

Universidad
Nacional
de Loja

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

TÍTULO

El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea.

Tesis previa a la obtención del grado de
Licenciada en Artes Plásticas: Mención
Pintura

AUTORA

Karen Elizabeth Ludeña Armijos

DIRECTOR

Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc.

LOJA- ECUADOR

2021

CERTIFICACIÓN

Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc.

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

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el 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: **El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea**, de la autoría de la señorita egresada **Karen Elizabeth Ludeña Armijos**, la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios.

Por lo que autorizo su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la obtención del grado de licenciatura.

Loja, 01 de julio de 2021

JULIO
MEDARDO
QUITAMA
PASTAZ

Firmado digitalmente por
JULIO MEDARDO
QUITAMA
PASTAZ
Fecha: 2021.07.01
08:43:42 -05'00'

Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Karen Elizabeth Ludeña Armijos, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Autora: Karen Elizabeth Ludeña Armijos

Firma:

Cédula: 1105359754

Fecha: Loja, 12 de agosto de 2021

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

Yo, Karen Elizabeth Ludeña Armijos, declaro ser la autora de la presente tesis titulada: **El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea**, como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas Mención: Pintura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o la copia de tesis que realice un tercero.

Para la constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 12 días del mes de agosto de dos mil veintiuno.

Firma:

Autor: Karen Elizabeth Ludeña Armijos

Cédula: 1105359754

Dirección: La Cascarilla

Correo Electrónico: Kreliza18@gmail.com

Celular: 0968795603

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc.

Tribunal de Grado:

Presidente de tribunal: Lic. Néstor Ayala Peñafiel

Primer Vocal: Lic. Estuardo Figueroa Castillo MG. Sc.

Segundo Vocal: Lic. Sandra Jimbo Paute Mtra.

AGRADECIMIENTO

Sinceramente, agradezco a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja y de forma especial a la Carrera de Artes Plásticas por haberme permitido lograr esta meta académica.

A mi Director de Tesis, quien me ha guiado de forma adecuada durante el desarrollo de este trabajo de investigación.

De la misma forma agradezco a las autoridades, personal docente y demás, por haber contribuido para la realización de este trabajo.

A mi familia, que estuvieron presentes y me brindaron su comprensión y apoyo a cada paso.

Karen Elizabeth Ludeña Armijos

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi madre y abuelos. Gracias por cuidarme y apoyarme siempre.

Karen Elizabeth Ludeña Armijos

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTORA/ TÍTULO DE TESIS	FUENTE	FECHA-AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO O COMUNIDAD		
TESIS	Karen Elizabeth Ludeña Armijos El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea.	UNL	2021	Ecuador	Zona 7	Loja	Loja	Sucre	La Cascarilla	CD	Licenciada en Artes Plásticas, mención Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

MAPA DE LOJA

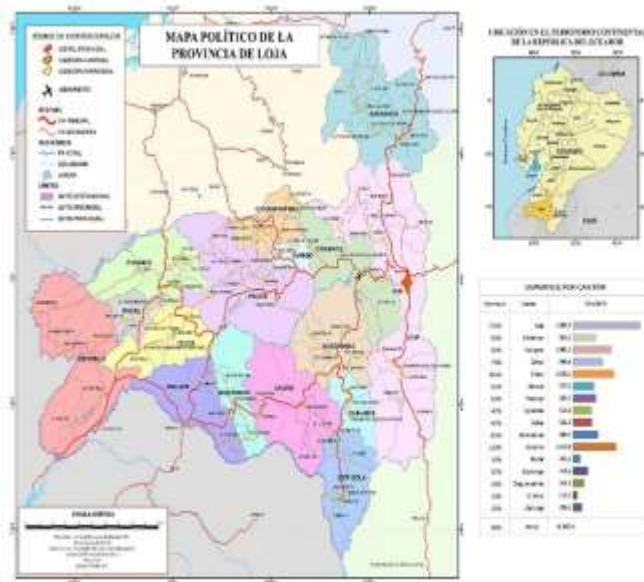

Figura 1: Mapa de la división política de Loja. (Mapa división política, 2017)

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CANTÓN LOJA

Figura 2: Imagen satelital de Loja. (Croquis de la investigación, 2020)

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
 - j. BIBLIOGRAFÍA
 - k. ANEXOS
 - PROYECTO DE TESIS
 - OTROS ANEXOS

a. TÍTULO

El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea.

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: **El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea**, plantea analizar la corriente simbolista desde una visión histórica, artística y estética como parte importante del lenguaje pictórico para la representación y expresión, se aplicaron métodos para el desarrollo de cada fase de la investigación y producción pictórica haciendo énfasis en la temática del cuerpo femenino como un símbolo que se adapta a un tiempo, una sociedad y cultura. Para el desarrollo de la práctica pictórica se utilizaron referencias de obras de artistas, registro fotográfico de desnudos y apuntes con una modelo, se integran escenarios que forman una composición en la que se genera la relación cuerpo como forma u objeto simbólico-espacio.

Toda esta estructura teórica da origen a un proceso creativo que tiene como resultado una propuesta pictórica en la que el cuerpo femenino es pensado de forma crítica, se reflexiona sobre el carácter y expresión gestual del cuerpo y las implicaciones que tiene dentro de la sociedad contemporánea y como este puede desencadenar diversas interpretaciones y reacciones convirtiéndolo en un amplio campo de estudio y expresión artística.

ABSTRACT

The present research work entitled: **The female nude from the symbolist as a motive for contemporary pictoric representation**, proposes to analyze the symbolist current from a historical, artistic and aesthetic vision as an important part of the pictorial language for representation and expression, methods were applied for each of the phases of the pictorial research-production emphasizing the theme of the female body as a symbol that adapts to a time, a society and culture. For the development of the pictorial practice, references of artists' works, photographic record of nudes and notes with female models were used, integrating scenarios that form a composition in which the symbolic body-space relationship is generated.

All this theoretical structure gives rise to a creative process that results in a pictorial proposal in which the female body is thought critically, reflecting on the character and gestural expression of the body and the implications it has within contemporary society and how it can trigger various interpretations and reactions making it a broad field of study and artistic expression.

c. INTRODUCCIÓN

La figura humana ha sido un género de representación pictórica que ha cambiado a lo largo de la historia y que al momento de representarla se le asignaba varios significados como: belleza, amor, fertilidad, pureza, lujuria, protección, etc. Como elementos se constituyeron en parte de la imagen idealizada de la mujer, esto implica que también la percepción del cuerpo desnudo se ha adaptado a las circunstancias y fue adquiriendo nuevas significaciones. En un principio, estaba concebido como un objeto pasivo de representación y de contemplación, con el tiempo pasaría a ser una parte activa en la producción artística destacándose inclusive como un soporte de expresión que contiene un mensaje.

La investigación se desarrolla en capítulos que hacen referencia a:

En el primer capítulo se aborda de una forma general los antecedentes históricos, la corriente simbolista y las artes plásticas, aspectos importantes de este movimiento artístico y características de la representación del desnudo femenino como un símbolo que se le atribuye de acuerdo a lo que el artista busca transmitir.

En el segundo capítulo, se analiza de forma detallada sobre la figura humana y la corriente simbolista; la figura humana como símbolo de representación y expresión simbólica y la transformación de los significados anteriormente asignados; al mismo tiempo se relaciona el cuerpo con el arte, política, religión y el mercado.

En el tercer capítulo se hace referencia de manera específica al desarrollo de la propuesta pictórica y el discurso fundamentado y documentando el proceso y protocolos planteados para la realización de la exposición.

Se abordaron y aplicaron métodos para el componente teórico y práctica pictórica, entre ellos: el método deductivo que permitió recolectar información de fuentes bibliográficas confiables como textos especializados, artículos científicos, revistas de arte, documentales artísticos, páginas web, etc., sobre el desnudo como símbolo a partir del género pictórico al planteamiento de alternativas de expresión desde una visión ideológica como parte de un contexto sociocultural contemporáneo. También se utilizó el método analítico con el cual se determinaron características importantes en las obras seleccionadas como referentes para comprender los distintos enfoques de cada uno para luego fundamentar y sustentar la propuesta pictórica. Además, se aplicó el método experimental durante la ejecución de la obra, buscando alternativas técnicas y estéticas para determinar características particulares para elaborar cada una de las obras pictóricas. Todo este proceso se sintetizó mediante tres fases: preproducción (elaboración de bocetos), producción (elaboración de las obras pictóricas) y post producción (exposición y difusión) en las que se detalla el desarrollo de la muestra y su respectiva difusión al público.

Finalmente, se redactan conclusiones y recomendaciones que devienen de los objetivos planteados y que fundamentan el componente teórico y práctica pictórica en las que se evidencian el desarrollo adecuado de lo técnico y estético desde una visión personal.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

1.1 ANTECEDENTES

La corriente simbolista se desarrolla entre los años de 1880 hasta 1910, hasta finales del siglo XIX en Francia y Bélgica; principalmente en la literatura con los poetas precursores: Verlaine, Baudelaire (con su libro “Las Flores del mal”), Rimbaud, Mallarmé y Jean Moreas quien propondría más tarde el manifiesto simbolista en el que expone las características del mismo y establece la superioridad de la idea ante la desaparición de la realidad; estos conceptos más tarde serían acogidos por las artes plásticas.

El llamado movimiento simbolista o escuela simbolista defendía el concepto de decadencia que implicaba según (Smith, 1972) “ una renuncia a la idea de progreso, tanto espiritual como material” interpretando el mundo como algo desconocido y misterioso en oposición al pensamiento científico o positivista que pretendía explicar el mundo y sus expresiones de forma racional y que se extendía en la sociedad a consecuencia de los avances tecnológicos traídos por la revolución industrial causando un desconcierto en la sociedad debido al acelerado progreso que se vivía.

En las artes plásticas sería descubierto el artista Gustave Moreau y Odilon Redón quienes materializan a la perfección los ideales simbolistas propuestos por la literatura, y sus

representaciones se oponían a las de otros movimientos (neoclasicismo, realismo, impresionismo) que se desarrollaban en el mismo contexto sociocultural que el simbolismo y que utilizaban el naturalismo y la observación de la realidad como base para sus representaciones. Este movimiento apunta hacia lo onírico, lo espiritual, lo fantástico, lo subjetivo, persigue la angustia, la profundidad del mundo que no se ve.

La literatura propondría los temas en los que se inspiraron los pintores simbolistas, algunos de ellos como: temas mitológicos, oníricos, personajes con características andróginas, la mujer fatal como un símbolo reflejo de la sociedad, referencias a pasajes bíblicos y temas fantásticos entre otros y en todos ellos se muestra la imaginación en la representación como una constante.

La evolución hacia este arte es compleja, más aún cuando la sociedad en la que se estaba desarrollando debía acostumbrarse a una nueva representación, a una visión del mundo diferente, en la que la imaginación tenía un papel fundamental para el artista que buscaba crear obras de gran originalidad, apelando a las espiritualidad y sensibilidad desde el artista hacia el espectador. En cuanto a pintura los referentes más renombrados serían: los románticos alemanes y los prerrafaelitas ingleses, William Blake y Francisco de Goya.

Este movimiento se mezcla y se confunde con otras líneas artísticas según el lugar o región en el que se encuentre; en Alemania, Francia, Rusia adoptaría un toque diferente y hasta

decorativo debido a las escuelas de artesanos, joyería, carteles y cristalería que se integraría como elementos de esta corriente artística.

1.2 CORRIENTE SIMBOLISTA Y LAS ARTES PLÁSTICAS

Como es de conocimiento, las artes plásticas engloban varios lenguajes de representación como: el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado entre otras; en todas ellas el símbolo es un componente que da contenido a una obra; el artista estructura la obra integrando imágenes de lo que observa en el entorno y también de su imaginario, selecciona objetos-elementos y las formas necesarias, los ubica dependiendo de lo que quiera mostrar, narrar o sugerir, todos estos elementos configuran una obra pictórica o escultórica que connotan varios significados de manera individual o como un conjunto simbólico.

En este contexto es importante hacer referencia al símbolo como un elemento significativo que según (Uriarte J. M., 2019), las imágenes representadas “intentan evocar expresiones que manifiestan ideas o pensamientos concretos, pretendiendo despertar la intuición en el receptor”. Inclusive en muchos casos es ambiguo debido a que presenta varias formas de interpretación, pero sí está claro que esta subjetividad permite interactuar desde el mundo interior del ser humano con el mundo exterior, de esta manera los símbolos son parte de la cultura que es el marco desde el cual se establecerá la comprensión simbólica.

En forma de aclaración se hace la diferenciación entre el símbolo y signo; se puede mencionar que la diferencia recae en que el signo es más bien universal e identificable de forma sencilla, todas las personas son capaces de reconocerlo y saber a qué pertenece y que es lo que significa. El símbolo por otra parte tiene características históricas, y con el tiempo el significado ha cambiado pero el objeto como símbolo permanece; también es moldeable y flexible se lo puede construir y reconstruir, como objeto de la vida diaria hasta objetos materiales artificiales altamente elaborados que poco tiene de relación con la realidad, así como lo menciona (Sola Morales, 2014), “un símbolo es interpretado del todo o adquiere un sentido último o definición axiomática pasará a convertirse en un mero signo”.

Para (Uriarte J. M., 2019), “El lenguaje de los símbolos es visual, con el que se puede transmitir ideas y emociones sin utilizar la palabra; el lenguaje se describe como un sistema estructurado y coherente de comunicación que permite la transmisión de ideas”, será una forma de conocer el mundo por medio de imágenes creadas por el artista, que a partir de sus conocimientos formará símbolos con expresividad sensible.

Para la comprensión del movimiento simbolista se identifican dos corrientes de pensamiento contemporáneas a la corriente artística; el pensador de línea pesimista Arthur Schopenhauer que aborda el tema de la existencia humana y propone al dolor o sufrimiento como el único hecho real del que dispone el hombre y recomienda como solución al tedio de la existencia

la contemplación del arte, este hecho se identifica con el concepto del decadentismo antes mencionado.

Se reconoce también el desarrollo de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud que plantea los tres niveles de conciencia y plantea la exploración del inconsciente siendo el nivel que contiene la mayor cantidad de información para la comprensión del comportamiento, la personalidad, sentimientos y pensamientos del individuo, se relaciona estos postulados con las características del simbolismo que pretende contribuir con la representación de las más profundas sensibilidades del ser humano, su espiritualidad, inquietudes, creencias y sueños; utiliza ampliamente la imaginación para dar forma a las ideas. El objetivo principal del simbolismo fue y es la búsqueda interior y la búsqueda de la verdad universal. Según (Uriarte J. M., 2019), “Se buscaba interrelacionar el mundo espiritual y el mundo sensible, haciendo uso de imágenes que expresaban distintas emociones”.

