo, el ser humano se identifica con ella y, mediante esta relación, crea y se expresa artísticamente como lo han hecho en las diferentes épocas de la historia del arte, la temática del cuerpo despierta un enorme interés entre las novedosas prácticas artísticas, se replantea desde diferentes perspectivas, la percepción y el tratamiento del cuerpo humano como construcción física y social. Se exploran sus significados, sus límites y sus habilidades, con el fin de establecer una relación más cercana con el cuerpo como objeto representado, pero, también como material artístico (Prada, 2011).

De tal manera que así surge la idea de utilizar el cuerpo como medio simbólico de expresión y los elementos que acompañan estas composiciones artísticas expresionistas son

estados mentales propios del artista, al momento de crear la figura humana el artista se siente identificado en el medio y es ahí que germina ese vacío que produce la filosofía existencialista que hace énfasis a los principios de libertad y responsabilidad individual, permitiéndonos tener la opción de elegir sobre el bien o mal (libre albedrío). Es aquí donde surge el mundo del artista expresionista olvidándose de lo natural real para crear su espacio que va a estar envuelto por lo abstracto debido a lo que le rodea provocando diversos estados anímicos y sentimentales sintiéndose aturdido o confundido, dándole carga emocional gracias a la cromática empleada buscando siempre una actitud positiva.

Según Eco (2004), el color azul nos evoca tristeza, melancolía, llanto y angustia, se basa en la inmaterialidad y ese ha sido a lo largo de la historia el color del cielo, el que ha simbolizado la pureza y la elevación espiritual (p.127), por ende, este color y todas la gama fría van a estar empleados en esta propuesta artística al igual que los colores cálidos debido a su carga emotiva de fuerza, están relacionados con el amor, la naturaleza evocando esa actitud de positivismo.

Para lograr la carga emotiva expresionista se implementa una pincelada suelta, rápida con colores diluidos, empastes con grandes brochazos de color empleando espátula y algunos materiales alternativos como polvo de tiza, papel higiénico, periódico y en algunos casos arena blanca.

2.2. El existencialismo y la figura humana.

En el siglo XX época donde surge el movimiento expresionista que fue consecuencia del desorden social causado por la primera y segunda guerra mundial, estimulaba en estos artistas un sentimiento de angustia provocado por el miedo que sobreviene con la conciencia de libertad pensamiento de corriente filosófica existencialista.

El existencialismo, pertenece a los siglos XIX y XX, el origen de esta corriente filosófica se dio en un contexto posterior a la Segunda guerra mundial en Europa, primero en Alemania y luego en Francia, afirmándose como corriente filosófico-política a consecuencia de la tremenda crisis provocada en esta época, es habitual señalar al filósofo Soren Kierkegaard (1813-1855) como un precursor de esta corriente; también a Jean-Paul Sartre (1905-1980), en su obra el “existencialismo es un humanismo”, alude a la libertad como la categoría antropológica fundamental, el rasgo más típicamente humano, afirma que lo humano se juega en el destino de cada individuo, y no era el de las grandes entidades colectivas y metas incontrolables como era la mentalidad política. La redefinición del humanismo se volvió indispensable. (Echeverría, 2006, págs. 189-199). La que relaciona con lo que manifestaba Kierkegaard, otro gran “filósofo de la existencia”.

Según,(Theunissen, 2005), menciona a Kierkegaard, como un existencialismo de corte pesimista que caracteriza la relación que el pensador tiene con el mundo y consigo mismo, su pensamiento filosófico está determinado por la desproporción entre la pobreza de acontecimientos de su vida y en la incomparable gran influencia en su pensamiento, le atribuye un peso infinito incluso a apariciones insignificantes. De este modo el hombre melancólico esta a favor de una interioridad, que se diferencia mediante su reflexión intuitiva.

Lo más profundo del pensamiento filosófico de Kierkegaard la denomina la angustia de la inocencia, su angustia es producida debido a que el espíritu es totalmente extraño para él, siente un poder amigo y enemigo a la vez. De acuerdo con su ideal negativista describe las formas de no ser sí mismo. Esto se deriva de los tres acontecimientos decisivos en su vida, la maldición a Dios por parte de su padre, la visita al burdel con estado de embriaguez y la disolución del compromiso de matrimonio se consideraron de esta forma su experiencia de culpa. En este estudio de acuerdo con la filosofía existencialista que estaba en la mentalidad de los expresionistas cabe mencionar a Auguste Comte de acuerdo a la nueva propuesta que se plantea.

Según Nélica Ferrari (1958), Auguste Comte un filósofo que habla acerca de una ciencia que se ocupa de los fenómenos humanos superiores, correspondientes a la vida del hombre en sociedad, que lo lleva a elaborar una “física social”, que más tarde la denominaría “Discurso sobre el espíritu positivo”, explicando que utiliza este término con el fin de designar con un solo nombre esta parte complementaria de la filosofía natural relativa al estudio positivo de las leyes fundamentales propias de los fenómenos sociales.

La verdadera filosofía del positivismo según Comte destaca el destino práctico del conocimiento que no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición, individual y colectiva, la auténtica orientación de Comte consiste en concebir todas nuestras especulaciones como producto de nuestra inteligencia, destinados a satisfacer nuestras diversas necesidades esenciales, no apartándose nunca del hombre, para desarrollar nuestras fuerzas o para apreciar nuestra naturaleza y nuestra condición. (Ferrari, 1958, pág. 84)

Ahora bien, el positivismo de Comte considera la etapa positiva como la auténticamente humana, de la cual es una preparación de la razón, necesaria para poner a punto la mente humana y las condiciones sociales propicias a una racionalización de la vida a partir de la filosofía existencialista.

El existencialismo es un movimiento filosófico que se preocupa por la existencia humana (la cual posteriormente se plantea que es la única) y pretende dar respuesta a los problemas del hombre, ese hombre que existe y que es algo principal, es el principio de la existencia, es el mundo solo es para el hombre lo que este crea de él, supone que solo existe el hombre en si la existencia que es el pensamiento del yo mismo. Los pensamientos que nos son conocimientos, lo que hacen del ser lo que en realidad existe que es lo que plantea popularmente Sartre “El hombre es libre de crear su esencia por medio de sus decisiones; la libertad del ser se encuentra en él mismo por tanto son tomados como sinónimos”. La existencia con la libertad del hombre es todo ya que un hombre sin libertad puede dejar de existir.

Las características de esta filosofía son:

Que centra su atención en la existencia y cuestiones propias del hombre, de su ser, y en dar solución a los problemas del hombre. Descubre también sentimientos de la angustia y frustración, también por un pesimismo en sus ideas, pero existe un positivismo en poder crear su propia esencia, el hombre existe en verdad luego de su libertad, su existencia es libre y procede, es considerado como trascendencia ya que consiste en reconocer lo externo. Los valores son creaciones de la libertad humana gracias a que solo el hombre existe y crea sus ideas del mundo.

2.3. Lo estético en el expresionismo.

El movimiento expresionista caracterizado por los estados anímicos que transmiten a través de las formas y colores que adquirieron sus elementos o las figuras humanas en sus obras de acuerdo a la angustia, desesperación, desolación que evocan a categorías estéticas relacionadas con lo bello de lo feo y lo bello de lo grotesco.

Según López Chuhurra (1970), el espacio en el que se crea la obra no solo es física, sino intelectual, su teoría espacial es una representación determinante de las formas en el tiempo, qué relación hay entre la estéticas y las formas, lo estético es lo sensitivo de las figuras, formas y trazos, que pueden ser traducidos den términos de belleza, de la cual el artista es responsable, víctima y de ahí la angustia de su creación, hasta los procesos técnicos que van apuntando la marcha de los estilos, (p.7).

En este estudio la subjetividad del juicio del gusto es el primer determinante para apreciar la línea estética expresionista lo “bello de lo feo”, la belleza es objeto de goce, es la categoría central, lo bello es algo que así nos parece a nosotros que lo percibimos, que está vinculado a los sentidos, al reconocimiento den un placer, a lo que simple vista se torna agradable, es una armonía de la naturaleza, se juzga como bella a una cosa bien proporcionada.

“Una causa muy evidente por la que muchos no experimentan el sentimiento correcto de la belleza es la falta de esa delicadeza de la imaginación que es necesaria para poder ser sensible a las emociones más sutiles, pues todos pretenden tener una delicadeza y a partir de ahí regular todo tipo de gusto o sentimiento”. (Eco, 2004, pág. 276)

Si bien es cierto que belleza y fealdad no son cualidades de los objetos sino que pertenecen enteramente al sentimiento interno o externo dependiendo de la delicadeza del gusto, las reglas generales de la belleza que se derivan de modelos reconocidos y de la observación de lo que nos gusta o disgusta en un grado que produce placer, Sócrates menciona que lo feo es una antítesis de lo bello, una carencia de armonía que viola las reglas de la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral, una carencia que sustrae al ser lo que por naturaleza debería tener. Existen seres y cosas feas, el arte tiene el poder de representarlo de manera hermosa, y la belleza de esta imitación hace aceptable lo feo.

Tomando en consideración que las obras de arte de los expresionistas afirman lo que deduce Sócrates a cerca de lo feo, relacionado a la apariencia de las formas de los elementos, para juzgar la belleza de estos objetos o elementos, al ser dados como una obra de arte ya son declarados bellos, porque el arte siempre presupone un fin en la causa como la concordancia mutua de las cosas como una determinación interior de ella como un fin. (Eco, 2004, pág. 133).

Ahora bien, a las obras expresionistas también se le atribuye la estética de lo grotesco, debido a la presencia de elementos ridículos, chabacanos, vulgares o absurdos, con profusión de adornos en forma de bichos, quimeras o follajes, que hace referencia a un estilo extravagante, en lo grotesco el humor tiene un papel fundamental. Es el de desarmar al espectador, el de llevarlo por un camino de situaciones risibles pero que paulatinamente irán incrementando la sugerencia del horror, suele estar representado por la impresión de inestabilidad y desequilibrio, de desprotección absoluta.

Según Wolfgang Kayser (1966), la estética de lo grotesco se enfoca directamente en la

reacción que producen al espectador, es la fusión de términos contradictorios: la risa y lo monstruoso, en ellas analizaremos algunas características en dos aspectos principales que incluye lo macabro, lo bizarro, lo absurdo la satírica, la ironía y lo cómico, la segunda característica se denomina funciones y propósitos de lo grotesco; incluye los sentimientos de alineación, agresividad, tensión, los aspectos del juego y los psicológicos, (p. 49-50) como lo muestra la obra de James Ensor.

2.4 Referentes artísticos y estéticos

Como referentes se ha tomado a dos artistas expresionistas Edvard Munch considerado el precursor de este movimiento expresionista contemporáneo para una mejor comprensión de cómo este movimiento en la actualidad es considerado importante para la ejecución de esta propuesta pictórica; retomando lo característico de cada uno de estos:

Edvard Munch nace en Loten, Noruega (1863-1944)

Las características de este pintor son la estilización de la figura, la prolongación de las líneas, el intenso dramatismo y su intensidad cromática, lo que hicieron de su estilo pictórico uno de los modelos estéticos que ofrece una estrecha relación entre vida y obra, los avatares personales ejercerán una influencia decisiva en la orientación de su actividad artística.

La pérdida de sus seres queridos a una temprana edad abre su relación con la muerte que obsesionaría al pintor durante toda su vida, quiso reflejar en sus lienzos la desesperación extrema del hombre en su punto de mayor tensión, basada en la soledad y el sufrimiento, pintando seres de la vida normal que respiran, sienten, aman, sufren, enferman y mueren.

En el artículo de García (2000) describe a la obra como la define él mismo, con estas palabras. «Yo no pinto lo que veo, sino lo que recuerdo», «La obra de arte procede del alma del hombre, de la profundidad de su ser», «La naturaleza, no es solo lo que es visible para el ojo humano, es la profunda reflexión del alma, la visión de la mente».²(pág. 34-35).

La temática empleada por Munch en sus obras son un reflejo de lo que en su vida ha sufrido, esos acontecimientos que lo han llevado a reflejar en sus pinturas a la mujer, fue

² Para mayor información leer el PDF titulado: Munch y el expresionismo alemán Carmen Rocamora García-Iglesias descargado de la página file:///E:/951-957-1-PB.pdf

una necesidad impulsiva de abrir su corazón, los dos acontecimientos que marcaron su infancia fueron, la muerte prematura a los quince años de su hermana Sofía, y, la de su madre, cuando él, era un niño pequeño. El primer suceso quedó reflejado en (La niña enferma), obra que, según sus propias palabras, supuso una forma nueva de representación basada exclusivamente en la emoción y el estado de ánimo. Y así después de sucesos que acontecieron en su vida pintó el retrato literario que denomina mujer, otra obra fue las muchachas en el puente, Madonna, la danza de la vida en si en la mayoría de sus obras pintó a la mujer.

Imagen: 2 Madonna. 1894-1895. Óleo sobre lienzo. 91 x 70,5 cm. Oslo, Galería Nacional de Noruega. Página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch.

Imagen: 3 Amor y dolor – Vampiresa Mujer fatal, siempre con problemas...Retrato del artista Edvard Munch Noruega, 1895 Simbolismo Expresionismo Mujer fatal Museo: Museo Munch, Oslo (Noruega) Técnica: Óleo (91 x 109 cm.) GG Prieto, página web: <https://historia-arte.com/obras/amor-y-dolor-vampiresa>.

Vanni Saltarelli (1945), segundo referente de esta propuesta pictórica, un pintor figurativo contemporáneo. El artista aplica técnicas que son propicias para mantener la sensación de movimiento, como la aplicación de aceite disuelto o sepia en el lienzo en bruto; básicamente dibujando sobre el lienzo. Posteriormente, se yuxtaponen con capas más intensas de color en secciones de la composición que a menudo incluyen áreas de oro o plata.

La forma femenina es el tema central de su trabajo y crea estas composiciones poderosamente evocadoras con fluidez y expresión con su pincelada suelta. En conjunto, Saltarelli logra interpretaciones únicas de sus temas, una representación dinámica de la figura que se encuentra entre lo concreto y lo abstracto. (Street, 1992)

Sus cualidades son la expresividad a través de su pincelada y su personaje central es la figura femenina un poco más estilizada y la forma de los elementos lo que lo caracteriza, la textura también es importante y se pueden ver claramente las múltiples influencias que surgen en su trabajo.

Imagen 4: *Por amor al arte*. Vanni Saltarelli

Imagen 6: "Drink" Vanni Saltarelli. 100x70cm, óleo sobre lienzo. Sitio web: <https://www.galerie-meisterstueck.de/neue-kollektion-von-vanni-saltarelli/> Galería: "Fiori".

Los elementos artísticos- elementos de la forma plástica del expresionismo.

El Estilo.

Aquí predomina la preocupación por el contenido subjetivo de la obra por encima de la armonía y el parecido con la realidad de sus formas, la importancia se concedía con la visión interior del artista y no a la imitación de la vida cotidiana, revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas el momento, la angustia existencial es el principal motor de su estética. Se producía el arte más figurativo y abstracto conforma a los intereses y estilos de cada artista, implicaron una verdadera renovación artística que tendió hacia lo abstracto y lo reflexivo.

Pintura y gamas cromáticas.

La disposición de la gama cromática es de vital importancia, porque su objetivo primordial era transmitir sus emociones y sentimientos más profundos, el dinamismo de sus líneas con pincelada cargada, suelta, rápida. Las sensaciones que transmitían como los grandes recursos de esta tendencia pictórica, fueron muy activos y diversos. (Uriarte, 2019)³. La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior de aquí surgen sus personajes más que seres humanos concretos reproduzcan tipos.

Composición y cromática

Encontramos algunas raíces en las pinturas negras de Goya que rompe con las anatomías para sumergirse en el mundo interior, los referentes inmediatos de Van Gogh y Gauguin tanto por la técnica como la profundidad psicológica. Otro grupo de gran influencia es el simbolismo, entendido como la búsqueda en la cual el artista, limitando la

³ "Expresionismo". Autor: Julia Máxima Uriarte. Para: Caracteristicas.co. Última edición: 28 de abril de 2019. Disponible en: <https://www.caracteristicas.co/expresionismo/>. Consultado: 10 de junio de 2019.

Fuente: <https://www.caracteristicas.co/expresionismo/#ixzz5qSktM2HZ>.

pintura objetiva, concreta los sentimientos, los estados del alma, los miedos subjetivos, las fantasías y los sueños.

La composición y cromática de sus obras se debe al estímulo más importante que lo encuentra Munch en las imágenes simplificadas de las obras de Gauguin, que le servirán para transmitir la angustia y la soledad. Vivió angustiado, tuvo problemas psíquicos y esos sentimientos son los que volcará en su pintura, la expresión de su miedo personal, pero en este cuadro Munch logra expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa.

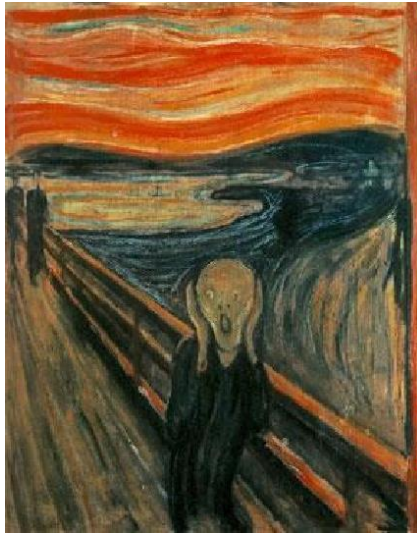

Imagen 6: Edvard Munch (1863-1944) El Grito

En él la expresión surge como resultado de su vida atormentada. Siente predilección por la figura humana y las relaciones personales. Le obsesiona la impotencia del ser humano ante la muerte y la identifica con la mujer. Tiene una visión negativa de la vida, de la indefensión, de la soledad humana y del sexo. (Contemporáneo, 2010).

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales:

La presente investigación se desarrolla dentro de la ciudad de Loja, llevando a cabo una recolección de información exhaustiva, conjuntamente se hizo uso de los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos previamente durante el transcurso académico de la carrera de Artes Plásticas. Para la recopilación de conceptos teóricos se recurre a las instalaciones de la Biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, Biblioteca Virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja, así como también de archivos en formato pdf, libros digitales, revistas electrónicas e internet.

Además, se realizan fotografías del cuerpo humano femenino para el estudio de su morfología y, estas fotografías son realizadas en establecimiento de la universidad y algunas imágenes descargadas del internet óptimo para la presente propuesta.

Métodos:

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

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

El método inductivo se utilizó dentro de la investigación para lograr mayor conocimiento acerca del expresionismo y su correspondiente sustento filosófico y artístico, así como también por medio de éste se logró una retroalimentación acerca de esta corriente

artística. Se partió de premisas generales para llegar a ideas particulares las cuales se analizan y se reinterpretan, para desembocar en una propuesta con características expresionistas que posea sustento filosófico y artístico; y, que se encuentre dentro del contexto contemporáneo.

Así mismo se hace uso del método historiográfico de Wilhelm Worringer para entender la proyección sentimental dentro de las obras expresionistas analizadas en el contexto contemporáneo; además esto permitirá concebir las obras en la propuesta personal a partir de la naturaleza para crear una nueva realidad proyectando emociones y sentimientos.

