

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

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA
FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y
TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS.

Tesis previa a la obtención del
título de licenciada en Artes
Plásticas; Mención: Pintura

AUTORA:

ELVIA ROSARIO CRUZ TENEMAZA

DIRECTOR:

ARQ. MARCO ANTONIO MONTAÑO LOZANO

LOJA – ECUADOR

2022

Certificación de tesis

Loja, 11 de enero del 2022

Arq. Marco Antonio Montaña Lozano

DIRECTOR DE TESIS.

Certifico:

Que ha revisado y orientado todo proceso de elaboración de tesis de grado titulada: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS**” de autoría de la estudiante **Elvia Rosario Cruz Tenemaza**, previa a la obtención del título de: Licenciada en Artes Plásticas; Mención: Pintura, una vez que el trabajo cumple todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto , autorizo la presentación para la respectiva sustentación y defensa.

ARQ. MARCO ANTONIO MONTAÑA LOZANO

Director de Tesis

Autoría

Yo, **Elvia Rosario Cruz Tenemaza**, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de la misma. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Digital Institucional –Biblioteca Virtual.

Cedula de identidad: 0706663580

Fecha: Loja, 7 de marzo del 2022

Correo electrónico: elvia.cruz@unl.edu.ec

Teléfono o celular: 0999477681

Firma:

Carta de autorización de tesis por parte de la autora, para la consulta, reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo.

Yo, **Elvia Rosario Cruz Tenemaza**, declaro ser la autora de la tesis titulada **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS**, como requisito para optar al título de licenciada en Artes Plásticas; mención; Pintura, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre 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 RI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja 7 de marzo del dos mil veintidós

Firma:

Autora: Elvia Rosario Cruz Tenemaza

Cédula: 0706663580

Dirección: Loja, calles: Av. 8 de Diciembre **Correo electrónico:** korella41@gmail.com

Celular: 0999477681

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de tesis: Arq. Marco Antonio Montaña Lozano

Tribunal de grado: Presidenta: Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.

Primer vocal: Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel.

Segundo vocal: Lic. Inés Paulina Salinas Erreyes Mtra.

Dedicatoria

Dedico este proyecto de investigación a mis familiares y amigos cercanos quienes me han brindado su apoyo en mi desarrollo académico y artístico. Y especialmente a mi compañero de vida quien es el apoyo fundamental y el motivo de inspiración del presente trabajo de representación artística.

Elvia Rosario Cruz Tenemaza

Agradecimiento

Expreso mi más sincero agradecimiento a todas las autoridades y docentes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja por orientarme y motivarme durante el transcurso del desarrollo académico, especialmente a mi director de Tesis Arq. Marco Antonio Montaña Lozano, quien con su guía y observaciones hizo posible la culminación del proyecto. Y finalmente agradezco a todas las personas de mi entorno personal, especialmente a mis padres y esposo por ser mi apoyo incondicional.

Elvia Rosario Cruz Tenemaza

Índice

Hojas preliminares

Carátula.....	i
Certificación de tesis (Director).....	ii
Autoría.....	iii
Carta de autorización.....	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento.....	vi
Esquema de tesis.....	vii

Cuerpo de tesis

1. Título.....	1
2. Resumen.....	2
2.1 Abstract.....	3
3. Introducción.....	4
4. Marco Teórico.....	6
1.1. Fundamentación categorial.....	6
1.1.1. Antecedentes.....	6

1.1.2. El surrealismo.....	7
1.1.3. Características principales del surrealismo.....	9
1.1.4. Surrealismo Onírico.....	10
1.1.5. Características principales del surrealismo onírico.....	11
1.1.6. Técnicas y métodos de la pintura surrealista.....	12
1.1.7. La pintura surrealista.....	20
1.2. La figura humana masculina.....	23
1.2.1. El desnudo masculino.....	25
1.2.2. El vestuario.....	27
1.2.3. Morfología de la figura humana.....	28
1.2.4. Canon.....	28
1.2.5. Lenguaje.....	34
1.2.6. Expresión.....	34
1.3. Técnicas contemporáneas.....	35
1.4. Categorías estéticas	38
1.4.1. Lo bello.....	38
1.4.2. Lo fantástico.....	38
1.5. Referentes artísticos.....	40
1.5.1. Rene Magritte – obra titulada “El terapeuta”	40
1.5.2. Salvador Dalí obra titulada “Cristo de San Juan de la Cruz”.....	43

5. Metodología.....	48
5.1. Metodología de la investigación.....	48
5.2. Técnicas y métodos de la recopilación de datos.....	48
5.3. Metodología del producto artístico.....	49
5.4. Procedimiento general del producto artístico.....	49
5.5. Proceso proyectual de concepción y ejecución de la obra.....	50
6. Resultados.....	65
6.1. Resultados en función de los objetivos.....	65
6.2. Resultados en función de la propuesta.....	66
6.3. Resultados en función de la post-producción: Presentación y divulgación de la obra.....	72
7. Discusión.....	79
8. Conclusiones.....	80
9. Recomendaciones.....	82
10. Referencias Bibliográficas.....	83
11. Anexos.....	91

Índice de figuras

Fig. 1. Miro, J. (1940) Nocturne.....	13
Fig. 2. Gris, J. (1914) Die Jalousie.....	14
Fig. 3. Duchamp, M. (1913). Rueda de Bicicle.....	15
Fig. 4. Ernst, M. (1926). L'evadé.....	16
Fig. 5. Bayer, H. (1932). Lonely Metropolitan'.....	17
Fig. 6. Dalí, S. (1937). Cisnes que se reflejan como elefantes.....	18
Fig. 7. Miró, J. (1925). El carnaval del arlequín.....	19
Fig. 8. Dalí, S. Breton, A. Gala y Valentine, H. (1932) Cadáver exquisito.....	20
Fig. 9. Masson, A. (1926). Caballos atacados por peces.....	22
Fig. 10. Dalí, S. (1935). Gala y el Ángelus de Millet.....	22
Fig. 11. El Greco, (1576-79). San Sebastián.....	26
Fig. 12. De Chirico, G. (1973) La musa del silencio.....	27
Fig. 13. Canon 7 cabezas y media.....	29
Fig. 14. Canon de 8 cabezas.....	31
Fig. 15. Leonardo da Vinci (1492).....	31
Fig. 16. Canon de 8 cabezas y media.....	32
Fig. 17. Canon de nueve cabezas.....	33
Fig. 18. Hausmann, R. (1920) Tatlin en casa.....	37
Fig.19. Magritte, R. (1928) El espejo falso.....	41

Fig. 20. Magritte, R. (1937) El terapeuta.....	42
Fig. 21. Dalí, S. (1925) Muchacha en la Ventana.....	44
Fig. 22. Dalí, S. (1951). Cristo de San Juan de la Cruz.....	46
Fig. 23. Cruz, R (2020) Bocetos del Modelo [Fotografía].....	50
Fig. 24. Cruz, R. (2020). Estudios fotográficos del modelo [Fotografía].....	52
Fig. 25. Icebergs flotan en el océano Antártico. / Science (2015). [Fotografía].....	52
Fig. 26. Tierra vista desde el espacio. (2021). [Fotografía].....	52
Fig. 27. Avistamiento de ballenas en Bahía Málaga. (2021). [Fotografía].....	53
Fig. 28. Galaxia Andrómeda. (2018). [Fotografía].....	53
Fig. 29. Imagen de cortinas. (2021). [Fotografía].....	53
Fig. 30. Pareja en el bote. (2021). [Fotografía].....	53
Fig. 31. Cruz, R. (2020). Imagen de flama. (2021). [Fotografía].....	54
Fig. 32. Imagen de flama. (2021). [Fotografía].....	54
Fig. 33. Imagen de Corazón humano. (2021). [Fotografía].....	54
Fig. 34. Galaxia Andrómeda. (2018). [Fotografía].....	54
Fig. 35. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada “Interior del ser” [fotografía].....	55
Fig. 36. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada “Nostalgia” [fotografía].....	55
Fig. 37. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada “Confusión” [fotografía].....	56

Fig. 38. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].....	57
Fig. 39. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].....	57
Fig. 40. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía].....	57
Fig. 41. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].....	58
Fig. 42. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].....	58
Fig. 43. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía].....	58
Fig. 44. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].....	59
Fig. 45. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].....	59
Fig. 46. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía].....	59
Fig. 47. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].....	60
Fig. 48. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].....	60
Fig. 49. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].....	61
Fig. 50. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].....	61
Fig. 51. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].....	61
Fig. 52. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].....	61
Fig. 53. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. “Interior del ser”. [Fotografía].....	62
Fig. 54. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. “Nostalgia”. [Fotografía].....	62
Fig. 55. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. “Confusión”. [Fotografía].....	62
Fig. 56. Cruz, R. (2021). Avance de la producción de la obra. “Interior del ser”. [Fotografía].....	63

Fig. 57. Cruz, R. (2021) Avance de la producción de la obra. “Nostalgia”. [Fotografía]...	63
Fig. 58. Cruz, R. (2021) Avance de la producción de la obra. “Confusión”. [Fotografía]..	64
Fig. 59. Cruz, R. (2021). Interior del ser. [Pintura].....	67
Fig. 60. Cruz, R. (2021). Nostalgia. [Pintura].	69
Fig. 61. Cruz, R. (2021). Confusión. [Pintura].	71
Fig. 62. Cruz, R. (2021). Cartel de la exposición VIAJE PERSONAL.....	73
Fig. 63. La Crónica (2021). Invitación a la exposición VIAJE PERSONAL.....	74
Fig. 64. Cruz, R. (2021). Video del proceso de la producción artística VIAJE PERSONAL.....	74
Fig. 65. Cruz, R. (2021). Portada del catálogo digital de la muestra VIAJE PERSONAL.....	75
Fig. 66. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla del inicio de la exposición VIAJE PERSONAL a través de la cuenta oficial de Facebook de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL.....	75
Fig. 67. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la presentación del evento artístico VIAJE PERSONAL con la participación de la Mg. Beatriz Campoverde Gestora académica de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL.....	76
Fig. 68. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la presentación de la artística de la exposición VIAJE PERSONAL con la participación del Arq. Marco Montaña, Director de tesis.....	76
Fig. 69. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la declaración artística de la exposición VIAJE PERSONAL.....	77

Índice de anexos

Anexo 1. Fichas de análisis.....	91
Anexo 2. Proyecto de tesis.....	96

1. Título

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS.

2. Resumen

El trabajo artístico titulado: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS.** Plantea el análisis de la representación de la figura humana en la pintura onírica, a través del estudio de su morfología, para fundamentar la representación de la producción pictórica, basada en la poética personal de los sueños, fantasía y vivencia personales. La investigación es artística, se enmarca dentro del tipo de investigación cualitativa, se fue registrando datos bibliográficos en el trabajo teórico. El desarrollo de los temas, influyeron en la elaboración del trabajo práctico. Planteándose las siguientes investigaciones; investigación documental bibliográfica y la investigación experimental; realizando un proceso de selección, sistematización y análisis de la información, permitiendo la redacción de los contenidos de los capítulos y la elaboración de la obra pictórica, mediante la observación de la figura humana, de un estudio fotográfico, dibujos preparatorios y bocetos compositivos, como parte del proceso de representación y experimentación de materiales, como el óleo sobre mdf y la combinación de la técnica fotomontaje, que permite la manipulación de la obra a través de programas digitales como inffinity photo y procreate, finalmente todo el proceso teórico-práctico permitió la difusión y exposición de las obras finales.