Transmitir las ideas del simbolismo fue y posiblemente sea complicado, la representación ofrecía varias posibilidades para el artista, el contenido podía tener significados ocultos o algunas veces directos, pero estos elementos en su mayoría necesitan de una interpretación. Según (Brodskaia, 2012), “Una obra de arte vinculada a las ideas del Simbolismo no puede ser un objeto de calma, lectura objetiva y contemplación”, es decir que siempre se va a apelar a las inquietudes del observador.

A continuación se presentan las características del simbolismo que serían aplicadas en las representaciones pictóricas según (Smith, 1972) “Ambigüedad deliberada; hermetismo; el sentimiento de que el símbolo es un catalizador (algo que mientras permanece inmutable en sí mismo, genera una reacción en la psique); la noción de que el arte existe junto al mundo más bien en el medio de él; y la preferencia por la síntesis en oposición al análisis.”, en conjunto con la imaginación como esencia para la creación, los artistas buscaban crear obras de gran originalidad apelando a la espiritualidad y la sensibilidad del espectador.

Desde un punto de vista más específico, los símbolos son imágenes en base a una idea, no se trata de presentar un concepto determinado, al contrario, cada imagen evoca un significado que estará relacionado con características o atributos que hacen alusión a un tema y que despertarán la intuición del observador, esto obedece al concepto simbolista de síntesis que según (Smith, 1972), “implica un esfuerzo para combinar elementos tomados del mundo real, o incluso prestados de otras obras de arte, a fin de producir una realidad separada, diferente y desde luego autosuficiente”; las imágenes materializan, sustituyen o transforman una realidad en una forma de entender el mundo con realidades subyacentes. La intención es compactar en una sola imagen, todas las rasgos, cualidades o atributos que configuran a un personaje o a un objeto, en cambio si se encontraran elementos que no tengan una intención determinada causarían una confusión, así lo afirma (Comperé, 1990) cuando dice que “ Si hay símbolos cuya sugestión es tan evidente como el significado de la alegoría, otros son particularmente abstrusos y demandan reflexión en la lectura y de los cuales, si se les aborda una primera vez en la representación, no se puede retener más que el carácter de extrañez”, desde esta visión, la interpretación que se puede realizar y los significados

atribuidos pueden ser varios; algunos de estos serán literales o directos o pueden ser abstractos y arriesgarse a no ser comprendidos, cada persona obtendrá de él, lo que su mente perciba e interprete.

El tema es una de las prioridades dentro del simbolismo, siendo superior a los medios de representación, la exploración se centró en temas recurrentes como historias medievales, paisajes, relatos bíblicos, seres mitológicos y todos aquellos que se encontraban registrados ya en textos, cualquiera sea el pretexto. El artista simbolista encuentra la manera de recrearlo de forma ingeniosa; por otra parte, la estética representada era más bien personal, no obstante se evidenciaban constantes como el misticismo, la fantasía y el misterio, factores que se verían ejemplificados por medio de los personajes con características andróginas con cuerpos enfermizos muy delgados y débiles, esto causó extrañeza e interés en el observador; con esta condición creaba una forma de simbolizar la superioridad de un individuo sobre otro.

Un artista que trabajó con estas cualidades fue Gustave Moreau que además de sus seres andróginos, incluía en sus composiciones escenarios exuberantes recargados de detalles auxiliares para la explotación del tema a representar; con estos elementos el artista era capaz de desarrollar una idea a su máxima expresión.

Figura 3. Venus ascendiendo del mar. (Moreau G. , 1866). Pintura al óleo. Museo de Israel.

De la mano de la literatura y el androginismo la figura de la mujer se estableció como una idea de representación repetitiva, muy explorada y explotada artísticamente alcanzando una visualización notable, esto debido a que surgió el concepto de “femme fatale o mujer fatal” que es definida según (Brodskaia, 2012) como: “una mujer-mito, idealmente hermosa e irreal”, esto se ejemplifica en la obra del artista inglés Dante Gabriel Rossetti.

Figura 4. Astarte Syriaca (Rossetti, 1877). Pintura al óleo. Galería de arte de Manchester.

Esta mujer (figura 4) estaba dotada de gran belleza y en la mayoría de representaciones también ostentaba una melena muy larga pelirroja; en su personalidad estaban las cualidades de un ser cruel y catastrófico que obra según su beneficio y no teme causar daños; aunque aún era tomada como un objeto de representación y contemplación tenían ahora un significado agregado, según (Smith, 1972), las mujeres representadas “ parecen participar de una vigorosa e imaginativa celebración de los temores masculinos de castración e impotencia”, que estaban muy presentes en la cultura debido a las teorías freudianas sobre la sexualidad y la concepciones misóginas especialmente por parte de autores masculinos, muchas de ellas eran tomadas del imaginario mitológico.

Entonces, la imaginación viene a constituirse en la esencia del simbolismo, permitiendo la libertad de creación, un ejemplo de aquello está en la producción pictórica de Odilon Redon, que muestra un amplio imaginario de fantasía y misterio que deriva en singulares creaciones.

Algunas de estas imágenes se repetirían de forma obsesiva a lo largo de su producción; su obra está llena de paralelismos y similitudes, con cabezas cortadas, seres alados, ojos, formas orgánicas, ángeles caídos, soles negros, mártires, místicos, personajes literarios, mitológicos y fantásticos.

Figura 5: Eye – Ballon (Ojo Globo). (Redon, 1878). Grabado en agua fuerte. Museo MOMA.

También se ejemplifica el uso del color como otro recurso simbólico, en sus grabados utilizaba el color negro al que se le aluden algunos significados como lo oculto, lo tenebroso, las pesadillas, el miedo a lo desconocido por el hombre; además del color el uso de los ojos (figura 5), como un órgano conector entre el mundo real y la íntima fantasía. El simbolismo de este autor estableció el punto de partida para lo que más adelante sería el surrealismo; además, al desarrollarse en otras sociedades europeas, el movimiento adquiere otra característica, el ser un arte decorativo, no únicamente en pintura, también se expandió al mobiliario, vidrio, joyas, carteles y murales.

Otro artista importante es Gustav Klimt, utilizaba el color como un símbolo, principalmente el color dorado (figura 6) relacionado con lo espiritual y lo divino, aludía a la representación de la luz, la belleza divina y sobre todo a la permanencia en el tiempo, cualidades asociadas con la religión y mitología; en conjunto con el dorado también es interesante el enlace entre el naturalismo de sus modelos con la ornamentación de formas abstractas desarrollando su propia estética; al incluir estos elementos “Klimt rompe con la tradición clasicista gracias a la relación simbólica que se establece entre la figura representada y el fondo que la circunda”. (Godoy Domínguez, 2012)

Figura 6: Danae. (Klimt, Danae, 1907).
Pintura al óleo. Museo Leopol, Viena.

El simbolismo se quedaba atrás como corriente artística como es normal en el arte, pero no sin antes dejar un punto de partida para otros movimientos y artistas que retoman el símbolo como parte principal para su producción explorando más a fondo su papel en la expresión formal y subjetiva dentro de un contexto de representación.

Haciendo un salto en el tiempo pasamos al arte contemporáneo en el que la percepción, la interpretación y la representación han buscado salir de los límites establecidos por la tradición anterior ajustándose a la visión y al sentir del presente.

Los cambios están presentes dentro de los ámbitos formales de la obra plástica, aunque no siempre se descartan los medios tradicionales, para (Lozano A. , 2014), “cuando hablamos de arte contemporáneo hablamos de prácticas innovadoras en términos de técnicas y dispositivos empleados en la operación creativa”. Como componentes de esta innovación en una obra están: soportes, materiales y medios utilizados que conllevan un motivo y un significado para constituirse en un símbolo y parte importante de la significación de la muestra.

Una artista muy representativa es Paula Rego, en donde el símbolo está presente como en una gran cantidad de artistas contemporáneos que en sus representaciones integran la figura humana en un contexto de denuncia social, aunque también en la mayoría de obras con un simbolismo transgresor causa rechazo por la crudeza del contenido. En este caso no es necesario el exagerado uso de elementos dentro de sus composiciones le basta con relacionar la figura de la mujer como principal símbolo con el entorno y las posiciones para insinuar el tema que desea demostrar, en este caso el aborto (figura 7).

Figura 7: Protesta contra el Aborto. (The Guardian, 1998)

A pesar de que el simbolismo como un movimiento artístico no perduró, si se constituyó en la base para que el símbolo como un elemento primordial de representación continuará presente a lo largo de la evolución artística, siendo una herramienta que permite dotar de significados a una obra de arte y que da libertad al momento de la interpretación adecuándose a las condiciones de la sociedad en que se genera.

CAPÍTULO II

2.1 LA FIGURA HUMANA Y LA CORRIENTE SIMBOLISTA

El ser humano tiene la capacidad de simbolizar casi cualquier objeto que se encuentre a su alrededor, como una forma de aproximarse, apropiarse, conocer, representar y expresar esa naturaleza-mundo, mucho más la figura humana, ya sea femenina o masculina en cualquiera de las etapas de su vida se convierte en una unidad simbólica.

El artista simbolista idealiza la figura humana, dejando de lado la relación de proporciones obteniendo como resultando figuras alargadas o muy pequeñas, inclusive distorsionadas, a este aspecto también se sumaba la representación de seres andróginos mencionados anteriormente en el prerrafaelismo con mujeres que tenían rasgos masculinos como mandíbulas anchas y cuadradas. Los cuerpos se encontraban en poses que reflejaban un estado de reflexión profunda, con expresiones melancólicas, que superan cualquier actitud humana, alcanzando un estado misterioso utópico y ausente. Otras representaciones recurrentes de la figura humana hacían alusión a mitos en los que participaban figuras híbridas con partes animales formando seres fantásticos como esfinges, sirenas y hadas.

Figura 8: Venus Verticordia. (Rossetti, Venus Verticordia, 2007). Pintura al óleo sobre lienzo. Galería de Arte y Museo Russell-Cotes. Inglaterra

El simbolismo daba paso a las vanguardias aunque continuaba con el uso del símbolo, esta vez la carga simbólica recae en gran porcentaje en la forma de representación de los elementos compositivos y el color, más no en el contenido que representaba. A esto se suma el hecho de la aparición de las galerías y salones con los que se “democratiza el arte”, es decir que el arte es accesible y consumible para un mayor número de personas. En el cuerpo simbólico se deja parcialmente atrás las representaciones académicas en base a los cánones establecidos para volverse libre de las reglas y las inhibiciones, estas buscan ser totalmente nuevas y originales, (o diferentes) ignoran los modelos y las reglas de la tradición, restituyen la imaginación como guía principal en las creaciones, recurren a la simplificación y el color, utilizando estos elementos de una forma más personal.

Paul Gauguin, es uno de los artistas innovadores, a pesar de que continua con el uso del sintetismo característico del simbolismo, sus pinturas parecían primitivas (figura 9), con una representación simple como lo explica (Muñoz Mendez, 2016), “por una representación simplificada de los volúmenes, la utilización de amplios planos de color sin modelar y el uso de ribetes”, es decir trazos rápidos con bordes gruesos. La figura humana en la pintura de Gauguin simboliza lo exótico dentro de las características de las pinturas costumbristas que choca con los modelos de una sociedad burguesa.

Figura 9: La Orana María. (Gauguin, 1891).
Pintura al óleo. Museo Metropolitano de Arte.
New York.

Con la segunda guerra mundial, se renuevan los movimientos de vanguardia y se difunden de manera veloz gracias a los medios de comunicación de masas, logrando la aceptación y acelerada adaptación, estas “nuevas” tendencias resultaron atractivas para el público y el mercado,

como lo menciona (González Victoria, 2011) “el sujeto que construye, es de la misma manera objeto de construcción en la medida en que se recrea en la acción que engendra”, así se crean representaciones efímeras con configuraciones simbólicas, tenían un propósito determinado que era intrigar al espectador. El cuerpo será un elemento simbólico que se presenta de forma directa e interactúa con la sociedad y su naturaleza simbólica que será establecida e interpretada según el contexto en el que se desarrolla la acción artística.

Su capacidad de poner en relación al sujeto con su entorno simbólico y cultural, y a la posibilidad de mediar entre la sensibilidad particular y la reflexión del colectivo, hace que su significación se module, se proyecte y se expanda en función del fenómeno comunicativo (González Victoria, 2011).

En este contexto se presenta la interacción del sujeto con el otro, en un espacio social, abriendo las posibilidades de ser un soporte para una acción artística, esto implica que el cuerpo se transforma en canal de transmisión y ya no solo en un motivo o un género de representación-contemplación; el cuerpo ocupa un lugar en el espacio, esto lo convierte en un elemento plástico para la creación de la obra, acción para la autoexploración del individuo, expresión artística en donde es posible comprender al cuerpo como un elemento que se somete a experimentaciones, para cumplir varias funciones y puede constituirse en un soporte como en el body art, acción performance, como pieza de una instalación o una escultura viva, estas acciones son activas, y para superar estas se encuentran otras orientadas a la violencia extrema que aunque son efímeras,

buscan generar perturbación en el inconsciente del espectador como: transfiguraciones, modificaciones corporales, mutilaciones, abusos físicos, entre otros, el nivel simbólico de estas acciones estará ligada con el artista, su percepción del cuerpo y su discurso en un determinado ámbito cultural.

El simbolismo es parte importante en el arte pictórico, cambió la percepción histórica, la visión del artista y también la del espectador en un contexto cultural determinado, de esta forma las imágenes asociadas con el simbolismo serán la representación de una realidad social que incluye “contenidos cognitivos, afectivos, simbólicos que presenta estereotipos, creencias, valores y normas que rigen la vida social del colectivo al que pertenece dicha representación”. (Villar García & Ramírez Torres, 2014).

2.2 LA FIGURA HUMANA COMO SÍMBOLO DE REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA

Como ya se había mencionado anteriormente, un símbolo era la representación visible de una idea, relacionada con características o concepciones establecidas por un contexto social y cultural de un tiempo determinado, así se ha de entender la idea del cuerpo y la forma de ser representada.

El cuerpo no es una realidad conceptual en sí misma, sino una construcción simbólica. El concepto de cuerpo no es una evidencia permanente o una realidad constante y universal, sino que adquiere formas diferentes y asume funciones diferentes a lo largo del tiempo. (Ortega, 2012)

El cuerpo humano como un símbolo de belleza deviene de argumentos clásicos (femenino – masculino) como elementos simbólicos son representados de formas específicas porque son considerados polisémicos. Todos los ideales sobre el cuerpo se han transformado, desde lo religioso como cuerpo puro y divino, hasta el pensamiento feminista, que se opone al pensamiento que reduce al cuerpo femenino a un contenedor pasivo, un cuerpo sexuado objeto visual y de comercialización, de la misma forma el cuerpo masculino como una fuente de dominación, poder, sabiduría hasta ser considerado como un objeto estético y contestatario.

