

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

Tesis previa a la obtención del
Título de licenciado en Artes
plásticas: Mención. Pintura

TÍTULO

Vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco.

AUTOR

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman

DIRECTORA

Lic. Sandra Jimbo Paute Mtra.

LOJA-ECUADOR

2021

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute, Mtr.

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

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura, titulada: **Vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco.**, de autoría del Egresado **Agusto Eduardo Arteaga Galdeman**, misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios.

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

Loja 8 de julio de 2021

Firmado electrónicamente por:
**SANDRA DEL
CISNE JIMBO
PAUTE**

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute, Mtr.
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

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

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman

Cédula: 1150237590

Loja, 19 de agosto de 2021

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

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman, declaro ser el autor de la presente tesis titulada:

Vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco, como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas; 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 19 días del mes de agosto de dos mil veintiuno.

Firma:

Autor: Agusto Eduardo Arteaga Galdeman

Cédula: 1150237590

Dirección: av. 8 de diciembre y Eduardo Palacio

Correo Electrónico: agusto.arteaga@unl.edu.ec

Celular: 0987397247

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Lic. Sandra Jimbo Paute Mtra.

Tribunal de Grado:

Presidente: Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc

Primer vocal: Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

Segunda vocal: Lic. Inés Paulina Salinas Erreyes Mtra

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja y a la Carrera de Artes Plásticas, por permitirme cursar mis estudios y formarme académicamente y así lograr cumplir esta meta.

A mi Directora de Tesis, quien me dio las pautas necesarias para construir este trabajo de investigación y de igual manera a todos los docente y autoridades involucrados, gracias a sus contribuciones aportaron al cumplimiento de todo lo establecido,

A mis padres y hermanos por el apoyo incondicional que me brindaron.

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman

DEDICATORIA

Con profunda gratitud dedico este trabajo a mis padres y hermanos, gracias por su apoyo y comprensión recibida en todo este proceso.

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/ TÍTULO DE TESIS	FUENTE	FECHA-AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO O COMUNIDAD		
TESIS	Agusto Eduardo Arteaga Galdeman, Vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco.	UNL	2020 - 2021	Ecuador	Zona 7	Loja	Loja	Sucre	El Valle	CD	Licenciado en Artes Plásticas, Mención Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA

Figura 1 (mapa de la división política de Loja)

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CANTÓN LOJA

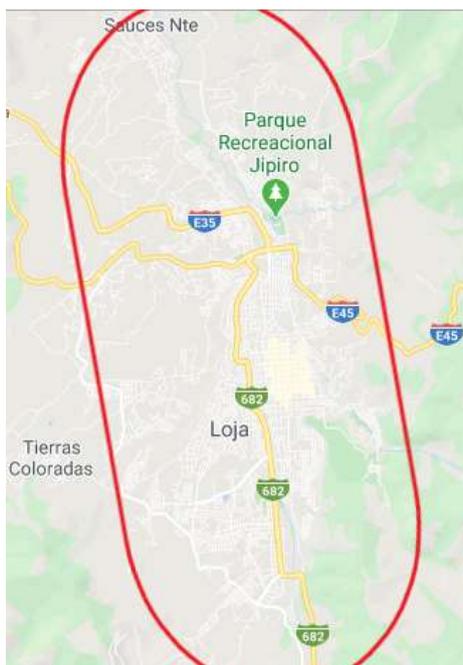

Figura 2: (croquis de la investigación cantón Loja)

ESQUEMA DE TESIS

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

a. TÍTULO

Vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco.

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado: Vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco, tiene como finalidad hacer uso del lenguaje pictórico para crear una serie de 4 obras concernientes a diferentes versículos de la vida y muerte de Jesús, revisando cada aspecto relevante para la investigación y de la cual se hace uso como sustento teórico el texto bíblico, las categorías estéticas fundamentales del estilo y referencias pictóricas de artistas del barroco para visualizar aspectos importantes de la imagen de Jesús que funge como protagonista en la propuesta.

Partiendo del método inductivo y deductivo se llega a juicios y procesos de razonamientos del cúmulo de información recolectada, incluyendo el método bibliográfico e histórico proporcionando un enfoque más concreto y delimitado; conjuntamente se hace uso de modelos, fotografías, bocetos y demás recursos tradicionales y tecnológicos.

Finalmente, como resultado se llega a una obra en la que se ha explorado de forma teórica y técnica la imagen de Jesús, la cual se ha prestado a una interpretación personal alejada de cualquier estímulo de crítica o propaganda.

ABSTRACT

The present research work entitled: Life and death of Jesus as a reference to make an artistic proposal with a baroque style, it proposes to make use of pictorial language to create a series of 4 works concerning different verses of the life and death of Jesus, reviewing each relevant aspect for the investigation and of which the biblical text, the fundamental aesthetic categories are used as theoretical support of the style and pictorial references of Baroque artists to visualize important aspects of the image of Jesus that serves as the protagonist in the proposal.

Making use of the inductive and deductive method, we arrive at judgments and reasoning processes from the accumulation of information collected, including the biographical and historical method, providing a more concrete and delimited approach; jointly, models, photographs, sketches and other traditional and technological resources are used.

Finally, as a result, a work is reached in which the image of Jesus has been explored in a theoretical and technical way, which has lent itself to a personal interpretation far from any stimulus of criticism or propaganda.

c. INTRODUCCIÓN

El tema religioso en el arte es un género pictórico que ha sido explotado por un sin número de artistas a lo largo de la historia, en el barroco era muy común las representaciones relacionadas con la imagen de Jesús y que esta se constituye en motivo gestor para enfocar el presente trabajado titulado: vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco.

La investigación se desarrolla en capítulos que hacen referencia al origen del estilo barroco; la pintura barroca en Italia, España y Flamenca; el movimiento en la composición de la obra pictórica, las contorciones, el claroscuro, las temáticas de la pintura barroca y las citas bíblicas relacionadas con la vida y muerte de Jesús, aspectos fundamentales que permitan incluir las categorías estéticas sobre lo feo y grotesco. En todo este contexto teórico se aplicaron métodos como el inductivo y deductivo, bibliográfico e histórico, que permiten analizar y discernir la información en contenidos concretos para la posterior aplicación en la creación de las obras pictóricas.

Para el componente de la práctica artística se consideró seleccionar referentes de la época y el análisis de sus obras, aspectos relevantes y directos de aprendizaje artístico que son parte importante del proceso como el uso de la técnica pictórica, planos y composiciones, encaminando la idea de la obra a un resultado más acertado.

Consecutivamente las etapas conocidas como: pre producción, fase temprana en donde se construyen los dibujos preparatorios, bosquejos compositivos y bocetos definitivos como medio de prever la obra en la etapa de producción, que de igual manera pasa por un proceso de ensayo

y error, encontrando soluciones técnicas, alternativas compositivas determinadas por las características del estilo barroco; la fase de post producción dispone a las obras para ser expuestas con todos los aspectos que esta debe tener como afiches, catálogo, videos de presentación del proceso pictórico y recorrido virtual de las obras, para su presentación y difusión al público.

La comprensión y aplicación de los conceptos técnicos y teóricos evidencia su importancia que se refleja en el resultado de todo el proceso de investigación y creación artística que se trabajaron acorde al planteamiento de los objetivos y finalmente se menciona las conclusiones y recomendaciones desde el conocimiento y experiencia teórica y práctica artística con resultados satisfactorios.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA

1.1. Origen del estilo barroco: pintura

Para referirnos a la época barroca, se debe contextualizar en el periodo que se origina. Es importante considerar que en la época del Renacimiento se produce la ruptura de muchos principios establecidos en la Edad Media y empieza a emerger una nueva corriente de pensamiento que se configuró en la denominada reforma protestante representada por Martín Lutero (siglo. XVI), este movimiento religioso protesta en contra de las malas prácticas y los abusos cometidos al interior de la iglesia católica y sus diferentes ministerios, esta acción debilita a la iglesia católica; frente a este suceso, el catolicismo crea el movimiento denominado Contrarreforma, cuyo fin es minimizar el impacto de protestantismo, para conseguirlo se ve en la necesidad de llevar a cabo una reestructuración eclesiástica.

En estas reformas se toman algunas decisiones como: fundar nuevos seminarios, centros de educación, modifican las órdenes religiosas, alertan a los movimientos religiosos para que no se alejen de Cristo, incentivan al pueblo a centrarse en la piedad como forma de vida, crean la inquisición para perseguir a quienes no practican la fe católica, por lo que se ven en la necesidad de contratar artistas que interpreten y representen escenas de los libros sagrados, con el fin de catequizar a través de las imágenes representando escenas bíblicas que invitan a las personas a practicar constantemente los dictámenes católicos.

De este contexto, se originó el movimiento Barroco, término empleado para designar algo que se representa de forma engañosa, aparatosa y de un sentido artificial. El siglo XVII es un periodo conflictivo lleno de fenómenos sociales, religiosos y de una constante evolución en

todos los aspectos que determinan una sociedad. Para (Taranilla, 2018), el Barroco “empezó a ser considerado un estilo artístico, que según el historiador Heinrich Wölfflin (1864-1945), dicha expresión era empleada por autores académicos para designar un arte de mal gusto y decadente”. La pintura barroca tiene una diversidad de escuelas en cada región del continente, sus características además de ser una herramienta fundamental para la contrarreforma protestante, en términos generales conocemos que el arte Barroco rompe con todo lo establecido en el Renacimiento, los cánones clásicos, orden, equilibrio y proporción se dejan de lado para ser reemplazado por un naturalismo más fiel a la realidad, escenas de una composición más dinámica y disposiciones de los personajes que emulan desequilibrio.

El estilo Barroco se caracteriza por ser popular y dirigirse directamente al pueblo, en especial en países católicos, por lo cual en España fue muy popular y tuvo un desarrollo con representaciones dramáticas relacionadas al contexto religioso e ideales de la contrarreforma.

En la pintura se emplea el estilo tenebrista a través de la técnica del claroscuro con el uso de una iluminación teatral, cuya finalidad es destacar las escenas representadas con exageraciones en las expresiones dramáticas de los cuerpos y gestuales de los rostros, además, del uso de perspectivas forzadas para dar mayor sentido de profundidad evocando a exaltar la espiritualidad y la pasión por la vida y muerte. Como estilo pictórico se caracteriza por el dominio de la profundidad y la perspectiva; el predominio del color sobre el dibujo y de la luz sobre las figuras. La forma de representación se vuelve naturalista y comienza a incorporar diferentes escenas de géneros como paisajes, bodegones, temas religiosos e incluso profanos.

1.2.La pintura barroca en (Italia, España, Flamenca).

Culturalmente la pintura barroca tuvo un gran impacto, no era exclusivo de un territorio, al contrario, se expandió a lo largo del continente europeo, en este gran impacto cultural y religioso se puede considerar tres grandes potencias artísticas, Italia, España y Flandes.

En Italia, el Barroco se inició a finales del siglo XVI, el artista más importante que contribuyó fue Michelangelo Merisi; Caravaggio, este influyó para consolidar el estilo barroco, según (Farga, 2012), “Caravaggio es el fundador del realismo, que repercutió en Europa del siglo XVII.”, instaurando el claroscuro como un estilo denominado “tenebrismo”, con el propósito de imprimir en las obras sensación de temor y recogimiento espiritual.

En España, los artistas tuvieron una fuerte influencia del barroco italiano, a tal grado que Valencia se vuelve la capital del tenebrismo español, en el cual los artistas más importantes son Ribalta y Ribera, este último sobresalió por su obra de carácter religioso. Los principales centros culturales y artísticos de España son Madrid, Sevilla y Valencia, en los cuales las obras se acercan a un realismo más auténtico y crudo que se pueden observar en las obras de Velázquez perteneciente al siglo de oro del arte de España, este barroco tiene la característica especial de no teatralizar las obras, integran modelos y composiciones que se puedan encontrar en la realidad.

En Flandes las obras aún siguen una tradición pictórica ligada a temas religiosos, los artistas que representan el estilo flamenco son Rembrandt, Rubens, Van Dyck, son los más importantes del barroco, que se encuentran en el denominado siglo de oro de la escuela flamenca, punto máximo de auge para la producción pictórica.

1.3. El Estilo Barroco

Es considerado un estilo artístico porque está compuesto de rasgos iconográficos religiosos, emplea técnicas pictóricas que imprimen un realismo superficial, composiciones extravagantes que dan carácter a la creación y permiten identificar a una época histórica.

Como estilo Barroco contiene varios elementos los cuales definen la característica que lo diferencia de estilos anteriores y dan las pautas para los posteriores. En el estilo Barroco es notable el rechazo a todas las normas clasicistas, orden y equilibrio tanto en el espacio conjunto como en las formas, los cuales son reemplazados por composiciones diagonales y curvas, apariencia de desequilibrio y escorzos forzados. A continuación, se puntualiza aspectos artísticos concretos.

1.4. El movimiento en la composición de la obra pictórica.

Imprimir la sensación del movimiento en la pintura barroca, es una de las características de esta época, cuyo propósito es romper con el estatismo representado en el equilibrio de las composiciones del arte renacentista para establecer un nuevo orden de composición. Según (Wolfflin, 1888), “Su intención es de no alcanzar una perfección del cuerpo arquitectónico, si no el acontecimiento, la expresión de un determinado movimiento en este cuerpo”. También se imprime movimiento en la composición y disposición de los personajes, se sitúan en el espacio de representación en una disposición novedosa para la época, abandona la representación de poses clásicas, se acercan a una representación teatral para expresar escenas de interpretación bíblica de manera exagerada y dramática.

La versatilidad que toman las obras pictóricas es innovadora y trascendental para los demás estilos pictóricos que llegan en siglos consecutivos, este progreso del movimiento en la pintura barroca, se da como símbolo del avance en el conocimiento de la técnica de la perspectiva y el dominio de las formas con relación al espacio. El movimiento impreso en la composición en las obras aportará dinamismo en su máxima expresión, a partir del uso de recursos plásticos como líneas curvas y contracurvas que chocan entre sí, buscando ganar peso y sensación de movimiento. Un ejemplo notable es en la obra de la conversión de San Pablo de Caravaggio, (figura 3).

Figura 3 (Caravaggio, la conversión de San Pablo, 1600), óleo sobre Lienzo, Colección Odescalchi Balbi. Italia.

Esta obra evita el hieratismo en los personajes ubicándolos en diferentes puntos de la obra, también ejerce movimiento en las poses de los personajes como la finalidad de dotar de mayor dinamismo a la composición, además crea la apariencia de pesadez en la parte superior que por efecto visual de la que aparece una saturación de la escena, no solo con la representación de personajes o elementos simbólicos, sino también por el valor lumínico y de oscuridad impreso en la obra.

1.5. Contorsiones

Una característica del estilo barroco, fue el uso de la contorsión, ya que influye sobre el artista al momento de componer y representar la figura humana con el propósito de dotar a la escena de mayor movimiento y dramatismo, causando un significativo impacto en los espectadores, un ejemplo es la representación del martirio de San Bartolomé de José de Ribera, (figura 4).