**PALABRAS CLAVE: FIGURA HUMANA/SURREALISMO/ONÍRICO/
FOTOMONTAJE**

Abstract

The artistic work entitled: SURREALIST-ONIRIC PICTORIAL REPRESENTATION OF THE MALE HUMAN FIGURE, WITH A PERSONAL POETIC AND CONTEMPORARY TECHNIQUES. It proposes the analysis of the representation of the human figure in dream painting, through the study of its morphology, to support the representation of pictorial production, based on the personal poetics of dreams, fantasy and personal experience. The research is artistic, it is part of the type of qualitative research, bibliographic data was recorded in the theoretical work. The development of the themes influenced the elaboration of the practical work. Considering the following investigations; bibliographic documentary research and experimental research; carrying out a process of selection, systematization and analysis of the information, allowing the writing of the contents of the chapters and the elaboration of the pictorial work, through the observation of the human figure, a photographic study, preparatory drawings and compositional sketches, as part of the process of representation and experimentation of materials, such as oil on mdf and the combination of the photomontage technique, which allows the manipulation of the work through digital programs such as inffinity photo and procreate, finally the entire theoretical-practical process facilitates the diffusion and exhibition of the final works.

KEYWORDS: HUMAN FIGURE/SURREALISM/ ONEIRIC/ PHOTOMONTAGE.

3. Introducción.

El surrealismo es un movimiento artístico creado dentro de un contexto de conflictos sociales que buscaba ofrecer la posibilidad de dar a los artistas el poder de representar sus sueños o fantasías como medio de manifestación en contra de la aceptación de la realidad de un mundo mal hecho, buscando la libertad a través del componente onírico.

En la investigación artística titulada **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS**. Se analiza la tendencia artística surrealista-onírica, para generar a través de esta una propuesta pictórica basada en los sueños y fantasías, donde los personajes ofrezcan una nueva realidad con espacios y escenarios fantásticos; Se realiza a través de la recopilación de imágenes re-contextualizadas e ideas extraídas de la poética personal.

Para la realización de la propuesta pictórica se ha tomado referentes artísticos enmarcados en la pintura onírica, como Rene Magritte, que sirven para la utilización y composición de objetos y personajes re-contextualizados y Salvador Dalí por el uso de imágenes impactantes.

Los métodos investigativos aplicados son el inductivo, deductivo, formalista e historicista servirán para la recopilación de la información a través de libros, revistas, artículos, fotografías e imágenes que ayuden a la fundamentación teórica a través de fuentes fidedignas acerca del movimiento surrealista, la figura humana y el canon establecido para la concepción de la obra pictórica, también aporta en lo necesario para la explicación y comprensión de las obras de los artistas tomados como referentes para analizar aspectos relevantes que llevaron a los autores a la creación de la misma, Finalmente el experimental, servirá para la elaboración del proyecto, aplicando los procedimientos técnicos y materiales, en la producción de las obras.

El capítulo I hace referencia en cuanto a toda la fundamentación teórica, artística y estética, para ello se comenzó por el estudio de los antecedentes del movimiento pictórico surrealista onírico, los cuales ayudaron a determinar las características fundamentales; luego proceder al estudio de la figura humana masculina y sus formas de composición tradicionales como: la morfología, el canon, el lenguaje y la expresión, y como complemento la vestimenta, seguido del estudio de las categorías estéticas de lo bello y lo fantástico.

El capítulo II aborda la investigación de campo con la recopilación de imágenes acerca de la figura humana masculina, visto desde una poética personal para plasmarlo en el proceso de representación artística a través de la experimentación de materiales como el lienzo, mdf y el óleo, donde se evidencia todo el proceso llevado a cabo en el trabajo, mediante la observación de la figura humana, de un estudio fotográfico, dibujos preparatorios y bocetos compositivos, como parte del proceso de representación y experimentación de materiales, como la combinación de la técnica fotomontaje, que permite la manipulación de la obra a través de programas digitales como inffinity photo y procreate, finalmente todo el proceso teórico-práctico permitió la difusión y exposición de las obras finales.

4. Marco Teórico

Capítulo I

1.1. Fundamentación categorial

1.1.1. Antecedentes.

En el siglo XX se dieron importantes acontecimientos políticos, sociales y económicos, principalmente el estallido de la Primera Guerra Mundial, por lo cual tomaron fuerza varios movimientos artísticos dando protagonismo a las vanguardias, que se fueron adaptando a los cambios sociales producidos, gracias a esto el artista pudo innovar con nuevas técnicas, permitiéndole experimentar y expresar libremente sus emociones y fantasías para escapar de la realidad.

Las vanguardias interpretaron la Primera Guerra Mundial como una evidencia más de la corrupción de la sociedad burguesa, a pesar de sus diferencias el surrealismo y el dadaísmo, se propusieron rechazar el ethos moral y racional de la civilización europea, buscando lugares más allá de la razón como lo imposible y lo indescifrable. (Bevir, 2009, p. 50)

En ese contexto de guerra para las vanguardias, fue el que formó la actitud pesimista de la sociedad, especialmente de los artistas por lo que no hubo otra alternativa que verse enmarcados a una revolución, en cuanto a la parte social, manifestándose a través de las obras de arte, cómo se puede observar en el movimiento surrealista, el cual tuvo inicio en este periodo como una forma de protesta, al igual que las vanguardias que impulsaron su creación como; el expresionismo, el cubismo y el dadaísmo.

El autor (Elger, 2004) señala, que para la creación y publicación del movimiento surrealista en el año 1924, Breton en primera instancia sustituye las satíricas contribuciones dadaístas, a pesar de que surrealistas destacados como Louis Aragon y el mismo André Breton simpatizaron inicialmente con el dadaísmo, acabarían considerando que este elimina cualquier intento de crear prácticas políticas y artísticas constructivas, por ende lo sustituyó

por una literatura que renunciaba a todo control racional del proceso de creación artístico, valiéndose para ello de la técnica del automatismo, el azar y el subconsciente, que retomaron técnicas clásicas pictóricas, llevando al surrealismo a ponerse en contraposición del dadaísmo, ya que este se consideraba un movimiento antiartístico, antiestético y antimoral.

Las corrientes artísticas anteriores al movimiento surrealista como la pintura metafísica y el dadà, acercan al espectador a composiciones artísticas que aluden a los desnudos, que en contraposición al dadaísmo, que planteaba desde la ironía la aplicación del sistema de cualquier tipo de tradición del arte, pero que sarcásticamente el surrealismo retomo en sus obras, no solo la aplicación de la técnica tradicional, sino que también adoptó el desnudo como uno de sus temas favoritos para plasmar en las obras pictóricas, por ende cabe destacar que el movimiento se enfocó en el estudio del cuerpo humano y en especial de su psicología, de la cual tomó los más profundo y desconcertante ofrecido del inconsciente. Pero no hay como negar que también tomó las profundidades estudiadas de los artistas de los movimientos fauvista, cubistas y expresionistas. (Barroso, 2005) Por ende, el surrealismo al ser un movimiento que se encargó de estudiar la psique humana, para tratar de entender a una sociedad que estaba en decadencia, lleva a que los;

Los artistas surrealistas al igual que los postmodernistas en las siguientes épocas han difundido la suspensión del yo, el fin de la filosofía del sujeto como ser unitario y el colapso del racionalismo occidental, sin embargo, igualmente tenían la creencia firme de tener un carácter por encima de su propio ser o ego (Mansilla, 2017, p. 79).

1.1.2. El surrealismo.

El movimiento surrealista tuvo su primera aparición en el año 1920 con la “acta fundamental del grupo con la publicación de *Les champs magnétiques* (los campos magnéticos) de Breton y Soupault” (Pariente, 1985, p. 9). Cuando el grupo aún era un movimiento solamente literario que más tarde se involucró en el mundo de las artes plásticas, formando el grupo *La Révolution Surréaliste* que pone fin a la literatura, en donde se pretendía cambiar el mundo y la vida, debido al interés que muchos artistas mostraron

hacia los escritos de la teoría de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud en donde indicaba, “que el arte nunca puede ser producido por el pensamiento consciente. Admitían que la razón puede darnos la ciencia, pero afirmaban que sólo lo inconsciente puede producir arte” (Gombrich, 1995, p. 592). Por ello Breton en su primer manifiesto de 1924 definió al surrealismo como:

Puro automatismo psíquico, mediante el cual uno se propone expresar verbalmente, por medio de la palabra escrita o de cualquier otra forma, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia del control ejercido por la razón, exento de cualquier preocupación estética o moral (Bradley, 1999, p. 21).

De acuerdo a De Micheli (1979) El surrealismo es un reflejo de la situación histórica real de la fractura entre arte y vida, opone la búsqueda experimental y científica, apoyándose en la filosofía y psicología, intenta dar a la libertad el fundamento de una doctrina, en definitiva, fue la fractura entre arte y sociedad, entre el mundo de los sueños y realidad llevándolo a la fantasía.

Puesto a que ayudó a la liberación del pensamiento subjetivo del ser humano como una forma de protesta y de manera provocativa en contra de la sociedad burguesa por lo cual se creyó que el surrealismo nacía de una crisis de la conciencia humana tanto moral como intelectual, que tenía impulsos revolucionarios en contraposición a otros pensadores y a otras corrientes artísticas, filosóficas o intelectuales, que según (Löwy, 2007) esto llevó a poseer al surrealismo como un conjunto de experiencias (*Erfahrungen*), ya que sus ideas nacían en base a la observación y representación de los sueños, convirtiéndolo en algo mágico y fantástico pero de alcance revolucionario; más exactamente, de un movimiento “iluminado”, profundamente libertario y, a la vez, en busca de una posible afinidad con el comunismo, dando inicio al segundo manifiesto del movimiento.

En la segunda publicación del manifiesto surrealista de Breton del año 1939, el movimiento dio un giro radical, paso de lo artístico a tener un aspecto político por parte del

fundador, fundamentado en el pensamiento filosófico tanto freudiano como del marxismo para añadir otro enfoque al movimiento, que intentaba respaldar las ideologías políticas y su inclinación por el comunismo con el cual no tuvo éxito, llevándolo a escribir una segunda edición de sus textos donde se dedicó a criticar a la iglesia, las guerras y especialmente a los miembros que no apoyaron la nueva ideología planteada, por ende fueron expulsados y algunos abandonaron el surrealismo, ya que no apoyaron este cambio, por lo cual fueron declarados como surrealistas no puros. Dichos cambios terminaron con la expulsión de su creador inicial André Breton, llevando a los artistas a tener una nueva ideología con un nuevo, “objetivo basado en la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incommunicable, lo elevado y lo bajo, dejen de percibirse como contradictorios” (Bevir, 2009, pág.52).

1.1.3. Características principales del surrealismo.

En base a los datos recopilados en el literal anterior sobre el surrealismo, se ha tomado en cuenta las ideas principales para definir las siguientes características:

- El movimiento surrealista comenzó siendo un movimiento literario.
- Exterioriza las experiencias interiores hacia una realidad exterior.
- Tomó del dadaísmo la importancia del azar y la base ideológica.
- Toma imágenes reales para crear imágenes irreales a través de las técnicas del automatismo, el azar y el subconsciente.
- Se basó en las teorías de los sueños de Sigmund Freud, para liberar el subconsciente.
- Busca la libertad individual del artista.