El método experimental dentro del desarrollo creativo artístico es uno de los más importantes ya que en la propuesta pictórica se le confiere mayor interés al material con el que se trabaja y las características del mismo; permitiendo de esta forma producir obras pictóricas con materiales alternativos como polvo de tiza, papel periódico, cemento y madera, adquiriendo conocimiento en el manejo de otros materiales y técnicas.

Además la producción artística se ve dirigida por el enfoque epistemológico del arte en el mundo moderno y experimental por medio de dos procesos artísticos, se representa en la representación de la figura humana femenina en composición artística para evocar aspectos de la vida cotidiana, además, con gran connotación de color desde la intencionalidad del artista el cual expresa sus emociones, sentimientos, ideas y construye un concepto con respecto a su trabajo, el segundo que trata acerca del proceso proyectual mismo que consta de tres etapas indispensables para la ejecución artística como es la preproducción, producción y post-producción de la investigación, aspecto que se abordó en el capítulo III.

f. RESULTADOS

A lo largo de la presente investigación denominada: "La figura humana femenina como referente para una propuesta pictórica expresionista", como primeros resultados se logra obtener conocimientos específicos ligados a la corriente expresionista, tendencia por la cual se encamina la realización de obras pictóricas; es importante la investigación bibliográfica que se lleva a cabo pues se conoce aspectos artísticos y estéticos para retomarlos y utilizarlos dentro de la propuesta.

El expresionismo posee una diversidad de ideas, conceptos, teorías, manifestaciones, entre otros y en la presente investigación de grado se procura mantener como base la subjetividad, la primacía de los instintos y la emoción premisas que encontramos dentro de la mencionada corriente artística y así lograr una descomposición de la realidad para enmarcar las experiencias emocionales del autor. Por otro lado, la comprensión de la belleza desde el punto de vista artístico y estético ayuda a consolidar la obra ya que para que algo sea bello no debe verse apegado a la realidad objetiva. Por medio de la observación directa y la construcción de la pintura, su elaboración a delinconsciente de nuestra mente convirtiéndose en una herramienta indispensable en el proceso creativo, la recolección de imágenes por medio del registro fotográfico permite realizar el análisis de imágenes captadas desembocando en la reinterpretación mismas que adquieren nuevas connotaciones desde las ideas y la intencionalidad del artista el cual se apoya en la teoría de la proyección sentimental.

Las ideas subjetivas que se ven sujetas a la vida del hombre contemporáneo, así como también ayuda a comprender la importancia de la experimentación, método que se convierte en el motor principal del proceso práctico ya que permite apreciar la riqueza y

características de la materia prima, el material da vida a la idea y por ende posee una íntima comunicación con quien lo trabaja. La ejecución de obras finales se realiza cada una en diferentes materiales por medio de técnicas variadas y son caracteres de la mujer como símbolo principal que sirve de representación a cerca de sentimientos y emociones propias del artista que se apropia de la realidad objetiva y se plasma una reinterpretación en la cual se sugiere formas, se evoca emociones llevando consigo la idea de belleza no tradicional para mostrarla mediante el uso del color y lo material.

Todo este proceso ha estado apoyado igualmente en la teoría filosófica del existencialismo Kierkegaard y la estética de lo bello y sublime misma que ha servido en el sustento en todas las fases desde el proceso de preproducción, producción y post-producción – trabajo expositivo, teniendo así la debida fundamentación tanto teórica como estética que sirve como defensa de la obra.

De esta manera, con todos los antecedentes mencionados se ejecutó una muestra pictórica de cuatro obras basadas en la sensibilidad del ser humano frente al conocimiento que persigue la realidad a través de la experiencia, es más inestable y vulnerable de la propia existencia, en una búsqueda clara de la razón a partir de las emociones, las acciones y la responsabilidad de cada individuo, enfocada en los métodos y técnicas expresionistas como base fundamental. Uno de los puntos más importantes en la ejecución de la obra es que se ha logrado crear una gran diversidad de atmósferas, fusionando lo abstracto con lo figurativo, empleando nuevos materiales efímeros como polvo de tiza, arena papel periódico, goma, todo ello se logró gracias a la experimentación e imaginación, cabe recalcar la influencia de Edward Munch y Vanni Saltarelli quienes han sido referentes para la propuesta plástica, artistas que han influido por su modelo estético y carga emotiva.

g. DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como propósito elaborar una producción pictórica basada en los fundamentos del movimiento expresionista empleando su concepto teórico como base principal, además, se trató de comprender y aplicar los métodos y técnicas propias de este movimiento través de un proceso experimental y posteriormente estudiar una obra relevante de los referentes artísticos: Edward Munch y Vanni Saltarelli. Conjuntamente, se procedió a sistematizar los procesos en la elaboración de la propuesta pictórica con técnicas y métodos expresionistas: desde la pre-producción, producción, y post-producción.

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el expresionismo actualmente es una corriente poco utilizada por los artistas a nivel mundial, lo que se aprecia con mayor frecuencia es el realismo alejado de las características tradicionales como: la experimentación, métodos y técnicas expresionistas.

La creación de una obra expresionista influye solo la parte subjetiva y sentimental del autor, el valor que para él su obra transmitía. Esta información corrobora que el expresionismo se manifiesta mucho más como la expresión de la percepción vital que coincidía en su negación a las estructuras sociopolíticas imperantes con sentimientos de inseguridad y temor generando así el punto de vista subjetivo del artista, la significación de expresionismo aparece como actitud desde el sujeto hacia el mundo exterior, es el artista el que se proyecta imprimiendo su huella en el objeto. En ese sentido, la invocación

expresionista debe entenderse, ante todo, como la manifestación de una revuelta contra una actitud de aceptación resignada del dolor y el sufrimiento.

De esta manera podemos deducir que en la actualidad el expresionismo es poco realizado, expresado y por ende no es entendido con esa gran carga emotiva que conlleva. Son pocos los artistas que tratan de llenar este movimiento que nace del sentir, ya sea por la época tecnológicamente influenciada en la que nos desarrollamos o por los distintos puntos de vista de carácter social, cultural, económico, político, ambiental que de cierta manera obligan a su representación a través de nuevas formas de expresión.

Por lo tanto, este estudio del expresionismo su fundamento artístico y estético así como también del arte contemporáneo se pone de manifiesto que dentro la representación pictórica interviene la emoción, sentimientos y pensamientos del artista con el fin de lograr una reinterpretación de la mujer de aspecto físico natural bello pero con gran carga emotiva y visual gracias al color y la textura, se evidencia que la temática ha sido representado desde los inicios del hombre pero a causa de esto no le resta valor y originalidad a la propuesta puesto que mediante la observación directa se apropia también de los comportamientos, emociones y sentimientos, siendo el arte y la actividad creativa le da valor a la mujer por sí misma así como a los valores esenciales del ser humano.

Una vez realizado el análisis de obra de los artistas referentes se convierte en una fuente de conocimiento para entender el manejo del espacio los conceptos de color empleado en espacio, composición, resolución técnica siendo la poética artística una influencia de comunicación sobre el sentir del autor, pero especialmente esta investigación ayuda a entender la importancia de la experimentación, método que se convierte en el motor principal del proceso práctico ya que permite apreciar la riqueza y características de la materia prima, el material da vida a la idea y por ende posee una íntima comunicación con

quien lo trabaja, siendo así se deja pautas para futuras investigaciones para que estudiantes así como también artistas indaguen acerca de nuevos recursos que permita la construcción de obras artísticas.

Dentro de la investigación y experimentación pictórica, existieron falencias en algunos procesos técnicos, pero esto solo se convierte en experiencia y sinónimo de aprendizaje, es así que más allá de ser una propuesta netamente académica se convierte en avance personal pues se obtiene una actitud crítica y un lenguaje de representación unido al estilo del autor, ligado a el impulso emotivo que no debe ser perdido ni siquiera por lo mecánico de la ejecución.

h. CONCLUSIONES

- Al cumplir con el objetivo de investigar, analizar los fundamentos artísticos y estéticos del estilo expresionista como referente para esta propuesta pictórica de la figura femenina, se considera que fue la parte principal de esta exploración, gracias a los conocimientos adquiridos permitieron tener una visión clara del concepto que rige esta creación y se concluye que es determinante la concepción del conocimiento teórico práctico para la concepción de una obra.
- Luego del análisis del mundo objetual para reinterpretarlo, quedando en evidencia que dentro del artista, se crea un estilo de expresión ligada al contexto local, emocional y que aporta de esta forma con enfoques y representaciones personales que se le atribuyen a la figura femenina a través de sus poses, con gran carga emotiva generada por el color dotando de gran gestualidad y dinamismo cumpliendo con el objetivo de considerar la importancia estética de la figura femenina en el contexto socio cultural, siendo reflejados en la obra de arte.
- Estudiar la categoría estética de la belleza en el expresionismo fue un objetivo realmente agradable y satisfactorio debido a la línea de lo feo y grotesco que regía este estilo, sin embargo, se cumplió implementándolo en la silueta femenina haciendo referencia a los estereotipos de cuerpo perfecto que en la actualidad adoptaría la mujer, obteniendo así resultados esperados y satisfactorios.
- Por último, tenemos el objetivo de realizar una propuesta pictórica de la figura femenina con estilo expresionista y gracias a todos los conocimientos previamente descritos se ha logrado cumplir con lo planteado generando una obra bastante interesante combinando lo bello, sublime.

i. RECOMENDACIONES

- La obra artística no sólo debe nacer del posicionamiento del artista, debe ser complementada con el conocimiento de aspectos filosóficos, estéticos y artísticos; parámetros que deben conjugarse para constituir la obra plástica en un cimiento sólido.

- Para la realización de la práctica dentro del arte es importante conocer las cualidades y características que se emplearán en la obra pictórica, y; potenciar cada particularidad dentro del trabajo, por lo que es recomendable que se realice un enfoque adecuado de la sociedad y lo que rige la idea del pensamiento centralgenerando una visión crítica hacia el mundo objetual y el contexto sociocultural, que así ésta tenga el mayor impacto posible manteniendo la relación de obraespacio-espectador

- Para la concepción y realización de temas sobre la belleza es necesario tener la mente más libre de estereotipos sociales para lograr ver más allá de lo que trata de mostrar un artista que distorsiona la forma natural de los objetos, elementos o personas, es ahí donde logramos tener una visión subjetiva y más acertada de lo bello que trata de transmitir el artista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ALTERNATIVA

PINTURA ARTISTICA EXPRESIONISTA

Autora:

Jessenia Elizabeth Castillo Nero

Loja-Ecuador

2020

PINTURA ARTISTICA EXPRESIONISTA

PROCESO PROYECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA PLÁSTICA

ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA

Propuesta de desnudo femenino en pintura expresionista enfocada en la complejidad existencial del ser hacia una actitud positiva.

Nombre de la muestra: Tú Esencia te Clama.

En el trayecto de esta investigación es importante hacer referencia al concepto teórico del expresionismo, ya que es una fuerte tendencia caracterizada por un espíritu de rebeldía debido a los acontecimientos políticos, sociales y económicos que se estaban enfrentando, de ahí se generaban sus estados de ánimo impulsados por el dolor y la angustia lo cual se tradujo en una atmósfera de pesimismo y crítica, se veían reflejados en sus pinturas de carácter estético feo y grotesco, por la violencia que denuncia la realidad social y un esfuerzo casi mínimo por hallar una nueva espiritualidad.

Se manifiesta mucho más como la expresión de la percepción vital que coincidía en su negación a las estructuras sociopolíticas imperantes con sentimientos de inseguridad y temor generando así el punto de vista subjetivo del artista, la significación de expresionismo aparece como actitud desde el sujeto hacia el mundo exterior, es el artista el que se proyecta imprimiendo su huella en el objeto.

La corriente filosófica que rige este movimiento es el existencialismo que Según (Theunissen, 2005), menciona a Kierkegaard, como un existencialismo de corte pesimista que caracteriza la relación que el pensador tiene con el mundo y consigo mismo, su

pensamiento filosófico está determinado por la desproporción entre la pobreza de acontecimientos de su vida y en la incomparable gran influencia en su pensamiento, les atribuye un peso infinito incluso a apariciones insignificantes. De este modo el hombre melancólico está a favor de una interioridad, que se diferencia mediante su reflexión intuitiva. Lo más profundo del pensamiento se denomina la angustia de la inocencia, su angustia es producida debido a que el espíritu es totalmente extraño para él, siente un poder amigo y enemigo a la vez.

Al denotar la sensibilidad del ser humano frente al conocimiento que persigue de la realidad por medio de la experiencia, es más inestable y vulnerable de la propia existencia, en una búsqueda clara de la razón a partir de las emociones, las acciones y la responsabilidad de cada individuo, sin embargo en el transcurso del aprendizaje de darle sentido a su subsistencia y felicidad encuentra algunos tropiezos, fracasos que lo frustran lo detienen, el temor encontrado y el error que vuelva a pasar provoca una angustia existencial, ahora bien, frente a estas adversidades el filósofo Kierkegaard agregó que la mayor responsabilidad del ser humano radica en vivir su propia vida de forma pasional y sincera, pese a los mil obstáculos que puedan presentarse.

La verdadera filosofía del positivismo según Comte destaca el destino práctico del conocimiento que no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición, individual y colectiva, la auténtica orientación de Comte consiste en concebir todas nuestras especulaciones como producto de nuestra inteligencia, destinados a satisfacer nuestras diversas necesidades esenciales, no apartándose nunca del hombre, para desarrollar nuestras fuerzas o para apreciar nuestra naturaleza y nuestra condición.

Es importante resaltar la influencia de Edward Munch y Vanni Saltarelli quienes han sido referentes para la propuesta plástica, artistas que han influido por su modelo

estético y carga emotiva; el primero por la estilización de la figura, la prolongación de las líneas, el intenso dramatismo y su intensidad cromática y ofrece una estrecha relación entre vida y obra, y el otro por el manejo de la forma femenina, es el tema central de su trabajo y crea estas composiciones poderosamente evocadoras con fluidez y expresión con su pincelada suelta. En conjunto, Saltarelli logra interpretaciones únicas de sus temas, una representación dinámica de la figura que se encuentra entre lo concreto y lo abstracto.

Por lo tanto, esta obra pictórica está enfocada en la categoría estética de la belleza y lo sublime, el espacio en el que se crea la obra no solo es física, sino intelectual, su teoría espacial es una representación determinante de las formas en el tiempo, es así que surge una relación entre la estéticas y las formas, lo estético es lo sensitivo de las figuras, formas y trazos, que pueden ser traducidos en términos de belleza, de la cual el artista es responsable y víctima, de ahí la angustia de su creación, hasta los procesos técnicos que van apuntando la marcha de los estilos basándose en la grandiosidad de la naturaleza y el mundo que nos rodea hasta llegar a lo sublime que contribuye a la fragilidad del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética y encontrarle un sentido a la vida.

Empleando estos conceptos el autor se siente identificado con el estilo expresionista gracias a la libertad con la que ellos realizaban sus obras y así poder expresar emociones y sentimientos que fui adquiriendo basándome en mis propias experiencias, hago un enfoque a los miedos y temores que siente el ser humano al tomar una decisión por miedo al error, generada por el mundo que nos rodea y la gran responsabilidad que conlleva y es ahí donde fluye ese estado de ánimo positivo ante estas adversidades o dificultades para generar una sabia respuesta y un mejor actuar para llegar a la felicidad de ser libre y autodependiente para llevar una vida plena.

Subversión de símbolos

Imagen 1. Descarga de Can Stock Photo. (2020).

Imagen 3. Descarga de Pinterest. Desnudos Femeninos. (2020).

Imagen 3. Descarga de Pinterest. Semidesnudos Femeninos. (2020).

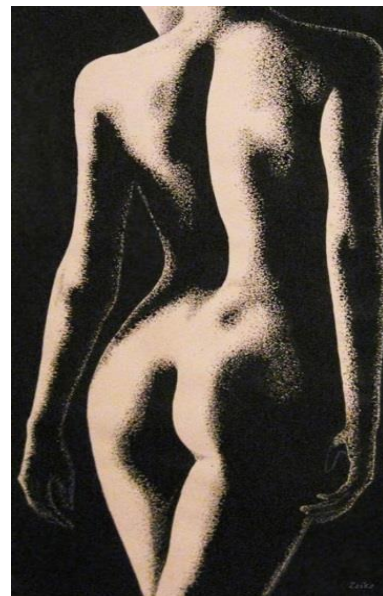

Imagen 4. Descarga de Pinterest. Desnudos Femeninos. (2020).

En esta etapa analizamos la corporeidad porque va más allá de la existencia física de un cuerpo y lo convierte en un símbolo de expresión, también involucra los sentidos a fin

de poder exponer lo que se percibe a través de ellos. De esta manera los seres humanos pueden exponer información sensorial que difícilmente pueden reconocer de otra manera. Todas las personas nacen con un cuerpo que se transforma a lo largo del tiempo, se adapta a medida que construye una conciencia sobre sí mismo y, logra exponerse al poder sentir, hacer, pensar y relacionarse con todo aquello que les rodea.

La importancia de la corporeidad radica en la posibilidad de involucrar experiencias emocionales, sociales, culturales y físicas que son únicas en cada ser y que constituyen la individualidad de las personas. Es decir, por medio de la corporeidad los individuos se definen y diferencian física y espiritualmente.

Es por ello que la producción de la obra artística se basa en la corporeidad femenina convirtiéndola en el símbolo principal, es el elemento empleado que refleja su realidad, es decir el cuerpo es el espejo de lo que se encuentra en su mente convirtiéndola en un espejo de la realidad, en ese ser que se encuentra dentro de nuestra mente provocando nuestros diversos estados de ánimo y actuar, para lograr que nuestra alma y esencia del ser fluya logrando un encuentro en sí mismo.

Es así que la presente investigación se enfoca en la complejidad existencial del ser hacia una actitud positiva, cuestionando al ser humano acerca de su existencia mostrando miedo, temor y frustración al no saber qué decisión tomar ante alguna adversidad sintiéndose débil sin ganas de continuar y sin encontrarle sentido de la vida. Y para ello se utilizará la gestualidad del cuerpo reflejando el estado anímico a través de las poses y gamas cromáticas empleadas destacando su metempsicosis en su más natural expresión. Es así que con esta propuesta se hace crear una introspección de la grandiosidad del ser, de lo que es capaz cuando se lo propone, no dejarse vencer por alguna adversidad, sin embargo, aprender de ello con mentalidad positiva de que todo es posible y admirando lo bello de la naturaleza.

Incubación o latencia

Imagen 5. Castillo. J. (2020). *Boceto a Color* [Pintura].

Imagen 6. Castillo. J. (2020). *Boceto a Color* [Pintura].

A continuación, se realizó algunas figuras femeninas donde sobresalen más la mancha y el color, la anatomía no es bien lograda con la finalidad de dar lo característico del movimiento expresionista en el cual está basada la propuesta:

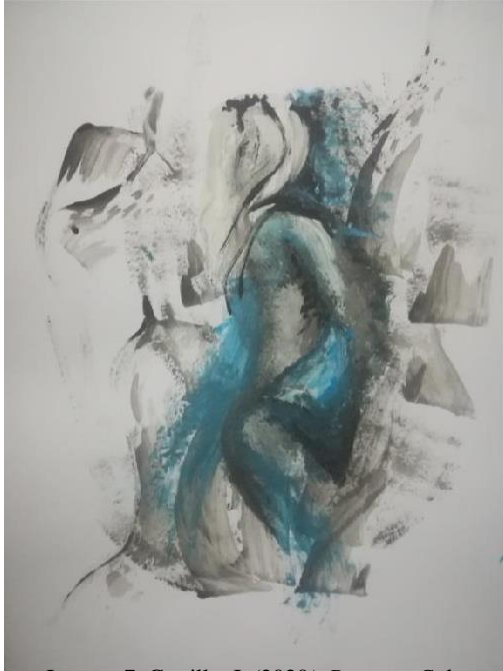

Imagen 7. Castillo. J. (2020). *Boceto a Color*
[Pintura].