Figura 4. El martirio de San Bartolomé, (Ribera J. d., 1644), pintura, óleo sobre lienzo. Museo del Prado, España.

Las contorsiones de los personajes se vuelven más dinámicas en la obra, además, de agregar y evocar un sentido de sacrificio en nombre de Dios por la pose forzada del cuerpo y la posterior muerte del Santo. Ribera emplea muy bien en sus obras la acción contorsionada de la figura como un símbolo de lo piadoso y representa al mártir como alguien que sufre dolor sobre su cuerpo físico.

Otro aspecto es el postulado que menciona (Amador, 2015), “El mensaje verbal, ambiente ritual e imágenes sacras que se apoyan entre sí para los fines de consolidar la fe, defender la

ortodoxia doctrinal católica y sancionar el comportamiento cotidiano de los fieles.” La construcción de imagen y mensaje que existe en esta obra se basa en la concepción del personaje desde donde se desarrolla todo un entorno que despierta sentir religioso y de culpa.

1.6. Chiaroscuro

El chiaroscuro se convierte en un componente técnico y artístico determinante para la producción artística barroca, el cual se usa como recurso plástico habitual constando en la valoración de los planos de luz y sombras acentuando tanto los planos como las formas volumétricas, resaltando los contrastes, luz-oscuridad, en donde los ambientes se potencian en mayor magnitud, haciendo que una escena sea más impactante, pero para llegar a este estado de dominio total se debió pasar por varias etapas de evolución. Las obras que van vislumbrando un chiaroscuro temprano desde el renacimiento, son las de Ugo da Carpi que lo aplicó en la xilografía; este efecto en menor escala, así como también artistas reconocidos como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, estos también influyeron y contribuyeron creando nuevas maneras de representación artística apoyadas en las técnicas tradicionales.

El chiaroscuro evoluciona con Caravaggio de una manera significativa y se acuña el término “tenebrismo” como una etapa madura de la técnica, que utilizan un chiaroscuro y una forma de representación bastante cruda y contrastada se conocen como obras “caravaggiescas”, pero esto tiene una razón que es la experimentación y la búsqueda de nuevos ambientes y contrastes. (Iñiguez, 1960), explica que: “para crear estos intensos efectos de luces y sombras, refiere uno de sus biógrafos que pintaba con luz de sótano, es decir, con iluminación muy alta y única, a fin de que las paredes permanecieran en sombra”. A ello se debe el nombre de tenebrismo, con el que se conoce su estilo y el de sus imitadores.

Un ejemplo de la aplicación del claroscuro en la obra pictórica “La inspiración de San Mateo” de Caravaggio, (figura 5), se puede observar la incidencia de la luz sobre la definición del dibujo para resaltar la escena, la misma que se desarrolla sobre un fondo totalmente oscuro.

Figura 5:(Caravaggio, la inspiración de San Mateo, 1610) pintura, óleo sobre lienzo, Capilla Contarelli iglesia de San Luis de los franceses. Italia

En la producción artística de Caravaggio, es característico el uso del claroscuro para crear un ambiente oscuro con una fuerte luz que se origina desde la parte superior de la obra, existen varios focos de luz que ilumina las figuras que se ubican en los primeros planos, este uso del claroscuro evoca un aura teatral por la rebuscada composición y disposición de los personajes.

1.7. Temáticas de la pintura barroca.

1.7.1. Citas bíblicas relacionadas con la vida y muerte de Jesús.

Los géneros en el arte barroco coexistían como un elemento importante de la temática religiosa, ya que estas definían en que categoría se podía ubicar una pintura, básicamente se dividían en paisaje, retrato, vanitas, bodegón, religioso, cotidiano etc.

La temática religiosa fue inspirada en textos bíblicos, es uno de los más usados en el barroco, los artistas establecen un método de elaboración de obras partiendo del análisis de versículos en los cuales encontrarían el pretexto artístico con el que trabajar.

En el proceso de la investigación uno de los objetivos es la revisión de la biblia católica, en la que se eligió 4 versículos bíblicos que hablan de la vida y muerte de Jesús en diferentes etapas de su historia de manera cronológica, tales como:

- Pericope adulterae -San Juan capítulo 8: versículo 7: Más como porfiases ellos en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros se halla sin pecado, tire contra ella el primero la piedra.

- Jesús expulsando a los mercaderes del templo- San Mateo capítulo 21: versículo13: Y les dijo: escrito está: mi casa será llamada casa de oración: más vosotros la tenéis hecha una cueva de ladrones.

- Ecce homo- San Juan capítulo 9: versículo 5: (salió pues Jesús, llevando la corona de espinas, revestido del manto o capa púrpura.) y les dijo Pilato: ved aquí al hombre.

- El santo entierro- San Mateo capítulo 27: versículo 59-60: Jhosep pues, tomando el cuerpo de Jesús, envolviéndolo en una sábana limpia, 60. Y le colocó en un sepulcro suyo que había hecho abrir en una peña.

Cabe aclarar que los artistas del renacimiento, manierismo y barroco representaron escenas con imágenes que exaltaban argumentos bíblicos más aun con temas relacionados a Jesús, esto conllevó a categorizar, estimular e ilustrar a las sociedades involucradas en la religiosidad, de ello se adscriben los artistas Tiziano, Tintoretto, Grünewald, entre otros.

CAPÍTULO II

LA ESTÉTICA EN LA PINTURA BARROCA

2.1 Las categorías estéticas en la pintura barroca.

Las categorías estéticas del arte barroco se contraponen a las del renacimiento porque predominaba lo bello relacionado con los ideales clásicos de equilibrio, orden y proporción de la naturaleza. En cambio, el arte barroco-tenebrismo técnico y una concepción estética en donde prevalecía las categorías de lo feo principalmente en la saturación visual de las obras.

2.1.1. Lo feo.

En el arte barroco, la categoría estética predominante se aprecia en las composiciones, las cuales son alteradas totalmente con el equilibrio, el movimiento y las contorsiones de los cuerpos, inclusive se lo relaciona con la maldad por predominar los temas relacionados con la muerte y el miedo al castigo eterno, una línea de pensamiento superior entre los artistas y la sociedad del siglo XVII, esta forma de pensar se vincula al rechazo de la naturaleza y la moral.

Un aspecto importante en el momento de catalogar lo feo en una obra artística, es que no se puede tomar esta categoría desde el gusto personal, debido a que no es una característica subjetiva, la obra de arte o el elemento para ser analizado se juzga desde los valores estéticos formales que la conforman que son: el movimiento, composición (curvas, diagonales), color (colores irreales que no pertenecen a la naturaleza), figura humana (monstruos, concepción de que el cuerpo deforme rechaza el diseño perfecto de Dios). Según (Vázquez, 1992) “en el siglo XVII la fealdad ya había entrado de la mano de tres grandes pintores: Velázquez, Rembrandt y Ribera” cada uno tenía su forma especial de representar lo feo en sus escenas y personajes, los seres que existían en el Palacio como los bufones, enanos o borrachos que representaba Velázquez fueron considerados feos, al igual que las escenas de martirios de Ribera o sus santos

decréptos acercados demasiado a la realidad mostrando el lado humano y crudo de estos personajes que estéticamente no están idealizados para ser bellos.

Un ejemplo de lo feo de la época de la pintura barroca, es la obra de José de Ribera titulada San Pablo ermitaño (1604), (figura 6), el artista retrata a San Pablo, como un anciano semidesnudo, mal alimentado, sucio, carente de alimento, desprovisto de bienes, en estado de regocijo, sobrecogimiento frente a un cráneo que representa la muerte.

Figura 6: San Pablo ermitaño, (Ribera J. d., San Pablo Ermitaño, 1604) pintura, óleo sobre lienzo, museo del Prado, España.

2.1.2. Lo grotesco.

La categoría estética de lo grotesco nunca fue aceptada por la estética clasicista por no pertenecer a una dimensión en la que todo era bello. Para Winckelmann (2014), lo grotesco es la “degeneración del buen gusto”, aunque muy agradable a la vista no es una extensión de una estética clasicista, tampoco se puede negar que ha sido utilizada desde el arte ornamental romano. Según (Vázquez, 1992), lo que siempre se encuentra en lo grotesco, es la presencia activa de algo extraño, fantástico, irreal o antinatural. Y cada uno de ellos tiene un escenario

donde se desenvuelve. Lo grotesco en el arte barroco, es una idea que no puede ser embellecida desde la percepción ética y moral de la sociedad del siglo XVII.

Este planteamiento es importante para definir los elementos que limitan lo grotesco y cómo identificarlo. Según (Prieto, 2012). Para Hegel lo grotesco se relaciona con la imagen de Cristo crucificado, explica que “no se puede representar a Cristo flagelado, coronado de espinas, crucificado, agonizante con las formas de la belleza griega”, la muerte de Cristo representa lo grotesco a través de la idea del sacrificio (figura 7), característica que se hizo presente en la producción artística del barroco.

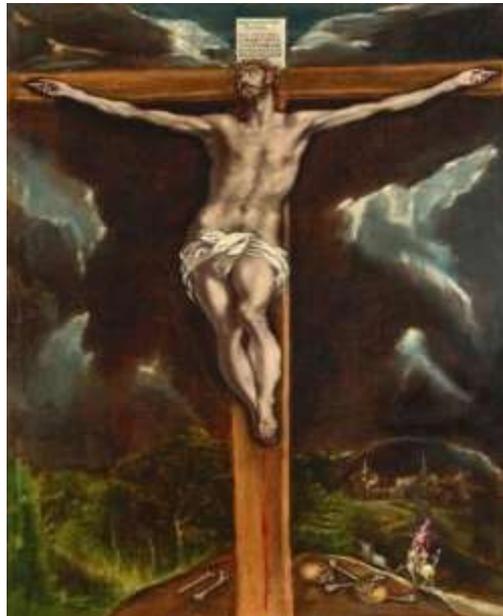

Figura 7: Cristo crucificado (Greco, 1610), pintura, óleo sobre lienzo, museo del Louvre, París

CAPÍTULO III

REFERENTES EN LA PINTURA BARROCA

3.1. Análisis de las obras artísticas de Caravaggio, José De Ribera y Pedro Pablo Rubens.

3.1.1. Caravaggio (1571-1610)

Michelangelo Merisi da Caravaggio fue uno de los artistas más representativos del barroco en Italia, su obra influyó en la gran mayoría de pintores posteriores a él. Una de las obras a analizar es el Santo entierro (figura 8), una obra que representa un momento de la muerte de Jesús en la que es enterrado después de ser crucificado.

Figura 8: El Santo Entierro, (Caravaggio, el Santo entierro, 1602-1603), pintura, óleo sobre lienzo, museo Vaticano, el Vaticano

La obra pintada (1602 y 1604) para la capilla de la iglesia de Chiesa Nuova, fue de carácter religioso muy típico de la producción pictórica de este artista, la imagen es construida bajo un intenso régimen contra reformista que buscaba la reconciliación con los fieles, lo cual

Caravaggio intuido en estas ideas, crea una escena dramática y teatral, ubicando a los personajes de manera en la que las funciones que cumplen cada uno sea determinante para aportar ese representación religiosa y dinamismo en la composiciones.

Los elementos plástico-formales de esta obra se componen principalmente por la composición de los personajes y la escena en conjugación fondo-forma, la influencia monumental de las composiciones pictóricas de Miguel Ángel, se ve reflejado en la imagen de Jesús como personaje principal que se ubica en una línea horizontal, el brazo dispuesto en disposición de caída pero en sentido diagonal, cuya finalidad es da la sensación de que como materia está sujeta a las leyes de la gravedad, la mano toca la piedra que por definición es un mineral de consistencia dura compacta, este elemento sirve de soporte o base sobre la cual se disponen los personajes que intervienen en la escena bíblica denominada el santo entierro.

Así, la escena se compone de Nicodemo es el hombre que sujeta a Jesús, sus piernas se ubican en el primer plano que con la mirada une directamente al espectador con la obra y el segundo plano adicionando profundidad, al igual que San Juan se ubica en la parte con una mediana luz no tan relevante dando importancia al personaje principal, las tres mujeres son la virgen María, María Magdalena y María de Cleofás que se sitúan en los planos del final formando la línea diagonal de la composición que surgen desde la parte inferior izquierda y termina en la parte superior derecha.

La cromática de la obra es de una paleta limitada, los colores cálidos predominan de ocres, rojos a verdes son los más frecuentes, siendo el color azul el único que se observa en el velo de la Virgen María. La luz se dispone alumbrando el cuerpo de Jesús y desde él se desprende la luz a los personajes que lo rodean, mientras que el fondo permanece oscuro característico del tenebrismo.

3.1.2. José de Ribera (1591-1652)

Pintor español que residente en Italia, trabajó en un estilo naturalista y se influenció del tenebrismo de Caravaggio. Su pintura se constituyó por los temas religiosos, aunque también trabajó temas asociados a la mitología griega e hizo series de filósofos clásicos.

La obra a analizar de este artista es la titulada “Ecce Homo” representa una escena tradicional que transcurre desde que Cristo es atado en la columna, la flagelación y la coronación de espinas con la cual Poncio Pilatos lo presenta.

Figura 9: “*Ecce Homo*”, (Ribera J. d., 1620), Pintura. Arte barroco, óleo sobre lienzo, museo del Prado, España

Ribera personifica una escena de Jesús misterioso, en un ambiente tenebrista muy diferente de las obras del renacimiento que eran más coloridos y de un ambiente más concurrido, en cambio en obras posteriores individualizan esta escena dejando únicamente a Jesús retratando el dolor físico y moral (figura 9), la razón por la cual se opta por esta representación es por el acercamiento íntimo que va a tener el espectador con la obra, por esa razón el personaje mira

al frente, estas representaciones son muy arraigadas en el imaginario religioso, el uso del retrato piadoso es una herramienta importante para captar la atención del público.

Los retratos barrocos desde Caravaggio, fue el tenebrismo de corte dramático la característica principal como distintivo para estas obras, además de los objetos iconográficos que ayudan a identificar la escena de la que se trata, como primer elemento la corona de espinas que indica el momento del que se trata, el paño rebajado mostrando su torso desnudo símbolo de la flagelación recibida esta caracterización ya es distintiva desde Alberto Dürero que muestra un Ecce Homo sufriendo representado el dolor físico y moral intentando reprochar al espectador del acto. La caña que sujeta en la mano es un elemento que se incluye o se evita, este elemento indica la aceptación del sufrimiento ya que con el mismo le hirieron la cabeza golpeando la corona de espinas.

La composición es piramidal pero las formas que lo componen no son hieráticas, se disponen un conjunto de curvas que van desde el paño y la curva que forma el cuerpo, la mano dibuja una única línea horizontal y la caña una vertical, intentando dibujar una cruz.