- Fue la ruptura entre la realidad y la fantasía.
- Aporto con nuevas técnicas como: la escritura automática, cadáver exquisito, juego de la verdad, entre otros.
- Uno de sus principales componentes es el mundo onírico.
- Realizo obras de carácter abstracto y figurativo
- Posee un gran dominio técnico, con el uso de perspectivas renacentistas.
- Sus temas principales de representación son la figura humana femenina.

1.1.4. Surrealismo onírico.

Para hablar del surrealismo onírico, primero hay que saber su definición, pues en el surrealismo hace referencia a todo lo irreal o absurdo a la lógica, lo que uno puede imaginar, en modo de fantasía o lo que uno ve en sus sueños. Entonces se entiende que, el mundo onírico es uno de los componentes fundamentales de esta tendencia, “representa la realidad liberada de la lógica a través del automatismo, llevando el mundo onírico a la realidad, donde se percibe el sueño ante la contemplación de lo infinito y soledad” (Angulo, 1962, p. 480).

Conociendo que el sueño es una parte fundamental para la creación de obras artísticas en el surrealismo, por ende se enfocó en el estudio de la psique del ser humano, en donde el inconsciente libera las ideas, los deseos y anhelos del creador que escapan del límite de la realidad y la lógica, donde es de suma importancia que los artistas no planifiquen sus obras sino dejarla surgir en sus sueños, llevándolos a representar una mezcla de fragmentos extraordinarios y absurdos, que las llevan al grado que parezca salido de un mundo de fantasías. Según (Barroso, 2005) En el surrealismo onírico se dio una gran importancia al sueño, y sus autores tratan de borrar el límite entre ensueño y realidad, potenciando nuevas dimensiones del arte y de la vida al potenciar la subjetividad; mostrando los anhelos y morbosidades, contenidos de un mundo subconsciente de preferencias temáticas e icónicas.

Freud aportó algunas armas al movimiento con su estudio de la psicología de los sueños y con la exploración en la vida de lo inconsciente; el sueño representa en nuestra vida una porción de tiempo no inferior al de vigilia, es por tanto una parte esencial de nuestra existencia, el encuentro de estos dos estados sueño y vigilia, en donde dan como resultado una especie de realidad absoluta (De Micheli, 1979).

Uno de los principales representantes del surrealismo onírico fue Salvador Dalí, el cual aportó mucho a esta tendencia con sus obras de carácter figurativo y de gran carga onírica, aunque muchas de sus obras no eran exactamente la fiel representación de un sueño, es decir no eran imágenes producidas por el subconsciente, sino que Dalí tomó imágenes del mundo real y las transformó en una completa fantasía. “En sí, los artistas del siglo xx saben que para representar una cosa real o imaginaria no tiene que empezar por abrir los ojos y mirar a su redor, sino por tomar formas y colores y elaborar la imagen requerida” (Gombrich, 1995, p. 594).

1.1.5. Características principales del surrealismo onírico.

Tomando en cuenta en cuenta lo investigado sobre el surrealismo onírico, se ha llegado a las siguientes características;

- Obras salidas de los sueños
- No hay límite entre la realidad y la lógica.
- Obras de carácter figurativo.
- Permite que las ideas del subconsciente se transmitan a través de una obra.
- Utiliza técnicas tradicionales como el óleo
- Sus obras pictóricas son de un realismo casi fotográfico.
- El automatismo se convirtió en su técnica principal
- Entre sus temas favoritos están los desnudos de la figura humana

- Uno de sus principales representantes es Salvador Dalí, con el uso del método paranoico crítico.
- Lo artistas tenían libertad creativa.

1.1.6. Técnicas y métodos de la pintura surrealista.

Estas técnicas fueron utilizadas con anterioridad por otras tendencias como el cubismo sintético que dio inicio al collage y el dadaísmo con sus métodos innovadores, pero que el surrealismo modificó a su manera de representación y los orientó hacia otro significado. “Los surrealistas intentaron acceder a la unidad por medio del juego, la fiesta, la transgresión, de ahí su apuesta por imágenes fantásticas, la escritura automática, y otras técnicas artísticas experimentales” (Bevir, 2009, p. 52). Pero para que pudieran acceder a la creación de estas técnicas y métodos innovadores muchos de los artistas surrealistas implementaron diferentes maneras para producir este tipo de imágenes como la ingesta de alucinógenos y bebidas alcohólicas.

Técnicas.

Escritura automática.

Método de escritura, definido y usado principalmente por Breton, permite superar el lenguaje del pensamiento, en el que se intenta expresar mediante un lápiz y papel todas las ideas que llegaban a la mente por pura mecanicidad, sin orden o relación sin que provengan de pensamientos conscientes por parte del autor (Edwald, 1993).

Fig. 1. Miró, J. (1940) Nocturne [tempera, gouache, huevo, óleo y pastel sobrepapel]. Serie de gouaches Constelaciones. Mallorca, España. Extraído de: <http://www.ainhoagarrido.com/articulos/la-escritura-automatica-procesos-creativos/>. Último día de consulta 28/10/2021.

Collage

Técnica implementada en el cubismo sintético en un inicio en la pintura, consistía en la colocación de distintos elementos, como papel periódico u objetos encontrados, pero que Max Ernst en el surrealismo lo utilizó de manera que este se complementará y formará parte de la obra sin notarse (Cirlot, 1988).

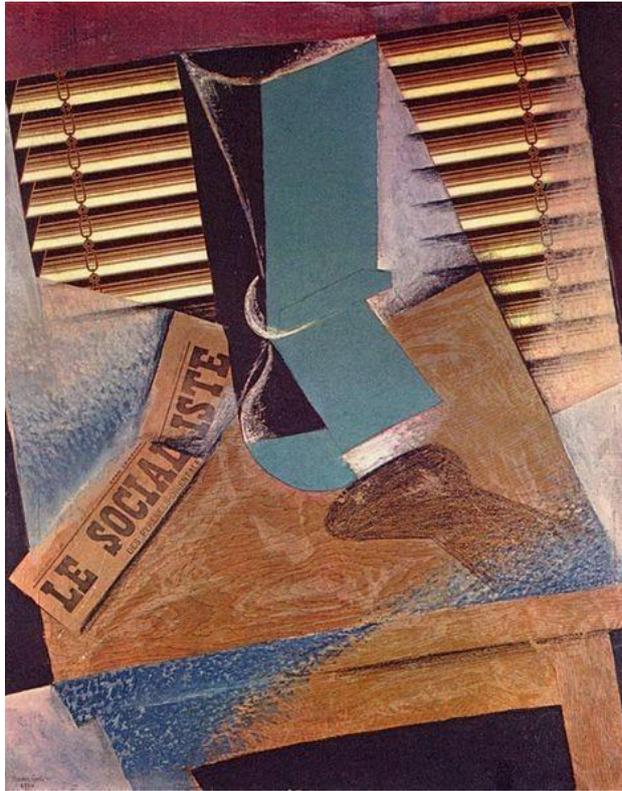

Fig. 2. Gris, J. (1914) Die Jalousie. [Pintura]. Deutsch: Tate Gallery. Londres, Inglaterra. Extraído de: <https://www.alamy.es/deutsch-die-jalousie-ingles-el-toldo-1914-223-juan-gris-001-image211435691.html>. Último día de consulta 28/10/2021.

Ensamblaje

Técnica implementada en el dadaísmo por Marcel Duchamp, consistía en colocar distintos elementos u objetos encontrados, ya sean objetos de uso cotidiano, para que estos luego al unirse formen parte de una obra complementándola o que conformen una obra en su totalidad.

Fig. 3. Duchamp, M. (1913). Rueda de Bicicleta. [Escultura]. MoMA, Nueva York, Estados Unidos. Extraído de: <https://historia-arte.com/obras/rueda-de-bicicleta>. Último día de consulta 28/10/2021.

Frottage

“Marx Ernst inventó el procedimiento técnico del frottage, consiste en colocar bajo el soporte elementos de textura gruesa, con finalidad de que quedase su trama visible” (Cirlot, 1988, p. 59). Como se puede observar en la figura 6, donde se visualiza que el dibujo ha sido realizado sobre diversos soportes ya que a simple vista se visualizan distintas texturas.

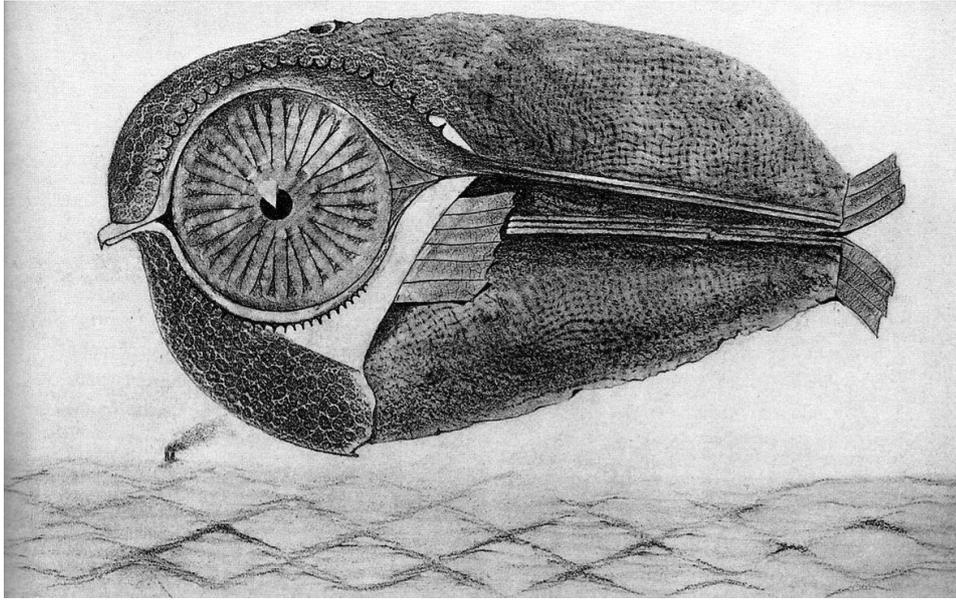

fig. 4. Ernst, M. (1926). *L'evadé* [dibujo]. MoMA Nueva York, Estados Unidos. Extraído de: <https://www.moma.org/collection/works/94254>. Último día de consulta 28/10/2021.

Fotomontaje

Esta técnica tendría sus inicios en el collage, ya que aquí hubo una experimentación con la adhesión de recortes de imágenes que complementara a la obra, luego esta técnica pasaría a ser modificada y utilizado por los surrealistas, el cual consistía en el uso de imágenes a través de fotografías, que al realizar la colocación o yuxtaposición de varios elementos que al unir formen una sola composición visualmente. (Colorado, 2017). Hay que señalar que esta técnica no solo consiste en el montaje de fotografías o texto, también puede ser foto y color o foto y dibujo.

El fotomontaje sería una combinación de imágenes fotográficas realistas que tomara en cuenta todos los aspectos técnicos de la obra con el fin de que no se notara la unión de estos elementos.

Fig. 5. Bayer, H. (1932). 'Lonely Metropolitan'. [Fotografía]. Herbert Bayer Collection and Archive, Denver Art Museum, Gift of BP Corporation. Extraído de: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/302020>. Último día de consulta 28/10/2021.

Métodos.