La figura humana como un elemento simbólico siempre será cambiante y de la misma manera enfrentará conflictos de interpretación, cada época histórica tendrá establecidos ideales y valores que son transmitidos a través del cuerpo desde la visión de un cuerpo bello desnudo como un símbolo de integridad asociado con lo bueno, entre una analogía divinidad - belleza, históricamente planteada por la religión hasta otros valores fundamentales como libertad, justicia, igualdad, exclusión.

En las sociedades contemporáneas se habla de la construcción social del cuerpo que según (Planella, 2005), “ha sido un punto de referencia para la ordenación y la interpretación de la sociedad”. En esta construcción intervienen factores individuales y colectivos, en el primero, se habla del cuerpo como un sujeto que transmite algo y no es únicamente un cuerpo anatómico; en el segundo intervienen factores culturales y sociales como el consumismo, la política, el género, la sexualidad, la religión, la publicidad y varios parámetros estéticos, entre otros. También como un dispositivo simbólico puede ser analizado desde varias perspectivas, en el que se comporta como un mediador de expresiones y de intercambio de saberes, como lo dice (Sola Morales, 2013), “es capaz de articular diferentes estratos o niveles de sentido”, la definición del cuerpo será amplio, en el que se asocian diferentes disciplinas que colaboran para dar explicaciones sobre la construcción del cuerpo dentro de una cultura.

Por esta razón, el cuerpo es una unidad simbólica que puede articular varios significados según las funciones que desempeña cada una de sus partes o completo en sí mismo, por lo que es capaz de relacionar varias ideas, unas con otras cuando se presenta como parte de un contexto y se adapta a la percepción y valoración de la sociedad, aquella que puede atribuirle otros tantos significados.

También la figura humana en la sociedad contemporánea, se transforma en un producto de intercambio y de comercialización, se establece otros modelos de belleza para el consumo, para encajar en una sociedad globalizada, inclusive se habla de la alteración de la dimensión simbólica

del cuerpo mediante prácticas que permiten la transformación, como: el tatuaje, perforaciones, cirugías plásticas, etc., al respecto (Planella, 2005) manifiesta que “hablar de marcar, dibujar, anillar, ampliar, quemar la piel o el cuerpo, significa hacer referencia a la dimensión simbólica de estos actos”, pues intervenir el cuerpo para alterarlo también altera la imagen corporal, para muchos teóricos son consideradas acciones extremas que confunden la verdadera expresión artística y estética.

En una sociedad de consumo el cuerpo se presenta como un objeto que pierde su dimensión simbólica y se muestra como un arquetipo que la sociedad debe imitar, la visión del cuerpo se tergiversa por el delirio y el deseo ilógico de un cuerpo perfecto y consumible como mercancía, es la publicidad la que influye directamente en la creación de prototipos de belleza según manifiesta (Pérez Gaudi, 2000) “busca la empatía del espectador a través de la exposición superficial de los rasgos estereotipados de los modelos”, que con el paso del tiempo se han naturalizado y aceptado como normales ya que gran parte de la población los experimenta, todo esto despoja al cuerpo de su esencia y lo transforma, por lo que (Sola Morales, 2013) considera que es “un objeto pasivo incapaz de comunicar por sí mismo, al servicio del mercado y de las pautas marcadas por los medios acerca de la moda, la belleza el éxito o la aceptación social”. Los medios de comunicación de masas (televisión y redes sociales) son una constante en la conformación de las representaciones sociales en torno al cuerpo según (Villa García & Ramírez Torres, 2014) se encargan de “transmitir valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas” que modifican la percepción de la realidad y ejercen influencia sobre el colectivo social.

Lo citado anteriormente es quizá el contexto adecuado para proponer un arte desde una visión diferente, que está acompañado de un discurso que complementa esa realidad, aunque no necesariamente es una guía directa para condicionar la comprensión de la propuesta y el significado simbólico de esa imagen corporal que representa, muchas veces este discurso contiene una postura desde la cual se construye y transmite el pensamiento del artista.

El testimonio histórico establece que a finales de los años 60 con el movimiento feminista surgen otras alternativas de expresión artística que planteaban las artes de acción, el performance, el body art, la fotografía y otras como una forma de protesta y manifestación política en un espacio público en el que era posible la interacción y la recepción participativa por parte del público. En este contexto el cuerpo se integra activamente en la protesta, algunas artistas como Cindy Sherman se valen de las representaciones del cuerpo femenino como una forma de ejercer reflexiones simbólicas, porque muestran según (Escudero, 2007) “un cuerpo real, que se plasma sin pantallas protectoras, sin velos representativos, el cuerpo mismo se convierte en discurso puesto en acción, en elemento de choque y de protesta”. Las mujeres encuentran medios tecnológicos que les resultaron flexibles para expresarse, mediante la fotografía como una prueba verídica de la realidad, muestran situaciones que la sociedad decide ignorar por causarles incomodidad, el cuerpo deja de ser algo bello para convertirse en algo “indecente, inmoral, sucio” que entra en el concepto de lo abyecto, que según (Escudero, 2007) “provoca un estado de crisis y de repugnancia que perturba la identidad personal, que pone a prueba los límites de resistencia y tolerancia del orden social”, todos esto se da como una denuncia en contra de la sociedad y el sistema imperante.

El cuerpo empieza a transformarse en una herramienta de poder desde la que se imponen significados que son aceptados como “legítimos”. El pensamiento feminista se pronuncia en contra de la violencia simbólica, aquí por primera vez, se introduce al cuerpo en una dimensión política, sobre o desde el que se trata de ejercer poder, principalmente por parte de las clases dominantes, de esta forma la ideología de la clase superior condiciona y reforma o altera el sistema simbólico del cual es parte el cuerpo, haciendolo un instrumento de dominación sobre clases inferiores.

Con la llegada de las nuevas tecnologías también se habla de un cuerpo cibernético que se aleja de la realidad para adentrarse en un mundo artificial en el que es capaz de recrearse a sí mismo, con la fantasía del ser humano es posible la creación de seres con mutaciones y características morfológicas variadas, pero que reflejan la identidad y cultura del creador por lo que se constituyen en representaciones simbólicas que pretenden superar los límites de la realidad.

El tema de fondo es la superación de los límites de la naturaleza y del cuerpo humano en aras de la conquista de la vida eterna y el placer. La realidad virtual y la ciencia ficción pretende cambiar, recrear, reinventar la realidad humana (...) aunque los resultados no son siempre los deseados. (Escudero, 2007)

Las alternativas artísticamente representativas y expresivas del cuerpo humano como un símbolo son extensas, pero cada una de ellas quizá está condicionada al contexto sociocultural, la percepción, valoración y experimentación del artista son amplias y diversas, personal y colectivamente para transmitir lo que aprende y observa en su entorno, según (Sola Morales, 2013) “a través del cuerpo como artefacto simbólico es posible acceder al conocimiento del mundo y de la realidad cotidiana ” serán aspectos determinantes en la forma en la que el cuerpo se manifieste desde las influencias exteriores de contexto como: la cultura, religión, educación, economía, política entre otras, todo esto ayudará a realizar propuestas con un distinto significado del cuerpo como un símbolo y reflejo de una sociedad.

2.3 EL DESNUDO COMO REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN SIMBÓLICA

La representación del desnudo en el arte se da a lo largo del tiempo de formas distintas, representada por cada artista según su contexto tomando en cuenta sus vivencias, sentimientos, pensamientos y memorias acumuladas en su imaginario, además de las aportaciones externas que le ofrece su medio cultural y social. La representación mimética estaba muy presente en los inicios del arte ya que se trataba de imitar la naturaleza lo más cercano posible a la realidad, el cuerpo humano es calificado como una de las más altas representaciones de belleza, la muestra de los ideales y el pensamiento de una sociedad y de la misma forma ha sido objeto de discusiones y censuras.

La representación del desnudo es capaz de transmitir los más altos valores y sentimientos; inevitablemente en el arte plástico y está considerado como un símbolo del curso natural de la vida, asociado a la creación, lo erótico, la muerte y muchos otros aspectos de la realidad del ser humano.

Con el simbolismo el desnudo adquiere propiedades espirituales, una de las representaciones más conocidas se encuentra en las obras de Gustav Klimt, fue un maestro excepcional del dibujo, los desnudos femeninos reflejan los ideales de la sociedad en la que vivía, como el refinamiento, educación, elegancia siendo su obra símbolo de la misma, una sociedad de clase alta que se identificaba con la riqueza y la exclusividad evidenciada con el color dorado siendo una constante en su producción artística. Sus obras son entendidas como mezclas entre el naturalismo de la figura humana y los elementos decorativos, en la que incluso los adornos que tenían carácter simbólico, como lo cita (Smith, 1972) “la obra de Klimt no sólo representa un equilibrio entre el naturalismo y la estilización, sino también entre las bellas artes y la artesanía”, este artista representa el desnudo femenino con un tratamiento cuidadoso en el que logra crear cuerpos simplificados llenos de fluidez, suavidad, erotismo y pasividad.

Figura 12: Las tres edades de la mujer.
(Klimt, 1905). Pintura al óleo. Galería
nacional de arte moderno y contemporáneo,
Roma.

Durante el siglo XX se produce un cambio profundo en el arte, las representaciones del cuerpo desnudo dejarían de ser figurativas y pasarían a ser más estilizadas, planas y sin volúmenes, no se tendría en cuenta el estudio correcto de la anatomía o las representaciones con perspectivas y se pondría en duda la concepción de las ideas de belleza creando a su alrededor varias reinterpretaciones (figura 13); se daba más importancia a la forma de expresión y mostraban una visión singular a cada artista.

Figura 13: Desnudo Azul. (Matisse, 1952).
Gouache sobre papel. Centre Pompidou. Paris

Las representaciones - expresiones del desnudo femenino son distintas para cada movimiento y artista. El cuerpo desnudo como una representación-expresión de lo erótico es recurrente, no como una cualidad natural y simbólica, sino como un objeto sexual a veces distorsionado, el cuerpo pierde su esencia y percepción del mismo cuando es restringida, como lo explica (Escudero, 2007) “El sexo anatómico y el cuerpo no son puros ni neutrales, sino que constituyen el resultado de un complejo proceso de construcción sociocultural que corresponde a diferentes intereses y poderes”. Un cuerpo sexualizado se muestra como una vitrina de exhibición, mostrando los atributos anatómicos de ambos sexos, interviene la publicidad que reduce el cuerpo a un objeto sexual capaz de someterse a la comercialización.

Con el movimiento feminista la representación del desnudo femenino ya no es un objeto de contemplación pasivo y pasa a ser un elemento activo de expresión, muchas veces era utilizado como soporte o en otros casos considerado símbolo en la producción plástica femenina. Se incluye aquí el discurso de la artista contemporánea Jenny Saville (figura 14) que presenta una antítesis al cuerpo origen de deseo y sus representaciones pictóricas tradicionales, simbolizando así el asco y transformando la concepción hermética sobre el cuerpo en un intento de alejarlo completamente del plano sexual y llevarlo al campo de lo abyecto, presentando cuerpos obesos, masacrados, llenos de defectos que desagradan al común social, según (Indiana University Press, 2013) “sus cuerpos desnudos están marcados por los recuerdos, sensibilizados por las normas sociales e imbuidos de conocimiento, virtud y versatilidad”.

Figura 14. Híbrido. (Saville, 1997).
Pintura al Óleo sobre lienzo.

Finalmente, el artista-fotógrafo Spencer Tunick representa el cuerpo desnudo de forma global o masiva; las fotografías de este artista contienen varios significados, cada individuo que participa contribuye a conformar un solo significado, el de la igualdad de un colectivo en las mismas condiciones, pues cada persona en su individualidad mientras esté vestida se le atribuyen distintas características en el ámbito social, económico y cultural así lo manifiesta (Walder, 2004) “cuerpos liberados de su condición económica, social, estatutaria étnica; en la desnudez no había distinciones sino similitudes” así el acto colectivo de desnudarse simboliza la liberación, reconocimiento y la reivindicación del cuerpo. Consiste también en una protesta política en donde la sociedad rompe estereotipos y preceptos sociales. Según (Walder, 2004), “Existe un rechazo a todas las coacciones colectivas, a las restricciones y prohibiciones sociales, religiosas, políticas, culturales o familiares, que repudia también cualquier atisbo de organización social o cultural que limite la idea de elegir o comportarse.”. En estas fotografías el cuerpo desnudo se representa como un cuerpo liberado de forma espiritual y de forma ideológica, pues genera un pensamiento independiente propio de cada integrante. La fotografía otorga la capacidad de representar la realidad desde el sentir de la creación artística que se trata de explotar, un elemento importante para la sociedad de consumo. Las fotografías siempre son realizadas en espacios públicos al aire libre como: calles, plazas, parques, con esto el autor pretende apropiarse de los espacios que corresponden también a espacios simbólicos que son las obras arquitectónicas de los mismos individuos y demuestran la capacidad de desarrollo del colectivo humano, que en contraste con el grupo desnudo deja ver la vulnerabilidad y la realidad del cuerpo frente a los monumentos.

Figura 15: Munich. (Tunick, 2012)

En síntesis el cuerpo desnudo es una poderosa presencia que habita y existe en el ambiente urbano. Este colectivo de cuerpos desnudos simbolizan la libertad que posee parte de la sociedad y al mismo tiempo reclaman ser reconocidos y valorados, el espacio en el que se desarrollan estos happening tiene una significación debido a la antigüedad o a la importancia social que conlleva según el requerimiento del artista para dar identidad al proyecto artístico.

2.4 REFERENTES Y ANÁLISIS DE OBRA

2.4.1 Gustave Moreau

Figura 16. Salome (Moreau G. , 1817).
Pintura al óleo. Museo Gustave Moreau.
Paris

Contexto de la obra:

Gustave Moreau, artista de origen Francés conocido como el padre del simbolismo debido a su visión del mundo y su forma de representación extravagante, recargada de elementos ornamentales orientalistas.