La paleta de color como es característico de Ribera es limitada a colores cálidos, especialmente ocres y rojos, el color es distribuido con un pincelada dinámica y gruesa mostrando un dominio del modelado de la forma, el desgrado de la luz es característica del tenebrismo “caravaggiesco” que muestra un claroscuro marcado con una luz de sótano que solo ilumina lo que el artista crea conveniente en este caso el único personaje de la obra, dejando el fondo totalmente oscuro para no despistar el mensaje.

3.1.3. Pedro Pablo Rubens (1577-1640)

Pedro Pablo Rubens fue uno de los pintores más importantes de la escuela flamenca, su obra se basa principalmente en la mitología griega, y en las obras de arte religioso del renacimiento, fue influenciado por buena parte de Miguel Ángel y Tiziano.

La obra que será de importancia analizar es la adoración de los reyes magos, (figura 10).

Figura 10: La adoración de los reyes magos. (Rubens, 1609.1628-1629), pintura, óleo sobre lienzo, museo del Prado, España.

Fue una obra pintada para la Ciudad de Amberes hacia 1609, el cual viajó a España y 20 años después añade una cuarta parte tanto a lo largo de la derecha como a lo alto, la composición es bastante concurrida y llena de personajes que se disponen en un ambiente teatral y muy colorista aprendida de las obras venecianas, en esta muestra el triunfo de la iglesia con la explosividad de opulencia y las marcadas curvas que se dibujan en toda la obra.

La composición como es característica de Rubens es dinámica nace desde el punto principal de la obra que no está centrada se dispone en la parte inferior izquierda donde se encontró Jesús

recién nacido de donde nace la luz principal y se despliegan hacia los personajes que lo rodean, tiene sentido simbólico mostrando la luz de la salvación de iglesia católica, valores que quería expresar el régimen contra reformista. Los grupos que ayudan a contextualizar la escena se encuentran los reyes magos cada uno con un grupo de personajes que se disponen en llenar los espacios. La paleta de colores es limitada, pero de colores muy vivos, los tonos azules predominan muy típico de las obras de la escuela veneciana principalmente Tiziano quien impulsaría aun cambio total de hacer pintura sin contorno más propicio a la vista del espectador, el color azul dibuja una línea horizontal mientras que el color del traje rojo rompe esta horizontalidad trazando la vertical, en el que el amarillo y ocres se disponen rodeando estos colores.

CAPÍTULO IV

PROCESO DE PROPUESTA PICTÓRICA

Propuesta pictórica enfocada en la vida y muerte de Jesús representado en el estilo barroco

4.1. Etapa de reproducción: fundamentos teóricos y procesos de bocetaje.

El arte siempre ha venido ligado a la representación de un fenómeno religioso desde las primeras representaciones arcaicas de divinidades las cuales formaban parte de las creencias sociales de un determinado grupo, hasta las representaciones más actuales siendo las del siglo XVII el culmen de las representaciones religiosas de occidente, teniendo en su gran mayoría la figura de Jesús como exponente de la religión católica.

Ubicando en el contexto este imaginario en el cual la imagen de Jesús es una figura principal en las representaciones pictóricas y escultóricas viene siendo una constante desde la época del paleo-cristiano, bizantina, prerrománica, románica, gótica, renacentista, barroco, neoclasicistas, moderna e inclusive se sigue representando actualmente, esto no solo nos da un recorrido histórico que avala la idea de que la religión no es inherente al arte.

La vida y muerte de Jesús es un tema que representan los artistas y puede ser por un motivo teológico, a lo largo de la tradición pictórica estas representaciones vienen acompañadas de un referente que es el recurso literario u oral de este personaje, en la gran mayoría de ocasiones el libro referido por excelencia es la Biblia, el cual narra en el nuevo testamento hechos de la vida y de la muerte de Jesús dando un mundo abierto a la interpretación artística de los artistas y representantes de la religión católica que dieron paso y auspiciaron la elaboración de estas obras con un sentido evangelizador que en el tiempo que fueron creadas se conocieron como una gran herramienta de fe.

Por lo tanto, esta propuesta plantea representar obras pictóricas sobre las escenas narrativas de la vida y muerte de Jesús tomadas de la biblia de los evangelios del nuevo testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son el motivo gestor de representación pictórica, siendo un acto conciliador de entrenamiento técnico- artístico que apunta reconsiderar temas tratados por muchos artistas; el crédito radica en potenciar la vocación por el conocimiento en relación a referentes, contextos y tradición, en la modalidad de reinterpretar imágenes como substancia de intensión motivadora, siempre y cuando se involucre aspectos constructivos de texto e imagen. Pues, el contenido de la producción pictórica del proyecto práctico se inscribe en la idea de los imaginarios temáticos de la biblia contemplados por la recopilación de información, conceptos e imágenes valoradas y tratadas por procesos experimentales a partir del ejercicio del entendimiento de tema -idea -palabra a obra.

Las escenas se protagonizarán con atmosferas, expresiones y actitudes agitadas entre espacios en diálogo con la arquitectura, paisaje, elementos, personas, animales, objetos, frutas, formas que serán debidamente insinuadas, organizadas y definidas en los formatos del bosquejo, boceto y obra pictórica. Primará el dibujo sobre la forma, el color sobre el carácter, y la perspectiva sobre los planos.

Se plantea retomar técnicas de la tradición, del dibujo a la grisalla con tintas, carboncillos y cretas-sepías; pintura a la veneciana con óleo, aceites, empaste; composiciones simétricas geométricas, asimétrica en forma de S, L, X, sección aurea, y pintura en formatos -soportes bidimensionales, cuadrados o rectangulares sobre lona tensada en bastidor de madera imprimado con gesso.

4.2. Libro de artista

Previo a la selección de los 4 versículos de la biblia y en observancia a lo que involucra cada uno, se dispone el proceso;

En esta etapa se han realizado varios dibujos preparatorios consistentes en imágenes generadas como ejercicios de dibujos de carácter esquemático, gestual, expresivo, académicos, determinados al claroscuro de forma grupal y en detalle realizados en diferentes materiales que permitirán tomarse en cuenta por relación a tema y expresión el construir los bosquejos compositivos en la siguiente fase, por ahora se presenta imágenes de acuerdo al tema o propuesta de obras.

Fig.11. Arteaga. A (2020) dibujo preparatorio.

Fig.12. Arteaga. A (2020) dibujo preparatorio.

Fig.13. Arteaga. A (2020) dibujo preparatorio.

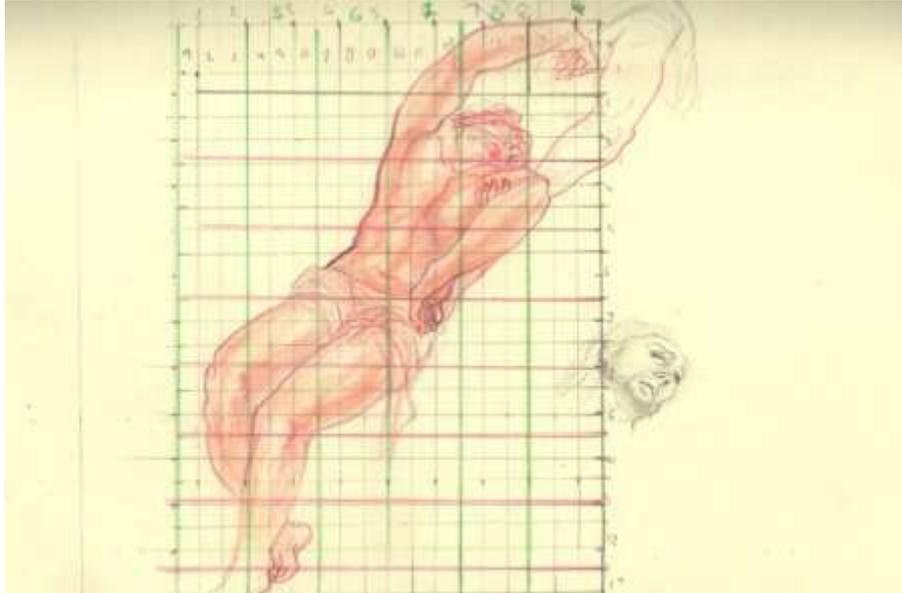

Fig.14. Arteaga. A (2020) dibujo preparatorio.

Fig.15. Arteaga. A (2020) dibujo preparatorio.

- **Bosquejos compositivos.**

En base y selección de los dibujos preparatorios correspondientes a cada tema se plantea estructura los bosquejos compositivos por el proceso de abstracción, tomándose en cuenta contextos, referentes artísticos además de la organización compositiva de los elementos y formas en el espacio plano aclarando la incidencia del carácter religioso y teniendo en cuenta los aspectos técnicos de las categorías estéticas.

- Obra 1: Pericope Adulterae.

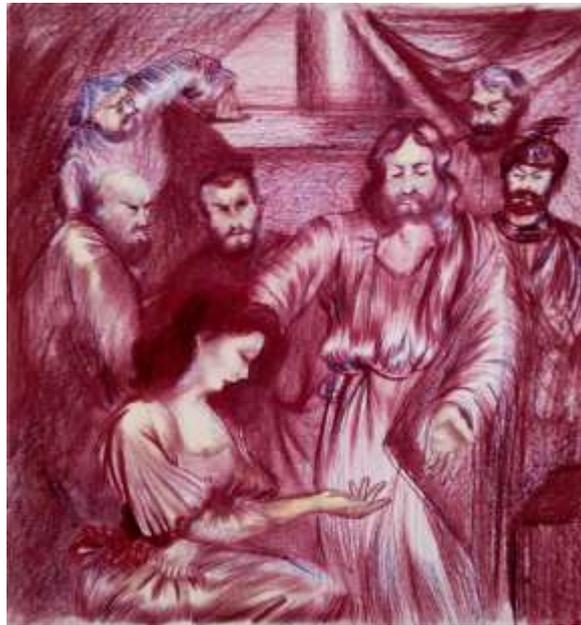

Fig.16. Arteaga. A (2020) bosquejo compositivo

- **Obra 2: Jesús expulsando a los mercaderes del templo.**

Fig.17. Arteaga. A (2020) bosquejo compositivo lápices de color sobre papel.

- **Obra 3: Ecce Homo**

Fig.18. Arteaga. A (2020) bosquejo compositivo lápices de color.

- Obra 4: El santo entierro.

Fig.19. Arteaga. A (2020) bosquejo compositivo lápices de

- **Boceto determinante para obra real**
- **Obra 1: Pericope Adulterae: formato 190x170cm**

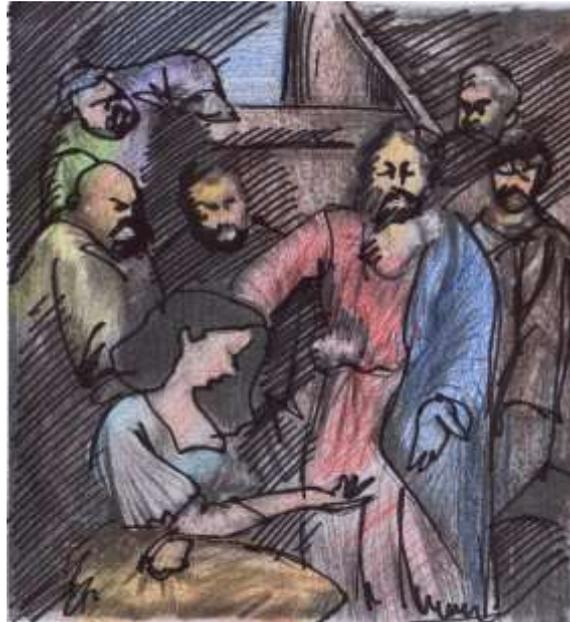

Fig.20. Arteaga. A (2020) boceto determinante.

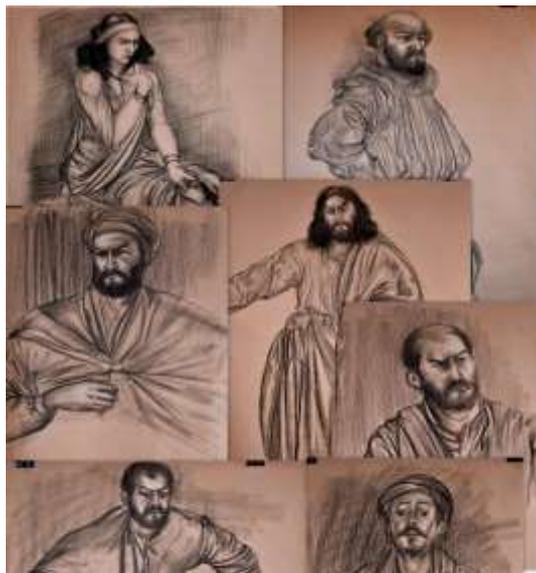

Fig.21. Arteaga. A. (2020) bocetos individuales de los personajes, carboncillo sobre papel craft.

- **Obra 2: Jesús expulsando a los mercaderes del templo: formato 170x290 cm**

Fig.22. Arteaga. A (2020) boceto determinante.

Fig.23. Arteaga. A. (2020) bocetos

-Obra 3: Ecce homo: formato 100x70cm.

Fig.24. Arteaga. A (2020) boceto determinante.

Fig.25. Arteaga. A. (2020), carboncillo sobre papel craft.

-Obra 4: El santo entierro: formato 170x190cm

Fig.26. Arteaga. A (2020) boceto determinante.

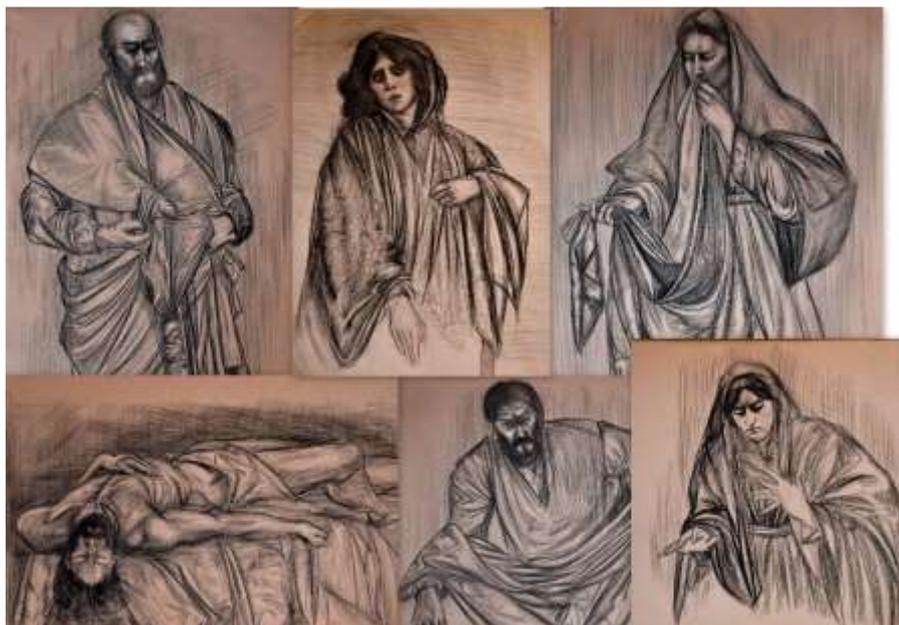

Fig.27. Arteaga. A. (2020), carboncillo sobre papel craft.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

4.3. ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN DE OBRAS.