Paranoico crítico

La gran aportación de Dalí, consiste en asociar imágenes de lo más arbitrario, que no existen en la realidad con otras que surgen obsesivamente de las interpretaciones de fenómenos irracionales que aparentemente se hayan conectados (Cirlot, 1988).

Fig. 6. Dalí, S. (1937). Cisnes que se reflejan como elefantes. [Pintura]. CavalieriHolding, Co., Inc., Ginebra, Suiza. Extraído de: <https://www.3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-metodo-paranoico-critico-de-dali/>. Último día de consulta 28/10/2021.

Automatismo psíquico.

Se intenta expresar verbalmente, por escritura, dibujo o pintura el funcionamiento real del pensamiento donde no interviene la razón, plasmando o representando todo lo que llega de manera espontánea por la asociación de imágenes previamente elaboradas en la mente. “El método está lejos de la pura mecanicidad; es más, tiene una raíz psicológica que, aunque sea automáticamente, ofrece sus sugerencias” (De Micheli, 1979, p. 155).

Fig. 7. Miró, J. (1925). *El carnaval del arlequín*. [Pintura]. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, Estados Unidos Extraído de: <https://www.3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-automatismo-psiquico/>. Último día de consulta 28/10/2021.

Cadáver exquisito

Este método consistía en la participación de varias personas en un mismo trabajo artístico, en donde cada uno realizaba su aportación espontáneamente sin saber lo que había anteriormente en el papel o lienzo, obteniendo así un dibujo, pintura o escritura muy original.

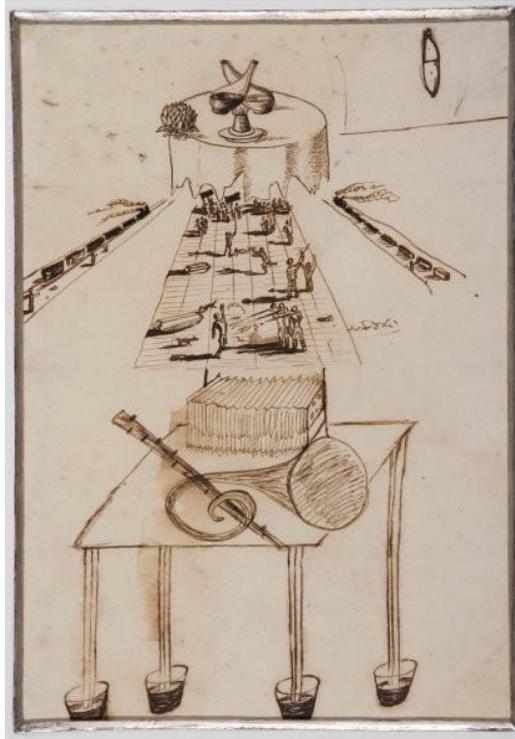

Fig. 8. Dalí, S. Breton, A. Gala y Valentine, H. (1932) Cadáver exquisito, [dibujo]. Museo Reina Sofía. Madrid, España. Extraído de: <https://totenart.com/noticias/cadaver-exquisito-desbloquea-tu-creatividad/>. Último día de consulta 28/10/2021.

1.1.7. La pintura surrealista

En la pintura surrealista se ha logrado agrupar, deslindar y definir los grandes ciclos temáticos como el cuerpo humano, el retrato y el desnudo tradicional que siguen teniendo la misma vigencia como imagen plástica en obras de vanguardia, donde el tema es el componente decisivo para definir y profundizar en el significado de la pintura (Barroso, 2005). Puesto que se retomaron los temas de representación como; los desnudos eróticos y los temas sociales donde se pretendía representar estas problemáticas, pero a su vez deslindarse de una representación de formas, figuras y escenarios reales, sino que pretendían visualizarlos desde la subjetividad del artista con el fin de establecer una relación de la obra y el contexto social en la que fue creada.

El surrealismo se adaptó a una doctrina tradicional con elementos convencionales tercamente realistas y al mismo tiempo promovió el entusiasmo por el manejo continuo de la imaginación y fantasía que explica poco y evoca mucho; se trata de una reiteración del antiguopropósito, en cuento al empleo de sus técnicas, pero basado en la filosofía del sujeto y la conciencia (Mansilla, 2017). De este modo encajo en la pintura, ayudado por el ambiente de la primera guerra mundial, debido a los valores morales y críticos que se cuestionaban en ese entonces, por ende para la representación pictórica, el surrealismo tomo una gran variedad de estilos y técnicas que interesan a su vez porque estas realizaban una combinación de elementos como; el erotismo de la figura humana, las imágenes obtenidas del mundo de los sueños, las alucinaciones o los productos salidos del subconsciente del artista.

Existen dos tipos de surrealismos; por una lado está el automatismo puro, donde las formas pierde su representación original, permitiendo que el artista pintara libremente, en el que destacan los artistas en un primer momento André Masson y Joan Miro, efectuaba dibujos de carácter automático de composiciones abstractas, como se puede observar en la (Fig. 9), en la obra titulada “Caballos atacados por peces”, realizada por Masson, donde representa la lucha terrible entre peces y tiburones, reflejando la crueldad a modos de goteados automáticos de pintura. Y por el otro está la figurativa, que se fundamentan en las teorías de Freud, re-contextualizan imágenes, las formas y los objetos, pero conservan el minucioso cuidado del dibujo, como se puede ver en la pintura onírica representada por Rene Magritte y Salvador Dalí, que se especializaron en composiciones figurativas, siguiendo las normas tradicionales de representación pictórica, como se puede observar en la (Fig. 10),” Gala y el Ángelus de Millet”, representada por la obsesión que Dalí tenía hacia la obra original por ende aplica el método paranoico crítico, reproduciendo el enfrentamiento entre los dos personajes (Cirlot, 1988).

Por otro lado, en las obras de carácter abstracto, donde se podían observar imágenes abstractas casi sin forma, pero con gran carga simbólica. Cabe recalcar que en ambas líneas de representación se podía observar un contenido subjetivo, ya que en la pintura figurativa al igual que en la abstracta se representaban ideas salidas del subconsciente, de las fantasías, sueños o anhelos del pintor.

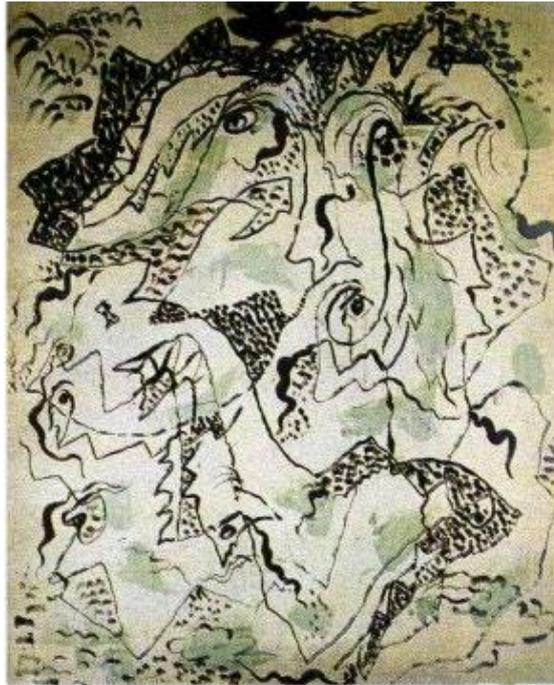

Fig. 9. Masson, A. (1926). *Caballos atacados por peces* [pintura]. Colección particular, París, Francia. Extraído de:

CITATION Cir \p 58 \l 12298 (Cirlot, 1988, pág. 58).

Último día de consulta 2/08/2020.

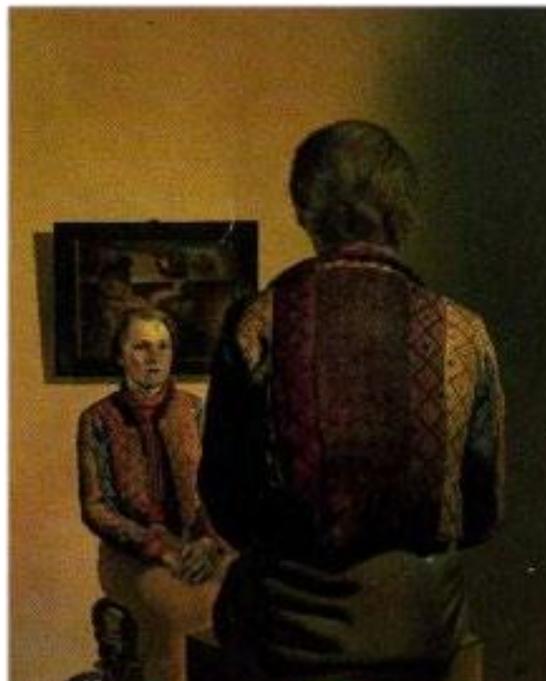

Fig. 10. Dalí, S. (1935). *Gala y el Ángel de Millet* [pintura]. Museo de Arte Moderno. Nueva York, Estados Unidos. Extraído de: *CITATION Cir \p 58 \l 12298 (Cirlot, 1988, pág. 56).* Último día de consulta 2/08/2020.

El surrealismo una tendencia figurativa, en las que recuperan el uso y procedimiento del antiguo sistema de representación, la figuración y abstracción como recurso para hallar significado a los objetos, como una visión iconológica (Barroso, 2005). Uno de los temas principales o favoritos de representación fue la figura humana en especial la femenina, tomándola como objeto de inspiración para realizar desnudos eróticos a manera de la pintura tradicional, haciendo uso del escorzo y el claroscuro en la representación de la figura humana, y en los paisajes se puede observar la aplicación de perspectivas dando una sensación de profundidad, de vacío y soledad, para lo cual aplicaron el uso de las perspectivas renacentistas obteniendo obras de un realismo figurativo casi fotográfico.

Entre las técnicas utilizadas están los degradados de los ocres, pero también la combinación de colores en contraste, en algunos casos se utiliza gamas de tonos claros como el azul, para crear atmósferas o personajes que den una sensación de vacío y que logre perturbar al espectador. Un ejemplo de la aplicación de estas técnicas se puede observar en casi todas las obras del artista Salvador Dalí, en donde encarna paisajes desérticos.

1.2. La figura humana masculina

Desde un inicio la figura humana ha sido la fuente de inspiración para las artes plásticas, como se puede observar en el arte rupestre, aunque eran representaciones muy primitivas, captaban en cuevas los movimientos del cuerpo humano, para las siguientes culturas como la egipcia ya se puede evidenciar más conocimiento al observar los retratos de sus faraones, los cuales eran representados con el torso y la cabeza mirando hacia el frente y las piernas hacia un lado.

En el arte griego ya realizaron estudios del cuerpo humano y sus funciones. “Contribuyeron a través de la práctica, y la literatura médica, una investigación sobre el cuerpo observando, describiendo, teorizando sobre sus aspectos visibles” (Vernant, 1990, p. 20). Estableciendo así los cánones de representación de la figura humana, el cual los artistas aplicaban a través del estudio dándole proporción, armonía y volumen, ya que representaban en esculturas de gran proporción, de manera natural y con un mayor interés por el cuerpo desnudo, creían que este era el reflejo del alma, de la virtud y honestidad, mientras que en

Roma, tomaron las formas de representación griegas y las aplicaron para idealizar a sus emperadores, aquí hubo un avance en cuanto a la pintura con escenas de desnudos que insinuaban al erotismo. Pero no fue hasta el renacimiento en donde la figura humana toma otra forma de representación y significado, aplicando el manejo de las tres dimensiones, aquí se tiene noción de la profundidad y volumen en el dibujo, debido al descubrimiento de la perspectiva, pudiéndose observar obras con cuerpos perfectamente estudiados en su anatomía, mayormente estas culturas los relacionaban a temas religiosos y mitológicos.