A finales del siglo XIX el mito de la mujer fatal estaba muy presente en la sociedad, en la literatura, eran mujeres influyentes en el espectáculo, se las identificaba por determinadas características, según (Salvador, 2005) “Mujeres que comercian con el placer, que nunca se enamoran, que se convirtieron en mitos iconográficos, inmortalizados en carteles y pinturas, que sentaban las bases de la moda y eran envidiadas e idolatradas”. Salome quedó establecida en el imaginario social como la mujer fatal por excelencia, pintaba basado en la literatura. Su producción artística no era popular y resultaba profundamente impactante y motivando a la reflexión en el espectador; la obra “Salome”, es un personaje que se remonta a una narración bíblica; el relato expresa que la princesa accede a bailar para complacer a su padrastro Herodes, a cambio, este le prometió un regalo, cualquiera que ella deseara, al oír esto su madre aprovecha para lograr el asesinato de San Juan Bautista, así esta cortesana se convierte en el medio para lograr los deseos de su progenitora.

Las obras de este artista son ambiguas, ofrecen una cantidad de interpretaciones y pocas certezas; a nivel compositivo resulta sencilla con la figura principal situada al lado derecho con un brazo extendido, al estar relativamente centrada hace que resulte monótona; con respecto al fondo este está lleno de decoraciones y se distinguen personajes secundarios que apenas son insinuados utilizando luces y sombras: los colores empleados son cálidos y oscuros que refuerzan el efecto de misterio en la escena; por medio del desnudo retrata a la cortesana como una mujer enigmática, con un cuerpo esbelto y casi andrógino, rebosante de ornamentos que colaboran con el tratamiento del tema y complementan los significados que trata de incorporar y transmitir el artista.

En el simbolismo las mujeres responden a dos tipos de representación como lo menciona (García Guatas, 2009) “la espiritual evanescente y la carnal libidinosa”, en este caso Salome pertenece a la segunda, una bailarina que derrocha lujuria y erotismo en un ambiente palaciego lleno de misterio y lujos. Moreau la representa cubierta por completo de joyas, símbolo de riqueza, que también se interpreta de otra forma según (Salvador, 2005) “se codifica en un doble nivel de deseo, el deseo sexual y el deseo como codicia, como ambición de riquezas y poder, que de algún modo tematiza a la mujer fatal...”. Con su cuerpo desnudo adornado es su arma más poderosa, Salome encarna a la perfección el símbolo de destrucción que se camufla bajo la seducción.

Para el desarrollo de la propuesta pictórica se ha considerado necesario incluir como referente la obra de Gustave Moreau, como un punto de inicio que establece un precedente en el simbolismo como movimiento artístico y que con el paso del tiempo el símbolo sigue vigente como un elemento recurrente en las representaciones y expresiones artísticas hasta la actualidad; por otro lado se ha seleccionado la obra “Salomé”, porque conlleva una serie de significados que corresponden a su tiempo y eran sostenidos socialmente como verídicos, y que desde el punto de vista de la autora pueden ser reinterpretados desde el pensamiento contemporáneo, demostrando que la percepción, valoración e interpretación cambian respecto al tiempo, al medio social y cultural.

2.4.2. Julio Romero de Torres

Figura 17. El pecado. (Romero de Torres, 1913). Pintura al Óleo. Museo Julio Romero de Torres. España

Contexto de la obra:

Julio Romero de Torres fue un artista español con una amplia formación académica, su entorno social fue uno de los factores que más marcaron su obra plástica con una estética de la España negra, caracterizada por la decadencia.

Representa escenas propias del costumbrismo popular y se acercó al simbolismo mediante la relación que estableció con los espacios arquitectónicos, los personajes y la temática de su obra que se encuentran simbolizados porque predominaban en la sociedad española conservadora, la función simbólica del desnudo era ejemplificar el contraste entre el pensamiento moralista y los arquetipos femeninos presentes y lo que esto implica en la sociedad.

“El pecado”, (figura 17), obra que establece una relación simbólica entre el espacio y el cuerpo desnudo que representa el ideal del artista, muestra esa relación simbólica entre las figuras que componen la obra, las mujeres vestidas de negro pueden ser confundidas con religiosas pero al ver lo que ofrecen se observa que cada una representa un pecado, la mujer que sostiene la manzana simboliza el pecado original, la anciana que sostiene un espejo personifica la vanidad, mientras la que esta desnuda representa la lujuria; es decir todo este conjunto de señoras representan una realidad percibida desde la crítica malsana sobre la actitud de ciertas mujeres que se mantiene independientemente de la edad.

Se ha considerado importante incluir la obra de Julio Romero de Torres para la construcción de la propuesta pictórica, ya que utiliza y asocia personajes de la realidad del entorno y en la composición se advierte esa “relación simbólica” de actos de las mujeres que las ubica en escenarios integrando espacio – cuerpo, esto contribuirá con la representación-expresión de los ideales de la autora y complementará con los significados que generará el desnudo en la obra pictórica desde una visión personal.

CAPÍTULO III

3.1 PROPUESTA PICTÓRICA

- **TEMÁTICA**

La temática considerada para la presente investigación se centra en el desnudo femenino como un símbolo capaz de evocar varias lecturas y significados por sí solo o en compañía de elementos del contexto, se representa el desnudo femenino como un símbolo que muestra una realidad en la que es censurado socialmente por limitaciones socioculturales sobre la vestimenta, la conducta, los roles sociales y las funciones biológicas, todos estos conceptos forman un presidio en el que se encierra el cuerpo en un confinamiento que no es voluntario pero es necesario para su supervivencia renunciando a su libertad, desde esta percepción se busca mostrar el desnudo como un símbolo de supervivencia, permanencia y dignidad además de los significados atribuidos con el paso del tiempo, dentro de una realidad que cambia constantemente y que busca su condicionamiento a través de la imposición de una cultura que busca la perfección superficial y la comercialización del cuerpo.

El estudio del movimiento simbolista, características históricas, artísticas, estéticas y el lenguaje amplio de los símbolos motivó el planteamiento de la producción pictórica, explorando las más profundas sensibilidades e inquietudes que circundan a la figura femenina

para representar y expresar de manera que predomine el aspecto creativo; no se centra en seguir los planteamientos del simbolismo debido a que las representaciones pictóricas en su gran mayoría fueron fundamentadas en textos literarios, hoy se la plantea desde contexto actual de la artista.

Desde el análisis de la teoría simbolista se infiere la simplificación de ideas y hechos complejos que luego se representan artísticamente a través de uno o varios elementos que se relacionan entre sí, se demostraba flexibilidad en el tratamiento de los elementos para asignar un significado simbólico con su naturaleza cambiante y según la percepción del artista en el tiempo, cultura y sociedad.

En las distintas épocas el cuerpo humano ha estado sometido a cuestionamientos constantes desde intereses particulares en donde la percepción y valoración artística depende de lo cultural manifestándose inclusive con acciones radicales. El cuerpo desnudo en el arte siempre será considerado como un reflejo de la realidad y como un símbolo con distintas connotaciones que se enmarque o no en valores moralistas y un cuestionamiento estético cambiante, inclusive se lo ha transformado en un “objeto” comercial utilizado como herramienta condicionante por sociedades dominantes con alto poder económico que moldean y encasillan en el consumismo con etiquetas a su conveniencia, tergiversando la naturaleza y significado del cuerpo humano y ejerciendo cierta violencia visual.

En este contexto el cuerpo desnudo se manifiesta como símbolo de la sociedad con sus ideales y conflictos representados en una imagen artística que busca narrar estos acontecimientos y poner en discusión los significados tradicionales que fueron y son atribuidos al desnudo femenino y todas sus implicaciones.

Desde la mirada de la autora se abordará la representación-expresión artística, utilizando los principios del pensamiento feminista que se traducen en los valores de libertad, igualdad y justicia, partiendo de ellos se hace una reflexión crítica, no se pretende mostrar el cuerpo como una exhibición de violencia sino por el contrario dar una valoración estética a la opresión que se percibe en la sociedad; los principios del feminismo acogidos por la autora muestran un posicionamiento ideológico que se materializa en la propuesta artística mostrando libertad intelectual y emocional en las representaciones que transgrede los límites del pensamiento conservador predominante en el contexto social de la artista.

Se considera que desde la práctica artística contemporánea existe más libertad para trabajar en la representación - expresión estética del desnudo femenino como una temática importante y agente provocador de reflexión en el artista y público; en este proceso creativo se desarrollará una experiencia técnica-estética utilizando materiales, soportes, dispositivos, con una proyección discursiva que motive la reflexión profunda en el artista hacia una búsqueda alternativa de expresión artística que empiece a superar el concepto de un arte tradicional.

3.2 ELABORACIÓN DE LA OBRA

- **Pre producción: estudio y elaboración de bocetos**

La realización de las obras pictóricas se determinó a partir de un estudio de los referentes teóricos y visuales del movimiento simbolista, valorando el significado, libertad de representación y permanencia, desde este contexto se estableció considerar a la figura femenina como protagonista e integrando escenarios y elementos como componentes formales y simbólicos para enriquecer la narrativa pictórica.

El planteamiento de la propuesta pictórica se inició con un registro fotográfico sobre el desnudo femenino y para ello se recurrió a trabajar con una modelo en coherencia con las ideas de la autora y discurso simbolista, las diferentes poses de la modelo se originaron teniendo en mente el objetivo de representar el desnudo femenino como un símbolo de permanencia y de subversión desde y sobre la sociedad que es representada en un espacio decadente en el que se encuentra incrustada y aislada.

La siguiente fase fue la realización de los bocetos (dibujo lineal), estudio anatómico de la figura humana, se consideró que en las composiciones se ubique la figura desnuda centrada como protagonista y principal centro de atención para el espectador, para causar mayor impacto y simbolizar la supervivencia generando una visión completa del cuerpo sin omitir sus

características naturales mostrando un cuerpo femenino más auténtico artísticamente, se definieron posiciones erguidas que transmiten estabilidad y fuerza rescatando el valor de la dignidad del cuerpo sobre una sociedad que lo desvaloriza cada vez más.

A continuación se describe el proceso creativo en los que se incluyen estudios anatómicos en base a referencias fotográficas y poses de la modelo.

- **Fase de realización de bocetos**

Registro del proceso de elaboración: Obra I - Cautiverio

Figura 18. Estudio compositivo para la obra "Cautiverio". (Ludeña Karen 2021). Fotografía.

Figura 19. Estudio compositivo para la obra "Cautiverio". (Ludeña Karen 2021). Fotografía.

Figura 20. Estudios de color para la obra "Cautiverio". (Ludeña Karen 2021)

Figura 21. Boceto final para la obra "Cautiverio". (Ludeña Karen 2021)

Registro del proceso de elaboración: Obra II – No face

Figura 22. Estudio compositivo para la obra “No face”. (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 23. Estudio compositivo para la obra “No face”. (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 24. Estudio de color para la obra “No face”. (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 25. Boceto definitivo para la obra “No face”. (Ludeña Armijos 2021) Fotografía.

Registro del proceso de elaboración: Obra III – Realidad

Figura 26. Referencias para la obra "Realidad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 27. Estudio a color para la obra "Realidad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 28. Estudio compositivo para la obra "Realidad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 29. Boceto definitivo para la obra "Realidad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Registro del proceso de elaboración: Obra IV – Soledad (díptico)

Figura 30. Estudio de figura humana para la obra "Soledad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 31. Estudio a color para la obra "Soledad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 32. Boceto definitivo para la obra "Soledad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 33. Boceto definitivo para la obra "Soledad". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Registro del proceso de elaboración: Obra V – Conservación

Figura 34. Estudio anatómico y esquemas compositivos para la obra "Conservación". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 35. Estudio compositivo para la obra "Conservación". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 36. Referencias para la obra "Conservación". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 37. Boceto final de la obra "Conservación". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Registro del proceso de elaboración: Obra VI – Perpetua

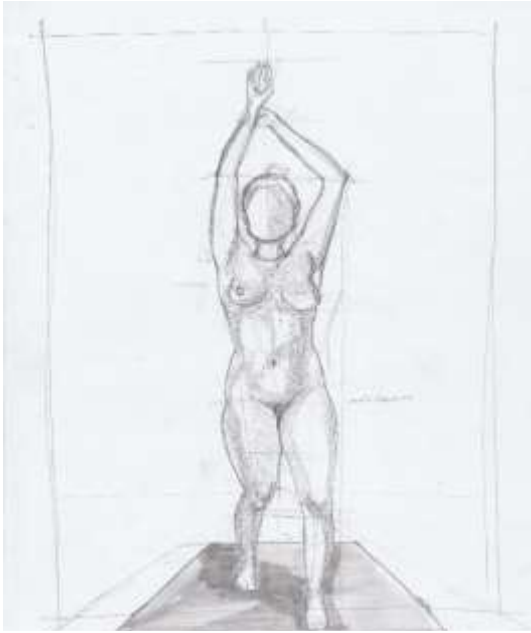

Figura 38. Estudio de figura humana para la obra "Perpetua". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 39. Estudio de color para la obra "Perpetua". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 40. Estudio de color para la obra "Perpetua". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

Figura 41. Boceto final para la obra "Perpetua". (Ludeña Karen 2021) Fotografía.

- **Producción o fase de realización:**

La elección de la pintura para la realización de la propuesta sobre otras técnicas se debe a que esta permite experimentar y aprender mediante error y acierto, el desarrollo técnico y visual en un diálogo permanente hacia la consolidación de la práctica artística en donde se visibilice la temática y su contexto.

El desnudo femenino es el protagonista en las obras pictóricas por esta razón se ubicada en espacios interiores, son escenarios silenciosos con un contenido que refleja lo íntimo, lo subjetivo, lo paranoico, soledad, frustración y confinamiento, son realidades y expresiones desconsoladoras que demuestran inconformismo frente a realidades, cercanas o imaginarias, es una aproximación crítica a la realidad contemporánea. Al igual que las posiciones corporales también se destaca la expresividad del rostro en cada obra, se configuraron las expresiones de manera que la mirada se desvíe del espectador en todo momento como una forma de rechazo y protesta, en otras obras se decidió ubicar la mirada de frente como una forma de confrontación con la imagen presentada e invitación a la reflexión.

Se consideró que en la representación se integre elementos-objetos simbólicos complementarios no menos importantes que hacen referencia a aspectos biológicos de la mujer como la fertilidad, fondos/escenarios que materializan las ideas sociales que condicionan y simbolizan los valores, la opresión, los prejuicios, censuras y conflictos presentes en la

sociedad. Otro objeto recurrente son las cuerdas que como elemento simbólico se extrajo de ilustraciones y fotos sobre el arte de origen japonés llamado “Shibari” o ataduras con cuerdas, utilizado como una forma de sometimiento y dominación sobre el cuerpo ya que limita los movimientos e infringir sufrimiento a nivel corporal y mental. Además, se integran elementos del interiorismo arquitectónico, ruinas, salas de museos, vitrinas de exhibición, pedestales, salas de autopsias; estos espacios complementan las ideas que se busca simbolizar en la supervivencia del cuerpo en una sociedad decadente y represora, el cuerpo se presenta como un síntoma de su tiempo.