Imagen 8. Castillo. J. (2020). *Boceto a Color*
[Pintura].

La técnica empleada en estas imágenes es acrílico sobre cartulina marfil y canson; todos los colores empleados quieren dar la sensación de sensibilidad, hacer que el espectador mire más allá de un hermoso cuerpo, la mancha y la pincelada suelta ayuda a que la figura se confunda con el fondo para generar esa subjetividad e imaginación.

Imagen 9. Castillo. J. (2020). *Boceto a Color* [Pintura].

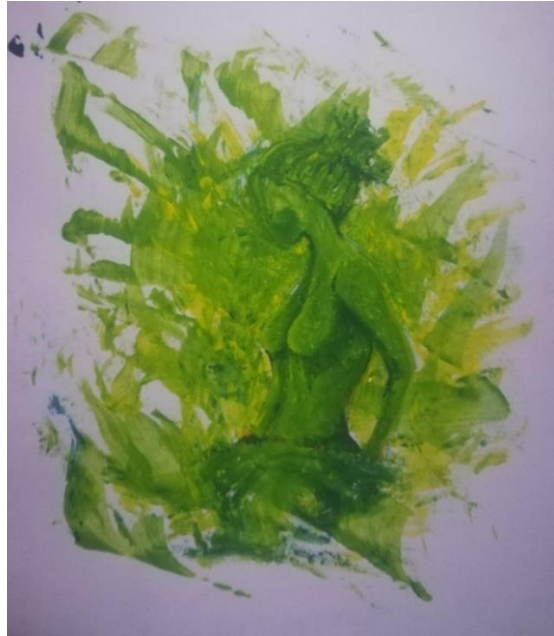

Imagen 10. Castillo. J. (2020). *Boceto a Color* [Pintura].

Por último tenemos una combinación de lo ya antes mencionada donde la figura femenina es bien realizada anatómicamente, algunas extremidades o partes se pierden en el fondo que es abstracto tomando algunos colores que se relacionan a las hojas y otros más a lo espiritual, en si estas figuras femeninas son creadas a base de sentimientos propios del autor.

Libro de artista

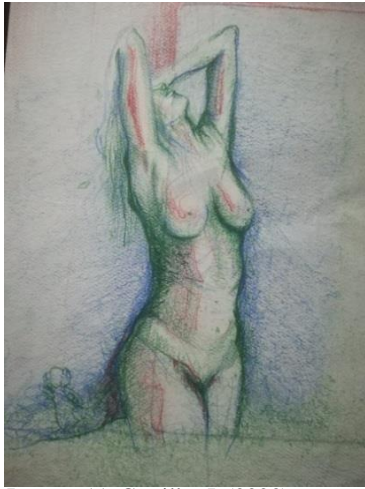

Imagen 11. Castillo. J. (2020).
*Boceto
a Color* [Dibujo].

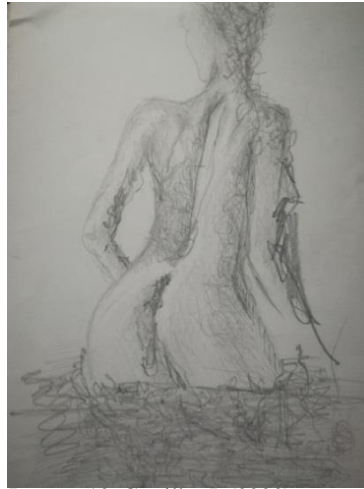

Imagen 12. Castillo. J. (2020).
Boceto B/N. [Dibujo].

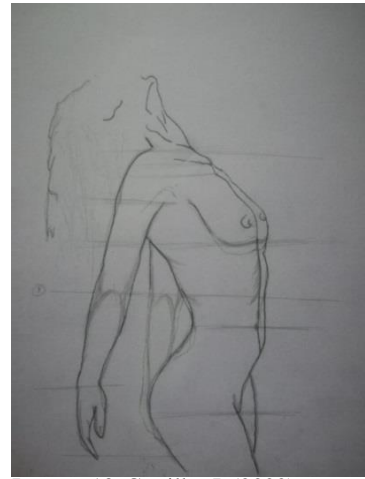

Imagen 13. Castillo. J. (2020).
Boceto B/N. [Dibujo de
Proporciones].

Imagen 14. Castillo. J. (2020). *Muestras de
Color.*

Imagen 15. Castillo. J. (2020). *Muestras de
Color.*

En este apartado se realizó un estudio previo de las proporciones femeninas y estudio anatómico, algunos contrastes de color, la posición de la figura sobre el fondo y su ubicación, unos tipos de mancha junto a sus respectivos colores análogos y diferentes tipos de trazos con lápiz, pinceles y espátula.

Iluminación y selección de ideas

En este trayecto se ha realizado un estudio de la expresión corporal mediante varios dibujos basados en la emotividad de sentimientos propios los cuales quedan registrados en el cuaderno de apuntes.

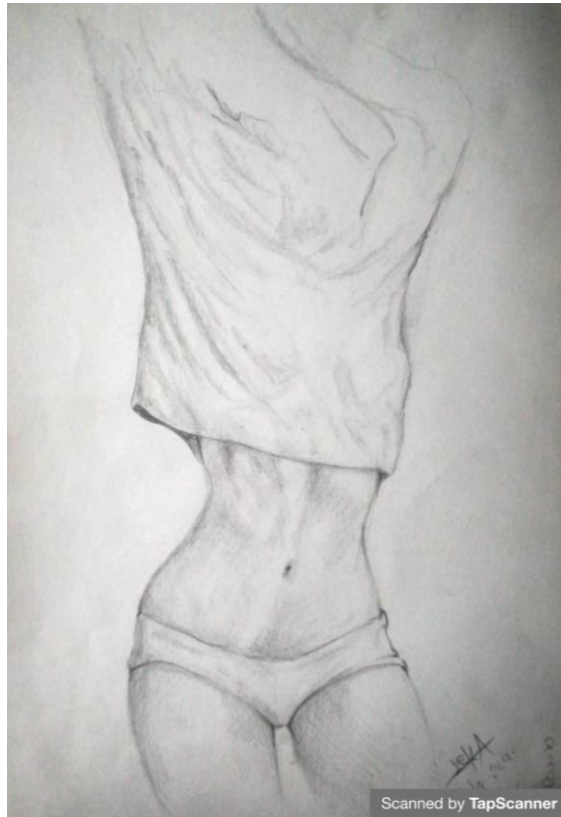

Imagen 16. Castillo J. (2020). *Boceto Final*. [Dibujo].

Imagen 17. Castillo J. (2020). *Boceto Final*. [Dibujo].

Imagen 18. Castillo J. (2020). *Boceto Final*. [Dibujo].

Imagen 19. Castillo J. (2020). *Boceto Final*. [Dibujo].

Exploración: visuales y materiales

Como parte de este proceso investigativo se ha hecho una recopilación bibliográfica de obras de artistas con las que el autor tenga una similitud, el método experimental es uno de los más importantes para el desarrollo práctico, por ello es necesario el estudio de fuentes específicas de la idea, estas irán generando símbolos hasta concluir con el concepto en la obra final.

A partir de ello los materiales que se optaron para trabajar fueron: polvo de tiza, arena blanca, papel higiénico, papel periódico y hojas de papel bond con la finalidad de generar mayor riqueza plástica y al unirse con los demás elementos producen un mejor efecto visual.

Imagen 20. Castillo. J. (2020). *Parte de la Pintura* [Fotografía].

A todo ello se le suma el uso de herramientas como brochas, espátulas, pinceles de diversos tamaños para dar diferentes tipos de trazos logrando energía y gestualidad, acompañado de las diferentes técnicas de impasto, aguadas, carboncillo, acrílico y pasteles para acentuar la expresión a través del color, la línea y la mancha.

Bocetos definidos

Imagen 21. Castillo J. (2020). *Boceto Final a color.*
[Pintura].

Imagen 22. Castillo J. (2020). *Boceto Final a color.*
[Pintura].

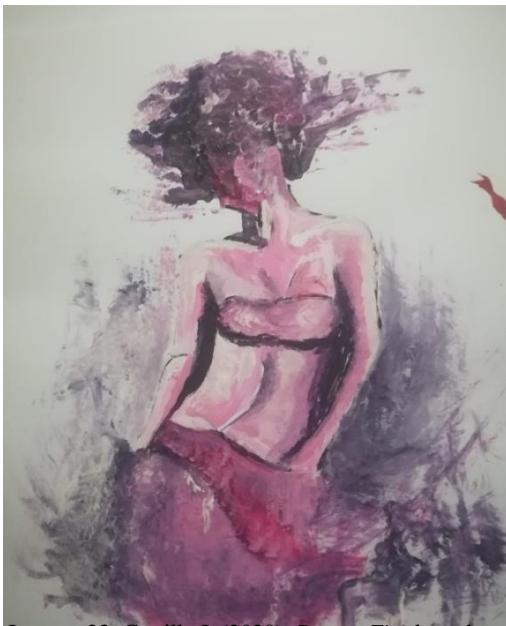

Imagen 23. Castillo J. (2020). *Boceto Final a color.*
[Pintura].

Imagen 24. Castillo J. (2020). *Boceto Final a color.*
[Pintura].

Para realizar la descripción de la representación pictórica del desnudo femenino como propuesta pictórica expresionista, se toma en consideración varios aspectos procesuales, los mismos que se desarrollan de manera lógica y fundamentada con gran carga emocional. Los procesos empleados para desarrollar desde una obra artística, hasta la producción de varias obras, bajo el mismo tema de interés o de varias temáticas como técnicas, objetos y elementos simbólicos, en este caso mi tema se basa en representar la figura femenina en poses de fuerza, positivismo donde el fondo refleja sus miedos, temores y angustia es el mundo que le rodea, todo provocado por la gran responsabilidad de su libertad de pensar sentir y actuar.

ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN

Es así que la obra pictórica está influenciada directamente por el movimiento expresionista gracias a la libertad con la que ellos realizaban sus obras, ya que el autor puede expresar lo que siente, su manera de ver y apreciar el mundo partiendo de sus propias experiencias basándose en la figura humana femenina como un medio para mostrar los diferentes emociones que siente el ser humano bajo la responsabilidad de libertad para tomar sus propias decisiones que marcaran su futuro, algunas pueden ser favorables logrando optimismo y otras erróneas provocando angustia y desesperación.

Imagen 25: Edvard Munch (1863-1944) El Grito

Imagen 26: "Drink" Vanni Saltarelli. 100x70cm, óleo sobre lienzo. Sitio web: <https://www.galerie-meisterstueck.de/neue-kollektion-von-vanni-saltarelli/> Galería: "Fiori".

Es importante resaltar la influencia del artista Edward Munch expresionista de su época y Vanni Saltarelli expresionista contemporáneo quienes han sido muy importantes para esta propuesta, han influido por su modelo estético y carga emotiva; el primero por la

estilización de la figura, la prolongación de las líneas, el intenso dramatismo y su intensidad cromática que ofrece una estrecha relación entre vida y obra, y el otro por la expresividad a través de su pincelada, su personaje central es la figura femenina que la realiza de manera estilizada y la forma de los elementos es lo que lo caracteriza, la textura también es importante y se pueden ver claramente una representación dinámica de la figura que se encuentra entre lo concreto y lo abstracto.

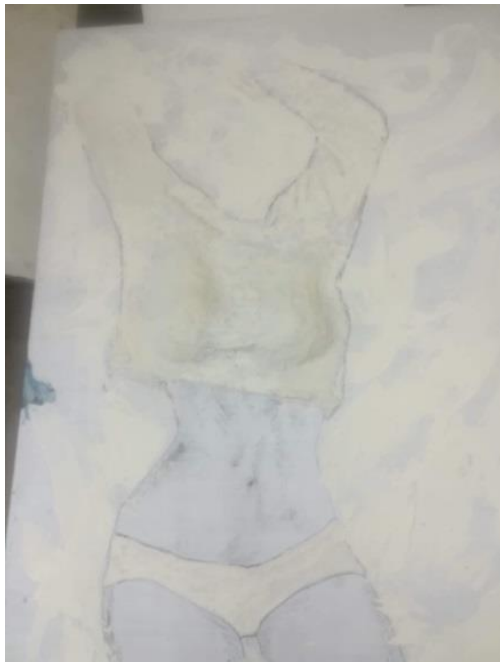

Imagen 27. Castillo J. (2020). *Estructuración de la forma general, primera obra.* [Fotografía].

Imagen 28. Castillo J. (2020). *Segunda parte.* [Fotografía].

Para la realización de la producción artística he tomado como base de pensamiento central, el existencialismo, corriente filosófica que procura el esclarecimiento de problemas inherentes a la condición humana, el sentido de la existencia, la significancia del ser y la naturaleza de la libertad y de la responsabilidad individual como muestras las siguientes imágenes por medio de sus poses.

Imagen 29. Castillo J. (2020). *Estructuración De la forma general. (tercera obra)* [Fotografía].

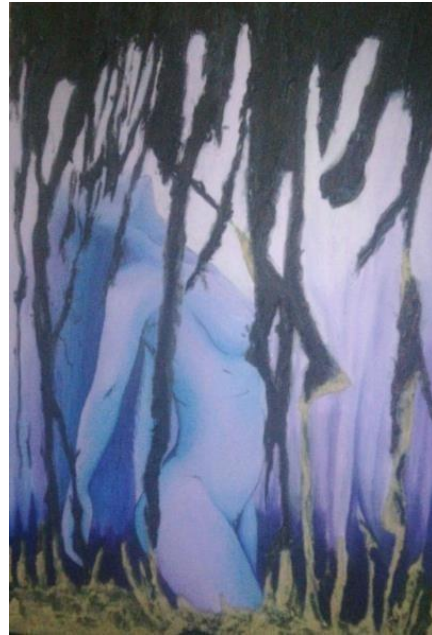

Imagen 30. Castillo J. (2020). *Segunda Parte del proceso. (segunda obra)* [Fotografía].

El existencialismo descubre sentimientos de la angustia y frustración por un pesimismo en sus ideas, pero existe un positivismo en poder crear su propia esencia, el hombre existe en verdad luego de su libertad, los valores son creaciones de la libertad humana gracias a que solo el hombre existe y crea sus ideas del mundo.

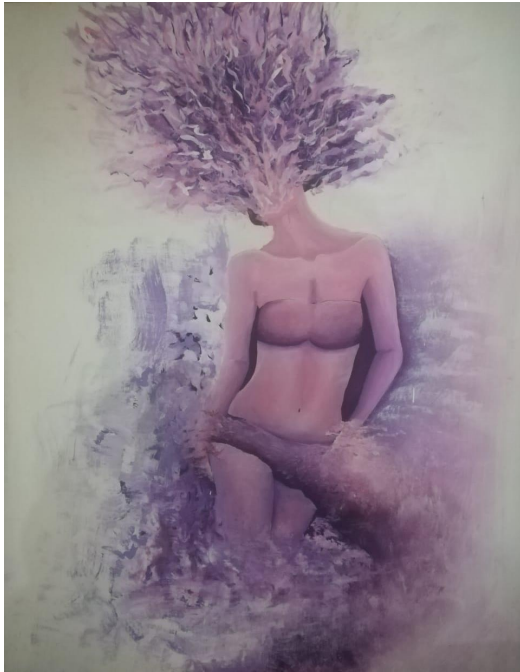

Imagen 31. Castillo J. (2020). *Resultado final*
[Fotografía].

Imagen 32. Castillo J. (2020). *Resultado final*
[Fotografía].

Por otro lado, en cuanto a la figura femenina dentro de la obra se encuentra en una composición asimétrica en L, que dan una impresión de movimiento y sensación de inestabilidad, el color tiene gran connotación para acentuar la carga emocional de acuerdo al autor aplicando las gamas frías para la sensación de dolor, miedo y angustia, la gama cromática cálida refleja la fuerza el positivismo.

La figura desnuda más allá de la existencia física de un cuerpo y lo convierte en un símbolo de expresión, también involucra los sentidos a fin de poder exponer lo que se percibe a través de ellos. De esta manera los seres humanos pueden exponer información sensorial que difícilmente pueden reconocer de otra manera. Todas las personas nacen con un cuerpo que se transforma a lo largo del tiempo, se adapta a medida que construye una conciencia sobre sí mismo y, logra exponerse al poder sentir, hacer, pensar y relacionarse con todo aquello que les rodea.

Es por ello que la producción de la obra artística se basa en la corporeidad femenina convirtiéndola en el símbolo principal, es el elemento empleado que refleja su realidad, es decir el cuerpo es el espejo de lo que se encuentra en nuestra mente.

Obra N°1

Técnica: Mixta

Soporte: Tabla

Imagen: 33. Castillo J. (2020). "Desprendimiento de libertad o Vértigo existencial" [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 120 x 90c Mixta (Acrílico, aguadas, sobre tabla Mdf).

Línea filosófica

Esta determinada por el sentimiento de angustia provocado por el miedo que surge en la conciencia de libertad, pensamiento de corriente filosófica existencialista.

Según (Theunissen, 2005), mencionó a Kierkegaard, como un existencialismo de corte pesimista que caracteriza la relación que el pensador tiene con el mundo y consigo

mismo, su pensamiento filosófico está determinado por la desproporción entre la pobreza de acontecimientos de su vida y en la incomparable gran influencia en su pensamiento, le atribuye un peso infinito incluso a apariciones insignificantes. De este modo el hombre melancólico esta a favor de una interioridad, que se diferencia mediante su reflexión intuitiva.

Tambien hace referencia a la filosofía del positivismo según Comte que destaca el destino practico del conocimiento que no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición, individual y colectiva, la auténtica orientación de

Comte consiste en concebir todas nuestras especulaciones como producto de nuestra inteligencia, destinados a satisfacer nuestras diversas necesidades esenciales, no apartándose nunca del hombre, para desarrollar nuestras fuerzas o para apreciar nuestra naturaleza y nuestra condición. Ahora bien, el positivismo de Comte considera la etapa positiva como la auténticamente humana, de la cual es una preparación de la razón, necesaria para poner a punto la mente humana y las condiciones sociales propicias a una racionalización de la vida a partir de la filosofía existencialista.

Línea artística

Realizado los ajustes necesarios del boceto y teniendo claro el pensamiento del concepto expresionista se ha iniciado con la construcción de la obra pictórica **“Desprendimiento de libertad o vértigo existencial”**, se muestra una mujer sin rostro que significa miedo a alguna adversidad, dificultad, se destaca el gesto de sus manos levantadas que evoca celebración, éxito, energía positiva y su cadera mostrando un leve levantamiento generando movimiento y tensión vertical. Su Cuerpo es símbolo de carga moral. Su ropa y

el fondo tienes relieves de desprendimiento generando ese desapego exterior para conseguir libertad.