De hecho, en el renacimiento en el siglo XVI da lugar y de primordial importancia la desnudez, el retrato en lo que se refiere a la representación del cuerpo desnudo, ya sea masculino o femenino en las pinturas, trataban de representar divinidades o figuras heroicas, de cuerpos robustos. La figura del cuerpo humano es proporcionada, es una figura simétrica que para su representación se necesita del dibujo y la precisión del trazo. (Arasse, 2005)

En los años posteriores a finales del siglo XIX en las distintas corrientes artísticas se continuó utilizando en las obras pictóricas el canon clásico de representación de la figura humana, únicamente cambiaron los temas, realizando obras inclinadas al carácter social, como en el romanticismo asociadas a manifestaciones políticas, tomando el cuerpo humano como medio de expresión para captar hechos históricos un ejemplo de ello se puede observar en la obra titulada “Libertad guiando al pueblo”. Obras relacionadas con la pasión y sufrimiento, ya que tenían una atracción por la imaginación, la locura, fantasía y el sueño. Rompiendo con todo este sistema de representación clásico o academicista, nace el impresionismo conocido como el siglo de la luz, donde hubo una ruptura del arte tradicional, el artista ya no pintaba en el taller, ya no buscaba ese ideal de belleza clásica, sino que se centraron en realizar una ruptura del arte clásico, tratando así de captar más la luz en los cuerpos, el movimiento, los gestos y expresiones del rostro.

Con la llegada de las vanguardias el mundo del arte revolucionó y cambió las formas de representación de la figura humana vistas de la subjetividad de los artistas, para darles más expresión y libertad a la hora de representar. El siglo XX ha inventado teóricamente el cuerpo, surge el psicoanálisis de Freud, a través de su análisis donde concluyó que el inconsciente habla a través del cuerpo, sirvió para que se tuviera en cuenta la imagen del cuerpo en la formación del sujeto, de lo que se convertirá en el yo-piel

(Courtine, 2006). De este cambio radical nace el surrealismo, una tendencia que retoma las formas comunes de representación, pero que experimenta hasta obtener una mezcla de personas con objetos y animales. “los artistas surrealistas, en los sueños experimentan a menudo la extraña sensación de que las personas y los objetos se combinan y cambian de lugar” (Gombrich, 1995, p. 593). Debido a que se puede visualizar en las obras pictóricas como la figura humana es manipulada, y se experimenta con objetos cambiando su morfología convirtiendo los cuerpos en maniqués, hasta llegar a realizar fusiones anatómicas con animales, creando obras de pura fantasía, tomando como su principal tema de representación los desnudos eróticos.

1.2.1. El Desnudo masculino

Como se ha analizado en el mundo del arte el desnudo masculino es una expresión artística que personifica la desnudez del hombre, se trata de la representación del cuerpo en proporciones iguales para darle simetría y armonía. Sabiendo que el desnudo masculino ha sido el más utilizado desde la antigüedad como una forma de reflejar el culto al cuerpo humano, idealizando la figura masculina, utilizaban proporciones hasta de ocho cabezas, debido a que retrataban dioses, héroes y atletas.

Para el renacimiento, en cuanto a la representación de la figura humana masculina se podía observar como símbolo de fuerza y poder, con escasa vestimenta, más enfocados en los estándares de belleza y proporción, el desnudo comienza a acaparar gran parte de las obras artísticas tanto en escultura como en pintura pero a pesar de ello aún continuó siendo un tabú para la sociedad, por ello no se pintaba el cuerpo desnudo en su totalidad, se tapaba la zona de lapelvis con un pañuelo fino, continuando así por décadas por motivos religiosos.

Un claro ejemplo de figura humana renacentista se visualiza en las obras del Greco donde la figura humana es esencial, en “San Sebastián de la Catedral de Palencia”, como se puede observar en la (Fig. 11), donde muestra una influencia de la corriente neoplatónica en cuanto a la búsqueda de la belleza, pero que esta sacrificada para conseguir la máxima expresividad y para ello recurrirá de forma constante a la deformación anatómica y a la desproporción. (Caballero, 1995)

Fig. 11. El Greco, (1576-79). San Sebastián [pintura, Catedral de Palencia, Palencia, España. Extraído de <https://www.pinterest.at/pin/352899320774726411/>. Último día de consulta 2/08/2020.

En la época de las vanguardias, el artista se revela utilizando el desnudo masculino como símbolo de expresión, ya no importaba mucho la parte estética, sino la figurativa, por ello el cuerpo humano fue teniendo significativos cambios morfológicos, llevando a realizar composiciones del ser humano con fusiones de animales y diversos objetos como maniqués como sucedió en el surrealismo. Hoy en día los desnudos femeninos se acompañan de los masculinos, consecuencia de ello es que el hombre-objeto ha nacido, y la representación del desnudo en el arte está socialmente aceptado (García, 2007). Como se puede observar en la imagen (Fig. 12) en la obra de Giorgio de Chirico titulada “La musa del silencio”, en esta representación el artista se realiza un autorretrato, pintando un cuerpo desnudo, con cabeza cartón y una mezcla de madera que pareciera que es lo que lo sostiene, dando aspecto de un maniquí.

Fig. 12. De Chirico, G. (1973) La musa del silencio [pintura]. Caixa Fórum, Barcelona. EFE. Recuperado de: <https://www.practicaespanol.com/los-banos-maniques-y-gladiadores-de-giorgio-de-chirico/>. Último día de consulta 25/06/2021.

1.2.2. El vestuario

La vestimenta, hábito y costumbre, es un importante factor que condiciona más directamente al cuerpo, puesto que el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno, ya que en la ropa se entrelazan los aspectos privados y públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y culturales por ende este ayuda a mediar entre el cuerpo y el contexto. Hacia adentro, funciona como interioridad, textura íntima, su contenido y soporte, y hacia afuera, se transforma en su segunda piel como exterioridad y aspecto (Saltzman, 2004)

El vestuario en el mundo del arte se convirtió en un medio de expresión de conceptos y simbologías artísticas, ya que este acompaña y complementa al o los personajes caracterizándolos, también ayuda a plasmar las ideas individuales que el artista tiene sobre el modelo a retratar, haciendo alusión a representaciones y a su vez reflejando las vivencias y fantasías que este guarda en su memoria. El rol del vestuario es el de cumplir la función de ubicar y contextualizar al o los personajes convirtiéndolo en su identidad, en el aspecto social, cultural y político.

1.2.3. Morfología de la figura humana

El concepto de morfología aplicado a las artes plásticas se refiere simplemente al estudio de las formas y las estructuras, en este caso del cuerpo humano, el cual está compuesto principalmente por el sistema óseo, los músculos y la piel.

El aprendizaje de la morfología se sostiene en las bases del dibujo del natural de un modelo vivo, que son: la composición, (gestión de formatos, encuadre, llenos y vacíos), las proporciones, (relación entre las partes y, sobre todo, los detalles de conjunto) y el encaje (alineamiento de diferentes relieves sobre una vertical; por ejemplo, la cabeza respecto a los pies en una pose erguida). (Laurecilla, 2014, p. 5)

En la historia del arte la morfología del cuerpo humano estaba diseñado para plasmar un ideal de belleza según cada corriente artística, para lo cual establecieron un canon, basado en todo un sistema de composición, en la proporción del cuerpo y sus partes. En un principio la figura humana era representada solamente con cuerpos atléticos, de aspecto fuerte y esbelto, que se percibiera bien estéticamente, para conseguir esto recurrieron a estilizaciones e idealizaciones de la figura humana. Posteriormente con el inicio de nuevas tendencias se comienza a manipular la morfología del cuerpo humano, en cuanto a su apariencia estética, mas no en proporción, ya que cada figura era alargada o manipulada según su proporción y relación de todas sus partes.

Para el siglo XX, debido al periodo entre guerras el dadaísmo implementó una mecanómorfos y el surrealismo maniqués desmembrados, fueron vistos como complementos críticos del nuevo hombre maquínico, el cuerpo humano convertido en arma (Foster, 2008).

1.2.4. Canon

Son las proporciones del cuerpo humano que establecen una medida como normas técnicas y estéticas que se utilizan en el campo artístico a la hora de realizar una representación. Para esto tenemos, “el más antiguo de los cánones es el egipcio. El módulo adoptado en este es el dedo medio que está contenido diecinueve veces y media en la altura total del cuerpo” (Moreaux, 1981, p. 372).

Fue en la época antigua cuando los griegos: Policleto, Praxíteles y Teócrates, trataron de resolver lo concerniente a las PROPORCIONES IDEALES en la Figura Humana. Policleto escribió un tratado que llamó “El Canon” y que decía: "Para obtener la perfecta proporción de algunas partes del cuerpo respecto a otras, y la figura deberá medir siete cabezas y media de altura". (Moreno, 1991, p. 3)

Entonces los cánones de representación de la figura humana masculina están comprendidos por tres tipos diferenciados; empezando por el canon griego el comúnmente aplicado es el de siete cabezas y media, que corresponde al de la figura del hombre normal o promedio, este canon fue utilizado por el artista Miguel Ángel en sus obras y en la actualidad este canon está relacionado con las personas de los países de Latinoamérica de estatura de 1,65 a 1,70cm, (Fig. 13).

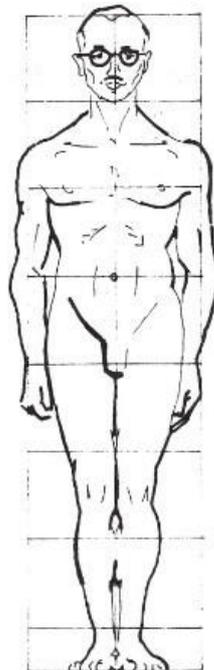

Fig. 13. Canon 7 cabezas y media. [Fotografía].
Extraída de: *CITATION*
Gua91 \p 6 \l 12298
(Moreno, 1991, pág. 6.
Último día de consulta
2/08/2020.

Seguido por el canon de ocho cabezas (Fig. 14), siendo este el que corresponde a la figura ideal, comúnmente usado en las representaciones de los artistas para la figura masculina en el arte. En el renacimiento Leonardo da Vinci con su representación del hombre de Vitruvio (Fig.15), inspirado en los estudios arquitectónicos clásicos del arquitecto *Marcus Vitruvius*, realizó un dibujo del cuerpo humano en el que concluyó que un cuerpo equivale de siete a ocho cabezas. Analizando la descripción geométrica se puede observar en la imagen la figura humana ubicada dentro de una circunferencia y un cuadrado al mismo tiempo, ubicándola como eje del universo y de la creación. En la descripción proporcional, relaciona las proporciones de las distintas partes de la figura humana entre sí y manifiesta que estas corresponden a submúltiplos del cuerpo entero o de una de sus partes principales, distribuyéndolas de la siguiente manera: cuatro dedos conforman una palma de la mano, y cuatro palmas, un pie, y que seis palmas completan un codo, y que en cuatro codos tenemos la altura del hombre. Y que veinte y cuatro palmas también conforman la estatura de un hombre. Y que el centro geométrico estará situado en tu ombligo y que el espacio entre las piernas forma un triángulo equilátero. Y que los brazos extendidos de un hombre son igual a su altura. Llegando así a describir la figura humana masculina de dos formas: geométrica y proporcional, con estas correcciones supero y perfecciono el antiguo canon (Losardo, 2015).