En la elaboración de las obras se utilizó la pintura acrílica sobre lienzo, aplicada de múltiples formas y con distintos materiales (pincel, aguadas, telas, espátula) debido a que el acrílico es un material de secado rápido la aplicación se realizó en capas de forma similar a la acuarela consiguiendo las tonalidades deseadas, se dio mucha importancia a la pincelada haciendo trazos direccionados de forma que se logre conseguir el volumen en las partes de la figura humana para evitar que se vea como algo plano

Con respecto a la cromática, para fines técnicos en algunas obras se efectuó la limitación de paleta a cuatro colores (amarillo, naranja, blanco y negro) con el objetivo de lograr las tonalidades de la piel, la intensidad de luces y sombras de forma que se establezca una armonía y en las obras restantes se incluyó otros colores de tonalidades frías como el azul, verde, violeta y ocre para evitar la monotonía en la serie. Al mismo tiempo estos colores desempeñan una

función simbólica, estética y sensible que tienen la finalidad de transmitir y estructurar las ideas del artista desde su percepción, en este caso todos los colores seleccionados se mezclaron con negro, azul o verde de forma que se oscurezcan, las tonalidades grises, azules, marrones dan información sobre el sentir del artista respecto al ambiente en el que se desarrolla y del que obtiene las experiencias y las emociones que desea transmitir más allá de la representación de la forma, los colores muestran una realidad oscura, sombría, desolada y misteriosa que se encuentra en deterioro continuo en el que la vida parece desentonar. Los colores de la piel también se ven afectados por la representación del entorno, se opacan y dan la sensación de estar marchitándose y el cuerpo pierde de a poco la vitalidad; de esta forma se relaciona la sociedad con el cuerpo y las significaciones que se pueden dar dentro de este contexto.

Obra I

Título: Cautiverio

Técnica: Acrílico

Soporte: Lienzo

Medidas: 120cm x 120cm

Año: 2021

Figura 42. Cautiverio. Ludeña Karen (2021). Pintura acrílica

Obra II

Título: No face

Técnica: Acrílico

Soporte: Lienzo

Medidas: 100cm x 70cm

Año: 2021

Figura 43. No face. Ludeña Karen (2021). Pintura acrílica sobre lienzo. 100cm x 70cm.

Obra III

Título: Realidad

Técnica: Acrílico

Soporte: Lienzo

Medidas: 90cm x 65cm

Año: 2021

Figura 44. Realidad. Ludeña Karen (2021). Pintura acrílica sobre lienzo. 90cm x 65cm.

Obra IV

Título: Soledad

Técnica: Acrílico

Soporte: Lienzo

Medidas: 60cm x 35cm (díptico)

Año: 2021

Figura 45. Soledad. Ludeña Karen (2021).
Pintura acrílica sobre lienzo. 60cm x
35cm.

Figura 46. Soledad. Ludeña Karen (2021).
Pintura acrílica sobre lienzo. 60cm x
35cm.

Obra V

Título: Conservación
Técnica: Acrílico
Soporte: Lienzo
Medidas: 120cm x 85cm
Año: 2021

Figura 47. Conservación. Ludeña Karen (2021).
Pintura acrílica sobre lienzo. 120cm x 85cm.

Obra VI

Título: Perpetua
Técnica: Acrílico
Soporte: Lienzo
Medidas: 100cm x 75cm
Año: 2021

Figura 48. Perpetua. Ludeña Karen (2021). Pintura acrílica sobre lienzo. 100cm x 75cm.

Análisis de la obra “perpetua”

La obra titulada “Perpetua” (100cm x 75cm), técnicamente elaborada sobre lienzo con pintura acrílica, al ser un medio de secado rápido genera planos demasiado uniformes y no se construye el volumen necesario para la representación de la figura humana, por lo tanto se

trabajó alternando capas de pintura espesa y sobre ella pintura más diluida aplicada como aguadas obteniendo abundantes tonalidades para la piel y creando un efecto de volumen. Con respecto a la cromática se utilizó una paleta limitada a cuatro colores para las tonalidades de la piel y colores fríos (azul, verde, gris, negro, marrón) para la construcción de los ambientes sombríos y descuidados de los fondos.

Para finalizar, se intervino la obra con programas de edición (photoshop) sobreponiendo textos que integran la obra desde un enfoque de contexto cultural y social, son algunas frases repetitivas como parte del léxico popular para generar un empoderamiento e identidad a la obra. Compositivamente el desnudo femenino está ubicado en el centro como ente protagónico para concentrar la atención, está sobre un fondo que asemeja una construcción abandonada que tiene escritos en las paredes simbolizando la decadencia y deterioro de la sociedad. La figura de la mujer se eleva sobre la construcción en ruinas dando la sensación de tener un gran tamaño en comparación al espacio, se encuentra estática sobre un pedestal dentro de una habitación arrinconada delimitada por separadores que la alejan del contacto externo.

El desnudo femenino se representa como símbolo de contemplación y supervivencia a través del tiempo. Aquel cuarto que sirve como un refugio la guarda de una sociedad en la que se siente vulnerable y frágil; las palabras que acompañan la composición complementan la lectura simbólica de la misma, tomando en cuenta el contexto estas palabras demuestran el descontento de aquel cuerpo que es mucho más que las ideas contempladas en una sociedad

materialista y conservadora. Se trata de mostrar el cuerpo como un síntoma de su tiempo sin despojarlo de sus atributos ya que se representa como la realidad y no como una mercancía.

- **Post producción y difusión:**

La presentación de la muestra pictórica se realizó de forma virtual a través de la plataforma ZOOM y fue transmitida por Facebook Live de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. La exposición se denominó como “CORPOREIDADES SOCIALES” y tuvo lugar el día Jueves 27 de mayo de 2021, a las 17H00. Debido a la situación de pandemia fue imposible la realización de una exposición pública por lo que la difusión de la muestra se la realizó mediante la transmisión de videos que evidencian el proceso de creación de las obras pictóricas, un recorrido virtual y la presentación de un catálogo en el que se incluyen la presentación de la muestra por parte del docente Director de tesis (Julio Quitama Mg. Sc.), la crítica de la muestra por parte de un docente de la Carrera de Artes Plásticas (Mg. Sandra Jimbo Paute), la declaración de la artista autora de la muestra y las obras con sus respectiva información. De esta manera se cumplió con los protocolos establecidos según el formato de Unidad Académica para hacer conocer todas las obras pictóricas en sus distintas fases.

- **Nombre de la exposición**

CORPOREIDADES SOCIALES, muestra artística resultado de la investigación denominada EL DESNUDO FEMENINO DESDE LA CORRIENTE SIMBOLISTA COMO MOTIVO PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CONTEMPORÁNEA de Karen Elizabeth Ludeña Armijos.

- **Plan de promoción**

Modelo de invitación virtual:

Mediante el uso de programas de edición (Photoshop) se creó el cartel para la difusión virtual a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp.

Figura 49. Cartel de la exposición CORPOREIDADES SOCIALES. (Ludeña Karen 2021). Fotografía.

- Video de exhibición de proceso de desarrollo de la muestra pictórica:

Figura 50. Video de procesos de la producción artística de la muestra CORPOREIDADES SOCIALES. (Ludeña Karen 2021). Fotografía.

- Modelo de catálogo para difusión de la producción artística en redes sociales:

Figura 51. Portada del catálogo de la muestra CORPOREIDADES SOCIALES. (Ludeña Karen 2021). Fotografía.

- **Exhibición y propuesta**

Capturas de la exposición realizada a través de facebook live.

Figura 52. Inicio de la exposición CORPOREIDADES SOCIALES a través de la cuenta oficial de Facebook de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. (Ludeña Karen 2021). Captura de pantalla.

Figura 53. Inauguración de la exposición CORPOREIDADES SOCIALES con la participación de la Mg. Beatriz Campoverde Gestora de la gestión académica de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. (Ludeña Karen 2021). Captura de pantalla.

Figura 54. Presentación de la declaración artística de exposición CORPOREIDADES SOCIALES. (Ludeña Karen 2021). Captura de pantalla.

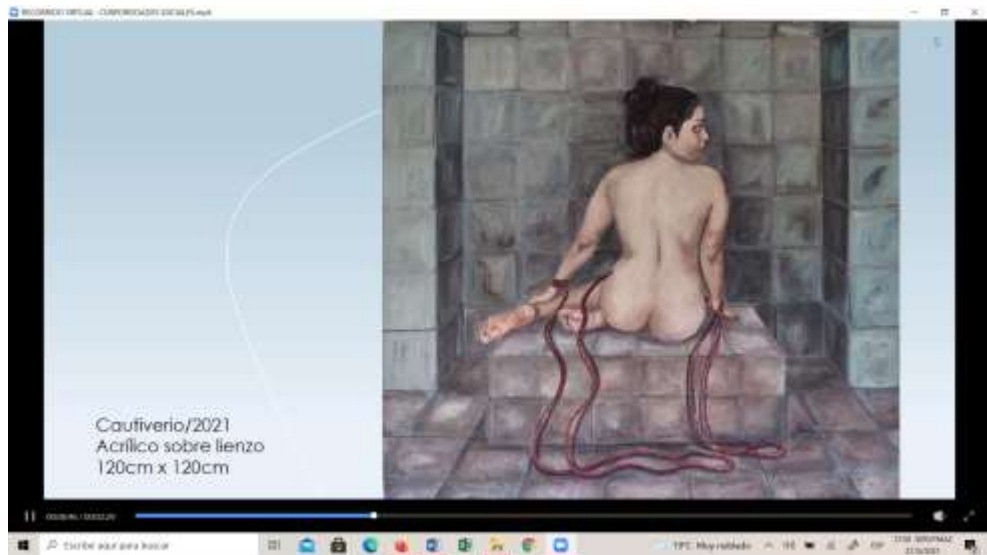

Figura 55. Presentación del recorrido virtual de la exposición CORPOREIDADES SOCIALES. (Ludeña Karen 2021). Captura de pantalla.

- **PROTOCOLO DE LA EXPOSICIÓN**

Se adjuntan los links en donde se muestra la inauguración de la exposición, el proceso de producción, recorrido virtual y el catálogo virtual.

Inauguración de la muestra CORPOREIDADES SOCIALES:

<https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/1378626639173337>

Proceso de creación de las obras:

<https://www.youtube.com/watch?v=6e1LEjIh2fY>

Recorrido virtual de la muestra pictórica:

<https://www.youtube.com/watch?v=WOfgWsfVB-Y>

Catálogo virtual:

<https://drive.google.com/file/d/1DSdBp2MqTKGC7fJ9MPyqKq15iGoHLOXH/view?fbclid=IwAR2us5PwN2qWlxpL0NC-JVwvp8W5MDrjhwBkyi0rLZUWAx4LNkepVRLgJZg>

e. MATERIALES Y MÉTODOS

- **Materiales**

Durante el proceso de investigación se recurre a visitar bibliotecas de instituciones, en este caso la biblioteca de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL y Bibliotecas virtuales SciELO, Academia, Edu y Google Books, se procedió a recolectar y clasificar toda la información, fue importante realizar una lectura crítica de todos los documentos: textos especializados, artículos de revistas especializadas en arte y documentales audiovisuales, todo esto permitió elaborar un discurso pertinente y fundamentado de todos los componentes de la tesis.

Para la práctica artística se solicitó la colaboración de una señorita que actúe como modelo para registrar fotografías (poses) realizar bocetos (lineales y color) en espacios interiores que fueron seleccionadas y aprobadas para realizarlas obras pictóricas definitivas.

Además, se utilizaron materiales de oficina, portátil, impresora, papel bond para la impresión de la tesis y materiales para la práctica artística como: cámara fotográfica, lápices, papel bond, cartulinas, bastidores, lienzo, pintura acrílica, espátulas, brochas y pinceles.

- **Métodos**

Para el componente teórico fue necesario aplicar varios métodos que permitieron recopilar información de gran relevancia para lograr elaborar un contenido especializado pertinente organizado de manera lógica y secuencial.

El método deductivo de corte teórico, contribuyó para tener una visión clara de los hechos desde lo general a lo específico; se partió de la recolección de información de fuentes bibliográficas como libros y artículos científicos; en este caso se inició desde el estudio del movimiento simbolista como un punto histórico que dio inicio al desarrollo de un arte mucho más profundo. Respecto al desnudo femenino que generalmente es tomado como un género de la pintura, para dar paso al planteamiento de alternativas de expresión más particulares en los que se ubica al desnudo femenino desde un contexto social, cultural, pero con otras características y en función del tiempo.

Se aplicó el método analítico para hacer referencia a las obras de artistas y determinar las características técnicas y estéticas para realizar las obras pictóricas, pero que de ninguna manera influyeron de manera directa en el proceso creativo. Fue importante realizar una especie de selección de lo más relevante de los aspectos teóricos para comprender los enfoques que tiene cada uno de los teóricos del arte y artistas, relacionarlos con la temática planteada y

realizar una síntesis de manera estructurada y en función de la línea de tiempo para registrar argumentos que fundamenten y sustenten la propuesta pictórica.

Para la ejecución de la obra pictórica fue importante el método experimental que permitió desarrollar un proceso creativo y determinar aspectos teóricos, técnicos y estéticos, para dar ciertas características a cada una de las obras. Se respetó las fases de pre producción (bocetos); producción (elaboración de obras) para obtener resultados importantes de acuerdo a los materiales seleccionados y lograr el protagonismo del desnudo femenino como fuente y expresión de las ideas que se busca transmitir, otorgándole el estatus de símbolo que contribuye con la representación y expresión en base al contexto teórico, técnico y estético estudiados a lo largo de la investigación y que se materializaron en la muestra pictórica presentada.

f. RESULTADOS

Durante el proceso investigativo los resultados que se manifiestan tuvieron un vínculo cercano con los conocimientos sobre historia y sociología del arte adquiridos en la academia para profundizar en las particularidades del movimiento simbolista, los artistas más representativos en donde se considera al desnudo femenino (contenido simbólico), y las lecturas e interpretaciones que devienen de todo este análisis teórico y que está vigente en el contexto artístico. En el arte contemporáneo se suele dar prioridad a la experimentación pero no se descarta el uso de materiales tradicionales cuando el fin es consolidar las ideas del artista, es por ello que se utilizó la pintura sobre soporte-lienzo, en este proceso se demuestra el trabajo técnico del artista que se constituye en una manera de “competir” artísticamente en igualdad de condiciones en un espacio ocupado mayormente por varones, de esta manera se ejemplifica el feminismo que emana de la obra ya que la mujer en la actualidad es objeto y también sujeto de expresión, todo esto hace posible presentar una propuesta fundamentada con una visión ideológica que manifiesta el pensamiento del artista y sus inquietudes.