Su pose femenina alude sensualidad, con un trazo delicado con sobreposición de color se forman líneas angulosas y curvas (cuerpo y ropa) para destacar la libertad fuerza, empuje y la energía del artista, también se provocan manchas de desprendimiento para dar esa informalidad, la línea gruesa da un impacto visual en el plano bidimensional que fue creado irregularmente.

El fondo inspirado en la soledad, fragilidad, sabiduría con pincelada lenta y minuciosa para que compagine con la composición es simétrico, lo que genera inestabilidad y un cierto movimiento a la obra también figurativa por la gestualidad de las manos en vertical dando esa espiritualidad.

En cuanto al color, se utiliza una gama fría en donde los azules forman parte de la atmósfera =miedo, temor y angustia y monocromía del azul celeste que transmite tranquilidad los violetas simbolizan el dolor y el sufrimiento, sabiduría, creatividad del individuo que lucha consigo mismo por transformarse, el blanco que es limpieza, luz, renovación para comenzar de nuevo, el anaranjado transmite alegría, entusiasmo con toques de color rojo por la energía, la luz en la parte del hemisferio derecho.

Por otro lado, los usos de las diversas técnicas han permitido la espontaneidad del artista, para lograr fuerza y gestualidad en la obra, además el material utilizado ha logrado un resultado de experimentación muy agradable por la textura empleada dando un enfoque visual de piedra áspera, dura, sobre lo difícil que es desprenderse de las costumbre o ideas erróneas.

Línea estética

La figura es trabajada lo más natural posible para dar el sentido de belleza, se resalta la figura semidesnuda reflejando materia-espíritu, destacando las manos levantadas que significan positivismo por la energía que le causan sus deseos. El perfeccionismo, una ilusión que muestra lo superficial mientras su espíritu se encuentra con temor, miedo, angustia, desesperado con el deseo de liberar su mente, las líneas dotadas de gran liberación en los relieves y grumos generados representan el caos y fortaleza que la envuelven y rodean su identidad es decir la suma de todas las marcas que ha obtenido en todas sus experiencias vividas, la disposición del cuerpo simboliza la introspección de su ser, el anhelo por liberarse de lo que le atormenta y frustra para llegar a una actitud fuerte y positiva para llegar a lo sublime.

La grandiosidad de la capacidad del ser humano de actuar ante su preparación espiritual, transformación del estilo de vida. La debilidad ante la presión externa y una voz interior gritando renovación con sabiduría e inteligencia por medio de energía y libertad de emociones y sentimientos.

El auto confianza de un individuo tratando de no reprimir sus emociones y poder soportar la inestabilidad.

Obra N°2

Técnica: Mixta

Soporte: Tabla

Imagen: 34. Castillo J. (2020). "Encarcelamiento del subconsciente" [Técnica mixta sobre tabla] dimensiones: 120 x80cm Mixta: (Acrílico, tintas, sobre tabla Mdf.)

Línea filosófica

Está determinada por el sentimiento de angustia provocado por el miedo que surge en la conciencia de libertad, pensamiento de corriente filosófica existencialista, como se observa en la (obra 34), a través de su pose, colores y la lluvia de incertidumbre reflejada por las líneas gruesas que caen desde arriba y abajo se desvanecen.

Línea artística

Realizado los ajustes necesarios del boceto y teniendo claro el pensamiento del concepto expresionista se ha iniciado con la construcción de la obra pictórica

“Encarcelamiento del subconsciente”, presenta una mujer en un ambiente desolado con inseguridad su expresión corporal es de soledad, depresión, la pose de su cuerpo es de esperanza, inquietud la forma de su cabello con ondas se refiere a que el tiempo continúa.

El foco de atención es la lluvia que cae sobre la figura femenina con líneas inclinada provocando dinamismo. La tensión vertical de su cuerpo evoca movimiento y vitalidad con trazos de línea con fuerte grafismo desde fina hasta mancha, registro de negros, ritmo prolongado en el trazando de la línea oblicuas sobre la figura transmitiendo inseguridad inquietud con otras curvas y algunas gruesas provocando impacto.

El fondo inspirado en un ambiente de soledad, fragilidad, pero con tonos claros que evocan luz, esperanza en un plano regular que significa estabilidad y es bidimensional que quiere decir figura-fondo, su composición es figurativa, hay gestualidad corporal produciendo introspección. Formato compositivo es vertical espiritualidad.

La gama cromática está dada por la monocromía de violetas por su significado de sabiduría, misterio y nobleza con algunos ocres que se relaciona con el suelo, tiempo. Negro por el silencio y tristeza, el rojo por su pasión, energía dada a través de la pincelada suelta, diluida generando mancha en la lluvia y también en la arena que simboliza la tierra con significado de dureza, fortaleza. Asimismo, se emplea la pincelada compacta minuciosa, lenta para generar sensualidad y delicadeza femenina

La luz en la lluvia y zonas del cuerpo con toques de ánimo, el empleo de nuevas texturas y materiales generan un mejor enfoque visual como la arena y el polvo de tiza que transmiten una impresión de rocas, dureza por lo complicado y difícil que es tomar una buena decisión.

Línea estética

La figura humana es trabajada sin distorsionar sus proporciones para dar el sentido de belleza, esta semidesnuda reflejando materia-espíritu, ahora bien en lo sublime nos enfocamos en la grandiosidad de la mente del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética.

El individuo se encuentra en una profunda reflexión, ante la adversidad de la sociedad y lo que le rodea, así que es responsable de sí mismo y por ende de su futuro, cumple con las reglas y normas de su existencia con libre albedrío donde se siente con impotencia, confusión.

La fortaleza de ideas e imaginación ante una situación desfavorable el ritmo de la inseguridad donde se siente encarcelado por el mundo y su mente.

A través de la mancha se transmiten toques de aflicción, la figura es estancamiento, la lluvia es un nuevo comienzo, la tierra es el mundo exterior que refleja la manera como ha sido moldeada nuestra mente, el rostro de perfil mirando hacia arriba dejando al pasado conectándose al presente que anhela trascender, hacer un borrón y cuenta nueva.

En su introspección se detiene a pensar en lo sucedido con una nueva mirada de positivismo, renovación, el salto a una nueva etapa con energía y libertad. La velocidad del tiempo, nuestra corta vida y existencia. Miedo a la inseguridad que rodea la mente. Aferrándose a un nuevo comienzo dejando a tras las adversidades las normas y reglas del libre albedrío en la mejor toma de decisiones.

Obra N°3
Técnica: Mixta
Soporte: Tabla

Imagen: 35. Jessenia Castillo (2020). “La Simplicidad De La Armonía de la vida” [Técnica mixta sobre tabla mdf.] dimensiones: 120cm x 90cm.Ecuador.

Linea filosófica

Está determinada por el sentimiento de angustia provocado por el miedo que surge en la conciencia de libertad, transmitido por el fondo abstracto e indefinido reflejando la inmensidad de la mente, pensamientos y sensaciones que surgen a través del tiempo y las experiencias adquiridas en nuestra vida, pensamiento de corriente filosófica existencialista, también representado por la figura humana femenina que hace enfoque a lo terrenal como símbolo de representación existencial como se observa en la (obra 35).

Línea artística

Realizado los ajustes necesarios del boceto y teniendo claro el pensamiento del concepto expresionista se ha iniciado con la construcción de la obra pictórica **“La simplicidad de la armonía de la vida”**, presenta a una mujer desnuda frente al abismo de la naturaleza su expresión corporal transmite un cuerpo libre, frágil, su atmósfera se vincula a la vida, nacimiento.

La posición de la figura con la mirada hacia la derecha significa esperanza, optimismo y buena suerte, se encuentra parada sobre el mar evocando profundidad, inestabilidad por la inmensidad de las ideas mentales que provocan inestabilidad. El punto como foco de atención es ella ya que se muestra en primer plano con mayor tamaño tranquilo y seguro con una leve tensión vertical en el cuerpo para generar movimiento.

Las líneas son de ejecución directa y con diferenciación de matices, desde fina hasta mancha, con registro de verde oscuro, las líneas oblicuas provocan inestabilidad, las curvas evocan dinamismo vitalidad, las horizontales tranquilidades, reposo, las líneas rectas rigidez.

Esta dada en un plano bidimensional figura-fondo inspirado por la soledad, tiempo, fragilidad que es irregular para generar inestabilidad, con composición asimétrica provocando movimiento, formato vertical y figurativo, gestualidad corporal-introspección.

La gama cromática dada por la monocromía del verde que se asocia con la naturaleza, el negro en el fondo por el susto a lo desconocido, blanco que es positividad, la pincelada empleada es suelta, diluida, mancha generando gestualidad, dinamismo en partes del fondo, transparencias en el agua y para el cuerpo pincelada relamida transmitiendo sensualidad, luz está dada en la parte derecha del cuerpo asociado a la expresividad del cuerpo.

Las textura, empaste y superposición de color y con diferentes materiales generan un mejor enfoque visual como las olas del agua que transmiten una visión rocosa y dura.

Línea estética

Se refiere a la belleza femenina resaltando un cuerpo bonito que se refiere a lo que presupone un fin en la causa como la concordancia mutua de las cosas como una determinación interior de ella como un fin, lo sublime que es la grandiosidad del ser humano de su mente y pensamientos, también refleja a la naturaleza y su inmensidad.

El individuo, es autosuficiente, trata de encontrar la naturalidad, el placer, el vigor, busca un equilibrio, serenidad con lo espiritual, la relación del ser humano con la naturaleza lo hace reconocer lo hermosa que es la vida, aunque también tenga su lado oscuro que lo vemos como veneno, toxicidad.

Se resalta la figura desnuda como materia pero representa nuestro espíritu, esta de espaldas observando la naturaleza ligada a la fertilidad, el nacimiento relacionándolo con la idea de juventud y la riqueza que posee. Dota de gran gestualidad mostrando el dinamismo que tiene junto a ella, el cuerpo posee las transparencias de su ser y suelta sus emociones. Da a conocer lo hermoso de la naturaleza y cómo influye en su esencia con algunos elementos de extrañas formas para ser parte de la belleza.

Obra N°4

Técnica: Mixta

Soporte: Tabla

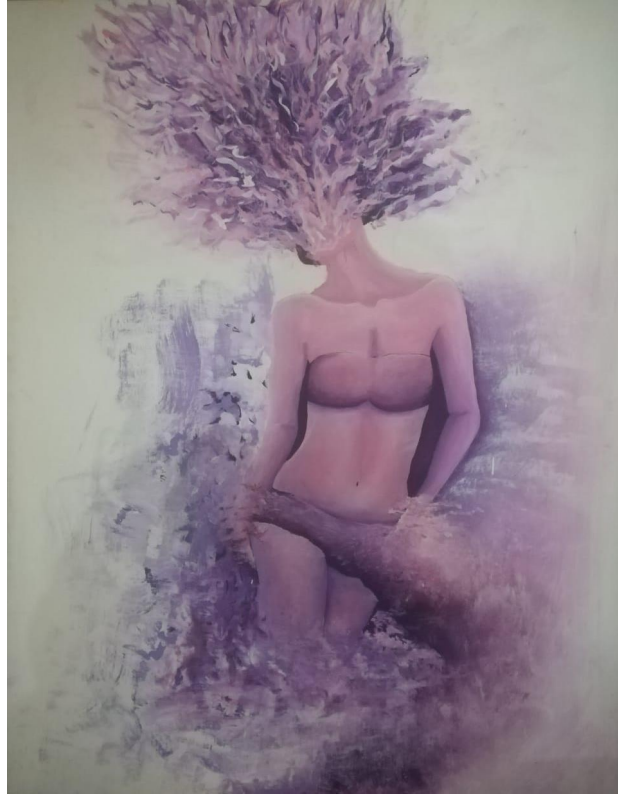

Imagen: 36. Castillo J. (2020). "Libre de Ataduras" [Técnica mixta sobre tabla]. Dimensiones: 1m x 80cm. Mixta: Acrílico, tintas, lápices de color sobre tabla Mdf

Línea filosófica

Está determinada por el sentimiento de angustia provocado por el miedo que surge en la conciencia de libertad orientada al pensamiento de corriente filosófica existencialista presentes en la (obra 36), hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas.

Línea artística

Realizado los ajustes necesarios del boceto y teniendo claro el pensamiento del concepto expresionista se ha iniciado con la construcción de la obra pictórica **“Libre de ataduras”**,

Se muestra una mujer semidesnuda en un ambiente desolado y tranquilo con pasividad que se vincula a la paz, amor y serenidad.

Su expresión corporal relacionada con la introspección libre y frágil debido a la posición de la figura con la mirada hacia la derecha con esperanza, optimismo y buena suerte, el desvanecimiento de sus piernas y ropaje y cabeza es por la inmensidad de las ideas mentales que se rodean de energía pasiva, el foco de atención es ella que se muestra tranquila, segura con tensión vertical en el cuerpo evocando movimiento y dinamismo, se encuentra sumergida en sus ideas de profundidad, inestabilidad e inmensidad.

La línea de ejecución directa y diferenciación de matices con la ayuda de la pincelada suelta, diluida y con la espátula logramos algunas manchas para darle más expresividad de acuerdo al artista provocando gestualidad, dinamismo, transparencias. La Pincelada relamida esta empleada solo en el cuerpo para evocar esa sensualidad y belleza.

Las líneas empleadas son desde fina hasta mancha donde aparece el registro de las líneas oblicuas que son inestabilidad, las líneas curvas expresan dinamismo vitalidad, las líneas horizontales presentan tranquilidad, reposo, las rectas rigidez. En un plano bidimensional: figura-fondo y profundidad debido a las ideas de soledad, tiempo, fragilidad, siendo regular para mostrar estabilidad con composición asimétrica.

Generando ese movimiento de libertad con su ropaje y matices generados desde el fondo, su posición es vertical para lograr su estabilidad de pasividad gracias a la

monocromía de los rosados que también significan fuerza mansa, energía sin agitación y temperatura agradable asociado a la feminidad, el color blanco del fondo nos transmite positividad, pureza, bondad, paz y tranquilidad, la monocromía de los violetas que presenta en algunas manchas del fondo y partes de su cuerpo se asocia a la espiritualidad, intuición, intelectualidad, independencia, creatividad, sabiduría, realeza, nobleza, riqueza, sensibilidad, pasión, amor, dignidad, ingenio, sensibilidad, y algunos violetas oscuros que son el susto a lo desconocido lo que le angustia.

La textura fue generada gracias a la técnica del empaste y superposición de color generando una mejor expresión visual y con la luz proyectada desde la zona derecha de la figura.

Línea estética

La figura es trabajada lo más natural posible para dar el sentido de belleza que se refiere a lo que presupone un fin en la causa como la concordancia mutua de las cosas como una determinación interior de ella como un fin.

Lo sublime se transmite mediante la grandiosidad del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética, el individuo, es autosuficiente, busca la naturalidad, el placer, el vigor, busca un equilibrio, serenidad y calma con lo espiritual, la gestualidad del trazo de la línea y el color es según la expresión y sensibilidad del artista.

La relación de la mujer con la naturaleza hace percibir lo hermosa que es la feminidad y cómo influye en el ser, también transmite la idea de juventud y la riqueza que posee, relajación, limpieza, inocencia. Dota de gran gestualidad, muestra el dinamismo que tiene la naturaleza, y en el cuerpo se nota las transparencias de su ser- suelta sus emociones.

La naturaleza es delicada, hermosa algunos elementos con extrañas formas también forman parte de la belleza.

Poética artística

Esta propuesta artística se ha guiado en los sentimientos de aflicción, temor y angustia que siempre están presentes en la mente del ser humano y van surgiendo a través de experiencias y acontecimientos de su vida y la sociedad que lo rodea, sin embargo, presenta una actitud positiva ante estas adversidades logrando una introspección de la existencia. Se ha tomado la figura femenina como personaje principal y simbólico, a través de las poses empleadas destacando su metempsicosis, convirtiéndola en un espejo de la realidad, en ese ser que se encuentra dentro de nuestra mente provocando nuestros diversos estados de ánimo y actuar, para lograr que nuestra esencia del ser fluya.

La propuesta está desarrollada en un plano bidimensional: figura sobre fondo empleando la gama cromática fría, denotando inestabilidad, fragilidad y temor, miedo al mundo que nos rodea, se hace uso de la gama cromática cálida con la finalidad de atribuir una actitud fuerte, amor y alegría a nuestra vida, atribuidos de acuerdo al pensamiento del autor, se ha utilizado un trazo fuerte de pincelada, valorando la línea desde fina, delicada hasta generar una mancha para lograr mayor expresión y gestualidad.

Además, se ha utilizado material informal y técnica mixtas para lograr mayor fuerza y vitalidad enfocadas en la naturaleza, el sentir, lo que evoca en nosotros su grandiosidad y belleza, recalcando una actitud positiva en nuestra vida. Por lo tanto, esta obra pictórica está enfocada en la categoría estética de la belleza y lo sublime, la primera se refiere a la delicadeza de la imaginación que es necesaria para poder ser sensible a las emociones más sutiles y a partir de ahí regular todo tipo de gusto o sentimiento, el segundo está inmerso en la grandiosidad de la naturaleza que contribuye a la fragilidad del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética.

PROPUESTA PLÁSTICA-PICTÓRICA

OBRA Nº 01

Imagen 37: Castillo. J (2020). *“Desprendimiento de libertad o vértigo existencial”*
[Técnica mixta sobre tabla mdf] dimensiones: 120 x 90cm.

OBRA N^a 02

Imagen 38: Castillo. J. (2020). "Encarcelamiento del subconsciente" [Técnica mixta sobre tabla]
dimensiones: 120 x80cm.