En la actualidad está relacionado a los países europeos donde se encuentran personas de estaturas de 1,85cm.

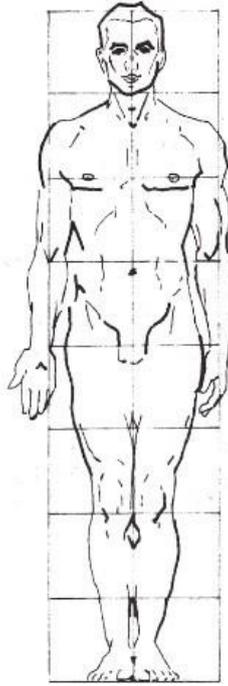

Fig. 14. Canon de 8 cabezas. [Fotografía].
Extraída de: *CITATION*
Gua91 \p 6 \l 12298
(Moreno, 1991, pág. 6).
Último día de consulta
2/08/2020.

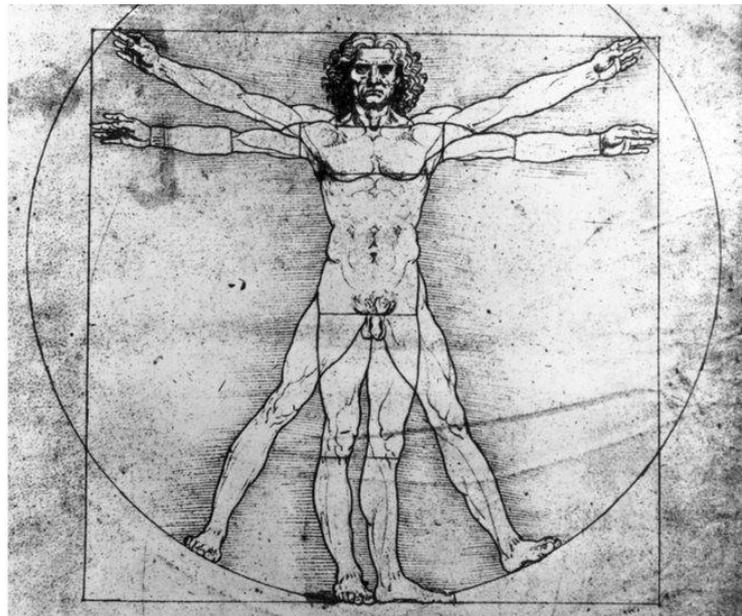

Fig. 15. Leonardo da Vinci (1492). Hombre de Vitruvio [Dibujo]. La
Gallería Dell 'Academia Venecia, Italia Extraído de:
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/12E1A/production/10928337_7_hi004172659.jpg. *Último día de consulta* 2/08/2020.

Seguido por el canon de ocho cabezas y media, que fue utilizado para la representación de figuras histriónicas o mitológicas, comúnmente establecido para los dioses de la antigua Grecia (Fig. 16).

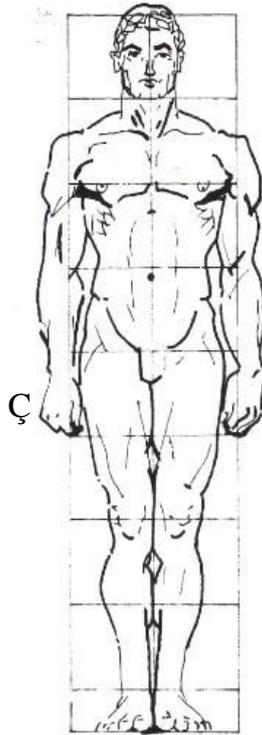

Fig. 16. Canon de 8 cabezas y media. [Fotografía]. Extraída de: *CITATION Gua91 \p 6 \l 12298* (Moreno, 1991, pág. 6). Último día de consulta 2/08/2020.

Y el canon de nueve cabezas, que fue aplicado para las figuras heroicas (Fig. 17), que incluso en el periodo español lo utilizaron para lograr la estilización de la figura humana.

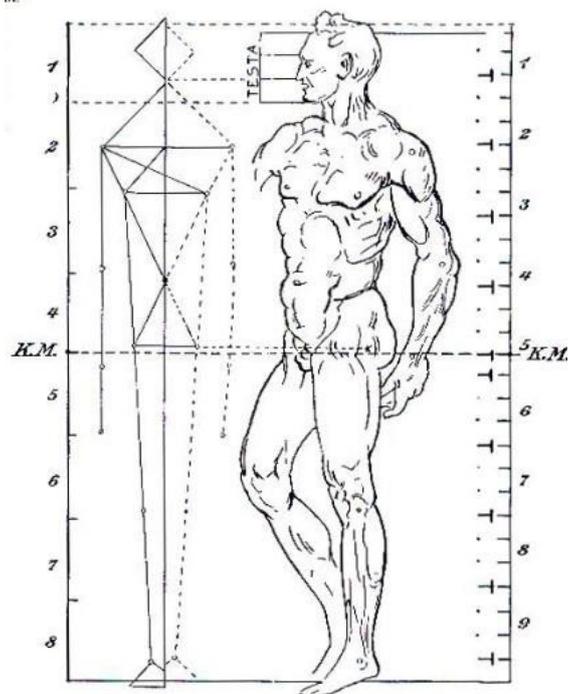

Fig. 17. Canon de nueve cabezas. [Fotografía].

Extraído de:

[https://eprints.ucm.es/id/eprint/13413/1/C%C3%81NONES ANTROPOM%C3%89TRICOS APLICADOS AL DIBUJO DE FIGURA.pdf](https://eprints.ucm.es/id/eprint/13413/1/C%C3%81NONES_ANTROPOM%C3%89TRICOS_APLICADOS_AL_DIBUJO_DE_FIGURA.pdf)

Último día de consulta 2/08/2020.

Otro punto de vista en relación con el estudio del cuerpo humano es el que plantea en este siglo las vanguardias artísticas; para ellas el cuerpo humano es sólo el camino utilizado para acceder a lo que es verdaderamente importante, lo esencial, unos principios abstractos, unas leyes universales que también tienen mucho que compartir con la verdad que busca la ciencia; convirtiendo el estudio del cuerpo en pura metodología para acceder a otra realidad, una realidad abstracta. (Federación de Enseñanza de CC.OO., 2012, p. 5)

1.2.5. Lenguaje Corporal

En las obras artísticas el lenguaje corporal se puede observar en el juego iconográfico con imágenes anatómicas, donde es notable la presencia de representaciones esquemáticas de los gestos, posturas y movimientos del cuerpo como forma de comunicación que se integran manteniendo sus connotaciones, que en situaciones distintas provocan una nueva lectura de estas imágenes, las cuales se insertan en distintos contextos aportando nuevas ideas (Crespo, 2013).

En la academia se trabaja con el modelo totalmente desnudo, pero en algunos casos se podía añadir otros complementos que serían la piel o la vestimenta, entonces los personajes vestidos, sus actitudes, sus gestos, los movimientos, el tratamiento de la forma y el color acercan la idea del dibujo académico a un lenguaje más popular. En el surrealismo maneja un lenguaje sin reservas, al relacionar la poesía con la libertad humana y para ello utiliza un lenguaje simbólico, quitándole el color y la función propia o cotidiana a los objetos, dotándolos de un nuevo significado que deben estar siempre al servicio de una obra en la que tienen que expresar las experiencias personales, la visión del mundo y la sensibilidad.

1.2.6. Expresión Corporal

La expresión corporal está estrechamente ligada a las artes plásticas, tanto en obras pictóricas, como escultóricas, ya que la representación de la figura humana, desde la antigüedad se ha expresado mediante los movimientos del cuerpo y sus gestos.

Con la evolución y el dominio de las técnicas la expresión corporal ha ido mejorando. Pasaron de ser figuras estáticas como se pueden observar en el arte griego, a darle movimiento y dinamismo en la época del renacimiento con el manejo del escorzo, el cual también utilizó la tendencia surrealista a través de un gran dominio en la expresión en la figura humana, ya que en las obras pictóricas se pueden observar el uso de grandes escorzos acompañados de gestos que el modelo proporciona capturándolos de manera muy realistas. Los artistas surrealistas también emplearon la expresión corporal, para expresar a través de la representación del cuerpo humano, los sueños, fantasías y anhelos, y a su vez

también lo utilizaron como medio de comunicación para exteriorizar los sentimientos, emociones y sensaciones ocultos en el subconsciente.

1.3. Técnicas contemporáneas

Las técnicas del arte contemporáneo surgen en el siglo xx, actualmente los artistas contemporáneos en su mayoría trabajan con técnicas que hacen uso del dibujo y el diseño por medio de programas digitales entre esos encontramos; el fotorrealismo, que es una técnica que surgió como una evolución del arte pop, del expresionismo y el minimalismo, pero que también es proveniente del hiperrealismo, ya que en esta se trabaja con una fotografía, de tal manera que la pintura y esta, sean los mas parecido posible, comúnmente este tipo de obras se trabaja con un lienzo de mayor tamaño que del dibujo original. Esta técnica se desarrolla tanto en dibujo, pintura, escultura, y en el diseño por ordenador. En este último encontramos el modelo 3D, parte de la representación de un dibujo, para convertirlo en tridimensional por medio de programas digitales, su proceso es similar al procedimiento en la elaboración de una escultura. Pero para este el artista necesita habilidades en el diseño digital y en el manejo de programas. Para la anamorfosis, la técnica se basa en la geometría proyectiva, creada para dar una ilusión óptica a las obras, que al ser visualizadas desde cierto punto de vista va cambiando su forma, aquí es muy importante el manejo del dibujo, proporción y perspectiva.

otro tipo de técnicas que son provenientes del ensamblaje, como el Arte con fluido corporales, esta técnica artística consiste en la utilización y manejo de fluidos corporales para la creación de una obra artística, ya sea del propio creador o de otras personas. Consiste en verter algún tipo de fluido ya sea orina, sangre o excremento sobre el soporte. Un claro ejemplo de este tipo de arte se lo puede observar en las obras de Marcel Duchamp, que en 1946 regalo una pintura con su semen. Y por otro lado está la técnica del Graffiti ecológico, que promueve el cuidado del medio ambiente, una de sus técnicas consiste en ir limpiando una superficie sucia, ya sea con el dedo o con algún otro material, que permita crear una obra artística, también promueven el crecimiento de vida natural con el uso del musgo.

El Fotomontaje.