El estudio teórico evidencia la obtención de información especializada confiable y pertinente sobre el tema, lo que permitió que el planteamiento de los objetivo planteados: objetivo 1: “analizar los lenguajes artísticos, plásticos, visuales y técnicos en la pintura simbolista”. Objetivo 2. “determinar las características de la corriente simbolista en las obras pictóricas de Gustav Moreau con su obra

“Salomé” y Julio Romero de Torres con su obra “El pecado”, luego del análisis crítico-reflexivo de los referentes históricos, artísticos, sociológicos y estéticos relacionados con el simbolismo se fortalece el discurso con argumentos que fueron determinante para la fundamentación de cada uno de los capítulos y en especial de la propuesta pictórica.

Presentada la exposición virtual sobre la propuesta pictórica y su correspondiente difusión en redes sociales están relacionados con los dos objetivos restantes: “realizar obra pictórica desde la corriente simbolista abordando el desnudo femenino en el contexto contemporáneo, con fundamentos artísticos y estéticos” y “desarrollar procesos para la elaboración del proyecto de pintura simbolista desde una visión contemporánea: preproducción, producción y postproducción” cada una de las obras pictóricas evidencia un fundamento teórico que se fortaleció y permitió tener un posicionamiento ideológico y una nueva experiencia estética.

En la práctica artística se desarrolló un proceso técnico que se consolidó en base a la experimentación con resultados satisfactorios personales, respaldada en argumentos teóricos específicos y elaborados para materializar técnica y estéticamente como se demuestra en cada una de las obras pictóricas con un enfoque personal, situando al desnudo femenino y revalorizando su contexto artístico, visibilizando y reflexionando sobre una realidad que enfrenta la sociedad contemporánea y en específico la mujer. Lo citado permite afirmar que los objetivos establecidos en la investigación se cumplieron satisfactoriamente con la realización de la exposición pictórica difundida a través de los medios virtuales.

g. DISCUSIÓN

La investigación EL DESNUDO FEMENINO DESDE LA CORRIENTE SIMBOLISTA COMO MOTIVO PARA LA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CONTEMPORÁNEA, no fue planteada como un problema al que se debe dar solución, tuvo por finalidad realizar una propuesta pictórica desde el punto de vista y percepción de mujer y artista, desde esta óptica se concibe y se desarrolla todo este proceso teórico-práctico como una aproximación a una realidad social. Se partió de la indagación teórica utilizando métodos e instrumentos, como también se diseñó un proceso personal con actividades específicas para cumplir con los objetivos propuestos.

Los referentes teóricos relacionados con el movimiento simbolista se constituyeron en una base fundamental para comprender cómo se inició y cómo este en el transcurso del tiempo ha generado grandes cambios, considerados aportes fundamentales para la cultura artística. La temática del desnudo femenino surge por la necesidad de profundizar su estudio y establecer un análisis sobre el simbolismo y los múltiples significados que se le atribuyen al cuerpo a través del tiempo y que se constituyen en reflejo de la sociedad, la cultura y que artísticamente se expresa a través de un ideal y producto estético. La inquietud sobre el cuerpo y las “normas” sociales que lo limitan y tergiversan su esencia fueron las principales motivaciones para generar una propuesta pictórica, ya que se parte de la consideración del cuerpo desnudo como un objeto estético y desde una visión humanista.

En la representación y expresión del desnudo femenino se utilizaron varios elementos como símbolos que materializan un contexto de ideas y pensamientos complejos de una manera sintética que al ser expuestas apelan a la percepción, conocimiento e interpretación del receptor. El simbolismo tiene sus propias características, y claro se constituyeron en referentes, pero en ningún momento se intentó encajar la investigación y producción pictórica dentro de los mismos, al contrario, se trató de presentar una visión más personal, porque la figura humana es simbólica por naturaleza y esa riqueza de significados se contextualizan en las obras pictóricas.

Considerando que el artista es el que promueve una práctica artística desde la libertad creativa no se aleja de la información histórica y de todo lo que permita reflexionar sobre aspectos que son materia de análisis y discusión para consolidar un posicionamiento filosófico desde el cual actuará y materializará sus ideales en propuestas innovadoras.

Finalmente se recuerda que la simbolización del desnudo femenino no es única y que está en constante resignificación pero que siempre tendrá la constante de representar los hechos, expresar los conflictos e ideales socioculturales y a la vez se constituye en un símbolo de resistencia, permanencia y visión contestataria que se encuentra en una redefinición constante.

h. CONCLUSIONES

Al finalizar la investigación en su componente teórico y propuesta pictórica se concluye lo siguiente:

- El estudio del movimiento simbolista y sus características representativas permitió comprender la configuración del símbolo en las distintas épocas y que están directamente relacionadas con las capacidades creativas del artista y el entorno, al mismo tiempo permitió analizar los factores que contribuyen con la lectura y significado del símbolo desde la percepción, para la transmisión e interpretación que se realiza desde el contexto cultural de una sociedad en un tiempo determinado.
- Al analizar la producción pictórica de los artistas Gustave Moreau y Julio Romero de Torres se determina que la obra artística es un producto emocional e intelectual y que siempre se debe pensar en que también obedece al posicionamiento ideológico y capacidad técnica -estética para que sea diferente y reconocida por sus características representativas o expresivas con un contexto discursivo en el que se encuentran inscritas, reconocer y posesionarse para consolidar la propuesta artística.
- A partir del estudio del movimiento simbolista, las representaciones del desnudo femenino y el análisis de referentes artísticos se generó una propuesta pictórica considerando a la figura femenina como símbolo principal, no se pretendió realizar una réplica con las características del movimiento simbolista anterior, sino más bien

plantearse la realización de obras en función de libertad creativa, contexto de la época, el mensaje y reflexión que se desea expresar la autora.

- Se dio cumplimiento a las fases de pre-producción, producción y post- producción, que permitan lograr un producto artístico consolidado como se demuestra en la exposición pictórica CORPOREIDADES SOCIALES, con la respectiva difusión a través de redes sociales, dejando como evidencia videos que registran el proceso de desarrollo de la obra y un catálogo virtual con la obra culminada.

i. RECOMENDACIONES

Finalmente, después de un proceso de investigación en el que se experimentaron algunos inconvenientes y aciertos a nivel teórico y práctico debido a que el tema seleccionado para el estudio es amplio y puede ser abordado desde varios puntos de vista, sin embargo, puede dar lugar a nuevas investigaciones buscando otros resultados, por lo tanto se recomienda:

- Al investigar sobre un tema se debe recolectar información de fuentes bibliográficas confiables y extraer datos que ayuden a la comprensión íntegra del contenido de los temas, tomando en cuenta el contexto social, cultural, líneas de pensamiento, líneas estéticas e influencias de otras corrientes artísticas, ya que esto contribuye con un trabajo investigativo organizado y facilita la elaboración de un discurso desde una visión personal.
- Para realizar las obras pictóricas es importante analizar la producción de varios artistas que pertenezcan a la corriente artística seleccionada, estos referentes permitirán fundamentar la producción pictórica valorando elementos y aspectos compositivos que contribuyan en la construcción de una propuesta innovadora.
- Se debe seleccionar una corriente artística que proporcione fundamentos y características específicas para la representación pictórica, sin embargo se recomienda replantear la propuesta pictórica de manera que esta se ubique en el contexto del arte

actual y que no solo se constituya en una simple representación de un estilo o movimiento artístico del pasado.

- Considero que es importante diseñar una metodología específica para el aspecto teórico y un proceso para desarrollar la práctica artística, estableciendo periodos de tiempo y distribuyendolos entre las partes que componen la tesis, de esta forma se puede mantener continuidad en el estudio y acelerar el proceso de investigación en el componente teórico y la práctica artística.

j. BIBLIOGRAFÍA

Brodskaja, N. (2012). *El Simbolismo*. (M. Gonzáles Díaz, Trad.) Sirrocco, Londres, U.K.: Parkstone International.

Cirlot, J. E. (1992). *Diccionario de simbolos*. Barcelona: Editorial Labor, S. A.

Comperé, G. (1990). *Maurice Maeterlick, Alegorias y Símbolos*. París: La Manufacture.

Croquis de la investigación, C. (27 de Febrero de 2020). *Mapa satelital de Loja*. Obtenido de [Imagen].

Escudero, J. A. (2007). El cuerpo y sus representaciones. *Enrahonar*, pp. 141-157.

García Guatas, M. S. (2009). Símbolos y ensoñaciones en el cambio de un siglo. *Arte de épocas inciertas. De la Edad Media a la Edad Contemporánea*, 195-237.

Gauguin, P. (1891). *La Orana María*. Obtenido de [Pintura al óleo].

Godoy Domínguez, M. (2012). El dorado en la obra de Gustav Klimt: reminiscencias medievales de un color. *Revista Quadrivium*, 314, 331.

González Victoria, L. M. (2011). Arte de acción: re-significación del cuerpo y el espacio urbano. *Revista Nodo*, 5(10), pp. 57.

Indiana University Press. (2013). *Belleza sin límites*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

Klimt, G. (1905). *Las tres edades de la mujer*. Obtenido de [Pintura al óleo].

- Klimt, G. (1907). *Danae*. Obtenido de [Danae].
- Lozano, A. (2014). *Conceptos de Arte Contemporáneo*. Bogotá, Colombia: Fundación Neme .
- Lozano, A. M. (2014). Conceptos de arte contemporáneo. En *Conceptos de Arte Contemporáneo* (pág. 14).
- Mapa división política, L. (27 de Junio de 2017). *Mapa de la división política de Loja*. Obtenido de [Imagen].
- Matisse, H. (1952). *Desnudo azul*. Obtenido de [Gouache sobre papel].
- Mejía, M. (2013). *Influencia del simbolismo en el arte Ecuatoriano*.
- Migliavacca, H. (2014). *El simbolismo*.
- Moreau, G. (1817). *Salome*. Obtenido de [Pintura].
- Moreau, G. (1866). *Venus ascendiendo del Mar*. Obtenido de [Pintura al óleo].
- Muñoz Mendez, M. E. (Diciembre de 2016). La lectura simbolista de la obra de Cezánne: la paradoja del modelo. *Aisthesis*(60), pp. 69-90.
- Ortega, M. (2012). El cuerpo en el arte como noción social y de fragmento. *Thémata. Revista de filosofía*, Nro. 46, pp. 659-666.
- Pérez Gaudi, J. C. (2000). *El cuerpo en venta*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Planella, J. (2005). Pedagogía y Hermenéutica del cuerpo simbólico. *Revista de Educación*(Num. 336), pp. 189-201.
- Redon, O. (1878). *Eye Ballon*. Obtenido de [Dibujo].

- Romero de Torres, J. (1913). *El pecado*. Obtenido de [pintura al óleo].
- Rossetti, D. G. (1877). *Astarte Syriaca*. Obtenido de [Pintura al óleo].
- Rossetti, D. G. (2007). *Venus Verticordia*. Obtenido de [Pintura].
- Salvador, Á. (2005). Salomé sensual: la mirada de Moreau a a palabra de Casal. *La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos. V Congreso internacional de la AEELH*, 617-625. Obtenido de <http://hdl.handle.net/2183/11410>
- Sánchez, D. (2013). *Epistemología de las artes. La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo*. La Plata, Buenos Aires, Argentina: Edulp.
- Sánchez, E. (s.f.). *Slideshare*. Obtenido de slideshare:
<https://es.slideshare.net/juanalbertopadillazamora/el-simbolo-en-el-arte>
- Saville, J. (1997). *Híbrido*. Obtenido de [Óleo sobre lienzo].
- Schoephauser, A. (1950). *El mundo como voluntad y representación*.
- Smith, E. (1972). *El Arte Simbolista*. Thames and Hudson, Londres: Ediciones Destino S.A.
- Sola Morales, S. (2013). El cuerpo y la corporeidad simbólica como forma de mediación. *Mediaciones Sociales*(Nro. 12), pp. 42-62.
- Sola Morales, S. (2014). Hacia una epistemología del concepto de símbolo. *Cinta Moebio, Vol. 49*, pp. 11-21.
- Solana, G. (2000). *Los pintores del alma: el simbolismo idealista en Francia*. Fundación Cultural Mapfre Vida .

Tala, A. (2014). Conceptos de Arte Contemporáneo.

The Guardian. (1998). *Protesta contra el Aborto*. Obtenido de [Pintura].

Tunick, S. (2012). *Munich*. Obtenido de [Fotografía].

Uriarte, J. (05 de julio de 2019). *Características del simbolismo*. Obtenido de Características del simbolismo: <https://www.caracteristicas.co/simbolismo/>

Uriarte, J. M. (5 de 7 de 2019). *Características del simbolismo*. Recuperado el 22 de 12 de 2019, de Caracteristicas.co: <https://www.caracteristicas.co/simbolismo/>

Villa García, M. G., & Ramírez Torres, J. L. (julio-diciembre de 2014). El valor simbólico de la imagen representada. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*(núm. 16), pp. 51- 64.

Villar García, M., & Ramírez Torres, J. (Julio-Diciembre de 2014). El valor simbólico de la imagen representada. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*(16), pp. 51-64.

Walder, P. (2004). El cuerpo fragmentado. *POLIS Revista Latinoamericana*(Nro. 7), pp. 1- 18.

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

Tercer Nivel

Modalidad presencial

**Proyecto de tesis previo a la
obtención del título de
licenciada de Artes Plásticas:
Mención Pintura**

TEMA:

El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea.

Docente coordinador del proyecto: Mg. Beatriz Campoverde

Autora: Karen Elizabeth Ludeña Armijos

Abril-septiembre

2019

a. TEMA

El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea.

b. PROBLEMÁTICA

Contextualización Histórico Social

El simbolismo fue en sus inicios una corriente literaria originaria de Francia que nació en 1880 y se desarrolló hasta 1910; el simbolismo se oponía al realismo; más tarde se adaptaría a la representación pictórica como una corriente artística. El simbolismo será una lucha contra la excesiva racionalidad. (Navajas, O. p. 2), el simbolismo tiene como objeto la búsqueda interior y la búsqueda de la verdad universal. Se buscaba interrelacionar el mundo espiritual y el mundo sensible, haciendo uso de imágenes que expresaban distintas emociones. (Uriarte, J. 2019).