OBRA N° 03

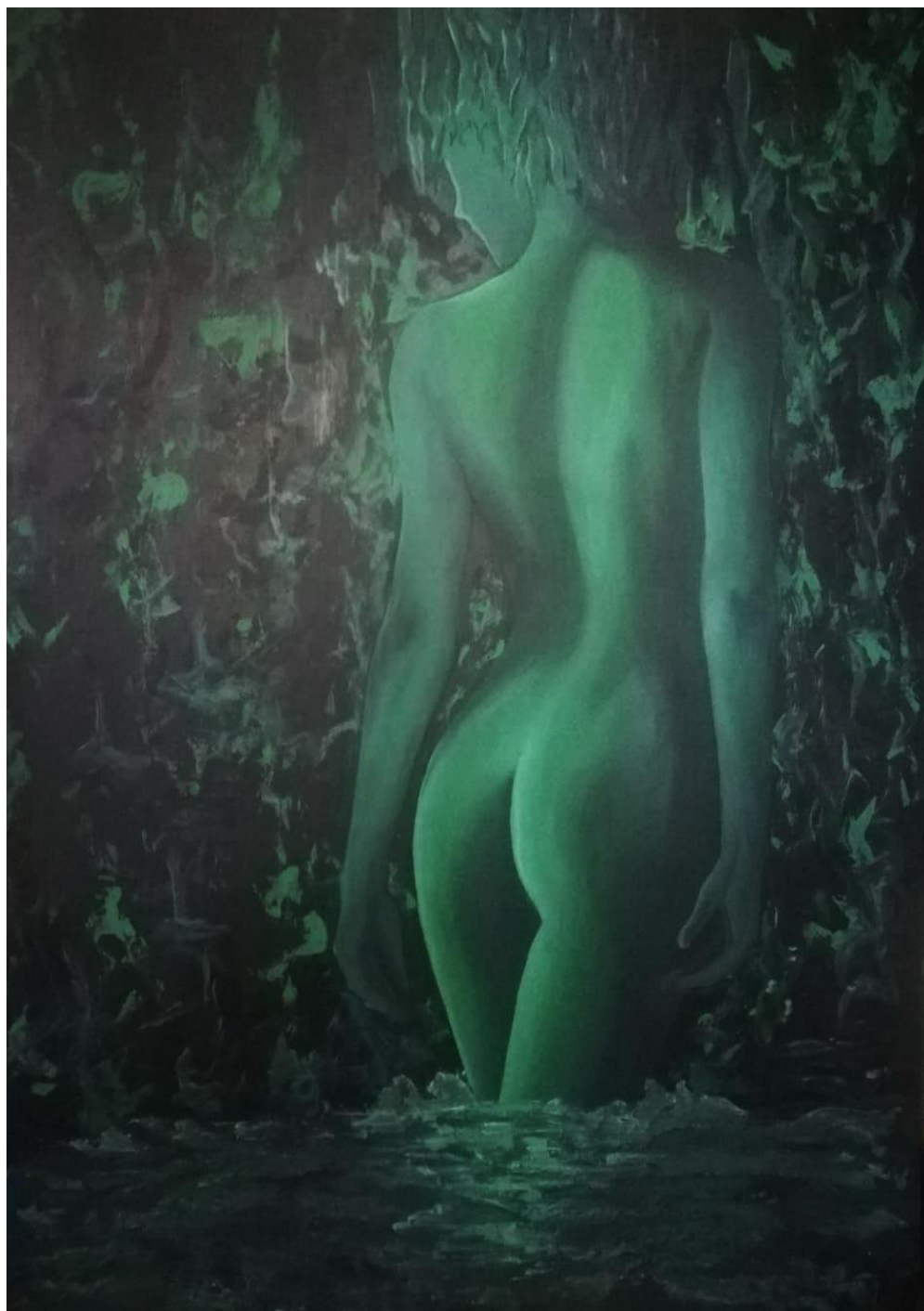

Imagen 39: Castillo. J. (2020). *“La Simplicidad De La Armonía”* [Técnica mixta sobre tabla Mdf] dimensiones: 90x 120cm.

OBRA Nª 04

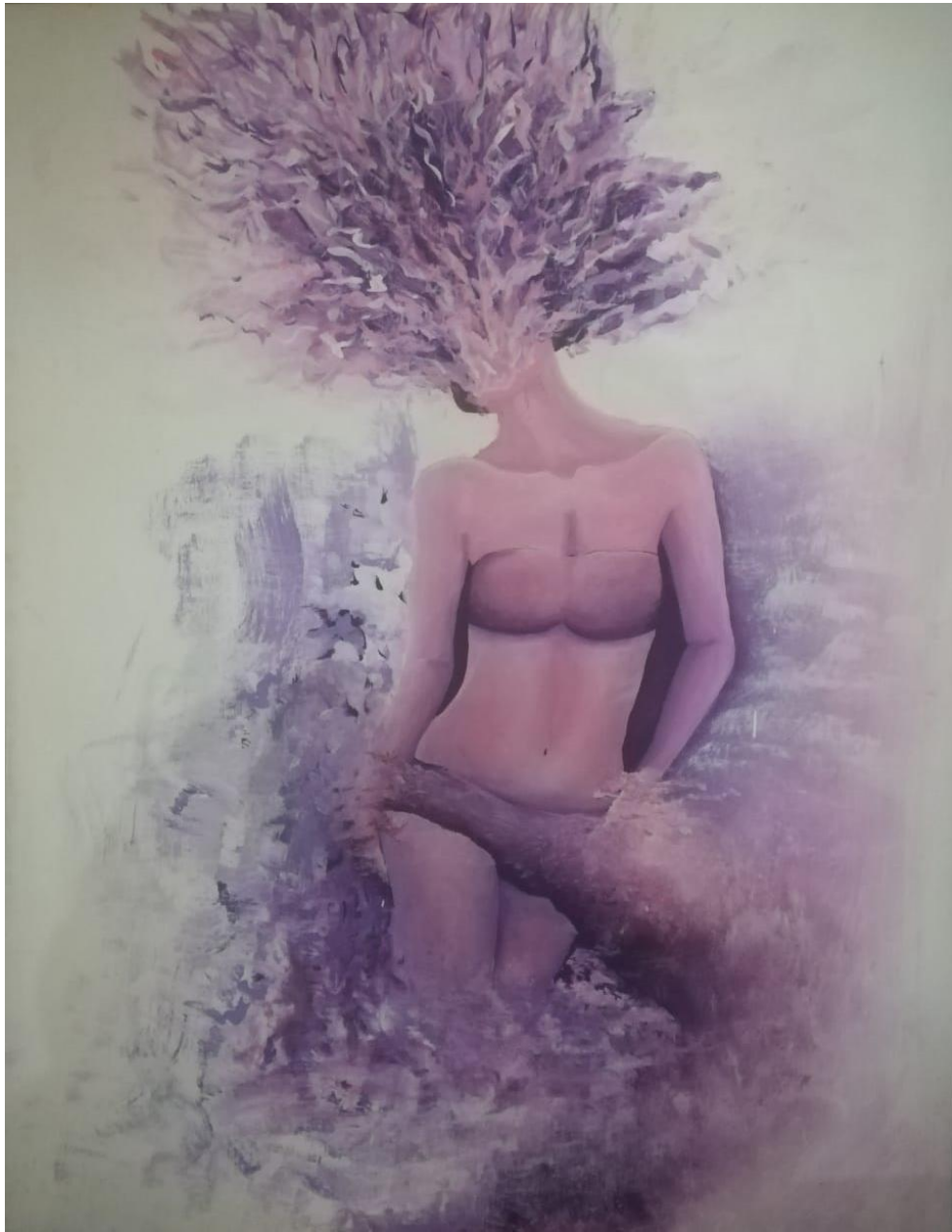

Imagen: 40. Castillo J.. (2020). "Libre de Ataduras" [Técnica mixta sobre tabla Mdf]. Dimensiones: 1mx 80cm.

POST – PRODUCCIÓN o FASE DE ACABADO

Las obras finales son el resultado del arduo proceso investigativo teórico y práctico y que deben ser expuestas como requisito de graduación y se realizó el jueves 15 de octubre del 2020 a las 17h00, a través de la página oficial de la carrera de Artes Plásticas en Facebook, donde intervino Miriam Suquilanda Fajardo y Jessenia Elizabeth Castillo.

Esta propuesta pictórica muestra como referente la pintura expresionista, la cual promulga la supremacía de la expresión, es decir esta propuesta cuenta con mayor expresividad subjetiva del autor basándose en la complejidad de la existencia del ser, ya que la condición humana se rige mediante el pensamiento de libertad y la responsabilidad individual, de ahí surgen los sentimientos de aflicción, temor y angustia que he sentido y que siempre están presentes en la mente del ser humano y van surgiendo a través de experiencias sin embargo, presenta una actitud positiva ante estas adversidades logrando una introspección de la existencia para lograr darle un significado a la vida.

El punto de creación y construcción inicia en la percepción del espacio al que se está sujeto, parte de la personificación íntima que da lugar a la conexión corporal con la parte emocional de la obra. Para ello se ha tomado la figura femenina como personaje principal y simbólico, a través de las poses empleadas destacando sus emociones, convirtiéndola en un espejo de la realidad, en ese ser que se encuentra dentro de nuestra mente provocando nuestros diversos estados de ánimo y actuar, para lograr que nuestra alma y esencia del ser fluya. Empleando diversas gamas cromáticas atribuidos de acuerdo a mis experiencias, la línea y el material se ha utilizado con la finalidad de lograr mayor expresión y gestualidad.

Para la difusión de la exposición titulada “Tu Alma de Clama” expresadas desde un pensamiento artístico contemporáneo se utiliza medios digitales mismos que son compartidos en redes sociales teniendo mayor propagación, además, se realizan invitaciones personales.

Diseño de catálogos

The image displays a grid of 15 catalog pages for the exhibition "Tu Esencia te Clama". The pages are organized into sections:

- Front Cover:** Features the title "Tu Esencia te Clama" and the names of the artists, Miriam Suquilanda and Jessenia Castillo. It includes the logo of the Instituto de Cultura y Turismo and the text "Carreras de Artes Plásticas, Exponición Colectiva".
- INDICE:** A table of contents listing the sections and their page numbers: Índice Colectivo (4), Poética (7), Artística (7), Obras (12), Miriam Suquilanda (12), Jessenia Castillo (12), Artistas (12), Expositoras (12), and Artistas (12).
- Poética:** A section of text discussing the poetic nature of the artists' work, focusing on the relationship between the visible and the invisible.
- ARTÍSTICA:** A section of text discussing the artistic process and the relationship between the artist and their work.
- OBRAS:** A section of text discussing the specific works of the artists, including titles and descriptions.
- MIRIAM SUQUILANDA:** A section dedicated to the artist Miriam Suquilanda, featuring a portrait and a description of her work.
- JESSENIA CASTILLO:** A section dedicated to the artist Jessenia Castillo, featuring a portrait and a description of her work.
- ARTISTAS:** A section of text discussing the artists and their work.
- EXPOSITORAS:** A section of text discussing the artists and their work.
- ARTISTAS:** A section of text discussing the artists and their work.

Imagen: 41. Castillo.J. 2020. Diseño de catálogos para la exposición (Victor Lima). "Tu Esencia te Clama". [Fotografía].

CARTELES

Cartel de Difusión

Imagen: 42. Castillo.J. 2020. *Diseño de Cartel para la Difusión de la exposición (Victor Lima). “Tu Esencia te Clama”*. [Fotografía].

Invitaciones personales

Imagen: 43. Castillo.J. 2020. *Diseño de invitación para la exposición (Victor Lima). "Tu Esencia te Clama". [Fotografía].*

Exhibición de la propuesta

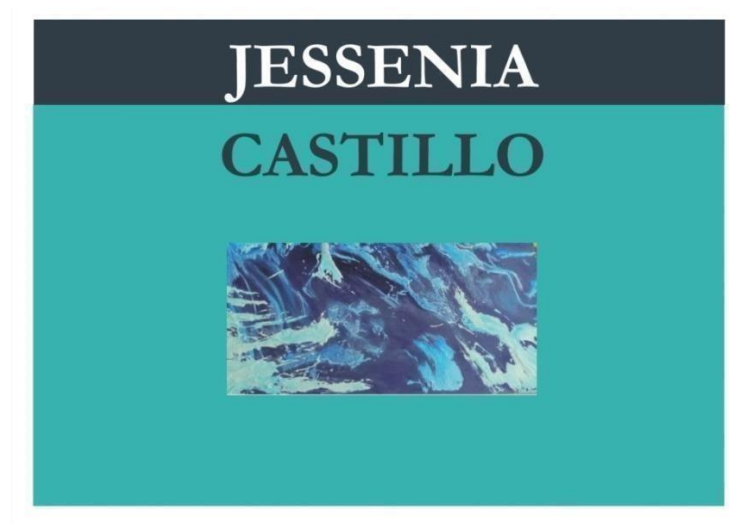

Imagen: 44. Castillo.J. 2020. *Diseño de catálogos para la exposición (Victor Lima). "Tu Esencia te Clama". [Fotografía].*

Castillo, Jessenia. (2020).
"Desprendimiento de libertad o vértigo existencial".
Dimensiones: 120 x 90cm.
Mixta: Acrílico, aguadas sobre tabla Mdf

15

Imagen: 45. Castillo.J. 2020. Diseño de catálogos donde presenta la primera obra de la exposición .“Tu Escencia te Clama”. [Fotografía].

Castillo, Jessenia. (2020).
"Encarcelamiento del subconsciente".
Dimensiones: 120 x80cm
Mixta: Acrílico, tintas sobre tabla Mdf

16

Imagen: 46. Castillo.J. 2020. Diseño de catálogo presenta la segunda obra de la exposición .“Tu Escencia te Clama”. [Fotografía].

Castillo, Jessenia. (2020). "La Simplicidad De La Armonía".
Dimensiones: 90x 120cm.
Mixta: Acrílico, tintas, lápices de color sobre tabla Mdf

Imagen: 47. Castillo.J. 2020. Diseño de catálogos donde presenta la tercera obra de la exposición .“Tu Escencia te Clama”. [Fotografía].

Castillo, Jessenia. (2020). "Libre de Ataduras".
Dimensiones: 100x80cm.
Mixta: Acrílico, tintas & lápices de color sobre tabla Mdf

Imagen: 48. Castillo.J. 2020. Diseño de catálogos donde presenta la cuarta obra de la exposición .“Tu Escencia te Clama”. [Fotografía].

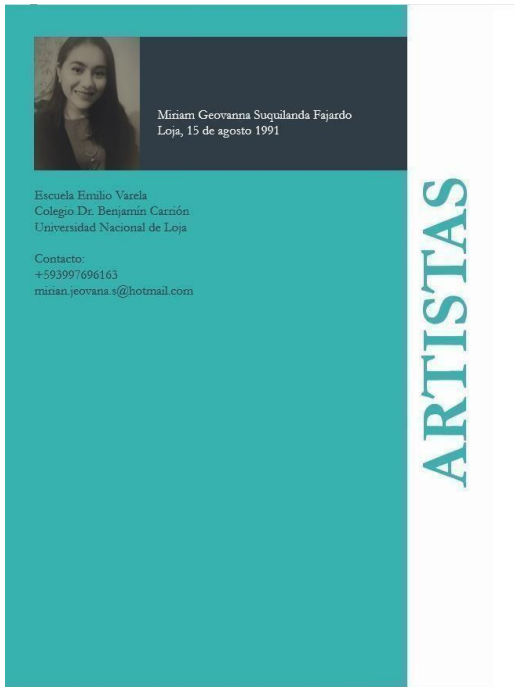

Imagen: 49. Castillo.J. 2020. Diseño de catálogos donde presenta a Miriam Suquilanda expositora. “Tu Escencia te Clama”. [Fotografía].

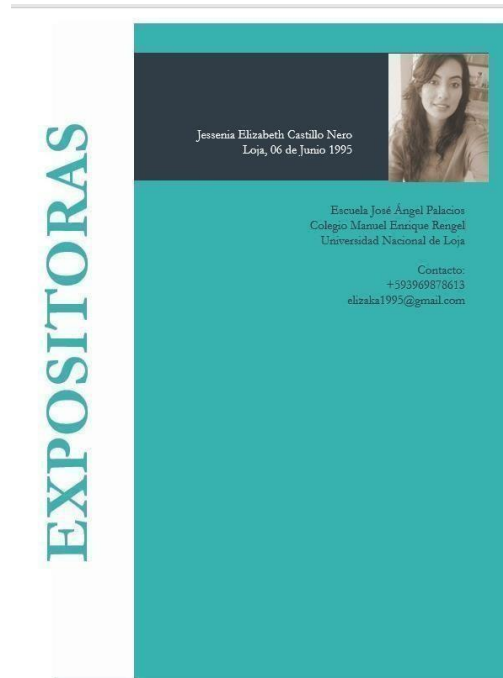

Imagen: 50. Castillo.J. 2020. Diseño de catálogos donde presenta a Jessenia Castillo expositora. “Tu Escencia te Clama”. [Fotografía].

Evento Online

ANÁLISIS DE LA OBRA

CRÍTICA DE LA OBRA DE...: Carlos Andrade Díaz

Loja, 9 de octubre de 2020

Alguien mencionó esto: si el dibujo y la pintura es un método contra la locura y contra el miedo “yo dibujo o pinto muerto de miedo” esta exposición nunca produciría la angustia que le produce la realidad, que es mucho más terrible que el arte.

JESSENIA, por su parte presenta una obra que registra la invasión del espacio por el cuerpo, no congestiona solo el espacio, sino el sentir que incitan a cuantas significaciones que nos pasen por la cabeza; es como un testamento de lo absurdo, es como desentrañar el vacío doloroso, sus figuras parecen abismarse en la soledad y en la incomunicación, es la suspensión milagrosa del tiempo, mundos que son extraños, pero de alguna manera familiares al mismo tiempo.

JESSENIA, va abriendo caminos para adquirir conceptos más claros del arte, enfrenta una obra expresionista figurativa próxima a la abstracción, denotando ser una obra absolutamente misteriosa; con el ensayo de técnicas busca satisfacer sus necesidades expresivas con la posibilidad de alcanzar intencionalidad del contenido.

Más allá del tecnicismo las obras se encuentran determinadas por la composición y el estilo, buscando favorecer el orden estético de índole subjetiva

Entre la expresión y la desinhibición desde la perspectiva artística de Jessenia Castillo.

Si bien el expresionismo como movimiento y estilo artístico desde su creación hasta la actualidad mantiene como punto de partida una mirada melancólica y a veces violenta frente a la vida, estas características han permitido al artista explorar y expresar las emociones humanas más íntimas sin cohibición alguna, empleando cualquier medio u objeto de expresión, entre ellas se encuentra la figura humana desnuda.

Además ha encontrado el punto de apoyo conceptual en el postulado keirkegaardiano, que enfatiza acerca de la sensibilidad del ser humano frente al afán de darle sentido a su subsistencia, este en el trayecto se encuentra algunos tropiezos, fracasos que lo frustran lo detienen y le provoca angustia existencial; ahora bien, a estas adversidades según Kierkegaard considera que la mayor responsabilidad del ser humano radica en vivir su propia vida de forma pasional y sincera, pese a los obstáculos que puedan presentarse.

Bajo estas premisas, Jessenia Catillo crea su producción pictórica, en la que se destaca características artísticas ligadas a la experimentación a través del desnudo femenino como medio y objeto de expresión protagónico de cada cuadro, percibiéndose a la mujer como ente libre, no solo despojada de los ropajes como aspecto cubriente, sino, como símbolo de desinhibición, desprendida de condicionamientos sociales que infunden en ataduras y sometimiento, además recurre como recurso plástico, al uso de texturas logradas con técnicas mixtas en conjugación con pinceladas sueltas y gamas cromáticas complementarias, analógicas y armónicas, para crear atmósferas armónicas y provocadoras en las obras. De esta manera, la producción artística de Jessenia evoca cierto misterio, en una amalgama de sensaciones provocadas al conjugarse lo conceptual, lo artístico y estético configurado en una sola muestra pictórica para deleite de quien observa.

Lic. Sandra Jimbo Paute

Inauguración de la Exposición

Imagen 51: Castillo. J.(2020), *intervención de la encargada de la Gestión Académica de la Carrera de Artes Plásticas, Mr. Beatriz Campoverde, en la exposición titulada. 'Tú esenciate Clama'*. [Fotografía].

Imagen 52: Castillo. J. (2020), *intervención de la Tutora de Tesis, Lic. Sandra Jimbo. Docente de la Carrera de Artes plásticas, en la exposición titulada. 'Tú Escencia te Clama'* [Fotografía].

Imagen 53: Castillo. J.(2020), *intervención de Jessenia Castillo, egresada de la Carrera de Artes plásticas, previo a la obtención del título, en la exposición titulada. 'Tú Escencia te Clama'* [Fotografía].

Imagen 54: Castillo. J.(2020), intervención de Miriam Suquilanda, egresada de la Carrera de Artes plásticas, previo a la obtención del título, en la exposición titulada. ‘Tú Escencia te Clama’ [Fotografía].