4.3.1. Registro del proceso de preparación de la ejecución pictórica:

En base al boceto definido se desarrolla la obra que cubre los siguientes pasos:

- 1- Lona tensada sobre bastidor de manera de 4 formatos :100x70, 190x170, 170x190, 1790x290.
- 2- Preparación o imprimación de la lona tensada con gesso, pintura y cola, imprimando de dos a tres capas.
- 3- En observancia y acorde al boceto se traspasa la imagen a escala por medio del uso de carboncillo.
- 4- Fase de aguada monocromática con siena tostada valorando luz y sombra de una manera rápida y despreocupada del dibujo.
- 5- Proceso de grisalla para posterior ubicación del color.
- 6- Etapa general de machaje por medio de veladuras, utilizando pinceles anchos y una paleta de colores limitada.
- 7- Caracterización de las imágenes, formas, elementos, contrastes, con los colores al óleo etapa de empaste medio aplicando pincelada con óleo con poco médium.
- 8- Definición de imágenes detalles y acabados finales, empastes de luz y corrección de sombras para terminar con el posterior firmado de la obra.
- 9- Etapa de secado, fijado e identificación de la obra y autoría en la parte posterior de la obra con sus respectivas cédulas.

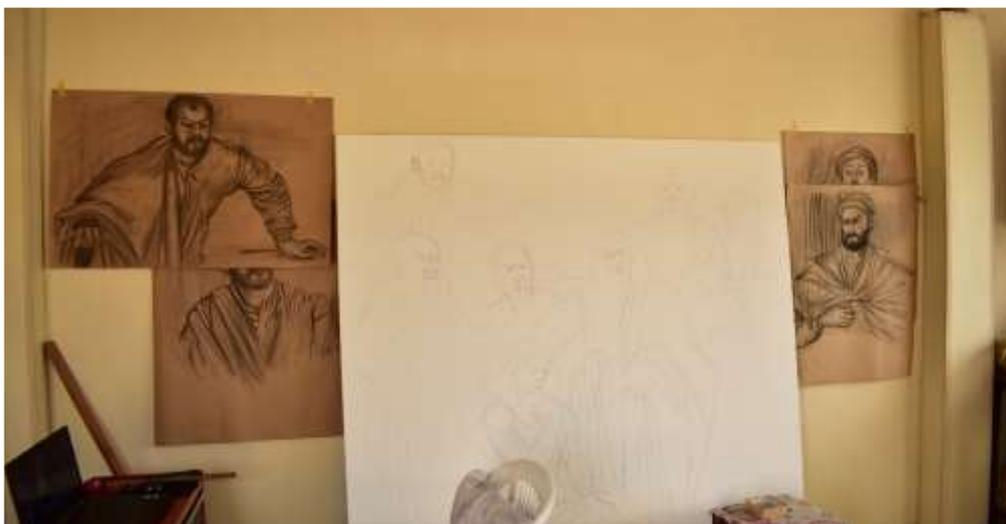

Fig.28. Arteaga. A (2020). Proceso de dibujo de los bocetos al lienzo.

Fig.29. Arteaga. A (2020). Proceso de tercera capa prueba de color sobre lienzo.

Fig.30. Arteaga. A (2020). Proceso de segunda capa grisalla sobre lienzo.

Fig.31. Arteaga. A (2020). Proceso de tercera capa prueba de color sobre lienzo y detalle de cuarta capa definitiva y carácter final del personaje.

Fig.32. Arteaga. A (2020). Proceso de tercera capa prueba de color sobre lienzo y detalle de cuarta capa definitiva y carácter final del personaje.

Fig.33. Arteaga. A (2020). Proceso de tercera capa prueba de color sobre lienzo.

Fig.34. Arteaga. A (2020). Proceso de tercera capa prueba de color sobre lienzo y detalle de cuarta capa definitiva y carácter final del personaje

Fig.35. Arteaga. A (2020). Proceso de dibujo de los bocetos al lienzo.

Fig.36. Arteaga. A (2020). Proceso de segunda capa oscureciendo los tonos.

5. POST – PRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OBRA.

Una vez terminado todo el trabajo de preproducción y producción se procede a realizar el cronograma de exposiciones planificado y realizado el 03 de junio del 2021 a las 17:00h, transmitido en la plataforma de Facebook de la carrera de Artes Plásticas.

Toda la fase de realización de la propuesta pictórica comenzó el 27 de junio del 2020 y terminó el 26 de abril del 2021 en el cual fue realizado todo lo propuesto, se tomaron fotografías para realizar el catálogo y afiches correspondientes a la exposición planificada.

La obra se encontró expuesta físicamente en la iglesia de “la Catedral” de la ciudad de Loja, en donde permaneció 30 días.

- **Diseño de catálogos**

Fig.37. Arteaga. A (2021). Catálogo virtual de la muestra ANGUS DEI.

 <p>HOLA! SOY AGUSTO EDUARDO ARTEAGA GALDEMAN Esta es mi producción pictórica</p>	<p>Divulgación de la investigación y creación Artística</p> <p>Temas: "vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco"</p>
<p>PRESENTACIÓN ANGUS DEI</p> <p>La religión es parte de la cultura de los pueblos que a lo largo de la historia ha permeado el arte, son muchos los testimonios que registra la historia del arte sobre temáticas relacionadas con lo sagrado y lo profano oculto. Siempre la religión y religiosidad fue y es una cuestión individual y privada, precisamente para llenar un vacío espiritual que influyó directa e indirectamente en la secularización de la sociedad. Existe un gran legado de muchos artistas que representaron grandes escenas con importantes personajes de la Biblia y la Iglesia, para la veneración, tener y también para la crítica, el trabajo de aquellos maestros matiza esta práctica artística.</p>	<p>Agusto, en esta fuente artística-religiosa, establece un diálogo simbólico pasado-presente, lo reconoce y lo re-identifica, en esta representación surge un juego de relaciones que se establecen entre la realidad y la imagen icónica referencial -mensaje-mensaje- para repensar en la vigencia y en los cambios que se han suscitado en la relación religión-sociedad. En sus obras a partir de las fuentes iconográficas y escultóricas de los Sagrados Escrituras establece escenas con una visión discursiva a partir de la imitación sobre lo sagrado y divino, aquí para el fortalecimiento de la fe. Además, narra una historia de vida a través de sus muy complejos códigos literarios y lúdicos, genera un discurso compositivo, en el que aquellos personajes se apartan en el tiempo y la mente. Ancla y explota el color hacia una estética cromática con muchas extensiones y dinámicas, pinceladas suaves y sutilezas oscuras que también son protagonistas integrando una estética y poética plástica. En cada uno de estos actos habita nostalgia, esencia, pureza, espiritualidad, armonía, fuerza expresiva-gestual que destaca ausencia-présencia con una carga emocional hacia lo estético que conecta con el espectador para dialogar.</p>

Fig.38. Arteaga. A (2021). Catálogo virtual de la muestra ANGUS DEI.

<p>En este proceso creativo ejercita la libertad, no hay una sobrevaloración de la técnica, pero sí una fidelidad a esta, porque imprime en silencio diálogo con la conciencia y destino del ser humano, es un resultado filosófico - humanista sobre la importancia de la existencia del ser humano en el universo y la fragilidad de la vida. Esta simbolización genera nuevas posibilidades experienciales, que innegablemente son inexpresables conceptualmente pero que arrojan a una lectura emocional, reflexiva, comoda y respetuosa que nace de la ética del artista para exponerse a diversos niveles de valoración y visión que inspire lo agnóstico, juicio crítico único y definitivo</p> <p style="text-align: right;">Julio Quiroz Paredes MSc. Sc. DOCENTE CAPL/CEAI</p>	<p>DECLARACIÓN ARTÍSTICA</p> <p>ANGUS DEI, propuesta que sitúa la religión al servicio del arte y el género al conflicto del arte.</p> <p>Haciendo empleo del estilo y de las técnicas pictóricas de diferentes maestros del barroco se toma las bases escultóricas y literarias para aportar nuevas narrativas, los cuales el motivo religioso es el punto crucial y el contenido habla desde la honestidad del discurso de una vuelta al pasado, siendo consciente de la continuidad sin amarración de la propuesta pictórica relacionada a la etnia de Jesús conocido Angus Dei o conde de Dios, imitando la propuesta y ofreciendo una visión personal entre la vida, la muerte, lo humano y lo sagrado.</p>
<p>Por lo tanto, se dispone a los saberes de una realidad comunicativa iconográfica generalizada pero también se dota de un aura de contemplación y desconocimiento de la misma, como evolucionar un conocimiento desde un lenguaje del espíritu, como un scripto del cual la humanidad busca el misterio de lo que el arte propone en sus sentidos.</p> <p style="text-align: right;">AGUSTO A</p>	<p>OBRAS PICTÓRICAS</p>

Fig.39. Arteaga. A (2021). Catálogo virtual de la muestra ANGUS DEI.

Fig.40 Arteaga. A (2021). Catálogo virtual de la muestra ANGUS DEI.

Fig.41. Arteaga. A (2021). Catálogo virtual de la muestra ANGUS DEI.

- **Invitaciones personales**

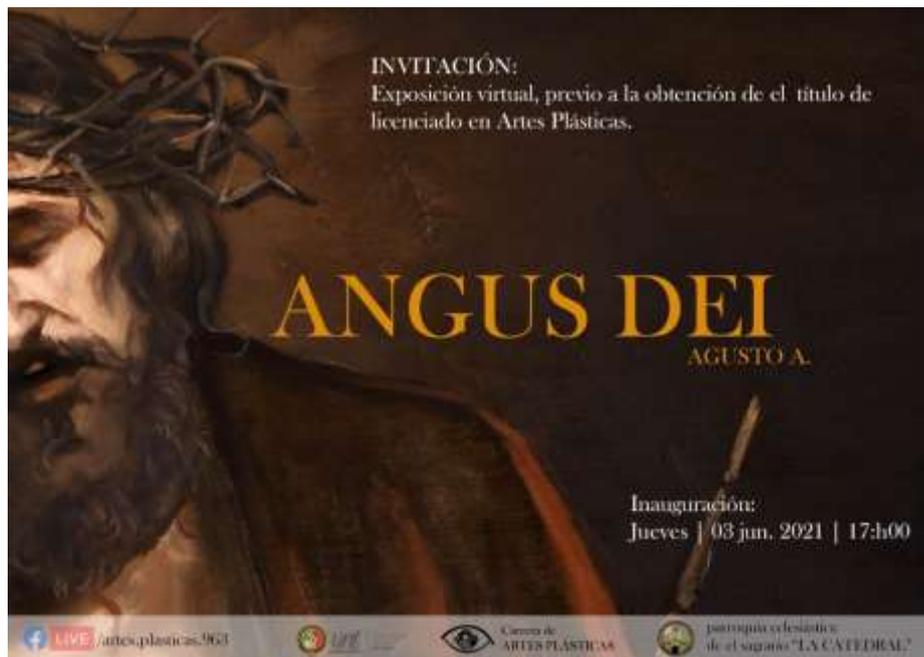

Fig. 44. Arteaga. A (2021). Invitación personal de la exposición virtual ANGUS DEI

- **Evento online**

Fig.45. Arteaga. A (2021). Captura del evento de la exposición virtual ANGUS DEI.

Fig.46. Arteaga, A (2021). Captura del evento de la exposición virtual ANGUS DEI.

- **Presentación de la muestra**

ANGUS DEI

La religión es parte de la cultura de los pueblos que a lo largo de la historia ha permeado el arte, son muchos los testimonios que registra la historia del arte sobre temáticas relacionadas con lo sagrado y lo profano oculto. Siempre la religión y religiosidad fue y es una cuestión individual y privada, precisamente para llenar un vacío espiritual que influyó directa o indirectamente en la secularización de la sociedad. Existe un gran legado de muchos artistas que representaron grandes escenas con importantes personajes de la Biblia y la Iglesia, para la veneración, temor y también para la crítica, el trabajo de aquellos maestros matiza esta práctica artística.

Agosto, en esta faceta artística-religiosa, construye un diálogo simbólico pasado-presente, lo reconoce y lo re identifica, en esta representación supera ese juego de relaciones que se establecen entre la realidad y la imagen icónica referenciada -contenido-mensaje- para repensar en la vigencia y en los cambios que se han suscitado en la relación religión–sociedad. En sus obras a partir de las fuentes iconográficas y escénicas de las Sagradas Escrituras establece escenas con una razón discursiva a partir de la intuición sobre lo sagrado y divino, quizá para el afianzamiento de la fe. Además, narra una historia de vida a través de no muy complejos códigos literarios y lúdicos, genera un dinamismo compositivo, en el que aquellos personajes se quedaron en el tiempo y la mente. Asocia y explota el color hacia una definida cromática con manchas extensibles y dinámicas, pinceladas sutiles y matizaciones sobrias que también son protagonistas impregnando una sigilosa y poética plasticidad. En cada uno de estos seres habita nostalgia, inocencia, pureza, espiritualidad, aprehensión, fuerza expresiva-gestual que denota ausencia/ presencia con una carga emocional hacia lo estético que conectan con el espectador para dialogar.

En este proceso creativo ejercita la libertad, no hay una sobrevaloración de la técnica, pero sí una fidelidad a esta, porque imprime un silencioso diálogo con la conciencia y destino del ser humano, es un resultado filosófico – humanista sobre la importancia de la existencia del ser humano en el universo vs la fragilidad de la vida. Esta simbolización genera nuevas posibilidades experienciales, que innegablemente son inexpresables conceptualmente pero que invitan a una lectura racional, reflexiva, centrada y respetuosa que nace de la ética del artista para exponerse a diversos niveles de valoración y visión que supere lo agnóstico, juicios críticos únicos y definitivos.

Julio Quitama Pastaz Mg. Sc.
DOCENTE CAPL-FEAC

- **Declaración artística:**

ANGUS DEI, propuesta que pone la religión al servicio del arte y al pintor al conflicto del oficio. Haciendo empleo del estilo y de las técnicas pictóricas de diferentes maestros del barroco se toma las bases estéticas y literarias para aportar nuevas narrativas, las cuales el motivo religioso es el pretexto creador y el contenido habla desde la honestidad del discurso de una vuelta al pasado, siendo consciente de la confrontación anacrónica de la propuesta pictórica relacionada a la efigie de Jesús nombrado Angus Dei o cordero de Dios titulado la propuesta y ofreciendo una visión personal entre la vida, la muerte, lo humano y lo sagrado.

Por lo tanto, se dispone a las obras de una cualidad comunicativa iconográfica premeditada; pero también se dota de un aura de contemplación y desconectada de la razón, estas reclaman ser observadas desde un lenguaje del espíritu, como un acertijo del cual la humanidad busca el misterio de lo que el arte provoca en sus sentidos.