Se debe tener en cuenta que fue una corriente completamente europea y pasó por procesos de difusión, asimilación y reinterpretación por parte de los artistas sudamericanos, mientras se formaba el pensamiento del ideario nacionalista; así entonces el simbolismo europeo que representaba los relatos mitológicos, alegorías, escenas bíblicas; en Sudamérica sería sustituida por la iconografía nacionalista, paisaje y pintura costumbrista.

En el simbolismo tradicional los símbolos se adaptan a un contexto escrito (leyendas, mitos, poesía, etc.) y cada uno tiene un significado que representa el contenido de la obra pictórica; en el contexto contemporáneo el simbolismo persiste de una forma más sutil, en la que las obras pictóricas pueden contener varios símbolos y a la vez tener varios significados, mientras que en la

obra contemporánea no es una representación explícita, sino por el contrario es una compleja disección de lo que se quiere representar.

En el Ecuador el simbolismo ha estado presente desde la creación de las escuelas de arte en el XIX como: el liceo de pintura (1849), la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Quito (1872), en Cuenca se funda la Escuela de Pintura (1893); aunque estas escuelas duraron poco tiempo, y con ellas se desarrolló un pensamiento nacionalista Liberal.

Algunos artistas como Camilo Egas, Víctor Mideros, José Abraham Moscoso y Manuel Rendón Semiriano basaron su obra en el simbolismo y también en el modernismo, corrientes que ganaron gran popularidad en América Latina. (Mejía, M. 2013. Pp. 95-99).

En el ámbito local la producción pictórica es variada, desde representaciones al estilo de las vanguardias hasta las expresiones pictóricas contemporáneas en las que se manifiestan las nuevas concepciones de los artistas, la experimentación con diferentes métodos y medios de creación. Con el paso del tiempo en la localidad se ha dejado de lado el interés por el desarrollo del arte y sus representaciones como: el desnudo femenino debido a una concepción errónea del mismo, por la cultura local, lo que hace que exista el rechazo e intolerancia ya sea por desinterés o por desconocimiento. Así mismo existe una apatía marcada en la sociedad local hacia el arte, debido que las formas de representación pictóricas son más complejas y hay una deficiencia en el entendimiento de lenguajes artísticos y la persistencia por la preferencia de temáticas explícitas

que no necesitan interpretación por parte del público. Por otro lado, existe la producción artística plástica creada sin fundamentación o el suficiente desarrollo técnico y práctico; es decir una obra artística creada de la improvisación sin un contenido relevante que le el título de arte.

Durante el proceso de desarrollo del proyecto de investigación, el artista investigador intentará dar una solución a este problema plástico visual de representación del desnudo femenino en la corriente simbolista, mediante la adaptación del simbolismo a un contexto contemporáneo, fundamentándolo de forma bibliográfica y usando elementos resignificando símbolos, signos e iconos. La representación del desnudo femenino se realizará mediante el estudio en primer lugar de la corriente artística seleccionada, el estudio anatómico y el análisis visual con la ayuda de una modelo femenina; con esto se pretende aportar con el arte local y a su desarrollo.

Análisis crítico a partir de un paradigma

Para el desarrollo de esta investigación artística son algunas causas entre las que se identifican: limitado conocimiento sobre el simbolismo en la pintura, manejo de elementos simbólicos, expresivos y comunicativos, escasa fundamentación de la propuesta artística, además del desarrollo técnico y práctico que se refleja en el deficiente conocimiento anatómico y práctico en el dibujo y proporción de la figura humana; por otro lado el poco interés en la representación del desnudo femenino en un contexto contemporáneo; la preferencia de temáticas explícitas que no requieren de interpretación por parte del público; y en el ámbito

social se puede observar cierta resistencia hacia las representaciones artísticas que incluyan desnudos artísticos debido a concepciones culturales.

El paradigma artístico que corresponde al proceso artístico en el mundo contemporáneo en esta investigación es el proceso artístico posmoderno, en el que se pasa de lo objetual a lo conceptual y comienza a disipar la idea de mensaje. (Sánchez D. , 2013)

Prognosis

Como una visión hipotética, en caso de que el problema no sea resuelto, se podría decir que se perdería el interés en la representación de la figura humana femenina y que quedaría etiquetado como una temática tabú en la cultura local. Además, se limitaría la posibilidad de percibir, interpretar y/o crear como alternativa de expresión del artista en el contexto contemporáneo.

Formulación del problema

El artista se encargará de realizar un estudio referente al arte simbolista, del cual obtendrá las bases teóricas para posteriormente enfrentarse al desarrollo de la propuesta plástica, poniendo en manifiesto lo aprendido y adaptando al tema de investigación desde una visión contemporánea, en la cual deberá resignificar el simbolismo tradicional al arte contemporáneo.

Delimitación del tema – problema

La investigación se limitará a analizar los efectos y causas que se plantearon al inicio de la investigación: la escasa representación de obra pictórica en la corriente simbolista en un contexto contemporáneo, la deficiente fundamentación teórica y práctica en la pintura simbolista para una representación contemporánea.

De contenido:

Campo de conocimiento: Humanidades y Artes

Campo disciplinario específico: Artes Plásticas

Modalidad: Pintura

Espacial: Ciudad de Loja-Provincia de Loja

Temporal: 2019-2020

Los símbolos y signos en el desarrollo de la parte práctica de la investigación se obtendrán de obras previamente realizadas por artistas referentes a la pintura simbolista como: Gustave Moreau y Julio Romero de Torres.

Por lo tanto, el tema a desarrollar es: Representación pictórica del desnudo femenino en la corriente simbolista en un contexto contemporáneo.

c. JUSTIFICACIÓN

El interés por desarrollar este proyecto de investigación nace de la necesidad para representar el desnudo de la figura humana femenina desde un enfoque contemporáneo, promover alternativas sobre representaciones figurativas y revalorizar la representación del desnudo, ya que en el artista no es partícipe de tergiversaciones que se han formado a lo largo del tiempo en la cultura y el pensamiento local.

La importancia de escoger esta corriente artística para el estudio y desarrollo de la investigación es que se podrán encontrar referentes tanto en técnicas pictóricas, línea estética, pensamiento y formas de representación; estos factores permitirán que el estudiante investigador obtenga un posicionamiento desde el cual recreará su propuesta artística.

El desnudo femenino ha sido censurado y también ha sido aceptado por artistas y espectadores, por lo que continúa siendo un tema recurrente en la representación artística.

La importancia de la investigación de este proyecto, como parte de la culminación del proceso de formación académica, es necesaria y muy significativa, puesto que a partir de esta investigación el alumno demuestra las habilidades intelectuales y artísticas adquiridas a lo largo de su formación académica, demuestra una asimilación eficiente de contenidos teóricos, técnicos y estéticos en la ejecución de la propuesta pictórica, con un pensamiento crítico fundamentado.

Con la presente investigación se pretende que desde las representaciones pictóricas contribuir con la plástica local para formar parte del patrimonio tangible de la localidad.

La incidencia de este trabajo artístico en la sociedad, será en medida de las características de la información, desarrollo del proceso técnico y motivan a la realización de nuevos proyectos artísticos.

El proyecto artístico planteado, será factible para su desarrollo debido a que cuenta con fuentes para la investigación bibliográfica, recursos económicos y el conocimiento técnico para realizar esta propuesta pictórica.

El fin artístico pictórico de este proyecto, es contribuir con la generación de una propuesta pictórica, con base en la corriente simbolista aplicando métodos y técnicas de representación contemporánea.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Analizar la corriente simbolista en el desnudo femenino para realizar una propuesta pictórica contemporánea con fundamentos artísticos y estéticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los lenguajes artísticos, plásticos, visuales y técnicos en la pintura simbolista.
- Determinar las características de la corriente simbolista en las obras pictóricas de Gustave Moreau con su obra “Salome” y Julio Romero de Torres con su obra “El Pecado”.
- Realizar obra pictórica desde la corriente simbolista abordando el desnudo femenino en el contexto contemporáneo, con fundamentos artísticos y estéticos.
- Desarrollar procesos para la elaboración del proyecto de pintura simbolista desde una visión contemporáneo: pre-producción, producción, post-producción.

e. MARCO TEÓRICO

MARCO CONCEPTUAL

Corriente simbolista de finales del siglo XIX

El simbolismo tiene sus raíces en los trabajos artísticos de autores como: William Blake del periodo romántico, la “Hermandad prerrafaelita”, “Los nazarenos” y Caspar Friedrich son algunos ejemplos de la ideología temprana del simbolismo que había sido concebida por algunas ideas como Hegel que defendía que la forma es un símbolo de la idea, se puede ver reflejado el mismo pensamiento en otros pensadores del siglo XIX como Schopenhauer. (Mejía, 2013)

El simbolismo, es esencialmente un movimiento literario (más específicamente, poético). Los poetas simbolistas precursores son: Baudelaire, Verlaine, Gerard de Nerval, mientras que los máximos exponentes de este movimiento son Rimbaud y Mallarmé (Migliavacca, 2014), luego se daría paso al simbolismo pictórico en el que se da cabida para temas de ambigüedad como: mitología, lo andrógino, la mujer fatal; aparecería la valoración del inconsciente planteado por Sigmund Freud con sus teorías del psicoanálisis, lo cual servirá de puente hacia el surrealismo.

El origen del simbolismo nace como una reacción contra el naturalismo y el realismo, estos dos movimientos eran anti-idealistas y pretendían resaltar la realidad cotidiana; las temáticas más representadas por el simbolismo francés fueron: la espiritualidad, los sueños y la imaginación, con la representación de estas temáticas el simbolismo tenía el objetivo de interrelacionar el mundo

espiritual y el mundo sensible; otro aspecto relevante del simbolismo es el alto contenido de símbolos con el fin de comunicar emociones. (Uriarte J. , 2019)

Los artistas más destacados del periodo simbolista serán: Gustave Moreau y Odilon Redon.

Desnudo artístico

Uno de los géneros más importantes en el arte es la representación del cuerpo humano desnudo: femenino o masculino. Este es un tema complejo debido a todas sus variantes estéticas, iconográficas y las diversas formas de representación. A lo largo de la historia en sus varias formas de interpretación desde un punto de vista erótico, descriptivo, anatómico y religioso. En el simbolismo, la figura de la mujer y el desnudo tendrán la categoría de símbolos que tratan de transmitir emociones y serán representados de una forma idealizada.

Lo Contemporáneo

En el contexto contemporáneo, nos basamos en el tiempo y espacio que se sitúa el desarrollo de la obra e investigación pictórica; en el arte contemporáneo se compromete la integración de varias disciplinas, formas de representación, técnicas, experimentación con varios materiales, y los límites entre la obra y el público se reducen cuando también son parte activa del arte.

El arte contemporáneo no ha cambiado solo desde la percepción del artista, sino también desde la perspectiva del espectador; es una posibilidad para el artista de reflexionar sobre el contexto

para dar a conocer sus más profundas preocupaciones a través de la producción pictórica. Y al mismo tiempo, exige que el espectador sea capaz de hacer una lectura distinta apelando a un entendimiento de lo que la obra habla. (Tala, 2014, pág. 13)

Las técnicas de la pintura tradicionales se adaptan a medios y a soportes nuevos, en los que el discurso de la obra puede cambiar y tomar otro sentido, de esta manera la representación pictórica adquiere el estatus contemporáneo. Las características técnicas y materiales del proyecto que se esté abordando y de las preguntas que allí se tengan que resolver. Y por esta misma razón la estética, anti- estética o estética que la obra posea será diversa e incluso impredecible. (Lozano A. M., 2014, pág. 14).

Elementos del Lenguaje Pictórico

Los elementos que se usarán en la corriente pictórica simbolista serán: símbolos, signos e iconografía; estos elementos abren las puertas para varias formas de representación, considerando que el simbolismo añade un nuevo valor a un objeto o a una acción, sin atentar por ello contra sus valores propios e inmediatos o históricos. (Cirlot, 1992, pág. 17)

El símbolo es toda imagen, figura o divisa que posee una significación convencional se le denomina símbolo. (ECURED, s. f.), y puede existir por un fenómeno de sustitución, en el cual el elemento representado tiene por cometido retratar formas situadas a un nivel que la forma en si representada. (Sánchez E. , pág. 1)

Línea filosófica

Arthur Schopenhauer con su pensamiento fatalista en el que afirmaba que en el mundo la felicidad es lo negativo, la ausencia y el vacío, lo único que existe es el dolor. Esta concepción se aplica al contexto social - histórico en el que se vivía el desarrollo de la corriente simbolista. El dolor es una de las primeras sensaciones que el ser humano experimenta como una parte del ser mismo; con esta afirmación Schopenhauer niega la felicidad y a la vez que niega las formas de evadir el dolor (suicidio) y recomienda otras soluciones como la contemplación del arte, como forma de escape de la realidad.

Fundamentación Artística

“La técnica simbolista por su parte, debía impregnarse de sugestión, indecisión y opacidad, propicias todas al trabajo de la imaginación, el único que permite al espectador rozar los grandes secretos del alma.” (Solana, 2000)

El simbolismo se basa en el uso de un lenguaje, que será subjetivo, puesto que para la representación será necesario el uso amplio de la imaginación y se apelará a los sentimientos y visiones propias del artista; el tema de representación en la investigación es la figura humana femenina desnuda, que es al mismo tiempo un símbolo usado de forma recurrente en el movimiento simbolista de finales del siglo XIX; los símbolos que se usaran como lenguaje de la obra pictórica

serán extraídos y estudiados de exponentes del simbolismo; estos símbolos se aplicarán a la propuesta pictórica y serán adaptados acorde al contexto contemporáneo.

El lenguaje simbólico ha sido usado constantemente por los artistas a lo largo del tiempo; cada uno de ellos utiliza los símbolos desde la interpretación del contexto en el que se desarrolla; el mismo patrón se aplica en el contexto contemporáneo actual.

Fundamentación Estética

Como categorías estéticas, lo “bello” y lo “trágico” son las representativas y que se relacionan con la investigación, entre los teóricos están: Arthur Schopenhauer en su libro “El mundo como voluntad y representación” (Schopenhauer, 1950); manifiesta que la belleza consiste, por consiguiente, en la representación fiel y exacta de la voluntad en general, con ayuda de su fenómeno en el espacio solo, mientras que la gracia consiste en la representación adecuada de la voluntad con ayuda de su fenómeno en el tiempo. Para Schopenhauer la belleza representa la liberación y el placer.