Exhibición de la propuesta

Imagen 55: JESSENIA CASTILLO, exposición artística virtual “Tu esencia te clama” (Motivos gestores) “LA FIGURA HUMANA FEMENINA COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA” video de you tube, link (<https://youtu.be/24GokPVC3wk>).

Imagen.56: JESSENIA CASTILLO, exposición artística virtual “Tu esencia te clama” (Poética de la obra), “LA FIGURA HUMANA FEMENINA COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA” video en you tube link:(https://youtu.be/P9Y-cFeg_ZE)

Imagen 57: ESSENIA CASTILLO, exposición artística virtual “Tu esencia te clama” (Procesos de creación), “LA FIGURA HUMANA FEMENINA COMO REFERENTE PARA UNA PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA” video de you tube link: (<https://youtu.be/mmGL388CdBA>)

j. BIBLIOGRAFÍA

- Alan Bullock, W. H. (1974). *El Siglo xx*. España: EDITORIAL LABOR, S. S.
- Alonso, R. G. (2001). *Analisis de la Imagen, estética audiovisual*. España: EDICIONES DEL LABERINTO,S.L.
- Aristóteles. (1982). *Poética*. México: Editores Mexicanos Unidos.
- Balverde, C. D. (julio diciembre de 2014). LA CONSTITUCIÓN DEL CUERPO PROPIO Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CARNE EN LA CRÍTICA HENRIANA A MERLEAU-PONTY. *Universitas Philosophica*, 31(63)(ISSN 0120-5323), 119-142.
- Bordon, E. (21 de Febrero de 2012). La Figura Humana en el Arte. *Escolar*, pág. 10.
- Bueno, N. (2010). El Futuro y la Angustia. *Daimon.Revista internacional de Filosofía*, 225.
- Calderón, D. E. (2000). *Diccionario de terminos literarios* . Madrid : Alianza Editorial.
- Carlos Eduardo Sanabria B. Mariana Lucia Zaes, M. d. (Octubre de 2015). Estética Sensibilidades y Emociones. *Universidad Nacional de la plata*, 127.
- Cerro, T. d. (s.f.). *El Desnudo en las Artes*. Obtenido de <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/dessito.pdf>.
- Contemporáneo, A. E. (mayo de 2010). *EXPRESIONISMO Y PINTURA EXPRESIONISTA*. Recuperado el 10 de junio de 2019, de El Portal de la Historia del Arte: <https://www.arteespana.com/expresionismo.htm>
- Crepaldi, G. (2000). *Prerrafaelitas: la discreta elegancia del siglo XIX ingles*. Madrid.
- De Beauvoir, s. (2009). *el existencialismo y la sabiduría de los pueblos*. Barcelona,España: Edhasa.
- Díaz, R. A. (2003). Expresionismo y las Teorias del Arte. “*El Catoblepas*”.

- Echeverría, B. (2006). *El humanismo del existencialismo*. Mexico: Diánoia, vol. LI.
- Eco, H. (2004). *Historia de la Belleza*. Bompiani Milan: RCS. Libri S.p.A. Bompiani Milan.
- Elger, D. (2002). *Expresionismo Una revolución artística alemana*. Madrid : Taschen GmbH.
- Ferrari, N. L. (1958). *Positivismo e Historia*. Madrid.
- Fiz, S. M. (2000). *Fin de los siglos y los primeros ismos del XX (1890 - 1917)*. Madrid: ESPASA CALPE, S. A.
- Forciniti, S. (2016). Arte e Identidad Existencia en las artes modernas y contemporáneas. 14.
- Henri Matisse, R. (2003). *Matisse*. España: Madrid: Electa España.
- Jose Pijoan, J. a. (1999). *SUMMA ARTIS HISTORIA GENERAL DEL ARTE. Arte Europeo de los Siglos XIX y XX*. Madrid: ESPASA CALPE, S . A.
- Lambert, R. (1985). *Introducción a la historia del Arte El Siglo XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Marcelo Miranda C, E. M. (2013). Edvard Munch: enfermedad y genealogía en el gran artista noruego. *Rev Med Chile*, 141:774-779.
- Martín, J. R. (2017). Blog 7) MANIFIESTO 'EXPRESIONISMO LÍRICO'. *Corriente expresionista*.
- Nead, L. (2001). *El desnudo femenino Arte, obsenidad y sexualidad*. México: Alianza Editorial.
- Osterwold, T. (2007). *Pop Art*. Koln: Taschen Editorial.
- peres, a. (2090). *título*. madddir: sa.
- Pérez, V. P. la figura femenina como objeto de representación a la mujer como artista. 2017. Facultad de Bellas Artes de Sant Carles, Madrid .

- Prada, R. P. (2011). *Artes plásticas y danza propuesta para una didáctica interdisciplinar*. Madrid: Complutence.
- Raso, P. A. Máster en Danza Movimiento Terapia. *EL CUERPO. Una Visión a través del Arte*. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
- Robles, C. E. (s.f.).
- Robles, C. E. (s.f.). *Introducción al Existencialismo (consideraciones para una filosofía de la existencia)*.
- Rocca, A. V. (2012). Sartre: Teoría Fenomenológica de las emociones, existencialismo y conciencia posicional del mundo. *Nómadas. Revista crítica de las ciencias sociales*.
- Salvat. (1979). *HISTORIA DEL ARTE II*. BARCELONA: SALVAT Ed. S.A.
- Samir, A. (Mayo -Agosto de 2008). El hombre de hoy desde un concepto de existencia de Soren Kierkegaard. *Revista de artes y humanidades Única* (22), 120.
- Sañudo, M. F. (2014). Expresando la existencia:el pensamiento crítico por medio del arte, la etica y la filosofia. *Innovación Educativa*, 14(66), 95.
- Street, W. (1992). Watergate Street Gallery de Chester.
- Theunissen, M. (2005). *EL PERFIL FILOSÓFICO DE KIERKEGAARD**. Berlin.
- Uriarte, J. M. (2019). *Expresionismo*.
- V.V.A.A. (1970). *Historia del Arte Salvat*. Barcelona: Salvat Editores, S.A.
- X. AA. (2009). HISTORIA, LA FAMILIA, LA ENFERMEDAD, EL DOLOR Y LA MUERTE EN LA OBRA Pictórica DE EDVARD MUNCH. *Cultura de los ciudadanos*, 29-35.
- Weitzman, R. F. (2005). El concepto de angustia en Soren Kierkegaard. *Revista de Humanidades*, 56.

k. ANEXOS

Universidad Nacional de Loja
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y COUMNICACIÓN
Carrera de Artes Plásticas

Tercer nivel
Modalidad presencial

Proyecto de tesis previo a la obtención
Del título de licenciado en Artes Plásticas:
Mención pintura.

Tema:

**"La figura humana femenina como referente para una propuesta
pictórica expresionista"**

Autor: Jessenia Elizabeth Castillo N.

Coordinadora del proyecto: Lic. Sandra Jimbo.

Loja-Ecuador
2019-2020

a. TEMA

"La figura humana femenina como referente para una propuesta pictórica expresionista"

b. PROBLEMÁTICA

El arte como cualquier actividad o producto del ser humano que realiza o recrea, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se puede decir que es la actividad humana cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas con una finalidad estética que es la rama de la filosofía que estudia el origen del sentimiento puro y su manifestación, la estética analiza filosóficamente los valores que en ella están contenidos, cómo el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante.

Las interpretaciones antes mencionadas es el punto de partida de este proyecto, profundizar en el arte de representar la figura femenina a través de la introspección para plasmar el cuerpo morfológicamente interpretado a partir de un estilo expresionista imprimiéndole la categoría estética de belleza. Pues la figura femenina ligada al expresionismo lírico que es un arte más personal e intuitivo, el mismo que permite reflejar cualidades subjetivas del ser, con carga estética o simbólica.

En la actualidad el cuerpo humano femenino por su morfología se representa con mayor frecuencia en la cultura visual y la publicidad que la del varón, sobre todo si el anuncio tiene contenido sexual. Una de las prácticas más habituales de la publicidad desde sus comienzos ha sido reducir a la mujer a un simple objeto de consumo visual, dentro de todo el contenido publicitario. Presentan a la mujer de diversas formas, dependiendo del objetivo de los anuncios y del objetivo de estos.

Las mujeres antiguamente eran representadas como el sexo débil, hoy la obra cambia y su representación visual en campos diversos: como las mujeres adultas las presentan generalmente como amas de casa débiles, indefensas, dependientes (de un hombre), dejándolas un “único espacio positivo” de delicadeza y sensibilidad. Donde más aparece esta imagen de la mujer es en los anuncios de detergentes, comidas y utensilios de uso doméstico. Otra imagen que da la publicidad de la mujer es la típica “mujer diez”, delgada, bella, de cuerpo deslumbrante, seductora, pero sin identidad propia. Este tipo de mujeres sólo pone su cuerpo y su belleza en el anuncio publicitario al servicio de la satisfacción de los hombres. Las empresas de bebidas alcohólicas y tabaco son los que explotan esta imagen de la mujer en la publicidad. De esta manera acentúan los aspectos negativos de la mujer que no representan lo que es el género femenino en realidad, a pesar de que muestren a la mujer como muy bella, como se ha comentado antes. Así se crean estereotipos que perjudican a la sociedad femenina y actualmente se la representa a la mujer como objeto decorativo muestra a la mujer como un elemento más que forma parte del producto anunciado.

Luego de la revisión de literatura en relación al tema de interés, surge la idea de conocer con mayor profundidad para generar una propuesta desde la interpretación subjetiva del desnudo de la figura femenina con el fin de destacar sus cualidades alejadas de lo físico, centrándonos en una belleza unificada mental y física; inteligencia y capacidad dándole la importancia que tiene en la sociedad como persona, mediante un contenido expresionista lírico basada en sentimientos y emociones personales para la presente propuesta pictórica contemporánea.

c. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo investigativo se enfocara en el estudio y representación anatómica de la figura femenina semidesnuda con estilo expresionista enfocada a la representación morfológica e interpretación intelectual del sexo femenino a partir de los elementos de la forma plástica, como la línea, pincelada, cromática para expresar una estética de belleza, ya que debido a los cambios socioculturales y un sistema de consumo acelerado, en la actualidad se propicia el exagerado consumo visual y exhibicionismo, predominando el valor a los atributos físicos creando estereotipos de acuerdo a la sociedad en cuantía demanda perfeccionista (idealizada). A la vez la forma de representar a la mujer de diferentes formas y medios visuales, plásticos, etc. Poco a poco se producirán en la memoria y en la mentalidad de la sociedad, en si lo que queremos decir es que existe una relación entre la representación visual externa y representación mental interna que puede ser psicológica, personal o social.

A partir de concepciones teóricas expresionistas de la figura femenina y la gama cromática que se emplearía para generar esta concepción artística subjetiva, reflejándola en el estilo pictórico con una visión expresionista, pues consideramos que los análisis previos han pasado por alto la concepción fundamentalmente dinámica e inestable sobre la sociedad humana que está presente en los trabajos del arte comercial y publicitario para conocer la importancia de la mujer y comprender plenamente los estereotipos que la representan como un objeto en la población local.

Los motivos que nos llevaron a investigar son los efectos que han producido estas imágenes en la mentalidad de toda la sociedad, se centra en que estamos en un estado vulnerable de la población ante la grandiosidad de la tecnología en la publicidad y como

está expuesto el cuerpo femenino en mayor cantidad que el hombre, se centra en que hacer notar que estamos expuestos en mayor medida a pensar e interpretar a la mujer de la captaremos las imágenes en nuestra mente y como las interpretaremos, además los riesgos que puede implicar la utilización continua de estos carteles publicitarios, anuncios, calendarios fotografías de mujeres desnudas resaltando partes de su cuerpo como senos y caderas que es de consumo masivo debido a estereotipos sociales y culturales predominantes. Pretendemos entonces crear una forma distinta de representar el cuerpo femenino, así como generar nuevas formas de ver el cuerpo femenino que ayudan a mejorar los efectos producidos por estas imágenes publicitarias.

Mediante el análisis detallado de estos conocimientos sobre la figura femenina y procesos de recreación para generar propuesta pictórica que permita destacar la belleza interna y externa del sexo femenino, en unidad indisoluble como ser humano altamente sensible a partir de los fundamentos del expresionismo lirico (Martín, 2017) comenta que en el género poético expresa sentimientos más íntimos reflejados en la gama cromática y su pincelada en relación con la mujer, recursos plásticos que permiten expresar el vigor, la potencia a partir del registro grafico que deje y transmite la pincelada, como resultado de ello se produce una obra más subjetiva y lirica que influya en la mente del espectador.

Después del diagnóstico acerca del uso de la representación de la figura femenina, permite tomar un posicionamiento para realizar objetivaciones personales acerca del desnudo femenino a través de la pintura, estableciendo diálogos internos que permitan unificar belleza e intelecto ser una representación genuina de la mujer a nivel del contexto local. La comprensión profunda de estos fenómenos permitirá aclarar este conocimiento que es de vital importancia para las transformaciones sociales atravesadas durante la evolución de la sociedad y el arte en la ciudad.

d. OBJETIVOS

Objetivo General:

- Investigar los fundamentos del estilo expresionista como referente para una propuesta pictórica de la figura femenina.

Objetivos Específicos:

- Analizar la subjetividad de la figura femenina a través de sus poses.
- Describir los principios del estilo vanguardista expresionista en la época contemporánea.
- Estudiar la categoría estética de la belleza en el expresionismo.
- Realizar una propuesta pictórica de la figura femenina con estilo expresionista.

e. MARCO TEÓRICO

Contexto Histórico:

La presente investigación está encaminada en el Expresionismo que es un movimiento artístico que se desarrolló en Alemania entre 1910 y 1925, alcanzando su desarrollo después de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento se manifestó primero en la pintura, luego en la literatura y después en otras artes como el cine y el teatro. Surge como una reacción de los artistas jóvenes alemanes ante las tendencias artísticas de esa época, la situación que se estaba viviendo en ese momento en Alemania y los valores que predominaban en la sociedad.

En esta época se gestaba el rechazo a la filosofía positivista, una doctrina de pensamiento racionalista que deposita su fe en el progreso y el avance científicos como conductores de la sociedad, lo cual se tradujo en una atmósfera de pesimismo, crítica y pérdida de valores humanos, que el expresionismo supo bien reflejar.⁴

El Expresionismo surge como una reacción ante estas dos tendencias: el Realismo y el Impresionismo. Mientras que estos movimientos se interesan en representar la realidad, una de la manera más objetiva posible y la otra a través de la luz, el Expresionismo se interesa más por la manera en la que el artista percibe las cosas exteriorizando su visión de acerca de éstas, por lo tanto, es un arte mucho más abstracto, creativo y más centrado en el ser humano. El artista expresionista no trata de pintar la realidad exterior, sino que trataban de pintar sus experiencias internas, sus ideas o visiones acerca de lo que estaban viendo.

El término Expresionismo proviene de la palabra “expresión” que Pavis (1990) define así: "La expresión dramática o teatral, como toda expresión artística, se concibe, en

la visión clásica, como una exteriorización, una evidenciaría del sentido profundo o de los elementos ocultos; por lo tanto, como un movimiento del interior hacia el exterior..."(p.207)

Sin embargo, el Expresionismo no se basó simplemente en la expresión ya que toda manifestación artística es, en sí misma, expresiva. El arte expresionista fue más bien una "exasperación de la expresión", es decir, la expresión al máximo, encaminada a obtener efectos de gran emotividad. Los términos alemanes *Expression* y *Expressionismus* fueron creados derivándolos directamente del Latín para añadir un matiz más enérgico a los sinónimos, propiamente alemanes, de *Ausdruck* y *Ausdrückkunst* (el verbo *Ausdrücken*, además de "expresar" significa literalmente "exprimir", "retorcer"), con lo cual se quería aludir a un arte basado en "la exasperación de la expresión". (Salvat, 1979)

Fundamentación artística del expresionismo

Este proyecto se centrará en las teorías del arte expresionista, como hemos mencionado anteriormente nuestra propuesta se basará en esta tendencia pictórica cuyos conceptos analizaremos a continuación para saber la fundamentación que sostiene.

Raúl Angulo Díaz (2003) menciona al arte expresionista como superlativo porque exagera o distorsiona ciertos elementos o formas a fin de hacer hincapié en ellos o subrayarlos. Se entiende que con esto se expresa más. En este sentido, el término «expresionismo» se convierte en uno de esos términos universales para clasificar el arte, como los de «realismo» o «clasicismo», y se opone a éstos. El expresionismo parece considerar que el «clasicismo», o arte no superlativo (mesurado), no llega al receptor, le deja indiferente. Y el «realismo» no llega a producir un auténtico shock que obligue a tomar una determinación acerca de la realidad.

Otro criterio es el de emplear el «expresionismo» como opuesto al «formalismo». Según el expresionismo el valor de la obra de arte sería la expresión de un contenido por medio de elementos formales (otras versiones dirían: la expresión de un contenido espiritual por medio de elementos materiales). (Díaz, 2003)

El expresionismo, según esto, sería el movimiento que las podríamos denominar creacionistas o artificialistas, y el paradigma de estas teorías es la teoría neoplatónica del arte. Según este creacionismo la fuente originaria del valor de la obra de arte es la Cultura (o el Hombre si ponemos en marcha otro criterio), en tanto que la obra de arte es una creación del Espíritu. El material (o los «valores formales») recogido en la obra de arte no tendrían valor alguno en sí, y sólo lo adquirirían por medio de esa creación (llámese si se quiere estilización o idealización) Aún es más, estas teorías no sólo sostienen esa creación, sino incluso un tipo de creación ex nihilo, por cuanto los artistas prescindirían de los materiales ya trabajados previamente, sacando el diseño o plan de la obra enteramente «de su cabeza» (por intuición de artista, se entiende) De ahí que muchas veces estas teorías del arte hagan una apología de la originalidad, de la introducción, por creación del artista, de algo nuevo (y redentor) en este mundo.

En general, este tipo de teorías sostienen que la ideación es previa a la ejecución, y que en la ideación propiamente reside el acto creador, quedando la ejecución en un plano secundario y accesorio. Como hemos dicho antes, el paradigma de esta teoría creacionista sería el neoplatonismo. Para Plotino el arte asume la elevada tarea de «introducir» un eidos en la materia reacia, siendo las obras de arte manifestaciones de Ideas o arquetipos. La materia de la obra de arte, sin esa Idea que manifestar, mantiene un carácter negativo, estéril, hostil. Sería la Idea «intuida» por el artista e introducida en la materia la que otorgaría su valor a la obra de arte. Frente a esta ideación, la realización material y sensible

sería inferior en su valor, porque esa materia ofrecería resistencia y no manifestaría con absoluta claridad la Idea. Y aunque lo hiciera con suficiente claridad, la materia no sería más que un simple medio para la intuición de la Idea que previamente había intuido el artista; por lo que, tras haber alcanzado la Idea, se puede prescindir de la obra de arte como tal.