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman.

- **Presentación de los videos**

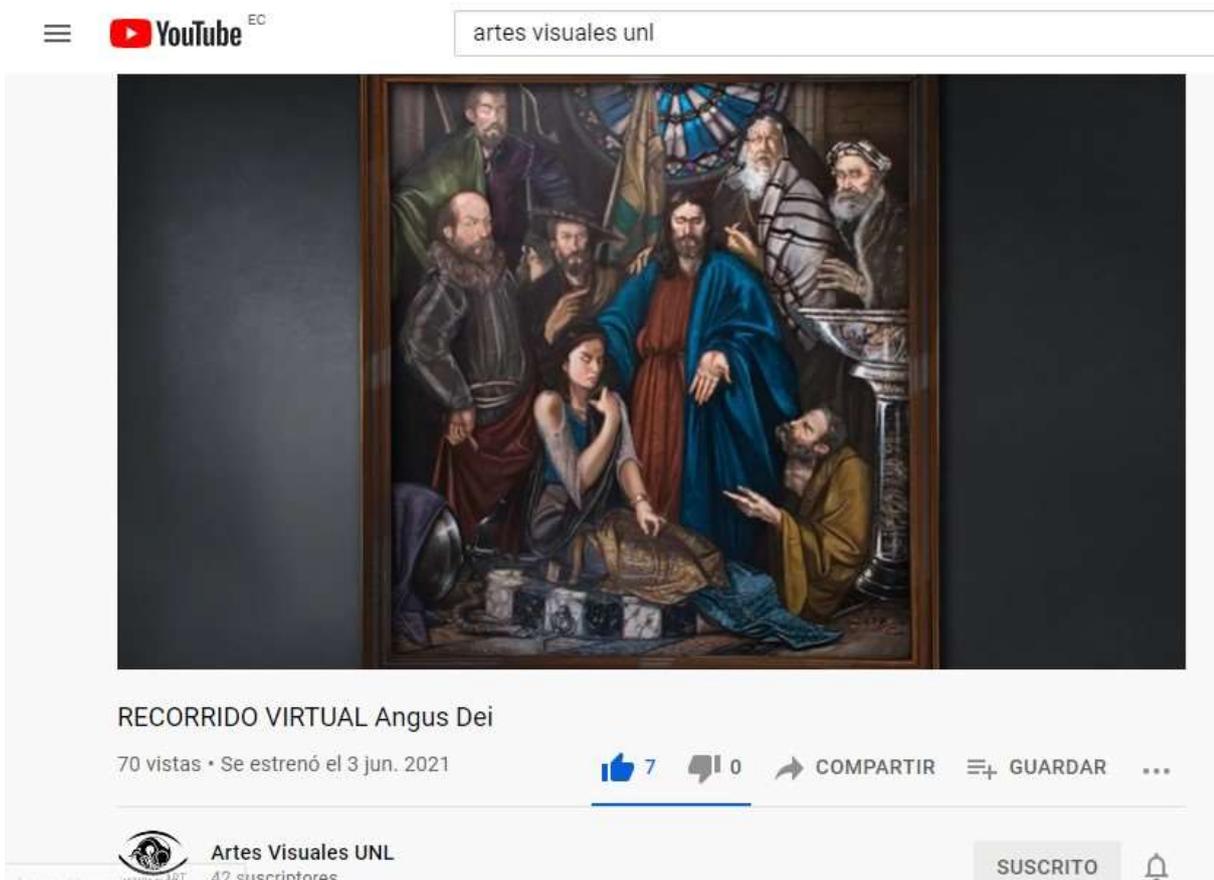

Fig.47. Arteaga. A (2021). Exposición de los videos de la muestra virtual ANGUS DEI.

- Elaboración de fichas técnicas de las obras

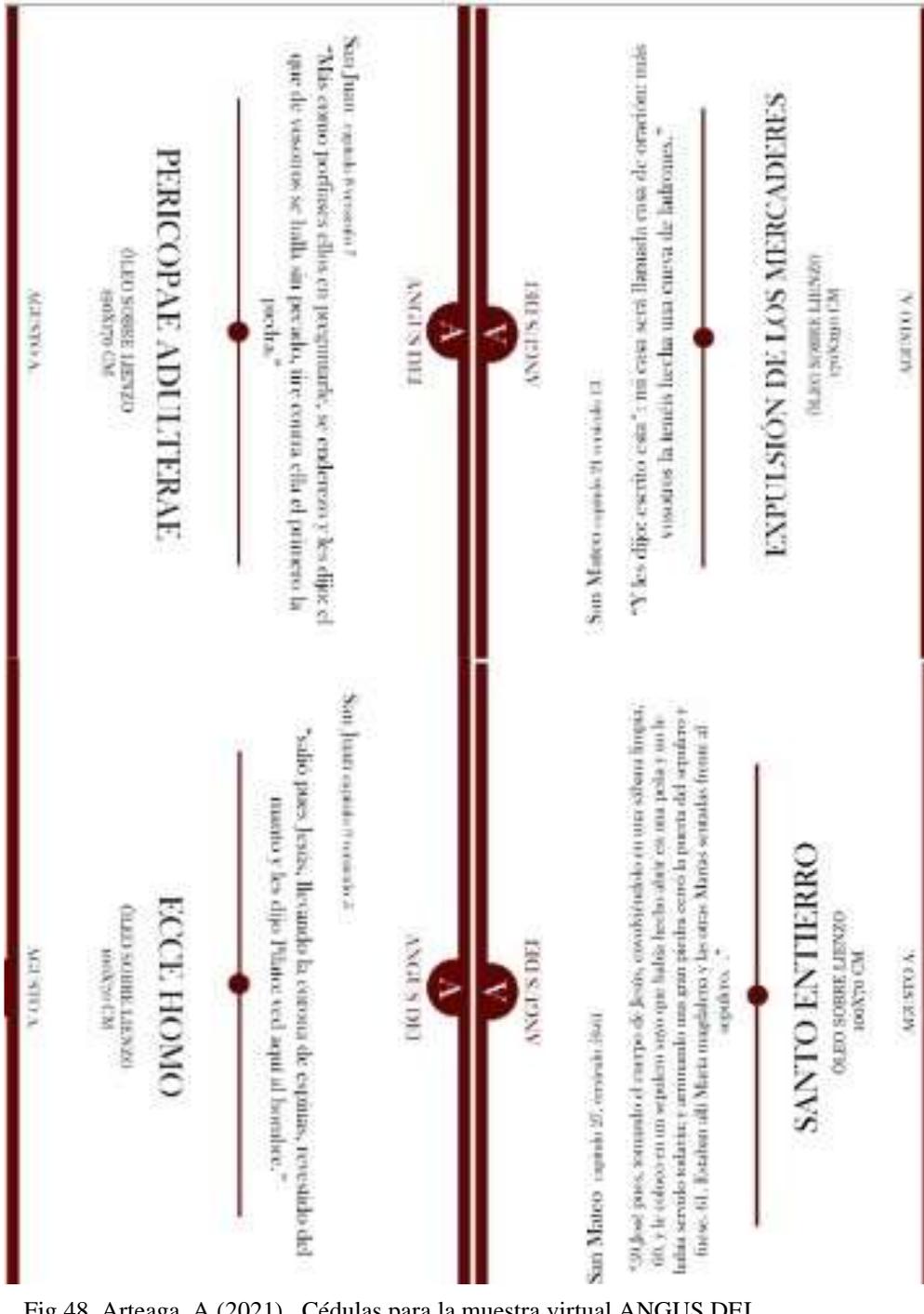

Fig.48. Arteaga. A (2021). Cédulas para la muestra virtual ANGUS DEI.

f. RESULTADOS

- **Pericope Adulterae**

Fig.49. Arteaga. A (2020). Obra terminada, óleo sobre

Pericope adulterae o como su traducción significa el pasaje o versículo del adulterio título que abarcaría todo lo acontecido en San Juan Capítulo 8 versículo 1-11.

Jesús mira a la mujer acusada de adulterio mientras los demás personajes observan atónitos el actuar de Jesús algunos confundidos otros enojados o felices por encontrar la forma de acusarle tras haber rechazado la ley de Moisés que obliga a apedrear a la mujer,

Mientras que se ignora la trascendencia de Jesús y la mujer los cuales quedan en un finito momento de silencio y contemplación como si las almas se conectan desde un plano espiritual en el que no importa lo que pase alrededor nada perturba el momento en el que se está dando el fenómeno divino.

Lo que Jesús acababa de escribir en el suelo comienza a arder como si se estuviera grabando con fuego haciendo referencia a las tablas de la ley, pero nadie presta atención, el fenómeno es inherente a los personajes.

Mientras tanto una serpiente representante del pecado, tentación sexual y el alma de los condenados se escabulle escondiéndose entre las esquinas del pedestal huyendo de la presencia de Jesús reafirmando la inocencia de la mujer.

La obra libera al espectador de la representación religiosa poniendo a la religión al servicio del arte como motivo y no como contenido, se puede observar desde la fe y la contemplación artística, la influencia de la estética barroca se representa en la composición desequilibrada, pero sin dejar de lado la jerarquización que debe ser precedida por Jesús y la mujer, elemento que es importante para la correcta lectura de la obra y finalidad de la misma.

- **Jesús expulsando a los mercaderes del templo.**

Fig.50. Arteaga. A (2020). Obra terminada, óleo sobre lienzo 170x290cm.

Expulsión de los mercaderes del templo pasaje que se encuentra en San Mateo Capítulo 21 versículo 12-13, narra el hecho que puede ser verídico por lo que se recoge en los 4 evangelios.

Jesús entrando al templo viéndolo lleno de mercaderes, cambistas y animales, recoge unas ramas a modo de látigo en el que se abre paso entre el tumulto el cual se alborotan entre tanto disturbio los animales se vuelven frenéticos en los que se encuentran aves exóticas un causario y dos pavos reales insignia y referencia de la expulsión del paraíso, mientras que volando en la esquina superior derecha un ibis egipcio animal sagrado por su cualidad purificadora por devorar serpientes venenosas simboliza la purificación, la golondrina ave referida en la anunciación de Fra. Angélico es representada aquí como testigo de la presencia de Jesús, un perro tropezando con la serpiente concibiendo a la fidelidad traicionada por el pecado y la maldad del hombre. El león juega un papel importante en la iconografía cristiana siendo este representado desde el antiguo testamento hasta el apocalipsis animal que camina detrás de Jesús

domada por su presencia. El tigre, camellos y caballos, se usan comúnmente para representar el orientalismo, referencia sacada de la obra de Rubens. La paloma y el cordero símbolo del espíritu santo y la presencia de Jesús.

El formato rectangular ayuda a tener un campo más amplio de representación ubicando al personaje principal al lado izquierdo en donde genera un peso que la masa de las figuras de la derecha compensa para la realización se descartaron varios bocetos y se reemplazaron por otros, la obra se completó de manera orgánica generando nuevas formas y personajes según la obra lo va necesitando.

Esta obra muestra el carácter humano de Jesús, que para este momento de su vida la resignación de su de su destino que no era muy lejano debió taladrar su espíritu, aflorando de él su mortalidad y con ello la ira como un defecto de aquello, que explota por ver agredir la casa de su padre la cual el furioso reclama que la han convertido en casa de ladrones.

- **Ecce Homo**

Fig.51. Arteaga. A (2020). Obra terminada, óleo sobre lienzo 100x70cm.

Ecce homo o como su traducción significa he aquí el hombre o ved aquí el hombre es de los temas más populares del período del barroco, se encuentra en San Juan capítulo 9, versículo 5. Jesús es acusado, arrestado y flagelado, es presentado ante Pilatos y este dice “ecce homo” mientras que se encuentra coronado con una corona de espinas, con una vara a modo de cetro y una tela a forma de capa puesta en él por sus torturadores los cuales humillan a este con burlas e insultos.

El semblante de Jesús se muestra dramático siente el dolor no deja de ser humano pero la aceptación de su pasión es admirable, se debate entre la divinidad y la mortalidad pareciera que el dolor le fuera indiferente y aunque ha sido ha sido avergonzado no se ve en el odio.

La obra y técnica de José de Ribera es una constante para la realización de este Ecce Homo la utilización de la técnica de “risparmio” que favorece explotar el claroscuro aportando profundidad en las sombras y resaltando la formas que se construyen con la luz, técnica muy

utilizada en el barroco y por lo mismo totalmente difícil ya que no permite tocar todo el lienzo con la pintura si no lo necesario.

- **El santo entierro**

Fig.52. Arteaga. A (2020). Obra terminada, óleo sobre lienzo

El santo entierro última obra de esta propuesta abarca la parte de la muerte de Jesús, pasaje que se encuentra en los cuatro evangelios San Mateo Capítulo 27, versículo 59-61, San Marcos capítulo 15 versículo 47, San Lucas Capítulo 23 versículo 54-55, San Juan Capítulo 19 versículo 40-42 y de los que se hizo uso de todos para completar la escena.

Jesús es depositado en un sepulcro mandado a hacer por José de Arimatea acompañado de San Juan apóstol, se encuentran tres mujeres de izquierda a derecha María Magdalena, María Cleofás, y María madre de Jesús. Se disponen alrededor del cadáver mientras observan desconsolados la escena, María Magdalena con las vestiduras desgarradas del dolor y una apariencia aún joven observa enmudecida y mira a la nada, una planta de ajeno representante

de la amargura y la tristeza mientras que se apoya en una piedra signo de su templanza, José de Arimatea un hombre de avanzada edad apoyándose en un bastón en silencio cierra los ojos conmovidos suelta una lágrima.

María Cleofás tía de Jesús observa con una expresión dramática de tristeza y dolor estira una mano para tocar el cuerpo y otra se aprieta en signo de sufrimiento e impotencia, junto a ella Juan el discípulo amado clava su mirada al cuerpo maltrecho de su maestro, desconsolado se deja caer sobre un bastón. María la madre de Jesús con una apariencia joven daba por su eterna virginidad, retira las vestiduras manchadas de sangre de su hijo las besa con un sufrimiento y resignación mientras tanto de sus ojos caen dos lágrimas.

En sus pies una serpiente se retuerce huyendo profiriendo una mirada y gesto de maldad hacia María bodegones se dibujan con el jarrón, hoja de pergamino y lanza con la cual se abrió el costado de Jesús, la corona de espinas y la vara reposan junto a un lino símbolo su pasión.

Una antorcha apagándose todavía humeante dibuja en la cabeza de María una aureola, el fenómeno no tienen ningún efecto en los presentes toda cuestión es inherente ellos el sufrimiento y la resignación inunda la atmósfera, mientras que a lo lejos un paisaje anuncia que el día está por terminar y comienza el sabbath día sagrado para los judíos.