Así mismo la percepción de lo trágico según Schopenhauer se basa en que la vida es un proceso en el que unos nacen y otros mueren, en el que vivir es una constante lucha por sobrevivir, se vive a expensas de otros; en conclusión: la vida es un constante padecer. Schopenhauer reacciona ante una sociedad que se ha acostumbrado a las comodidades de vidas simples; al igual que el simbolismo ofrece una visión diferente del mundo.

f. METODOLOGÍA

Modalidad

Bibliográfico

Recolección de Información

La recolección de información se realizará con una búsqueda en fuentes físicas: libros, revistas de arte, ensayos, informes, etc. el uso de plataformas de información digitales y bases de datos. Se utilizarán fichas de recolección de información, de análisis de obras, guías de entrevista no definitivas a artistas que trabajan en la representación del desdado artístico y guías de observación, etc.

Métodos a aplicar

En la recolección y procesamiento de la información se aplicarán varios métodos. Se utilizará el método inductivo, desde el que se elaborará el árbol de problemas, para tener un enfoque identificando las causas y efectos del problema plástico visual, desde una perspectiva personal, analizando el problema desde lo más sencillo hasta lo más complejo.

El método deductivo ayudará a plantear conclusiones una vez terminado el proceso de recolección de información bibliográfica, de la que se extraerán conceptos, citas, definiciones, imágenes, etc. Al momento de la representación de imágenes, símbolos, iconos y signos nos será

de utilidad para la interpretación de la muestra pictórica propuesta y las obras que se tomarán de referencias.

El método analítico se utilizará para discernir la información recopilada, además de contribuir con la estructuración del discurso referente a la producción pictórica posterior a la investigación teórica. El método sintético con el que se sintetizará la información pertinente y más concreta, conservando los datos más esenciales sobre el tema de análisis en los aspectos teóricos y prácticos.

OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los lenguajes artísticos, plásticos, visuales y técnicos en la pintura simbolista.
 - Revisión bibliográfica sobre el tema
 - Elaboración de fichas de sistematización de información.
 - Redacción del capítulo correspondiente.
 - Modalidad bibliográfica-virtual; revisión de fuentes bibliográficas fidedignas.

- Determinar las características de la corriente simbolista en las obras pictóricas de Gustave Moreau con su obra “Salome”, y de Julio Romero de Torres con su obra “El Pecado”.
 - Análisis de símbolos de las obras de estudio.
 - Identificar las características de las obras pictóricas.
 - Reinterpretación de los símbolos para el planteo de la obra artística.

- Modalidad bibliográfica-virtual, observación y análisis de documentos.
- Realizar obra pictórica desde la corriente simbolista abordando el desnudo femenino desde una visión contemporánea.
- Revisión de referentes en la pintura simbolista contemporánea.
- Proceso de bocetaje para la realización de la propuesta pictórica.
- Realización de propuesta pictórica simbolista.
- Modalidad bibliográfica-virtual, observación – experimentación.
- Desarrollar procesos para la elaboración del proyecto de pintura simbolista desde una visión contemporáneo: pre-producción, producción y post-producción.

g. CRONOGRAMA

Cronograma de actividades																	
Meses y Años		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto, 2020
Nro.	Actividades																
1	Elaboración del proyecto	X	X	X	X	X											
2	Aprobación del proyecto						X										
3	Recolección de la información								X	X							
4	Procesamiento de información									X							
5	Elaboración del marco teórico (revisión de literatura)									X							
6	Desarrollo de propuesta pictórica.										X						
7	Pre-producción (bocetos)											X					
8	Producción (Elaboración de obras)												X				
9	Post-producción (culminación de tesis)													X			
10	Exhibición de la propuesta (montaje)														X		
11	Análisis de resultados y conclusiones														X		
12	Redacción del informe final														X		
13	Presentación del informe															X	
14	Sustentación pública y privada																X

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

Institucionales

- Biblioteca (Universidad Nacional de Loja - UNL)
- Biblioteca (Carrera de Artes Plásticas – UNL)
- Biblioteca (Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL)

Humanos

- Director de tesis. Docente de la Carrera de Artes Plásticas UNL.
- Tesista: Karen Elizabeth Ludeña Armijos
- Colaboradores (asesores durante la tesis). Docentes de la Carrera de Artes Plásticas UNL
- Personal administrativo de la Carrera de Artes Plásticas.
- Comunidad local: Ciudad de Loja

Materiales

- Ordenador
- Cuaderno de Artista
- Materiales de escritorio
- Libros

- Revistas de Arte
- Plataformas de búsqueda virtuales
- Diccionarios de Arte
- Documentales de Arte

ECONÓMICOS

Presupuesto.

Recursos.	Financiamiento.
Resma de papel.	\$ 20.00
Esferográficos.	\$ 3.00
Lápices.	\$ 3.00
Borrador maleable.	\$ 3.00
Impresiones.	\$ 60.00
Tintas para impresora.	\$ 120.00
Copias.	\$ 100.00
Transporte.	\$ 100.00
Ordenador.	\$ 700.00
Cámara fotográfica.	\$ 200.00
Alimentación.	\$ 180.00
Recursos bibliográficos.	\$ 200.00
Internet.	\$ 200.00
Materiales para realización de las obras pictóricas	\$ 400.00
Imprevistos	\$ 100.00
Total.	\$ 2389.00

i. BIBLIOGRAFÍA

Brodskaja, N. (2012). *El Simbolismo*. (M. González Díaz, Trad.) Sirrocco, Londres, U.K.: Parkstone International.

Cirlot, J. E. (1992). *Diccionario de simbolos*. Barcelona: Editorial Labor, S. A.

Comperé, G. (1990). *Maurice Maeterlick, Alegorias y Símbolos*. París: La Manufacture.

Croquis de la investigación, C. (27 de Febrero de 2020). *Mapa satelital de Loja*. Obtenido de [Imagen].

Escudero, J. A. (2007). El cuerpo y sus representaciones. *Enrahonar*, pp. 141-157.

García Guatas, M. S. (2009). Símbolos y ensoñaciones en el cambio de un siglo. *Arte de épocas inciertas. De la Edad Media a la Edad Contemporánea*, 195-237.

Gauguin, P. (1891). *La Orana María*. Obtenido de [Pintura al óleo].

Godoy Domínguez, M. (2012). El dorado en la obra de Gustav Klimt: reminiscencias medievales de un color. *Revista Quadrivium*, 314, 331.

González Victoria, L. M. (2011). Arte de acción: re-significación del cuerpo y el espacio urbano. *Revista Nodo*, 5(10), pp. 57.

Indiana University Press. (2013). *Belleza sin límites*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

Klimt, G. (1905). *Las tres edades de la mujer*. Obtenido de [Pintura al óleo].

Klimt, G. (1907). *Danae*. Obtenido de [Danae].

Lozano, A. (2014). *Conceptos de Arte Contemporáneo*. Bogotá, Colombia: Fundación Neme .

Lozano, A. M. (2014). Conceptos de arte contemporáneo. En *Conceptos de Arte Contemporáneo* (pág. 14).

Mapa división política, L. (27 de Junio de 2017). *Mapa de la división política de Loja*. Obtenido de [Imagen].

Matisse, H. (1952). *Desnudo azul*. Obtenido de [Gouache sobre papel].

Mejía, M. (2013). *Influencia del simbolismo en el arte Ecuatoriano*.

Migliavacca, H. (2014). *El simbolismo*.

Moreau, G. (1817). *Salome*. Obtenido de [Pintura].

Moreau, G. (1866). *Venus ascendiendo del Mar*. Obtenido de [Pintura al óleo].

Muñoz Mendez, M. E. (Diciembre de 2016). La lectura simbolista de la obra de Cezánne: la paradoja del modelo. *Aisthesis*(60), pp. 69-90.

Ortega, M. (2012). El cuerpo en el arte como noción social y de fragmento. *Thémata. Revista de filosofía*, Nro. 46, pp. 659-666.

Pérez Gaudi, J. C. (2000). *El cuerpo en venta*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Planella, J. (2005). Pedagogía y Hermenéutica del cuerpo simbólico. *Revista de Educación*(Num. 336), pp. 189-201.

Redon, O. (1878). *Eye Ballon*. Obtenido de [Dibujo].

- Romero de Torres, J. (1913). *El pecado*. Obtenido de [pintura al óleo].
- Rossetti, D. G. (1877). *Astarte Syriaca*. Obtenido de [Pintura al óleo].
- Rossetti, D. G. (2007). *Venus Verticordia*. Obtenido de [Pintura].
- Salvador, Á. (2005). Salomé sensual: la mirada de Moreau a a palabra de Casal. *La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos. V Congreso internacional de la AEELH*, 617-625. Obtenido de <http://hdl.handle.net/2183/11410>
- Sánchez, D. (2013). *Epistemología de las artes. La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo*. La Plata, Buenos Aires, Argentina: Edulp.
- Sánchez, E. (s.f.). *Slideshare*. Obtenido de slideshare:
<https://es.slideshare.net/juanalbertopadillazamora/el-simbolo-en-el-arte>
- Saville, J. (1997). *Híbrido*. Obtenido de [Óleo sobre lienzo].
- Schopehauer, A. (1950). *El mundo como voluntad y representación*.
- Smith, E. (1972). *El Arte Simbolista*. Thames and Hudson, Londres: Ediciones Destino S.A.
- Sola Morales, S. (2013). El cuerpo y la corporeidad simbólica como forma de mediación. *Mediaciones Sociales*(Nro. 12), pp. 42-62.
- Sola Morales, S. (2014). Hacia una epistemología del concepto de símbolo. *Cinta Moebio, Vol. 49*, pp. 11-21.
- Solana, G. (2000). *Los pintores del alma: el simbolismo idealista en Francia*. Fundación Cultural Mapfre Vida .

Tala, A. (2014). Conceptos de Arte Contemporáneo.

The Guardian. (1998). *Protesta contra el Aborto*. Obtenido de [Pintura].

Tunick, S. (2012). *Munich*. Obtenido de [Fotografía].

Uriarte, J. (05 de julio de 2019). *Características del simbolismo*. Obtenido de Características del simbolismo: <https://www.caracteristicas.co/simbolismo/>

Uriarte, J. M. (5 de 7 de 2019). *Características del simbolismo*. Recuperado el 22 de 12 de 2019, de Caracteristicas.co: <https://www.caracteristicas.co/simbolismo/>

Villa García, M. G., & Ramírez Torres, J. L. (julio-diciembre de 2014). El valor simbólico de la imagen representada. *Revista Legado de Arquitecta y Diseño*(núm. 16), pp. 51- 64.

Villar García, M., & Ramírez Torres, J. (Julio-Diciembre de 2014). El valor simbólico de la imagen representada. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*(16), pp. 51-64.

Walder, P. (2004). El cuerpo fragmentado. *POLIS Revista Latinoamericana*(Nro. 7), pp. 1- 18.

ESQUEMA TENTATIVO DE TESIS

Aspectos preliminares

- I. Portada**
- II. Certificación o aprobación del tutor**
- III. Autoría de tesis**
- IV. Aprobación del tribunal de grado**
- V. Dedicatoria**
- VI. Matriz de ámbito geográfico**
- VII. Mapa geográfico y croquis**
- VIII. Esquema de tesis**

A. TÍTULO

El desnudo femenino desde la corriente simbolista como motivo para la representación pictórica contemporánea.

B. RESUMEN

C. INTRODUCCIÓN

D. REVISIÓN DE LA LITERATURA

CAPÍTULO I. Pintura simbolista

1.1 Antecedentes

1.2 Corriente simbolista y las Artes Plásticas

CAPÍTULO II. La figura humana y la pintura

- 2.1 La figura humana en la corriente simbolista
- 2.2 La figura humana como símbolo de representación simbólica
- 2.3 El desnudo como representación y expresión simbólica
- 2.4. Referentes y análisis de obra

CAPÍTULO III. Propuesta Pictórica

- 3.1 Temática

E. MATERIALES Y MÉTODOS

F. RESULTADOS

G. DISCUSIÓN

H. CONCLUSIONES

I. RECOMENDACIONES

PROPUESTA ALTERNATIVA DE (pintura)

1. ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA.

1.1 Aspectos generales.

1.2 **Presentación.** (Texto de presentación de la propuesta)

1.3 **Antecedentes.** (Como surge la idea de representación)

1.4 **Fundamentación de la propuesta.** (Conceptos en los que se basa la obra, desde que ángulo y con qué objetivo será realizada)

1.5 **Re contextualización.**(teorías y referentes analizados, cómo se lo abordará en la obra)

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

2.1 **Libro de artista** (contendrá los siguientes aspectos no es una regla se puede seleccionar)

3. POST - PRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OBRA.

3.1 PLAN DE REALIZACIÓN. (seleccione una de las opciones según el requerimiento)

Requerimientos técnicos Plan de montaje de la obra (en el caso de instalaciones escultóricas)

Plan de montaje de la muestra en galerías

Plan de montaje en espacios públicos

3.2 PLAN DE PROMOCIÓN

Medios de comunicación.

Presencia en la red.

3.3 PLAN DE CARTELERA INTERNA Y EXTERNA

Fichas técnicas, cartel de exposición, catálogo, publicaciones en periódicos.

J. BIBLIOGRAFÍA

K. ANEXOS

INDICE

CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
DEDICATORIA	vi
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO.....	vii
MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS	viii
ESQUEMA DE TESIS	ix
a. TÍTULO	1
b. RESUMEN.....	2
ABSTRACT.....	3
c. INTRODUCCIÓN	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	6
CAPÍTULO I.....	6
1.1 ANTECEDENTES.....	6
1.2 CORRIENTE SIMBOLISTA Y LAS ARTES PLÁSTICAS	8
CAPÍTULO II	19

2.1 LA FIGURA HUMANA Y LA CORRIENTE SIMBOLISTA.....	19
2.2 LA FIGURA HUMANA COMO SÍMBOLO DE REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA	23
2.3 EL DESNUDO COMO REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN SIMBÓLICA.....	29
2.4 REFERENTES Y ANÁLISIS DE OBRA	36
2.4.1 Gustave Moreau	36
2.4.2. Julio Romero de Torres	39
CAPÍTULO III.....	41
3.1 PROPUESTA PICTÓRICA.....	41
3.2 ELABORACIÓN DE LA OBRA	44
e. MATERIALES Y MÉTODOS	68
f. RESULTADOS.....	71
g. DISCUSIÓN.....	73
h. CONCLUSIONES	75
i. RECOMENDACIONES.....	77
j. BIBLIOGRAFÍA	79
k. ANEXOS.....	83
a. TEMA.....	84
b. PROBLEMÁTICA.....	85

c.	JUSTIFICACIÓN.....	90
d.	OBJETIVOS.....	92
e.	MARCO TEÓRICO.....	93
f.	METODOLOGÍA.....	98
g.	CRONOGRAMA.....	101
h.	PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	102
	RECURSOS.....	102
i.	BIBLIOGRAFÍA.....	105