La primera alternativa (que podríamos llamar «humanista») la encontraríamos dentro de las teorías del arte de corte creacionista en aquellas teorías que mantienen el culto al artista genial como subjetividad genial. El arte, y aun el mundo mismo, se moverían a golpe de creaciones geniales. La obra de arte quedaría, en este caso, como medio de «expresión simbólica» de un sujeto, de sus emociones, de sus visiones, de su «búsqueda de sentido», &c. Y el valor de la obra de arte se cifraría precisamente en esa manifestación de la subjetividad. Ahora bien, también la segunda alternativa (que llamaríamos «anti humanista») puede quedar patente en teorías del arte de corte creacionista. En este caso, las obras de arte manifestarían no subjetividades, sino Ideas, arquetipos (un Espíritu, en definitiva) a las que el sujeto humano quedaría subordinado. El valor de la obra de arte no puede venir dado por las subjetividades humanas, que en sí son insignificantes y hasta miserables, sino por un Espíritu que las trasciende y de donde procede su salvación. (Díaz, 2003).

Los elementos artísticos- elementos de la forma plástica del expresionismo.

El Estilo.

El estilo de este movimiento artístico predomina la preocupación por el contenido subjetivo de la obra por encima de la armonía y el parecido con la realidad de sus formas, la importancia se concedía con la visión interior del artista y no a la imitación de la vida cotidiana, revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas el momento, la angustia existencial es el principal motor de su estética. Se producía el arte más figurativo y abstracto conforma a los intereses y estilos de cada artista, implicaron una verdadera renovación artística que tendió hacia lo abstracto y lo reflexivo.

Pintura

El ámbito más grande de los expresionistas es la pintura, se perfilaban por el color porque su objetivo primordial era transmitir sus emociones y sentimientos más profundos, el dinamismo de sus líneas con pincelada cargada, suelta, rápida. Las sensaciones que transmitían como los grandes recursos de esta tendencia pictórica, fueron muy activos y diversos. (Uriarte, 2019)⁵. La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior de aquí surgen sus personajes más que seres humanos concretos reproduzcan tipos.

Composición y cromática

Encontramos algunas raíces en las pinturas negras de Goya que rompe con las anatomías para sumergirse en el mundo interior, los referentes inmediatos de Van Gogh y Gauguin tanto por la técnica como la profundidad psicológica. Otro grupo de gran influencia es el simbolismo, entendido como la búsqueda en la cual el artista, limitando la pintura objetiva, concreta los sentimientos, los estados del alma, los miedos subjetivos, las fantasías y los sueños.

La composición y cromática de sus obras se debe al estímulo más importante que lo encuentra Munch en las imágenes simplificadas de las obras de Gauguin, que le servirán para transmitir la angustia y la soledad. Vivió angustiado, tuvo problemas psíquicos y esos sentimientos son los que volcará en su pintura. Su pintura El Grito es la expresión de su miedo personal, pero en este cuadro Munch logra expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa debido a que vivió angustiado, tuvo problemas psíquicos y esos sentimientos son los que volcará en su pintura.

Ilustración 7 Edvard Munch (1863-1944) *El Grito*
Sitio web: <https://www.arteespana.com/expresionismo.htm>

En él la expresión surge como resultado de su vida atormentada. Siente predilección por la figura humana y las relaciones personales. Le obsesiona la impotencia del ser humano.

¹ "Expresionismo". Autor: Julia Máxima Uriarte. Para: Caracteristicas.co. Última edición: 28 de abril de 2019. Disponible en: <https://www.caracteristicas.co/expresionismo/>. Consultado: 10 de junio de 2019. Fuente: <https://www.caracteristicas.co/expresionismo/#ixzz5qSktM2HZ>.

Fundamentación estética de la belleza- cuerpo humano

Este proyecto se enfocará en lo bello como categoría estética, para facilitar este concepto que a su vez es diminutivo de “bonum” significa bueno y excelente.

Lo bello fue, entre pitagóricos y sofistas, objeto de especial atención. Ellos consideraban la belleza como “armonía”, cualidad asignada a la configuración del universo y que también se refleja en las expresiones artísticas e investigaciones matemáticas.

Platón se opone también a una concepción relativista y subjetiva de la belleza y plantea la necesidad de buscar una respuesta de validez universal. A esta belleza absoluta se puede llegar escalonadamente, partiendo de la belleza física o sensible. Con el tiempo reconocerá que es más valiosa la belleza del alma, la cual se manifiesta en la conducta virtuosa, las ciencias, las leyes, etc. Finalmente será capaz de contemplar la belleza absoluta, que se encuentra en el Cosmos suprasensible de las Ideas-Formas, donde antes de quedar encerrada en la cárcel del cuerpo (por el nacimiento), el alma fue parte de las formas celestiales. Esta belleza es nota esencial de lo divino, junto a la verdad y el bien, que se interrelacionan y fusionan en el Ser Supremo.

Aristóteles concibe la belleza no sólo diferenciada de lo útil y lo agradable (ya señalado por Platón), sino también de lo bueno, en su Metafísica: “el bien está siempre unido a la acción; la belleza se da también en realidades inmóviles. (Calderón, 2000).

Aristóteles funda la belleza de la creación poética en la mimesis o imitación de la naturaleza (imitación que no ha de ser un fiel reflejo de la realidad, sino una representación artística de ella). No vincula la belleza poética al concepto de verdad (como Platón), sino al de

verosimilitud, con lo que defiende la autonomía del arte y de la belleza frente a la categoría trascendental de lo verdadero.

Aristóteles funda la belleza de la creación poética en la mimesis o imitación de la naturaleza (imitación que no ha de ser un fiel reflejo de la realidad, sino una representación artística de ella). No vincula la belleza poética al concepto de verdad (como Platón), sino a la verosimilitud, con lo que defiende la autonomía del arte y de la belleza frente a la categoría trascendental de lo verdadero.

En sus Enéadas, Plotino sigue en lo fundamental el pensamiento platónico, pero se distancia de esta teoría en los siguientes aspectos:

Distingue con precisión el bien de la belleza: “El bien no necesita de lo bello, en tanto que lo bello necesita del bien”. Afirma que la belleza sensible no radica en la simetría (cualidad material), sino en la presencia de una forma ideal en su interior; Otorga una mayor valoración al arte como medio de acceso a la belleza ideal (contrariamente a lo que opinaba Platón, afirma que las artes no imitan directamente los objetos visibles, sino que se remontan a las razones ideales de las que proviene la naturaleza.). (Aristóteles, 1982).

Referentes de artísticos

Como referentes se ha tomado a dos artistas expresionistas contemporáneos considerados importantes para la ejecución de esta propuesta pictórica; retomando lo característico de cada uno de estos:

Edvard Munch nace en Loten, Noruega (1863-1944)

Las características de este pintor son la estilización de la figura, la prolongación de las líneas, el intenso dramatismo y su intensidad cromática lo que hicieron de su estilo pictórico uno de los modelos estéticos y ofrece una estrecha relación entre vida y obra, los avatares personales ejercerán una influencia decisiva en la orientación de su actividad artística.

La pérdida de sus seres queridos a una temprana edad abre su relación con la muerte que obsesionaría al pintor durante toda su vida, quiso reflejar en sus lienzos la desesperación extrema del hombre en su punto de mayor tensión, basada en la soledad y el sufrimiento, pintando seres de la vida normal que respiran, sienten, aman, sufren, enferman y mueren.

En el artículo de Carmen García (enero 2000) describe a la obra como la define él mismo, con estas palabras. «Yo no pinto lo que veo, sino lo que recuerdo», «La obra de arte procede del alma del hombre, de la profundidad de su ser», «La naturaleza, no es solo lo que es visible para el ojo humano, es la profunda reflexión del alma, la visión de la mente». ⁶²pág. 34-35.

La temática empleada en sus cuadros son la relación directa con esta investigación ya que a lo largo de su vida ha sufrido acontecimientos que lo han llevado a reflejar en sus pinturas a la mujer, fue una necesidad impulsiva de abrir su corazón, los dos

acontecimientos que marcaron su infancia fueron, la muerte prematura a los quince años de su hermana Sofía, y, la de su madre, cuando él, era un niño pequeño. El primer suceso quedó reflejado en (La niña enferma), obra que, según sus propias palabras, supuso una forma nueva de representación basada exclusivamente en la emoción y el estado de ánimo.

Y así después de sucesos que acontecieron en su vida pintó el retrato literario que denominó mujer, otra obra fue las muchachas en el puente, Madonna, la danza de la vida en si en la mayoría de sus obras pintó a la mujer.

Ilustración 8 *Madonna*. 1894-1895. Óleo sobre lienzo. 91 x 70,5 cm. Oslo, Galería Nacional de Noruega. Página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch.

Ilustración 9 Amor y dolor – Vampiresa Mujer fatal, siempre con problemas...Retrato del artista Edvard Munch Noruega, 1895 Simbolismo Expresionismo Mujer fatal Museo: Museo Munch, Oslo (Noruega) Técnica: Óleo (91 x 109cm.) Escrito por: GG Prieto, pagina web: <https://historia-arte.com/obras/amor-y-dolor-vampiresa>.

Vanni Saltarelli (1945)

Un pintor figurativo contemporáneo.

El artista aplica técnicas que son propicias para mantener la sensación de movimiento, como la aplicación de aceite diluido o sepia en el lienzo en bruto; Básicamente dibujando sobre el lienzo. Posteriormente, se yuxtaponen con capas más intensas de color en secciones de la composición que a menudo incluyen áreas de oro o plata.

La forma femenina es el tema central de su trabajo y crea estas composiciones poderosamente evocadoras con fluidez y expresión con su pincelada suelta. En conjunto, Saltarelli logra interpretaciones únicas de sus temas, una representación dinámica de la figura que se encuentra entre lo concreto y lo abstracto. (Street, 1992)

Sus cualidades son la expresividad a través de su pincelada y su personaje central es la figura femenina un poco más estilizada y la forma de los elementos lo que lo caracteriza,

la textura también es importante y se pueden ver claramente las múltiples influencias que surgen en su trabajo.

Ilustración 10: *por amor al arte*. Vanni Saltarelli

Ilustración 11: *“Drink”* Vanni Saltarelli.
100x70cm, óleo sobre lienzo. Sitio web:
<https://www.galerie-meisterstueck.de/neue-kollektion-von-vanni-saltarelli/> Galería: “Fiori”.

f. METODOLOGÍA

Para la realización del presente proyecto se enmarca la investigación cualitativa, porque es precisa búsqueda de fundamentación teórica y procesos reflexivos a cerca de la temática abordada, presenta estudios profundos y analíticos, tanto de referentes teóricos, artístico y filosóficos. A continuación, se describe los métodos empleados para realizar el desarrollo del presente trabajo investigativo.

Enfoque Cualitativo

Para la ejecución del presente proyecto, se enmarca en investigación cualitativa, pues es necesario realizar una búsqueda y recopilación de información, acerca del desnudo expresionista que ayude a construir y fundamentar a la obra. Se tomará como punto de partida el método deductivo e inductivo, ya que el investigador partirá de lo general acerca del expresionismo para obtener ideas particulares acerca de todo lo que lo concierne, por lo tanto, se investigará e interpretará el movimiento expresionista para el desarrollo del proyecto.

Investigación bibliográfica

Se efectuará una investigación bibliográfica, en el cual se investigará y profundizará teorías y conceptualizaciones de distintos autores para la fundamentación artística y estética a través de la recolección de datos confiables en libros, revistas, documentales y otras publicaciones.

Dentro de esta investigación también se llevará a cabo un análisis de observación de las fichas, de dos obras que servirán como referente, las mismas que permitirán obtener

conclusiones propias, acerca de la temática y los elementos plásticos, lo que finalmente servirá para realizar la propuesta plástica.

Investigación Experimental

En cuanto a la producción artística se realizará una investigación experimental, mediante el cual se ejecutará pequeños bocetos en forma bidimensional, para poder elegir la técnica, la cromática, los soportes adecuados, siendo esto muy necesario para transmitir la idea que se quiere transmitir en la obra.

Como se mencionó anteriormente la recolección de información bibliográfica en diversas fuentes será muy importante y de gran ayuda, como referentes visuales para esta investigación.

De igual manera se utilizará el método historiográfico, en el que se recolectará información acerca del desnudo femenino en el expresionismo, asimismo servirá la fundamentación filosófica en el que se tocan temas de la existencia, el ser, emociones del ser humano. Lo que le permitirá al investigador comprender, entender y expresar su propuesta pictórica.

Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto plástico pictórico en las tres etapas: preproducción, producción y postproducción.

Preproducción

En la primera etapa se realizará el proceso de recolección de datos bibliográficos, libros, revistas, artículos científicos, etc., los cuales servirán para la fundamentación

artística y estética en la realización de la propuesta pictórica, el mismo que como tema base se basa en el desnudo femenino como propuesta pictórica expresionista, tomando como referentes a Edvard Munch por su temática y gran carga emocional y a Vanni Saltarelli por su estilo, de igual manera se alude al pensamiento de Kierkegaard como padre del existencialismo, corriente filosófica basada en el cuestionamiento de la existencia del ser, siendo necesario para generar la idea y proponer la propuesta pictórica.

Finalmente, el cuaderno de artista será de gran importancia, ya que en este se plasma las ideas, que van surgiendo en el transcurso de esta investigación, los cuales se van construyendo a través del estudio de los elementos artísticos, los mismos que ayudan a consolidar y transmitir la idea

Producción

Al realizar los bocetos, el estudio de los elementos plásticos y tener la idea bien consolidada, viene la etapa de la producción que consiste en realizar la obra, el investigador hace uso de su creatividad, para crear la obra, tomando a la figura humana como parte de producción.

Postproducción

Es la etapa final en la cual se realiza materiales y medios de difusión y una exposición en la ciudad de Loja, al público en general para dar a conocer el trabajo y observar si la obra tiene buena acogida.

Actividades

- Sistematización de la preproducción y producción de la obra.
- Diseño de catálogos, afiches, tarjetas.
- Difusión y exhibición de la obra
- Redacción del informe final
- Sustentación pública.

g. CRONOGRAMA

No.	Actividades	2019-2020																	
		A	M	J	J	A	S	A	N	D	E	F	M	A	M	J	J	AG	S
		BR	AY	UN	UL	GO	EP	CT	OV	IC	NE	EB	AR	BR	AY	UN	UL	OS	EP
1	Elaboración del proyecto	X	X	X															
2	Aprobación del proyecto			X															
3	Elaboración del marco teórico			X															
4	Recolección de la información			X	X														
5	Procesamiento de datos					X													
6	Formulación de la propuesta					X	X	X											
7	Preproducción								X	X									
8	Producción										X	X	X						
9	Post-producción													X					

10	Exhibición de la propuesta														X				
11	Análisis de los resultados y conclusiones															X			
12	Redacción del informe final															X	X		
13	Transcripción del informe final																X	X	
14	Presentación del informe																	X	X
15	Sustentación																		X

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuestos

a. Institucionales.

Biblioteca (Universidad Nacional de Loja).

Biblioteca (Carrera de Artes Plásticas UNL).

Biblioteca (Universidad Técnica Particular de Loja).

b. Humanos.

Director de tesis: Lic. Sandra Jimbo.

Tesista: Jessenia Elizabeth Castillo Nero

Colaboradores: mg. Julio Quitama Pastaza.

Docentes/CAP

Lectores de tesis: tribunal designado por la dirección.

c. Materiales.

Materiales de escritorio: libros, revistas, documentos ensayos, artículos científicos.

Herramientas tecnológicas: ordenador, teléfono móvil con cámara y grabador de voz y cámara digital.

Materiales para producción artística: cuaderno de apuntes, cuerdo de artista, lápiz hojas de papel bond, borrador maleable, soportes de madera y lienzos.

Pinturas: acrílicas, oleos, temperas y acuarelas

d. Económicos.

Presupuesto.	Financiamiento.
Recursos.	
Resma de papel	\$20.00
Esferográficos.	\$3.00
Borrador maleable	\$3.00
Impresiones	\$60.00
Trasporte	\$100.00
Ordenador	\$700.00
Cámara digital	\$100.000
Alimentación	\$200.00
Imprevistos	\$100.00
Recursos	\$200.00
Internet	\$288.00
Punturas	\$300.00
Soportes de madera	\$200.00
Lienzos	\$100.00
Total:	\$320.000

TABLA 1 presupuesto

El financiamiento del presente proyecto estará a cargo del estudiante investigador.

i. BIBLIOGRAFÍA

- Alan Bullock, W. H. (1974). *El Siglo xx*. España: EDITORIAL LABOR, S. S.
- Alonso, R. G. (2001). *Análisis de la Imagen, estética audiovisual*. España: EDICIONES DEL LABERINTO,S.L.
- Aristóteles. (1982). *Poética*. México: Editores Mexicanos Unidos.
- Balverde, C. D. (julio diciembre de 2014). LA CONSTITUCIÓN DEL CUERPO PROPIO Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CARNE EN LA CRÍTICA HENRIANA A MERLEAU-PONTY. *Universitas Philosophica*, 31(63)(ISSN 0120-5323), 119-142.
- Bordon, E. (21 de Febrero de 2012). La Figura Humana en el Arte. *Escolar*, pág. 10.
- Bueno, N. (2010). El Futuro y la Angustia. *Daimon.Revista internacional de Filosofía*, 225.
- Calderón, D. E. (2000). *Diccionario de terminos literarios* . Madrid : Alianza Editorial.
- Carlos Eduardo Sanabria B. Mariana Lucia Zaes, M. d. (Octubre de 2015). Estetica Sensibilidades y Emociones. *Universidad Nacional de la plata*, 127.
- Cerro, T. d. (s.f.). *El Desnudo en las Artes*. Obtenido de <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/dessito.pdf>.
- Contemporaneo, A. E. (mayo de 2010). *EXPRESIONISMO Y PINTURA EXPRESIONISTA*. Recuperado el 10 de junio de 2019, de El Portal de la Historia del Arte: <https://www.arteespana.com/expresionismo.htm>
- Crepaldi, G. (2000). *Prerrafaelitas: la discreta elegancia dl siglo XIX ingles*. Madrid.
- De Beauvoir, s. (2009). *el existencialismo y la sabiduria de los pueblos*. Barcelona,España: Edhasa.
- Díaz, R. A. (2003). Expresionismo y las Teorias del Arte. “*El Catoblepas*”.

- Echeverria, B. (2006). *El humanismo del existencialismo*. Mexico: Diánoia, vol. LI.
- Eco, H. (2004). *Historia de la Belleza*. Bompiani Milan: RCS. Libri S.p.A. Bompiani Milan.
- Elger, D. (2002). *Expresionismo Una revolucion artistica alemana*. Madrid : Taschen GmbH.
- Ferrari, N. L. (1958). *Positivismismo e Historia*. Madrid.
- Fiz, S. M. (2000). *Fin de lo siglos y los primeros ismos del XX (1890 - 1917)*. Madrid: ESPASA CALPE, S. A.
- Forciniti, S. (2016). Arte e Identidad Existencia en las artes modernas y contemporaneas. 14.
- Henri Matisse, R. (2003). *Matisse* . España: Madrid: Electa España.
- Jose Pijoan, J. a. (1999). *SUMMA ARTIS HISTORIA GENERAL DEL ARTE. Arte Europeo de los Siglos XIX y XX*. Madrid: ESPASA CALPE, S . A.
- Lambert, R. (1985). *Introduccion a la historia del Arte El Siglo XX*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Marcelo MirandaC, E. M. (2013). Edvard Munch: enfermedad y genealidad en el gran artista noruego. *Rev Med Chile*, 141:774-779.
- Martín, J. R. (2017). Blog 7) MANIFIESTO 'EXPRESIONISMO LÍRICO'. *Corriente expresionista*.
- Nead, L. (2001). *El desnudo femenino Arte, obsenidad y sexualidad*. Mexico: Alianza Editorial.
- Osterwold, T. (2007). *Pop Art*. Koln: Taschen Editorial.
- peres, a. (2090). *titulo*. maddir: sa.
- Pérez, V. P. la figura femenina como objeto de representacion a la mujer como artista. 2017. Facultad de Bellas Artes de Sant Carles, Madrid .
- Prada, R. P. (2011). *Artes plasticas y danza propuesta para una didáctica interdisciplinar*. Madrid: Complutence.