La obra categóricamente grotesca muestra la figura del drama y la muerte se incluye en la obra para dar la característica fúnebre y muy particular en el estilo barroco, se toma como referente a Caravaggio artista que sabía representar el drama teatral de la muerte además del tomar prestado el claroscuro como técnica pictórica que acentúa el dramatismo.

g. DISCUSIÓN

Luego de terminar todo el proceso de creación y reflexión de la propuesta pictórica en los cuales se ha comprendido los conceptos teóricos y la práctica artística es importante tener claro que la obra debe definirse por ciertas cualidades identificables para su correcta lectura, la reinterpretación de versículos de la vida y muerte de Jesús se acompaña de un lenguaje estético respetando los cánones establecidos por la época que definen como se observa en la obra final.

La categoría estética de lo feo y lo grotesco componen la parte filosófica de las obras, exponiendo al espectador a una reflexión de lo que puede conocer como experiencia estética y de la cual aporta individualmente nuevas lecturas concretas de cada obra y a formular un punto de vista que le pueda permitir un juicio de valor.

En la resolución de las obras se tomó en cuenta todo lo propuesto en los capítulos de esta investigación, importantes en la correcta producción de las obras y de las cuales la propuesta radica en el conjunto de obras y la relación con el título de la muestra el cual es esta configurado como un juego semiótico del término AGNUS DEI (cordero de Dios) al “ANGUS DEI” ANGUS: término para definir a un animal criado únicamente como un producto para el consumo humano y de la palabra en latín DEI que significa Dios, lo que puede interpretar como (producto de consumo de Dios) remarcando una visión crítica de como la imagen de Jesús se convierte en un producto creado para el consumo monetario, espiritual, elitista etc. Este planteamiento se refleja en las obras que se está presentando evidenciando la propuesta y la cual fue difundida por medios digitales, cumpliendo con lo propuesto de manera satisfactoria.

h. CONCLUSIONES

Luego de concluir el proceso investigativo y la propuesta pictórica tanto de manera práctica como teórica se concluye lo siguiente:

- Es importante en el proceso de investigación de la vida y muerte de Jesús delimitar los versículos que se propone trabajar posteriormente en pintura, facilitando un enfoque mucho más específico para la posterior propuesta pictórica aplicando el estilo barroco.
- La exploración de las categorías estéticas del barroco (lo feo y lo grotesco) permite asumir un papel más crítico frente al resultado artístico y teórico referente a la imagen de Jesús, dotando así a las obras de un lenguaje estético reconocible que invita al estudio y la reflexión del espectador.
- Como derivación de la labor investigativa, se aplicaron procesos sistemáticos acordes al proceso creativo como la preproducción, producción y post producción, dando como resultado la creación de una propuesta pictórica, denominada “ANGUS DEI”.

i. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso investigativo se recomienda lo siguiente:

- Cuando se tratan temas de carácter teológico conjuntamente con estilos artísticos no actuales como lo es la vida y muerte de Jesús incluyendo el estilo Barroco, se recomienda limitar la información ubicando puntos claves en los cuales se puedan recolectar indicios que nos permitan proyectar la labor investigativa y práctica artística a un resultado concreto, ahorrando recursos técnicos y teóricos.
- La importancia de establecer un enfoque estético en la construcción visual de la obra implica que esta es sometida a una reflexión filosófica sobre la imagen y la experiencia de los sentidos al ver la pintura, por lo que el espectador se vuelve participe del quehacer crítico frente a la obra y puede dar su reflexión apegada al juicio estético.
- Durante el proceso de elaboración tanto en su parte teórica como en la práctica artística es transcendental definir una metodología de trabajo con la finalidad de desarrollar los objetivos planteados y cumplir el proceso de creación artística de una manera satisfactoria y concreta.

j. BIBLIOGRAFÍA

- Amador, J. (2015). *éxtasis y martirio de los santos en la pintura de José de Ribera: el poder de la iglesia sobre las imágenes*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Farga, M. d. (2012). *Historia del Arte, Segunda Edición*. México: Pearson.
- Iñiguez, D. A. (1960). *Historia del arte -tomo II*. Madrid: Gráficas Cóndoc S.A.
- (s.f.). *mapa de la división política de Loja*. Obtenido de <https://mapas.owje.com/16221/loja.html>
- Prieto, j. G. (21 de mayo de 2012). *Lo grotesco en la historia del arte*. Obtenido de ISSUU: https://issuu.com/salidadeemergencia/docs/lo_grotesco_en_la_historia_del_arte.
- Taranilla, C. J. (2018). *Breve historia del Barroco*. Madrid: Ediciones Nowtilus.
- Vázquez, A. S. (1992). *Invitación a la estética*. México: Grijalbo.
- Wolfflin, H. (1888). *renacimiento y barroco*. México: Ediciones Paidós.
- Winckelman, J. J. (2014), *historia del arte entre los antiguos*, Madrid, RABABSF.
- Lanini, Karine (2006). *Dire la vanité à l'âge classique. Paradoxes d'un discours*. París: Honoré champion.
- Lawrence Gowinh, (2006), *historia del arte manierismo, barroco y rococó*. Barcelona, ediciones folio, S.A.
- Erwin Panofsky, (1998), *estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza Editorial
- Juan Eduardo Cirlot, (1992), *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Editorial Labor, S.
- MARCELINO CUEVAS - LEÓN. (2011). *Lo barroco en el siglo XXI*. 2011 de Diario de León Sitio web: <https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/lo-barroco-en-el-siglo-xxi/20041011000000739874.html>
- José Pijoan. (1916), *historia del arte, arte renacimiento, barroco, neoclásico y contemporáneo*, Barcelona, Salvat & C.C.
- Karl Rosenkranz,(1992), *Estética De Lo Feo*, Alemania, ANDEMI, S.L.

Sánchez Vázquez, Adolfo, (1992), *Invitación a la Estética. Colección Tratados y Manuales*.
México: Editorial Grijalbo.

Caravaggio. (1600). *la conversión de San Pablo*. Obtenido de
<https://www.lacamaradelarte.com/2016/04/conversion-san-pablo.html>Caravaggio.

(1602-1603). *el santo entierro*. Obtenido de
<http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei>

Caravaggio. (1610). *la inspiración de San Mateo*. museos vaticanos. Obtenido de
<https://historia-arte.com/obras/la-inspiracion-de-san-mateo>

(s.f.). *croquis de la investigación cantón Loja*. Obtenido de [https://www.google.com/maps/@-](https://www.google.com/maps/@-3.947664,-79.2115441,15z)
3.947664,-79.2115441,15z

Ribera, J. d. (1604). *San Pablo Ermitaño*. Obtenido de
[https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-pablo-ermitao/034011e2-](https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-pablo-ermitao/034011e2-0773-4f0c-ab86-7d5cf2723a25)
0773-4f0c-ab86-7d5cf2723a25

Ribera, J. d. (1620). *Ecce Homo*. Obtenido de
<https://www.academiacoleccion.com/pinturas/inventario.php?id=0629>

Ribera, J. d. (1644). *El martirio de San Bartolomé*. Museo Nacional de Cataluña, Cataluña,
Cataluña. Obtenido de [https://www.museunacional.cat/es/colleccio/martirio-de-san-](https://www.museunacional.cat/es/colleccio/martirio-de-san-bartolome/josep-de-ribera-o-jusepe-de-ribera-dit-lo-spagnoletto/024162-000)
bartolome/josep-de-ribera-o-jusepe-de-ribera-dit-lo-spagnoletto/024162-000

Rubens, P. P. (1609.1628-1629). *la adoración de los reyes magos*. Obtenido de
[https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-adoracion-de-los-](https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-adoracion-de-los-magos/b6440da1-0c0c-4ead-84b7-f5a017e2fd1)
magos/b6440da1-0c0c-4ead-84b7-f5a017e2fd1

Greco, E. (1610). *Cristo Crucificado*. Obtenido de
[https://www.fundacionbancosantander.com/coleccion/es/el-greco-domenicos-](https://www.fundacionbancosantander.com/coleccion/es/el-greco-domenicos-theotocopoulos/cristo-agonizante-con-toledo-al-fondo/)
theotocopoulos/cristo-agonizante-con-toledo-al-fondo/

k. ANEXOS

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

Tercer nivel

Modalidad presencial

Nivel Pregrado

**Proyecto de tesis previo a la obtención del
Título de licenciado en Artes plásticas:
Mención pintura**

Tema:

Vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco.

Autor:

Agusto Eduardo Arteaga Galdeman

Docente coordinador del proyecto:

Mtr. Beatriz Campoverde Vivanco

Abril – Septiembre.

2019

a. TEMA

Vida y muerte de Jesús, como referente para realizar una propuesta artística con estilo barroco.

b. PROBLEMÁTICA

El Barroco es una corriente que surge después del renacimiento principalmente en Italia, este término en el siglo XVI surge a inicios del siglo XVII hasta el siglo XVIII, Fue durante ese tiempo que se desarrolló el movimiento artístico llamado barroco que comenzó con sus inicio que definió el estilo llego a un punto máximo que se lo llamo siglo de oro momento en que los artistas realizaron las obras más importantes del periodo y del historia del arte, para posteriormente tener un declive y terminar dando paso al Rococó, en un arte eclesiástico que deseaba propagar la fe católica.

El arte barroco se caracteriza principalmente por ser un arte religioso como herramienta en contra de la reforma protestante de Martín Lutero y se extiende por toda Europa y América como un arte a doctrinante, se instaura como todo lo contrario a los valores clásicos que eran utilizados en el renacimiento como el orden, proporción, y equilibrio. En la pintura, el barroco se destaca, según Farga (2012), por ser “un movimiento de las formas y la libre expresión de los sentimientos de los artistas, es el arte del dinamismo y del movimiento y la extravagancia”. (pág. 246.)

La representación pictórica del barroco del siglo XVII, es identificable por los elementos formales que la componen el claro-oscuro, movimiento, contriciones, composiciones diagonales y el uso de la curva, además de tener una atmosfera controlada y con luces

controladas, es decir recurren frecuentemente al uso de la iluminación teatral o denominada también luz de sótano, respecto a la representación de la figura humana existen en el plano compositivo, las contorciones, – expresiones corporales exageradas consideradas como extravagantes y escorzos, son elementos que a primera vista son identificables y asumibles de una propuesta pictórica barroca. La forma de pensar predominante en el arte Barroco se determinó por los temas y emociones representadas con frecuencia como: el miedo, angustia, dolor, miedo al castigo eterno y desesperación de la experiencia existencial humana, valorando la volumetría del cuerpo a través del marcado contraste entre luces y sombras que aportan un contraste que crea un efecto visual muy característico llamado tenebrismo.

Como conclusión las propuestas pictóricas a partir de temas religiosos, bodegones o de géneros relacionados con lo cotidiano son resueltos siempre con composición exageradas, extremadamente forzadas y con valor cromático apoyado en la iluminación directa provocándose sombras extremadamente profundas lo que permite acentuar el dramatismo de la escena que va en correspondencia directa con la intención proyectada por el artista a su público.

Las representaciones pictóricas de carácter barroco en el contexto ecuatoriano tienen un comienzo desde el siglo XV, el cual es el siglo de La conquista española en el que el barroco tuvo un importante desarrollo por parte de la influencia indígena de Ecuador, a lo que se llamó esto como escuela quiteña, Escudero (2007) nos explica que: “es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y Cajamarca por el sur en la Intendencia de Trujillo, durante el período colonial (segunda mitad del S. XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del S. XIX); es decir durante la dominación española (1542-1824).” (pág. 35.) Quito tuvo un desarrollo en el arte desde el siglo XVI, en este periodo la forma de representación pictórica por parte de los artistas indígenas era muy singular las representaciones

eran según Escudero (2007) “la versión criolla del catolicismo, y su lenguaje es teológico como también estético, y expresa a través de ese mensaje, el impacto de las culturas europeas sobre los pueblos indoamericanos.” (pág. 10.).

Esto dio como resultado la representación de un Cristo ubicado en un contexto más indígena, e inclusive en la forma de construir llegando a una especie de formula acercándolo a una imagen más indígena.

La pintura barroca en el contexto cultural local, no es frecuentes, en la actualidad existe un desinterés pictórico y teórico acerca del tema, se evita este tipo de representar temas religiosos.

El imaginario iconográfico barroco es un componente importante heredado por generaciones, a pesar de existir una importante población que profesa la religión católica, existe poco interés por los artistas plásticos locales realizar producción artística en relación a temáticas religiosas como acerca de la vida y muerte de Jesús. Por otro lado, Una causa probable de que no se realice propuesta en el campo artístico puede ser el insuficiente manejo de la parte técnica de dibujo y de la pintura para la construcción de obras.

Las causas del problema señalado se debe a un deficiente estudio teórico y poco interés en cuanto al sincretismo del arte latinoamericano, el cual es una influencia directa para entender la iconografía barroca como un foco de resolución connotativo en posteriores obras, además del incipiente manejo técnico en cuanto a la resolución de las obras, el desconocimiento de cómo se preparan desde los soporte a como se usan los materiales “tradicionales” para solucionar estas propuestas llevan consigo también y problemas de carácter estético, estos deficientes constituyes un problema de producción y propuestas que resulta en una falta casi total de estas obras. Eso se da por varias causas como son:

Uno de los problemas a destacar es la escasa representación de obra pictórica al estilo barroco en la pintura es la apatía por temas religiosos por parte de la sociedad, una cultura globalizada, ha hecho que sea escasa la representación iconográfica del arte barroco, figura humana contorsionada, bodegones, por lo que da como resultado un incipiente estudio e investigación de iconografía religiosa barrocas, y surge un interés por nuevas propuestas que abarcan la iconografía religiosa desde otra representación.. La fundamentación estética: lo feo y lo grotesco es importante para no tener una escasa carga estética que se usa para la pintura para no llegar a un desinterés del significado de las imágenes en la pintura barroca

Se podría considerar que al no conocer, revisar y analizar obras pictóricas de carácter barroco teniendo en cuenta la línea de pensamiento, histórico y estética. No se podría llegar a concebir una obra que se ubique correctamente con todos los elementos que caracterizan la producción pictórica barroca, y se puede caer en una mala propuesta tanto en concepto como en la forma.

El problema a enfrentarse en esta investigación es indagar en el estilo artístico del barroco para crear una propuesta basándose en textos bíblicos que hablen de la vida y Muerte de Jesús con estilo barroco.

Campo de conocimiento Humanidades y Artes.

Campo Disciplinario específico Artes Plásticas

Modalidad pintura

Espacial: ciudad Loja- Provincia de Loja.

Temporal: 2019-2020

En este proyecto de investigación se ubica en el barroco del siglo XVII teniendo como referentes los artistas Caravaggio, José de Ribera y Pedro pablo Rubens, y la bíblica católica

que servirá para extraer los textos que hablen acerca de la vida y muerte de Jesús Para la realización de propuesta pictórica al estilo barroco.

c. JUSTIFICACIÓN.

El presente proyecto de investigación nace con el interés de abordar la pintura barroca con el tema más frecuente como es la vida y muerte de Jesús, concentrándose en resolver el problema de representación, utilizando la pintura de caballete en ese caso óleo sobre lienzo de gran formato.