Primero tenemos que conocer que “El término “fotomontaje” lo inventaron los dadaístas del club berlinés *John Heartfield*, *George Grosz*, *Raoul Hausmann* y *Hannah Höch* para dar nombre a su práctica, desarrollada aproximadamente entre 1918 y 1922” (Bravo, 2010, p.153). El cual consistía en la introducción de imágenes fotográficas dentro de una obra, siendo *John Heartfield* el dadaísta más reconocido por el uso de esta técnica. El fotomontaje surge en un contexto revolucionario, el cual tuvo su desarrollo durante las vanguardias, por ende, para los dadaístas no era una técnica completamente innovadora, ya que tuvo sus primeros indicios en la técnica del collage usada en el cubismo, esta consistía en los recortes de revistas o periódicos que luego añadían a la obra. En cambio, el fotomontaje sería una combinación de imágenes fotográficas realistas que tomara en cuenta todos los aspectos técnicos de la obra con el fin de que no se notara la unión de estos elementos. Esta técnica se adaptó con gran facilidad a los dadaístas puesto que ellos no se consideraban artistas, sino más bien se veían como montadores de obras ya sea por medio de objetos, imágenes o introducción de palabras que fueran en contra de la pintura al óleo. Hay que señalar que esta técnica no solo consiste en el montaje de fotografías o texto, también puede ser foto y color o foto y dibujo.

El fotomontaje, en cambio, pertenecía al mundo tecnológico, al mundo de la comunicación de masas y de la reproducción fotomecánica. “Cuando *Hannah Höch* decía, a propósito del fotomontaje, nuestro único propósito era integrar los objetos del mundo de las máquinas y de la industria al mundo del arte”. (Andes, 2002, p. 13)

El surrealismo tomó e implementó en sus obras la técnica del fotomontaje proveniente del movimiento dadaísta, adaptándola a los lineamientos surrealistas como la libre asociación de ideas y visiones oníricas, entre los surrealistas destacados de esta técnica están Lola Álvarez Bravo, Herbert Bayer, Kati Horna, Paul Citroën, y Claude Cahun.

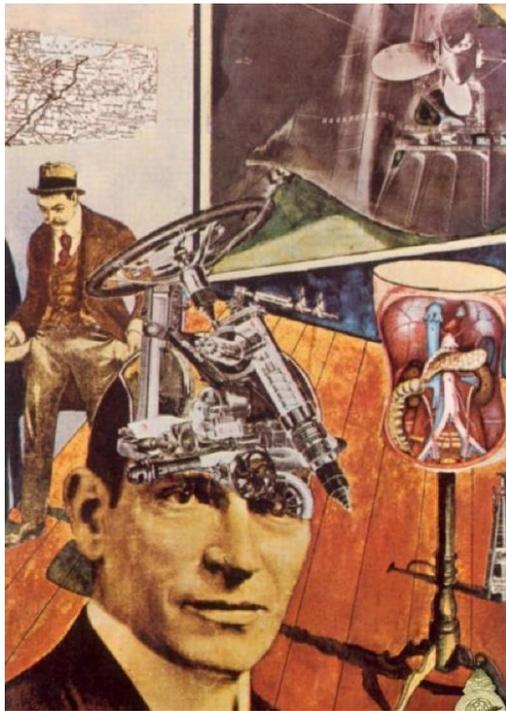

Fig.18. Hausmann, R. (1920).Tatlin en casa [fotomontaje]. Moderna Museet de Estocolmo. Suecia. Estriado de: <https://www.artehistoria.com/es/obra/tatlin-en-casa>. Último día de consulta. 16/02/2022.

Para la elaboración de la producción pictórica, el fotomontaje toma un papel muy importante ya que este ayudo a complementar la obra, siendo una técnica innovadora que se adaptó y se pudo aplicar a las obras artísticas que de primera instancia están pintadas a manera tradicional con óleo sobre mdf, para luego añadir imágenes fotográficas tomadas de internet.

1.4. Categorías Estéticas.

Las categorías estéticas que se trabajan son “Lo bello”; representando la figura humana masculina de manera figurativa, mostrando el lado erótico desde una poética personal y “Lo fantástico”; representando el mundo onírico, introduciendo objetos y espacios que no siguen las leyes del orden natural y por ende que estén fuera de la realidad, evocando un mundo donde prima la fantasía.

1.4.1. Lo bello

En la antigüedad la belleza estaba relacionada con la simetría y armonía, convirtiendo al concepto de lo bello en una estética basada en la proporción de la figura humana, haciéndola bella y realista, que con la evolución del arte se ha dotado de formas diversas cada vez más complejas, en particular con el inicio de las vanguardias, donde proponen una belleza de provocación haciéndola agradable a la vista. Según (Eco, 2013) lo que pretenden es interpretar el mundo con una mirada distinta, a disfrutar del mundo de los sueños o de las fantasías. Sabiendo que, “El surrealismo está caracterizado por lo maravilloso, y en el dominio de este, habita la belleza. “Lo maravilloso es siempre bello y no hay nada fuera de lo maravilloso que se bello” (Gómez, 2004, p. 55).

1.4.2. Lo fantástico.

En el arte, a pesar de que su estilo es representacional y naturalista, la representación no es completamente natural, ya que consta de la colocación de objetos o elementos convirtiéndolos en irreales, irrumpiendo en el mundo de la realidad, haciendo que lo sobrenatural se enfrente al ser humano, llevándola así a convertirse en una representación que ha dejado su realismo y por ende este pase a ser fantástico, esta mezcla nos lleva a experimentar diversos sentimientos como la ira o el temor, al dar un contenido irreal, que a través de una imagen nos quiere contar una historia, que no es realista sino que nos cuenta hechos místicos o mitológicos. El arte fantástico no está definido como un género como tal, por ende, no se rige a una sola tendencia o corriente artística, se puede observar su aparición en el romanticismo, en el surrealismo y posteriormente en el realismo mágico.

El surrealismo revolucionó el mundo del arte con la fantasía emanadas en sus obras, sacadas del inconsciente, del mundo de los sueños Según (Akoun, 1977) lo fantástico se basa en la introducción de lo imaginario en la realidad, impone la irrupción de elementos supra-naturales, inesperado que resulta contradictorio en un mundo sometido a la razón.

1.5. Referentes artísticos.

La investigación se basa en la representación de una propuesta pictórica plástica surrealista onírica, con la aplicación de la técnica contemporánea fotomontaje, por lo cual se ha considerado como referentes a Rene Magritte y Salvador Dalí, siendo los principales representantes del mundo onírico, trabajando la realidad y la fantasía de manera muy original.

1.5.1. René Magritte

Para entender la pintura de Magritte hay que saber primero que él fue un surrealista belga, y allí se vivió un surrealismo desde otra perspectiva, que al surrealismo parisino lidero por Breton, “pues mientras mencionado movimiento se empeña en desplazar la lógica a favor de la irracionalidad, Magritte trata de hacer justamente lo contrario: converger cierta lógica en beneficio de la razón” (González, 2017, p. 250). Por ende, se enfoca a diferentes postulados encunto a la representación pictórica, su método consiste a través la creación y yuxtaposición de imágenes, sin embargo, no se sustenta solo en la mimesis, ya que duda de todo particularmente de lo que ve, y por ello en sus cuadros se muestra lo absurdo y la fantasía. Se caracterizó por ser un pintor hábil y meticuloso que supo combinar de forma adecuada objetos cotidianos en contextos poco ordinarios. Su pintura asocia, de forma imprevisible, elementos sin relación lógica entre sí para producir una atmósfera extraña y de misterio (Bengoechea, 2010).

Un claro ejemplo de ello se puede observar en la obra realizada en 1928, titulada “El espejo falso” (Fig. 19), donde (González) afirma “que solo deja ver el exterior negando, mediante el reflejo que desprende, su interior. Mensaje que confirma que llegar al fondo mismo de nuestra propia existencia es, finalmente, imposible.” (2017, p. 247). Aquí se muestra la representación de un ojo, que refleja un cielo nublado pintado de manera muy realista, el artista introduce al espectador a un espacio ilusorio, ya que crea una contrariedad con el paisaje que se puede ver, con su reflejo y con la acción que realiza el ojo. Este efecto se consigue con la yuxtaposición de imágenes, en primer lugar, tenemos la representación de la retina observando fijamente, en segundo tenemos la vista de un paisaje que se observa a través de la retina del ojo, como si se tratase de una ventana, y por último que es la idea de

que es un simple reflejo del mismo.

Fig. 19. Magritte, R. (1928) El espejo falso [pintura]. Museum of Modern Art, El Moma de Nueva York. Extraído de: <http://danielgonzalezduenas.blogspot.com/2016/12/magritte-el-espejo-falso.html>. Último día de consulta 2/09/2020.

Como sabemos, Magritte no comparte el ideal surrealista, debido a ello tuvo muchas críticas por parte de otros artistas y en contraposición a las críticas de sus detractores realizó una obra titulada el terapeuta, (Fig. 20), como una crítica y una forma de burla hacia los integrantes del movimiento por su adhesión y por apoyarse únicamente del psicoanálisis de Freud como inspiración gestora, con este lienzo marca su incursión en el surrealismo. En sus obras abunda la relaciones conceptuales muestra la arbitrariedad de las palabras y las imágenes, debido a que en su iconografía cuestiona la semejanza, la figuración y la representación, en contraposición de la imagen pintada del objeto, con la descripción del mismo, creando interesantes juegos visuales, ya que para el ninguna imagen y ninguna palabra pueden alcanzar lo real.

1. 5.1.1 Análisis plástico de la obra titulada “El terapeuta”

Técnica

Sabiendo que es un artista surrealista de carácter figurativo, por ende, maneja una técnica tradicional que consiste en retratar de manera realista y minuciosamente dando gran detalle a los objetos, en sus obras inserta personajes y objetos de la realidad fuera de contextos lo cual es algo muy recurrente en su imaginería y característico de su obra.

Análisis simbólico

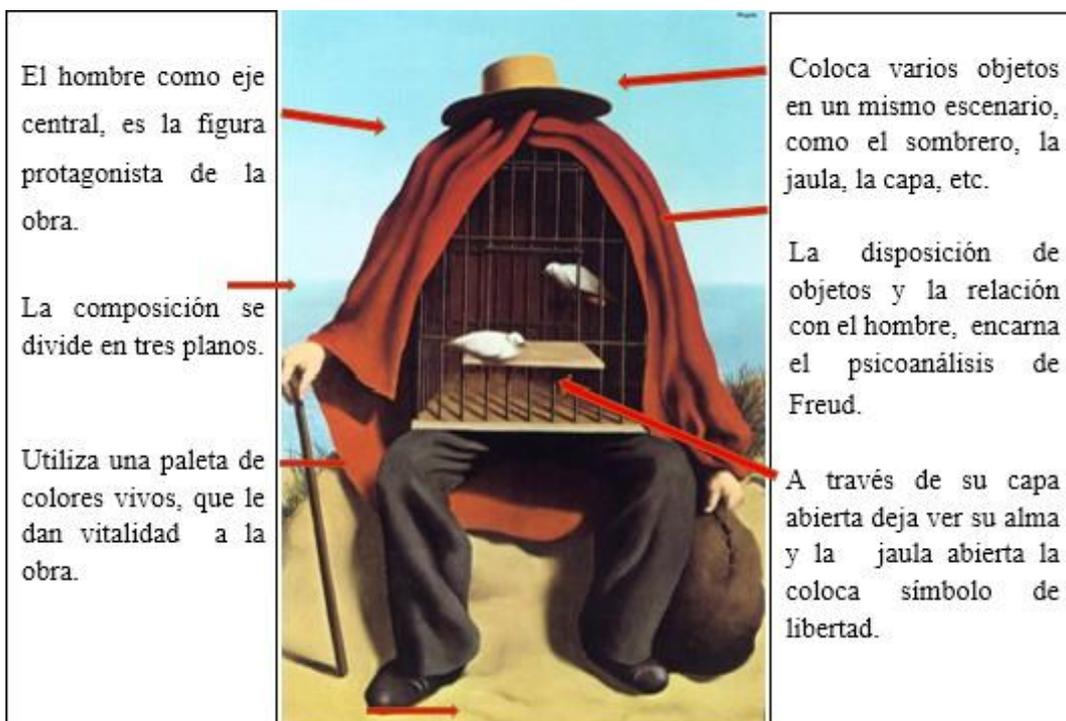

Fig. 20. Magritte, R. (1937) *El terapeuta* [pintura]. Colección Privada. Extraído de: <https://artchive.ru/es/renemagritte/works/333257~Terapeuta>. Último día de consulta 2/09/2020.