- Raso, P. A. Máster en Danza Movimiento Terapia. *EL CUERPO. Una Vision a travez del Arte*.
 Universidad Autonoma de Barcelona, Barcelona.
- Robles, C. E. (s.f.).
- Robles, C. E. (s.f.). *Introduccion al Existenciaismo(consideraciones para una filosofia de la existencia)*.
- Rocca, A. V. (2012). Sartre:Teoria Fenomenologica de las emociones,existencialismo y conciencia posicional del mundo. *Nomadas.Revista critica de las ciencias sociales*.
- Salvat. (1979). *HISTORIA DEL ARTE II*. BARCELONA: SALVAT Ed. S.A.
- Samir, A. (Mayo -Agosto de 2008). El hombre de hoy desde un concepto de exstencia de Soren Kierkegard. *Revista de artes y humanades Unica(22)*, 120.
- Sañudo, M. F. (2014). Expresando la existencia:el pensamiento critico por medio del arte, la etica y la filosofia. *Innovacion Educativa, 14(66)*, 95.
- Street, W. (1992). Watergate Street Gallery de Chester.
- Theunissen, M. (2005). *EL PERFIL FILOSÓFICO DE KIERKEGAARD**. Berlin.
- Uriarte, J. M. (2019). *Expresionismo*.
- V.V.A.A. (1970). *Historia del Arte Salvat*. Barcelona: Salvat Editores,S.A.
- X. AA. (2009). HISTORIA, LA FAMILIA, LA ENFERMEDAD,EL DOLOR Y LA MUERTE EN LA OBRA PICTORICA DE EDVARD MUNCH. *Cultura de los ciudadanos, 29-35*.
- Weitzman, R. F. (2005). El concepto de angustia en Soren Kierkegaard. *Revista de Humanidades, 56*.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS

“LA FIGURA HUMANA FEMENINA COMO REFERENTE PARA UNA
PROPUESTA PICTÓRICA EXPRESIONISTA”.

Obra Nro.: 1.

Desprendimiento de libertad o vértigo existencial

Poética artística

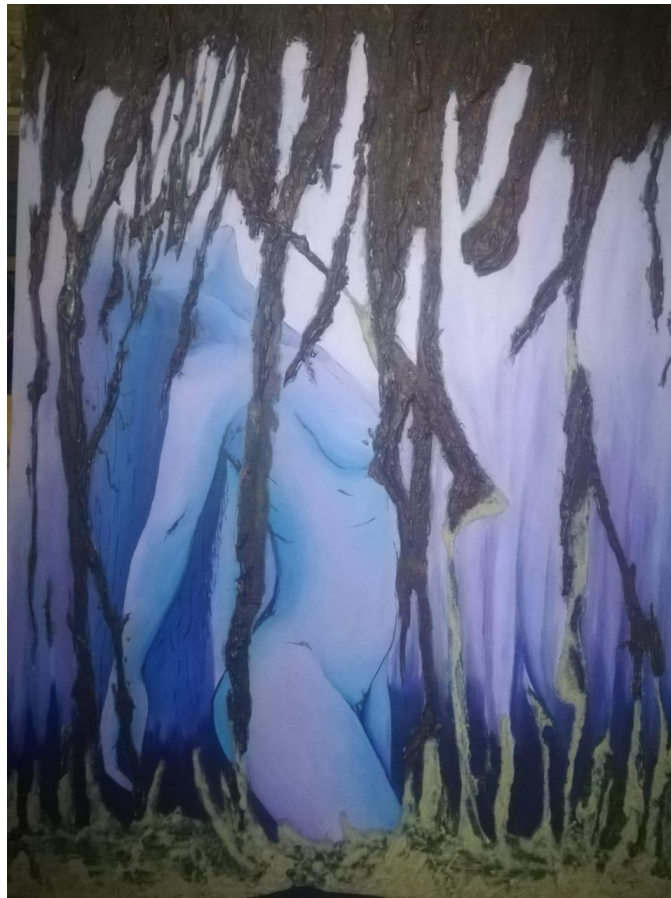
MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS				
Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA	Observaciones
1	Existencialismo: Ser y vivencia subjetiva	Formales: se muestra una mujer sin rostro que significa miedo a alguna adversidad, dificultad, se destaca el gesto de sus manos levantadas y su cadera mostrando un leve levantamiento. Desprendimiento= desapego	Bello: se refiere a la belleza que presupone un fin en la causa como la concordancia mutua de las cosas como una determinación interior de ella como un fin. Sublime: la grandiosidad del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética.	

		exterior para conseguir libertad. Cuerpo= símbolo de carga moral.		
2		Lenguaje = Pintura		
3		Estilo : Expresionista		
4		Elementos de la forma: Punto : como foco de atención: las manos levantadas= celebración, éxito, energía positiva Tensión vertical = movimiento. Pose femenina=sensualidad.	La libertad= capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad.	
5		Línea : trazo delicado con sobrexposición de color se forman líneas angulosas (cuerpo y ropa) =fuerza, empuje. Líneas curvas: ropa, manchas de desprendimiento=informalidad La vertical: disposición del cuerpo: espiritualidad Línea gruesa=impacto.	Su identidad es la suma fragmentada de todas las máscaras por agradarle al otro= vacío, confusión. Introspección: anhela un cambio en positivo para su vida	
6		Plano : bidimensional: Figura= sensualidad Fondo=soledad, fragilidad, sabiduría. Planos regular= estabilidad	Se encuentra buscando esa libertad en una lucha consigo mismo y sus decisiones.	
7		Composición : figurativa: gestualidad de las manos Asimétrica L: movimiento Formato compositivo: vertical = espiritualidad.	Se resalta la figura semidesnuda = materia-espíritu, destacando las manos levantadas = positivismo, energía que le causan sus deseos.	
8		Cromática : monocromía del azul celeste= tranquilidad Toques de color: violeta =sabiduría, creatividad. El blanco: limpieza= comienzo, luz, renovación El anaranjado: alegría, entusiasmo. Contosques de color rojo=energía Pincelada suelta, diluida, mancha= gestualidad, dinamismo	Preparación espiritual, transformación del estilo de vida. La debilidad ante la presión externa Voz interior gritando renovación Sabiduría, inteligencia energía, libertad	

		Lenta= minuciosa.		
9		Luz: en la parte derecha= hemisferio derecho	Emociones y sentimientos.	
10		Textura: visual= áspera, dura, sobre lo difícil de desprenderse de las costumbre o ideas erróneas.	La auto confianza de un individuo tratando de no reprimir sus emociones y poder soportar la inestabilidad.	

Obra Nro.: 2.

Encarcelamiento del subconsciente

Poética artística

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS				
Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA	Observaciones
1	Existencialismo: Ser y vivencia subjetiva	Formales: Una mujer sola en un ambiente desolado=inseguridad Expresión corporal= soledad, depresión. Cuerpo: esperanza, inquietud Cabello= tiempo continúa	Bello: se refiere a la belleza que presupone un fin en la causa como la concordancia mutua de las cosas como una determinación interior de ella como un fin. Sublime: la grandiosidad del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética.	
2		Lenguaje= Pintura		
3		Estilo: Expresionista		
4		Elementos de la forma: Punto: como foco de atención: la lluvia que cae sobre la figura femenina= líneas inclinada= dinamismo. Tensión vertical= movimiento y vitalidad	El individuo se encuentra en una profunda reflexión, ente la adversidad de la sociedad y lo que le rodea, así que es responsable de sí mismo y por ende de su futuro, cumple con las reglas y normas= existencia con libre albedrío =impotencia, confusión.	
5		Línea: de fuerte grafismo desde fina hasta mancha, registro de negros, ritmo prolongado en el trazando de la línea sobre la figura. Líneas oblicuas= inestabilidad Líneas curvas=inquietud Línea gruesa=impacto.	La fortaleza de ideas e imaginación ante una situación desfavorable. El ritmo= la inseguridad El individuo se siente encarcelado por el mundo y su mente. Mancha= toques de aflicción	
6		Plano: bidimensional: figura-fondo=soledad, fragilidad Plano regular= estabilidad	La figura= estancamiento lluvia= un nuevo comienzo tierra=mundo exterior	
7		Composición: figurativa: Gestualidad corporal-introspección. Asimétrica L: movimiento Formato compositivo: vertical= espiritualidad.	Se resalta la figura desnuda = materia-espíritu= resultado de la Manera como a sido moldeada nuestra mente De perfil mirando hacia arriba= al pasado conectándose al presente. Anhela trascender, hacer un borrón y cuenta nueva.	

8		<p>Cromática: monocromía de violetas= sabiduría, misterio y nobleza. Ocres= se relaciona con el suelo, tiempo. Negro= silencio, tristeza Rojo: sangre de toro: pasión, energía.</p>	<p>Introspección se detiene a pensar en lo sucedido con una nueva mirada de positivismo.</p> <p>Renovación, el salto a una nueva etapa.</p> <p>La velocidad del tiempo, nuestra corta</p>	
		<p>Pincelada compacta minuciosa, lenta= sensualidad y delicadeza femenina Suelta, Diluida, mancha= en la lluvia y tierra = dureza, fortaleza.</p>	<p>vida y existencia.</p> <p>Miedo a la inseguridad que rodea la mente.</p> <p>Energía, libertad</p>	
9		<p>Luz: en la lluvia y zonas del cuerpo</p>	<p>Aferrándose a un nuevo comienzo dejando a tras las adversidades.</p>	
10		<p>Textura: visual: rocosa, dura=</p>	<p>Las normas y reglas = del libre albedrio en la mejor toma de decisiones.</p>	

Obra Nro.: 3.

La simplicidad de la armonía de la vida

Poética artística

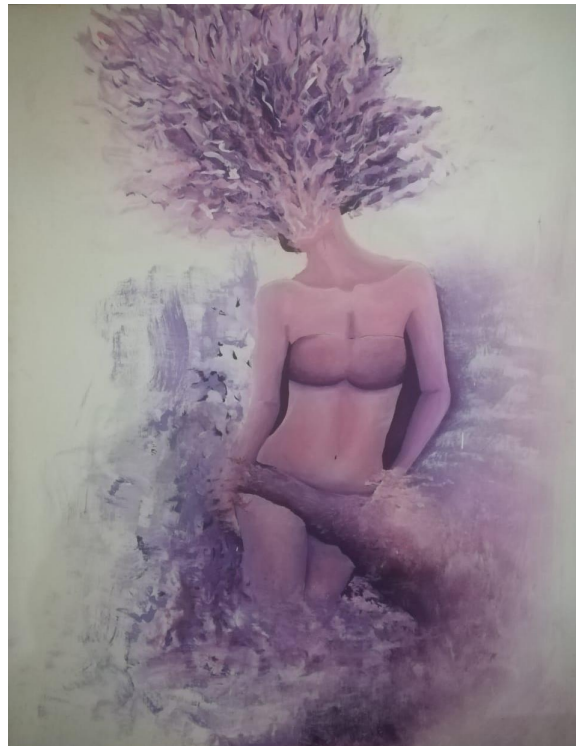
MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS				
Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA	Observaciones
1	Existencialismo: Ser y vivencia subjetiva.	Formales: Una mujer desnuda frente al abismo de la naturaleza. Expresión corporal=	Bello: se refiere a la belleza que presupone un fin en la causa como la concordancia mutua de las cosas	

		<p>Cuerpo libre, frágil Atmosfera= se vincula a la vida, nacimiento, naturaleza. La posición de la figura con la mirada hacia la derecha= esperanza, optimismo y buena suerte. Agua debajo= inmensidad de las ideas mentales, inestabilidad.</p>	<p>como una determinación interior de ella como un fin. Sublime: la grandiosidad del ser humano con su fuerza excepcional por su moral o estética.</p>	
2		Lenguaje= Pintura		
3		Estilo: Expresionista		
4		<p>Elementos de la forma: Punto: como foco de atención: la figura femenina = tranquila, segura. Tensión vertical en el cuerpo= movimiento Se encuentra parada sobre el mar= profundidad, inestabilidad e inmensidad.</p>	<p>El individuo, es autosuficiente, busca la naturalidad, el placer, el vigor, busca un equilibrio, serenidad y calma así con lo espiritual.</p>	
5		<p>Línea: de ejecución directa y diferenciación de matices, desde fina hasta mancha, registro de verde oscuro. Líneas oblicuas= inestabilidad Líneas curvas=dinamismo vitalidad Líneas horizontales= tranquilidad, reposo. Líneas rectas= rigidez.</p>	<p>Gestualidad y expresión en la línea-sensibilidad del artista.</p>	
6		<p>Plano: bidimensional: figura-fondo y profundidad=soledad, tiempo, fragilidad Plano regular= estabilidad</p>	<p>La relación del ser h. con la naturaleza lo hace reconocer lo hermosa que es la vida aunque también tenga su lado oscuro=veneno, toxicidad.</p>	
7		<p>Composición: figurativa: Gestualidad corporal-introspección. Asimétrica L: movimiento Formato compositivo: vertical=estabilidad</p>	<p>Se resalta la figura desnuda = materia-espíritu, de espaldas observando la naturaleza ligada a la fertilidad, el nacimiento relacionándolo con la idea de juventud y la riqueza que posee.</p>	
8		<p>Cromática: monocromía del verde= se asocia con la naturaleza. Negro= susto a lo desconocido Blanco= positividad Pincelada suelta, diluida, mancha= gestualidad,</p>	<p>Representa la calma, tranquilidad, alivio</p> <p>Calma, paz, libertad, esperanza</p> <p>relajación, limpieza, inocencia Dota de gran gestualidad, muestra el dinamismo que tiene la naturaleza, y en</p>	

		dinamismo, transparencias Pincelada relamida= sensualidad	el cuerpo se nota las transparencias de su ser- suelta sus emociones.	
9		Luz: parte derecha del cuerpo= asociado a la expresividad del cuerpo	Dar a conocer lo hermoso de la naturaleza y cómo influye en el ser.	
10		Textura: empaste y superposición de color	La naturaleza es delicada, hermosa algunos elementos con extrañas formas también forman parte de la belleza.	

Obra Nro. 4:

Libre de ataduras

Poética artística

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS				
Nº	LÍNEA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA	Observaciones

	FILOSOFICA			
1	Existencialismo: Ser y vivencia subjetiva.	Formales: Una mujer semidesnuda en un ambientesolado= tranquilidad, pasividad. Expresión corporal=Cuerpo libre, frágil Atmosfera= se vincula a la paz, amor y serenidad. La posición de la figura con lamirada hacia la derecha= esperanza, optimismo y buena suerte. Desvanecimiento de sus piernasy ropaje y cabeza= inmensidad de las ideas mentales, inestabilidad.	Bello: se refiere a la belleza que presupone un fin en la causa como laconcordancia mutua de las cosas como una determinación interior de ella como un fin. Sublime: la grandiosidad del ser humano con su fuerza excepcionalpor su moral o estética.	
2		Lenguaje= Pintura		
3		Estilo: Expresionista		
4		Elementos de la forma: Punto: como foco de atención: la figura femenina = tranquila, segura.Tensión vertical en el cuerpo= movimiento Se encuentra sumergida en sus ideas= profundidad, inestabilidad einmensidad.	El individuo, es autosuficiente, busca la naturalidad, el placer, el vigor, busca unequilibrio, serenidad y calma así con lo espiritual.	
5		Línea: de ejecución directa y diferenciación de matices, desdefina hasta mancha, registro de violetas oscuros. Líneas oblicuas= inestabilidad Líneas curvas=dinamismo vitalidadLíneas horizontales= tranquilidad, reposo. Líneas rectas= rigidez.	Gestualidad y expresión en la línea-sensibilidad del artista.	
6		Plano: bidimensional: figura- fondoy profundidad=soledad, tiempo, fragilidad Plano regular= estabilidad	La relación del ser h. con la naturaleza lohace reconocer lo hermosa que es la vida, aunque también tenga su lado oscuro=veneno, toxicidad.	
7		Composición: figurativa:Gestualidad corporal- introspección. Asimétrica L: movimientoFormato compositivo: vertical=estabilidad	Se resalta la figura desnuda = materia- espíritu, el nacimiento relacionándolo con la idea de juventud y la riqueza queposee.	

8		<p>Cromática: monocromía de violetas= se asocia Espiritualidad, intuición, intelectualidad, independencia, creatividad, sabiduría, realeza, nobleza, riqueza, sensibilidad, pasión, amor, dignidad, ingenio, sensibilidad. Negro= susto a lo desconocido Blanco= positividad, pureza, bondad. Rosado= fuerza mansa, energía sin agitación y temperatura agradable. Asociado a la feminidad. Pincelada suelta, diluida, mancha= gestualidad, dinamismo, transparencias Pincelada relamida= sensualidad</p>	<p>Representa la calma, tranquilidad, alivio</p> <p>Calma, paz, libertad, esperanza</p> <p>relajación, limpieza, inocencia Dota de gran gestualidad, muestra el dinamismo que tiene la naturaleza, y en el cuerpo se nota las transparencias de su ser- suelta sus emociones.</p>	
9		<p>Luz: parte derecha del cuerpo= asociado a la expresividad del cuerpo</p>	<p>Dar a conocer lo hermoso de la feminidad y cómo influye en el ser.</p>	
10		<p>Textura: empaste y superposición de color</p>	<p>La naturaleza es delicada, hermosa algunos elementos con extrañas formas también forman parte de la belleza.</p>	

INDICE

PORTADA	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORÍA	vi
MATRIZ DE AMBITO GEOGRAFICO	vii
MAPA GEOGRAFICO Y CROQUIS	viii
ESQUEMA DE TESIS	ix
a. TITULO	1
b. RESUMEN	2
ABSTRAC	3
c. INTRODUCCIÓN.	4
d. REVICION DE LITERATURA	7
CAPÍTULO I	7
1.1. Figura femenina en el arte y el expresionismo	7
1.2 Pintura expresionista contemporánea en el desnudo.	7
CAPÍTULO II	27

2.	Fundamentación estética en el expresionismo de la figura femenina.....	27
2.1.	La figura humana como expresión.....	42
2.2.	El existencialismo y la figura humana.....	41
2.3.	Lo estético en el expresionismo.....	44
2.4.	Referentes artísticos y estéticos (artistas).....	60
e.	MATERIALES Y MÉTODOS.....	66
f.	RESULTADOS.....	68
g.	DISCUSIÓN.....	70
h.	CONCLUSIONES.....	72
i.	RECOMENDACIONES.....	73
	PROPUESTA ALTERNATIVA.....	75
j.	BIBLIOGRAFÍA.....	124
k.	ANEXOS.....	127
a.	TEMA.....	130
b.	PROBLEMÁTICA.....	131
c.	JUSTIFICACIÓN.....	133
d.	OBJETIVOS.....	135
e.	MARCO TEÓRICO.....	135
f.	METODOLOGÍA.....	137
g.	CRONOGRAMA.....	140
h.	PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	142

i. BIBLIOGRAFÍA.....	144
INDICE.....	157