La formación artística es fundamental para realizar este tipo de propuestas por la cual el proceso de aprendizaje tanto académico y de conocimientos se concibe siempre desde la investigación hasta la ejecución de la obra que seguirá siendo un medio de conocimiento y práctica, la construcción de las obras tendrá relación con diferentes aspectos que tiene relación una con la otra, en donde la parte iconográfica será importante para dar un sentido más complejo a cada pieza.

El tema es de carácter religiosos, la temática en la que se va abordar y como se va a representa, las representaciones de los hechos bíblicos siempre son un tema novedoso para una sociedad fuertemente católica como lo es Loja, además del formato monumental que van a tener algunas piezas que es importante en cuanto ayuda al enganche visual de los espectadores.

El proyecto se hace para dar a conocer al arte como una forma de conocimiento y un medio de expresión con el que el artista refleja lo que ve, siente y conoce. Esta investigación es un desafío el cual el artista intenta reflejar los años de aprendizaje académico y las ganas de crear obras basándose en su forma de expresión. Un punto importante a destacar ya que será una más de las diferentes manifestaciones artísticas que existen en la ciudad.

La ejecución del proyecto es factible ya que se cuenta con la información necesaria además de los referente artísticos y teóricos, conjuntamente de contar con los recursos ya que se basa en materiales tradicionales como son soportes especiales como bastidores de lienzo y lona, oleos, espátulas y pinceles además de materiales de artes comunes y que facilita la ejecución del proyecto tanto en la parte de bocetaje como en la ejecución de la obra.

d. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

- Investigar la vida y muerte de Jesús como referente para realizar una propuesta pictórica, empleando el estilo barroco.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer citas bíblicas relacionadas con la vida y muerte de Jesús.
- Analizar aspectos fundamentales de la vida y muerte de Jesús que permitan aplicar las categorías estéticas del barroco (lo feo y lo grotesco).
- Realizar una propuesta artística aplicando el estilo barroco “tenebrismo” para la posterior exposición pictórica.

e. MARCO TEÓRICO.
Marco Conceptual

- **Origen del término Barroco**

Para entender y llevar a cabo este proyecto debemos de comenzar por el término barroco comenzó a utilizarse a finales del siglo XVIII para designar aquello que se oponía a lo clásico, al equilibrio de las formas con sentido pasional y exagerado.

(Taranilla, 2018, Pág. 13.)

Pintura Barroca

La pintura barroca fue revolucionaria en su momento ya que fue el movimiento de las formas y la libre expresión de los sentimientos, es el arte del dinamismo, de lo fugaz captado en un instante.

(Farga, 2012 Pág. 246.)

Iconografía

Iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte.

(Panofsky, 1998, Pág.3.)

Alegorías

Las alegorías fueron muy usadas durante todos esos tiempos y también, o más aun, en el renacimiento y el barroco, el cual fue de gran ayuda en cuanto una obra tenía más significado al incluir elementos que relacionaban al personaje con alguna representación.

(Cirlot, (1992), Pág. 61)

Quito

Las obras de arte barrocas también llegaron a Quito y fueron de suma importancia para el barroco latinoamericano incluso enviadas a Europa, En Quito existen algunos casos bien

conocidos de piezas artísticas enviadas a la metrópoli. Tal vez uno de los ejemplos más sobresalientes y mejor estudiado sea la pintura de los mulatos, realizada por el pintor indio Andrés Sánchez Gallque en 1599, abordaba en múltiples ocasiones y de la que se conocen las circunstancias de ejecución envió y estudio.

(Estebaranz, (2015), pág. 254.)

Flandes

En Pedro Pablo Rubens (1577-1640), tanto la iglesia como el estado encontraron un artista soberanamente dotado para satisfacer sus demandas de decoración y glorificación en gran escala. El arte de Rubens rompió decididamente con la tradición septentrional de las obras reducidas en proporciones; las suyas mostraron a sus contemporáneos las inmensas posibilidades del arte vigorosamente naturalista.

(Gowinh, (2006), Pág. 59.)

Tenebrismo

El tenebrismo, que influyó tanto en la pintura italiana como en otras partes de Europa, especialmente en España —escuela valenciana: Ribalta, Ribera; escuela andaluza: Zurbarán y primeras obras de Alonso Cano y Velázquez—, en Francia y Holanda.

(Taranilla, (2018). Pág. 72.)

Escuela quiteña

Escuela quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y Cajamarca por el sur en la Intendencia de Trujillo, durante el período

colonial (segunda mitad del S. XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del S. XIX); es decir durante la dominación española (1542-1824).

(Escudero, (2007), Pág. 35.)

Indoamericanos

La versión criolla del catolicismo, y su lenguaje es teológico como también estético, y expresa a través de ese mensaje, el impacto de las culturas europeas sobre los pueblos indoamericanos.”

(Escudero, (2007), Pág. 10.)

La pintura barroca no es solamente fue una corriente artística más, es considerada el momento cumbre del arte occidental el virtuosismo y el tenebrismo, que influyó tanto en la pintura italiana como en otras partes de Europa, especialmente en España —escuela valenciana: Ribalta, Ribera; escuela andaluza: Zurbarán y primeras obras de Alonso Cano y Velázquez—, en Francia y Holanda. (Taranilla, (2018), pág. 72.), la pintura Barroca como tal fue un arte de propaganda aunque eso no le quita lo artístico de la parte técnica fue un de las corrientes que más explotó la luz, la sombra, volumen y contorciones del cuerpo humano, además de diferentes símbolos y signos que dan un sentido iconológico e iconográfico a una obra, al dejar de representar o estudiar estas propuestas pictóricas se está dejando de lado muchas cuestiones artísticas y filosóficas las cuales han sido pilar fundamental para las corrientes artísticas que surgieron después y siguen apareciendo.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El barroco

El termino barroco comenzó a consolidarse como movimiento de pensamiento y manifestaciones artísticas a finales del siglo XVI para designar aquello que se oponía a lo clásico, al equilibrio de las formas con sentido pasional y exagerado, la pintura barroca como un punto de una fuerte expresión dramática, hasta el final del siguiente siglo autores como Heinrich Wofflin comenzaron a catalogarla como estilo artístico, aunque este de una manera mucho más irracional que solamente atendía el deseo pasional del hombre, siendo un arte de decadencia y drama, a comparación del Renacimiento en el cual la serenidad, orden y equilibrio era característico.

(Taranilla, (2018), pág. 1-25)

El arte barroco como un arte de propaganda desempeño un papel importante y decisivo en cuanto a que rumbo tomaría la pintura en ese tiempo. El arte cumplió una función social adoctrinando a la población, en cuanto las imágenes estaban cargadas de un mensaje simbólico y de una comprensión más directa, la cual era resultado de las atmosferas teatrales de los cuadros Barrocos. Los elementos visuales como el claro-oscuro, perspectivas ficticias, trampantojos y contorción y movimiento de los cuerpos, conjugado con el tema representado relacionado con aspecto católico.

(Farga, 2012 Pág. 246-260.)

Hablando de la pintura barroca en un contexto contemporáneo, se cataloga como un “neo-barroco” se desliga totalmente de cualquier contexto original y se centra en lo visual. Esto quiere decir a comparación del barroco del siglo XVII que se desarrollaba en un tiempo y espacio bastante conflictivo que dio las bases para que esa forma de representación pictórica con todos sus valores estéticos y artísticos. En cambio, cuando se recoge la propuesta pictórica

de carácter barroco fuera de su contexto y se lo propone en un contexto contemporáneo actual surge una re-contextualización del mismo ya que deja de resolverse en el contexto original y se puede llevar por diferentes fases de representación centrándose en un elemento como puede ser la contorción de los cuerpos y proponer obra partiendo desde ese elemento visual.

(Cuevas - León. 2011)

FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA

Los síntomas del barroco

Según José Pijoan nos explica cómo identificar el barroco y como se caracteriza: “Por barroco entendemos acumulación de formas en cualquier estilo que sea exceso de decoración, superposición de elementos ornamentales, curvados y transformados, cada elemento prestando un servicio para que el que en un principio no estaba destinado.” (pág. 341)

Los elementos que caracterizan barroco como un estilo pictórico es las cuestiones que se relacionan con los aspectos formales que lo conforman por ejemplo desde una línea de pensamiento que predomina el siglo XVII como es el miedo que existe en la sociedad y que se ve reflejado en la producción artística mostrando este terror al castigo eterno, exagerando las emociones y las escenas mostrándose teatrales y con un mensaje claro de adoctrinamiento, la exageración de los personajes contorsionados, en escorzos muy marcados y que caracterizan este estilo, la figura humana es la más importante las cual es sometida a un claroscuro imponente al que se le acuña el termino tenebrismo por estar rodeados de un aurea oscura y misteriosa. la carga de elementos y formas que se ubican con el sentido excesivo y forzado de

decoración en el vacío, alterando su funcionalidad inicial, o propósito de existir por el de ser decorativo y excesivamente curvado es un elemento barroco.

Los síntomas del barroco planteadas en esta teoría es de las características que definen al barroco como un movimiento basado en cuestionen identificables que definen las propuestas de carácter y estilo barroco. Pijoan (1916) nos explica que: “Igual que cuando un objeto deja de obedecer las leyes de la gravedad moviéndose o retorciéndose en el aire en vez de caer por su propio peso, poniendo como ejemplo los paños de tela de un personaje, es otro síntoma del barroco.” (pág. 341)

Los objetos dejan de tener un sentido totalmente funcional o lógico como en el caso de las columnas de un elemento arquitectónico o pictórico, que deja de ser una forma rígida y recta para llegar a ser curva y enredada, que da la ilusión de ser inestable, poniendo más atención a la forma más extravagante y voluptuosa para dar un mayor dinamismo a las estructuras de un edificio real o representado en pintura este es uno de los síntomas más característico del arte barroco.

Este planteamiento será de gran ayuda a la hora de proponer la propuesta en cuanto a que ya se conoce cuál es el contexto de construcción de una obra barroca, la tarea recoger estos elementos y re-contextualizarlos a un contexto contemporáneo.

La vanidad de vanidades o el término usado comúnmente en el barroco “vanitas” según Kareine Lanini quien intenta explicar el origen de las vanitas explica que la vida científica se deriva a un “néant pensées” o pensamientos nulos la cual es parte de la noción agustiniana del mal que es una ausencia del bien y de Dios, por lo que el sujeto es víctima de una desviación

que “es cualquier cosa que impida al pecador dedicar todo su pensamiento y acción para establecer una relación satisfactoria con lo divino. Los libros, joyas, coronas, calaveras, etc. En las pinturas de vanidad son, por así decirlo, signos explícitos del peligro de la desviación.” (pág. 771).

FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA: CATEGORÍAS ESTÉTICAS

Categoría estética de lo Grotesco

La categoría estética de lo grotesco nunca fue aceptada por la estética clasicista por no pertenecer a una dimensión en la que entraba todo lo bello. Para Winckelmann lo grotesco es la “degeneración del buen gusto.”, aunque no sea del todo aceptada esta categoría en una estética clasista, no se puede negar que ha sido utilizada desde el arte ornamental romano, en el siglo XV donde nace el concepto de grotesco del italiano “grotta”, que derivaba en formas vegetales, animal y humanas que se mezclaban unas con otras, de forma fantástica y ficticia.

Según, Vázquez, (1992), “lo que siempre encontramos en lo grotesco, es la presencia activa de algo extraño, fantástico, irreal o anti natural. Y cada uno de ellos tiene un escenario donde se desenvuelve” (pág. 247).

Este planteamiento es importante para definir los elementos que definen lo grotesco y como identificarlo, aunque el concepto ha ido cambiando en cada época de la historia del arte, Para Hegel lo grotesco se relaciona con la imagen de Cristo crucificado, explica que “no se puede representar a Cristo flagelado, coronado de espinas, crucificado, agonizante con las formas de la belleza griega”, la muerte de cristo representando lo grotesco atreves de la idea del

sufrimiento y sacrificio. Una característica que se hizo presente en la producción artística del barroco.

Lo grotesco en el arte barroco, es una idea que no puede ser embellecida desde la percepción ética y moral de la sociedad del siglo XVII, está relacionada directamente con la maldad y con los disparates que no pertenecen a la naturaleza. Escenas en las que intervienen criaturas fantásticas, demonios, seres mitológicos y cualquier acción u objeto que no se pueda relacionarse a la belleza clásica. Se encuentra lo grotesco en la pintura en los martirios de los santos porque estos personajes son torturados, crucificados y desollados en nombre de Dios, representa una idea inconcebible e inhumana para la moral, tales conductas no se encuentran en la dimensión del bien.

Categoría estética Lo feo

Lo feo como categoría estética es todo lo adverso a lo bello, o a los ideales clásicos del arte griego dejando de lado el equilibrio, proporción y orden, siendo una categoría que muestra la realidad sin estar forzado a una idealización de ningún tipo.

Según Rosenkranz “Como lo feo está en lo bello, puede generarse en cuanto negación de todas sus formas tanto por medio de la necesidad de la naturaleza como de la libertad del espíritu.” (pág.36).

Teniendo una base de comparación de lo bello y lo feo se puede definir de mejor manera que es lo feo, poniendo en contexto lo bello categoría estética característica del Renacimiento en el cual lo bello correspondía a la exigencia del momento, el equilibrio, armonía y relacionando

con lo bueno, en comparación al cambio que se venía los manieristas pondrían la contraposición a esta categoría.

Rosenkranz (1992) explica que: “El manierista tiende a la subjetivación de la visión: mientras que la perspectiva monocular de los renacentistas pretendía reconstruir una escena como si fuese vista por un ojo matemáticamente objetivo, el artista manierista disuelve las estructuras del espacio clásico en las visiones pobladas y carentes de un centro destacado de Brueghel, en las figuras distorsionadas y astigmáticas del Greco, en los rostros inquietos e irrealmente estilizados de Parmigiano.”(pág. 169)

Lo feo comenzó a ser visto en las obras de los manieristas de finales del siglo XVI, las obras tremendamente cargadas, distorsionadas y llenas de movimiento, rompió con todos los cánones bellos dejando las bases para que el barroco explote mucha más esta categoría.

Vásquez (1992) expone que: "Ciertamente en el siglo XVII la fealdad ya había entrado en el arte de la mano de tres grandes pintores: Velázquez, Rembrandt y Ribera. Y entra con su propio ser, sin convertirse en su opuesto: lo bello. Así entran en sus cuadros los bufones, monstruos, mendigos, idiotas o borrachos de Velázquez; el buey desollado o la caza colgada de Rembrandt, o los santos martirizados, los viejos decrepitos o la monstruosa mujer babada de Rivera.” (pág.194)|

La pintura del barroco exploró en este ámbito sin importar o dejando de un lado lo bello como categoría, el interés por explorar esta “lo feo “se daba tal vez como un reflejo de lo que se estaba viniendo la época de decadencia se ve reflejada en las obras.

El barroco se caracterizó según Taranilla (2018) por el: “horror vacui: expresión latina que significa ‘horror al vacío’ y designa la Tendencia a no dejar espacios libres de decoración en una superficie.”, sin importar si esto fuera aplicado en pintura, escultura, arquitectura, música, etc. Esta categoría fue una de las que identifiqué y dio identidad al Barroco. (pág. 294).

Referentes de artistas.

Uno de los artistas importantes que se va a abordar es José de Ribera (1519-1652) pintor más influyente de la escuela napolitana del siglo XVII, perteneciente al alto barroco, característico por la representación de mártires. En este caso utilizaremos como referente visual “El martirio de San Bartolomé (1644)”. Obra la cual es de interés para este proyecto por la temática de “martirios” que se va a abordar en la propuesta, se realizará un análisis visual, contextual y formal.

Título: El Martirio de San Bartolomé.
Autor: José de Ribera
Fecha de creación: 1644

Otro artista del cual sirve de referencia para este proyecto es Pedro Pablo Rubens (1577-1640) artista más importante de la época del siglo de oro del barroco en Amberes y de la pintura flamenca que se caracteriza por sus grandes formatos y grandiosidad pictórica. La obra que se tomara de este artista es “La adoración de los Reyes Magos (1609, 1628-1629)”. Obra que es de interés para este proyecto habla de una temática del proyecto, la Vida de Jesús, el cual servirá de referente visual para la construcción de la propuesta. Se realizará un análisis visual, contextual y formal.

Título: La adoración de los Reyes Magos.
Autor: Pedro Pablo Rubens
Fecha de creación: 1609, 1628-1629
Técnica: óleo sobre lienzo
Ubicación: Museo del Prado

Michelangelo Merisi da Caravaggio es un artista italiano que perteneció al barroco temprano después del periodo manierista, Es un artista que instaura su estilo pictórico propio llamado “caravaggiesco”. siendo uno de los pintores más importante e influyentes de Europa, su obra “el santo entierro (1602-1603)” nos servirá de referente visual y formal, además de que aborda la temática de la muerte de Jesús.

Título: El santo entierro
Autor Michelangelo Merisi da Caravaggio
Fecha de creación: 1602-1603
Técnica: óleo sobre lienzo
Ubicación: Museos Vaticanos

f. METODOLOGÍA

Modalidad. De campo, bibliográfica, explicativo

Métodos a aplicar.

Método Biográfico: El método biográfico integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos biográficos de relevancia del artista en cuestión, este método será aplicado para contextualizar el auge y desarrollo del barroco y de cómo se desarrolló a lo largo del tiempo en cuanto a la etapa que le tocó vivir, ya sea barroco temprano, alto o tardío.

Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. Este método será aplicado en conocer cómo nace o surge el barroco y como es su desarrollo cronológico desde sus orígenes hasta su declive.

Recolección de información: Para la recolección se procederá a obtener todo tipo de información haciendo uso de herramientas como fotografías, videos, dibujos, bocetos etc.

e. Métodos a aplicar

Inductivo:

Se parte de lo específico a lo general, este método será aplicado para la recolección de la información acerca de los elementos que definen al barroco como un estilo.

Deductivo:

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Se lo aplicará yendo de las premisas que tenemos de la producción pictórica del Barroco para llegar a una conclusión de los aspectos que definen a una obra dentro del estilo barroco.

Historicista:

El método historicista plantea que a través de un determinado estudio de la historia con respecto al tema escogido en este caso El barroco, se contextualizara las diferentes tendencias artísticas pictóricas la misma que se llevara a cabo con un conocimiento de los elementos que son importantes y caracterizan la producción pictórica barroca.

Iconográfico:

“La ciencia que estudia y describe las imágenes conforme a los temas que desean representar, identificándolas y clasificándola en el espacio y el tiempo, precisando el origen y evolución de las mismas.” González de Zárate, este método será de ayuda para identificar los motivos iconográficos que son importantes para el significado de la obra y con el que se da un significado mas profundo a la propuesta.

f. Operacionalización de objetivos específicos.

Objetivo 1: Conocer citas bíblicas relacionadas con la vida y muerte de Jesús.

Método historicista: modalidad Documental-bibliográfica

- Búsqueda de información.
- Extraer conceptos más importantes
- Procesar la información

- Organización de la información
- Bibliográfica

Objetivo 2: Analizar aspectos fundamentales de la vida y muerte de Jesús relacionados con las categorías estéticas del barroco, (lo feo y lo grotesco)

Método iconográfico: modalidad Documental-bibliográfica

- Fuentes del propio artista.
- La literatura de la época o en la época.
- Identificar con obras artísticas anteriores ya conocidas
- Elementos que configuran la obra de arte.

Objetivo 3: Realizar una propuesta artística aplicando el estilo barroco, "tenebrismo." (observación y experimentación.)

Método historicista: modalidad Documental-bibliográfica

- Búsqueda de información.
- Extraer conceptos más importantes
- Procesar la información
- Organización de la información
- Bibliográfica

6.5. Procesos de creación artística y concepción de la obra pictórica

6.5.1. Pre-producción, concepción de la idea

- **TEMA.**

Para la preproducción es importante tener en cuenta y elegida la sala de exposiciones además del cronograma establecido para la fecha de exposición, los datos de la inauguración y horarios y todo el protocolo necesario para la correcta realización de la muestra.

6.5.2. Producción.

La producción de la obra constará de un libro de artista donde incluirá los bocetos, así como una selección de ideas que serán parte de una exploración visual de imágenes y materiales, se elegirá los bocetos los cuales servirán como prototipos para la ejecución de la obra.

6.5.3. Postproducción. Presentación y divulgación de la obra.

- **Ficha Técnica**

- Autor.
- Categoría.
- Título de la obra. (c/u)
- Técnica.
- Dimensiones

- **Plan De Realización.**

Plan de montaje de la obra (cronograma, tiempo estimado de trabajo en sala), y para la finalización de la muestra un plan de desmontaje.

- **Plan De Cartelera Interna Y Externa.**

Los textos de información al público son importantes para dejar claro lo que trata la muestra, al igual la ficha técnica de cada obra y especificación de la obra.

• **Plan De Promoción**

Para el plan de promoción se utilizará los medios de comunicación como los digitales, que será herramientas informativas de la exhibición de la muestra.

g. CRONOGRAMA

Número	Actividades	Meses y años																	
		ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	JULIO 2019	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 2019	ENERO 2020	FEBRERO 2017	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	
1	Elaboración de proyecto.	x	x																
2	Aprobación del proyecto			x	X									x					
3	Prueba piloto						x	x											
4	Elaboración del marco teórico.								X	x	x								
5	Recolección de la información									x	x	x							
6	Procesamiento de datos										x	x							
7	Formulación de la propuesta											x	x						
8	pre – producción												x	x					
9	Producción												x	x	x	x	x		
0	Post – producción																	x	
1	Exhibición de la propuesta																	x	
1	Análisis de resultados y conclusiones																	x	x
1	Redacción del informe final																		x
1	Presentación del informe																		x
1	Sustentación																		x

h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

Institucionales

Biblioteca (Universidad Nacional de Loja).

Biblioteca (Carrera de Artes plásticas UNL).

Biblioteca (UTPL).

Humanos

Director de tesis. Docente de la Carrera de Artes plásticas UNL

Tesista: Augusto Eduardo Arteaga Galdeman

Colaboradores (asesores durante la tesis). Docentes de la Carrera de Artes plásticas UNL

Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas.

Comunidad local Loja

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
Imprevistos.	\$ 100.00
Recursos bibliográficos.	\$ 200.00
Internet.	\$ 100.00
Bastidores	\$ 120.00
Lienzos	\$ 96.00
Pinturas- oleos	\$ 180.00
Materiales de dibujos	\$ 80.00
Cartulinas de dibujo	\$ 50.00
Pinceles y paletas	\$ 40.00
caballete	\$ 80.00
Total.	\$2535.00

i. BIBLIOGRAFÍA

- Farga Mullor María del Rosario, (2012) Historia del Arte, Segunda Edición, México, Pearson.
- Carlos Javier Taranilla de la Varga, (2018), breve historia del barroco, Madrid, ediciones Nowtilus, S.L.
- Escudero, Ximena, (2007), historia y crítica del arte hispanoamericano de la real audiencia de Quito, Ecuador, Ediciones Abya Yala.
- Erwin Panofsky, (1998), estudios sobre iconología, Madrid, Alianza Editorial
- Juan Eduardo Cirlot, (1992), Diccionario de símbolos, Barcelona, Editorial Labor, S.A
- Ángel Justo Esteban, (2015), De Quito a España: envíos de obras de arte durante el barroco, España, Universidad de Sevilla
- MARCELINO CUEVAS - LEÓN. (2011). Lo barroco en el siglo XXI. 2011 de Diario de León Sitio web: <https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/lo-barroco-en-el-siglo-xxi/20041011000000739874.html>
- José Pijoan. (1916), historia del arte, arte renacimiento, barroco, neoclásico y contemporáneo, Barcelona, Salvat & C.C.
- Karl Rosenkranz, (1992), Estética De Lo Feo, Alemania, ANDEMI, S.L.
- Sánchez Vásquez, Adolfo, (1992), Invitación a la Estética. Colección Tratados y Manuales. México: Editorial Grijalbo.
- Lawrence Gowin, (2006), historia del arte manierismo, barroco y rococó. Barcelona, ediciones folio, S.A.
- Guy de Tervarent atributos y símbolos en el arte profano, diccionario de un lenguaje perdido, Barcelona, ediciones de Serbal.
- Lanini, Karine (2006). Dire la vanité à l'âge classique. Paradoxes d'un discours. París: Honoré Champion.

Ficha de análisis # 2
Universidad Nacional de Loja
Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis

Ficha técnica:

Título: La adoración de los Reyes Magos.

Autor: Pedro Pablo Rubens

Fecha de creación: 1609, 1628-1629

Técnica: óleo sobre lienzo

Ubicación: Museo del Prado

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS				
Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA	observaciones
1				
2		Lenguaje= Pintura		
3		Tema: Elementos de la forma (punto, línea, plano, volumen, composición, cromática y textura).		
4				
5				
6				

Ficha de análisis # 1
Universidad Nacional de Loja
Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis

Ficha técnica:

Título: El Martirio de San Bartolomé.

Autor: José de Ribera

Fecha de creación: 1644

Técnica: óleo sobre lienzo

Ubicación: museo nacional de arte de
Cataluña

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS				
Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA	observaciones
1				
2		Lenguaje= Pintura		
3		Tema: Elementos de la forma (punto, línea, plano, volumen, composición, cromática y textura).		
4				
5				
6				

Ficha de análisis # 2
Universidad Nacional de Loja
Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación
Carrera de Artes Plásticas
Proyecto de Tesis

Ficha técnica:

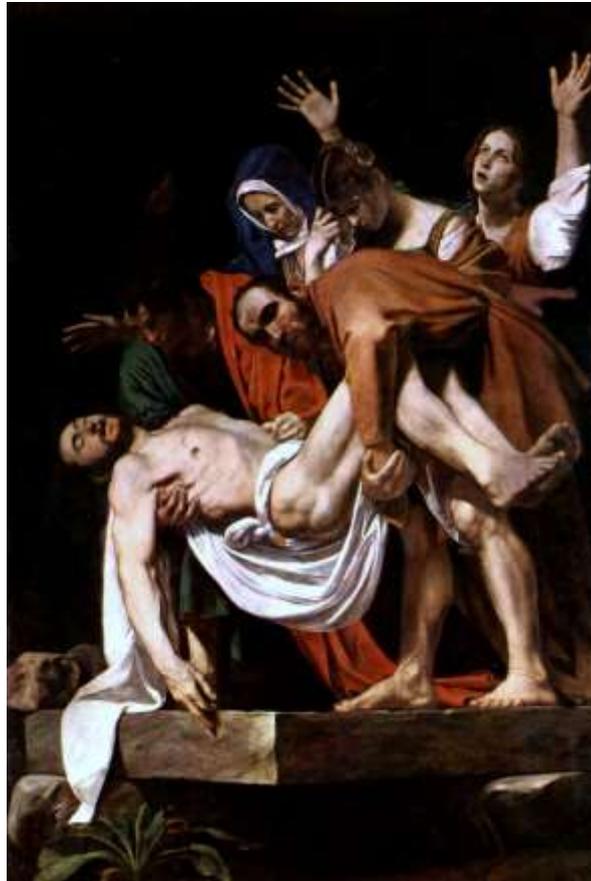
Título: el Santo Entierro

Autor: Caravaggio

Fecha de creación: 1602-1603

Técnica: óleo sobre lienzo

Ubicación: Museos Vaticanos

MATRIZ DE ANÁLISIS DE OBRA ARTÍSTICAS				
Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA	observaciones
1				
2		Lenguaje= Pintura		
3		Tema: Elementos de la forma (punto, línea, plano, volumen, composición, cromática y textura).		
4				
5				
6				

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN.....	ii
AUTORÍA	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.	
	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: FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA	6
1.1. Origen del estilo barroco: pintura.....	6
1.2. La pintura barroca en (Italia, España, Flamenca).....	8
1.3. El Estilo Barroco	9
1.4. El movimiento en la composición de la obra pictórica.....	9

1.5. Contorsiones	11
1.6. Chiaroscuro.....	12
1.7. Temáticas de la pintura barroca.....	14
1.7.1. Citas bíblicas relacionadas con la vida y muerte de Jesús.	14
CAPÍTULO II.....	16
LA ESTÉTICA EN LA PINTURA BARROCA.....	16
2.1 Las categorías estéticas en la pintura barroca.....	16
2.1.1. Lo feo.....	16
CAPÍTULO III	19
REFERENTES EN LA PINTURA BARROCA	19
3.1. Análisis de las obras artísticas de Caravaggio, José De Ribera y Pedro Pablo Rubens.	19
3.1.1. Caravaggio (1571-1610).....	19
3.1.2. José de Ribera (1591-1652).....	21
3.1.3. Pedro Pablo Rubens (1577-1640).....	23
CAPÍTULO IV	25
PROCESO DE PROPUESTA PICTÓRICA.....	25
Propuesta pictórica enfocada en la vida y muerte de Jesús representado en el estilo barroco	25
4.1. Etapa de preproducción: fundamentos teóricos y procesos de bocetaje.....	25
4.2. Libro de artista.....	27
e. MATERIALES Y MÉTODOS	37

4.3. ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN DE OBRAS.....	37
4.3.1. Registro del proceso de preparación de la ejecución pictórica:.....	37
5. POST – PRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA OBRA.....	42
f. RESULTADOS	53
g. DISCUSIÓN.....	60
h. CONCLUSIONES.....	61
i. RECOMENDACIONES	62
j. BIBLIOGRAFÍA.....	63
k. ANEXOS	65
a. TEMA.....	66
b. PROBLEMÁTICA	67
c. JUSTIFICACIÓN.....	71
d. OBJETIVOS	73
e. MARCO TEÓRICO.	74
f. METODOLOGÍA	86
g. CRONOGRAMA	91
h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO	92
i. BIBLIOGRAFÍA.....	94
ÍNDICE.....	98