Análisis plástico

La obra pictórica de Rene Magritte, es una composición simétrica, y que brinda una sensación de orden y unidad, se encuentra dividida en tres planos, poniendo como eje central la figura del hombre a la cual título como "terapeuta", en esta obra Magritte quiso retratar a una persona sin rostro, con manos y piernas, y el tronco formado por un jaula ubicándolo

en el primer plano del cuadro, en cual viste con un sombrero, una capa y pantalón, el cual se encuentra sentado, en estos dos planos se puede percatar que el artista utilizó una paleta de colores cálidos y vivos, como las tonalidades de ocre y rojo, que contrastan con los tonos fríos del mar y el cielo. Por detrás se puede observar el límite y el comienzo del segundo plano, el cual está representado por el mar, que a primera vista se ve desolado y tranquilo, y en tercer plano encontramos un cielo despejado, haciendo una combinación de tonos azules que dan una apariencia de no haber límite entre el mar y el cielo. La obra presenta una total unidad entre sus elementos u objetos colocados ya que cada uno de ellos se encuentra plásticamente y simbólicamente relacionados.

Poética del artista

La poética del artista René Magritte se encuentra relacionada con lo absurdo y la fantasía que emana en sus obras, donde priman los objetos, personajes y escenarios tomados de la realidad, de gran riqueza plástica y de contenido simbólico, que con ellos crea escenarios fuera de lo normal e irracionales que hace cuestionar su realidad.

1.5.2. Salvador Dalí

Salvador Dalí, un artista con una personalidad muy extravagante y extrovertida, de origen español, en su etapa formativa se inclinó por el realismo, una muestra de ello es la obra realizada en 1925, titulada “Muchacha en la ventana” (Fig. 21), en la cual capta la intimidad de un momento. En su composición se encuentra la figura femenina ubicada verticalmente hacia un costado como eje principal del cuadro, es la representación de la hermana del artista asomada en la ventana, invitando al espectador a observar el paisaje, el cual se aprecia sutil y fantasioso, según (Bastidas) en este cuadro la mujer se encuentra encerrada en el marco de la ventana, utilizado para crear un tercer ambiente, cerrado, plano en el que queda atrapada la figura, reflejando en este elemento espacial la vida interior, contextualizada en el naturalismo (1996). Además, en ella se visualizan rasgos irreales en los pies, ya que están muy pequeños en relación al canon, ocasionando una desproporción en el cuerpo. En su cromática destaca el uso de gamas de tonos azules y los ocres.

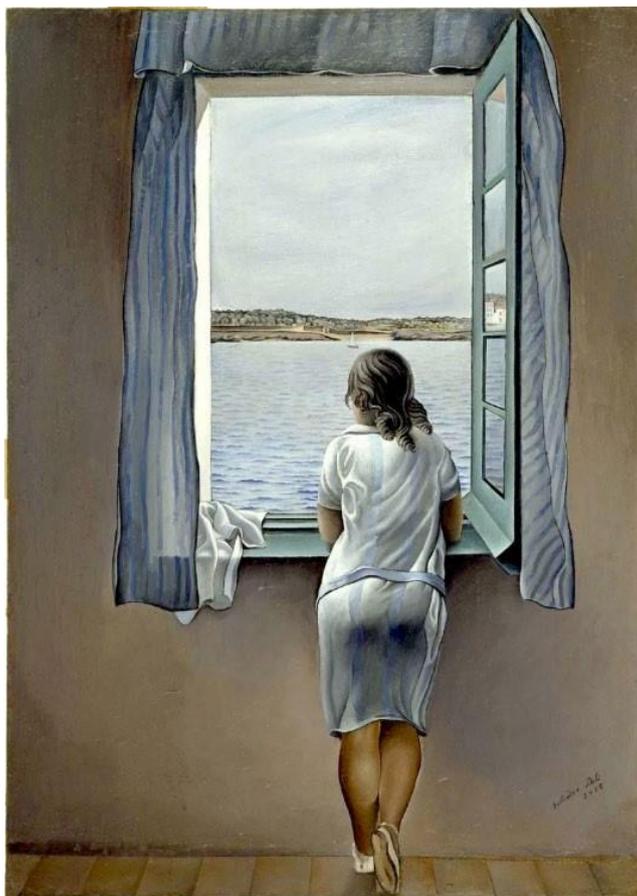

Fig. 21. Dalí, S. (1925) *Muchacha en la Ventana* [pintura]. Museo Reina Sofía. Madrid. Extraído de: <https://historia-arte.com/obras/suspiros-de-sal-muchacha-en-la-ventana>. Último día de consulta 2/09/2020.

Siguiendo los lineamientos realistas y sobre todo academicistas en mayo de 1928, hizo pública su adhesión al movimiento surrealista. Pudo reflejar la necesidad de verse respaldado por un grupo debido a que veía en el movimiento surrealista de Breton un deseo de cambiar el mundo por medio del uso de las teorías y métodos psicoanalíticos (Guiérrez & González, 2017). Esta doctrina lo llevaría a apasionarse por las teorías de Freud, para incorporarlas a su iconografía, produciendo obras de imágenes tomadas de la realidad y las convertía en ensueños, cuya precisión confundiría a la mente.

En su producción pictórica se podía denotar como sacaba a relucir en sus obras lo más profundo de la psique humana y sus emociones, para esto creó el método paranoico-

crítico, “Consistía sobre todo en descubrir, mediante la alucinación, nuevos significados en las imágenes y los objetos existentes para hacerlos visibles en el arte. En donde al observar percibe en las pinturas ‘algo’ que lo interpela, lo inquieta e interroga” (Escobar, 2016, p. 103). No escaparía de la realidad del mundo exterior, sino que la desafiaría ofreciendo una alternativa hiperreal.

Dalí en el año 1950 relata que tras observar los dibujos de San Juan de la Cruz, en como represento el cristo crucificado, y esta experiencia lo llevaría a tener un sueño en el cual se inspiraría y sería decisivo para la elaboración de la obra más tarde en el año 1951, la obra titulada Cristo San Juan de la Cruz (Fig. 22), lo representa de forma más humana y sencilla según el artista en su sueño tuvo la visión de realizar la obra de carácter surrealista, desde una visión onírica.

1.5.2.1 Análisis plástico de la obra titulada “Cristo de San Juan de la Cruz”.

Técnica

Salvador Dalí, se caracteriza por sus composiciones muy estudiadas que evidencian una técnica clásica, con el uso de perspectivas y escorzos que se manejan a favor de imágenes inconscientes. En sus obras utilizaba una paleta de colores donde predominan los tonos fríos como azules, grises, y blancos, muy rico y variado para llamar la atención, que contrastan con los cálidos como los tonos ocre, marrones y amarillos.

Análisis simbólico

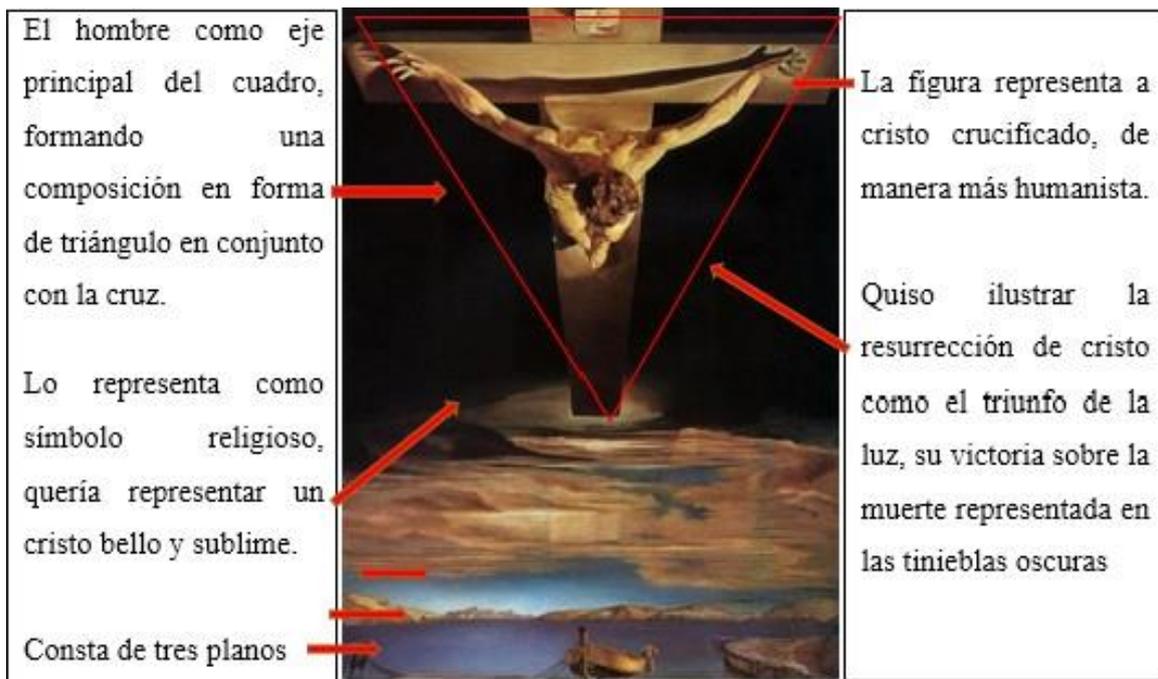

Fig. 22. Dalí, S. (1951). *Cristo de San Juan de la Cruz* [pintura]. Museo Kelvingrove. Extraído de: <https://arte.laguia2000.com/pintura/cristo-de-san-juan-de-la-cruz-de-dali>. Último día de consulta 2/09/2020.

Análisis plástico

La obra pictórica de Salvador Dalí, encuentra dividida en tres planos, es una composición simétrica, en la que retrató a Cristo Crucificado, ubicándolo en primer plano, el lienzo se lee desde arriba por su perspectiva área, forma un triángulo marcado entre el personaje y la cruz, poniendo como eje central su cabeza en forma de un círculo perfecto, ubicado en un cielo oscuro de color negro, pero en el que Cristo destaca por estar iluminado, contrastando y marcando el límite del segundo plano el cual está representado por el cielo nublado de tonos ocre y azulados, y en tercer plano encontramos una laguna en la cual se encuentran un barco. Los objetos colocados en la obra como la figura de Cristo en la cruz pueden denotar claramente un Cristo más humanizado, tratando de destacar la vida más que la muerte, ya que lo retrata sin ninguna herida, y sin su característica corona de espinas.

Poética del artista

La poética del artista Dalí se encuentra relacionada con la representación de la figura humana, en la cual evoca sus experiencias con el uso de su método paranoico

crítico, centrado en la psique humana. Hace uso de imágenes tomadas de la realidad, que las transforma en fantasía, donde priman sus personajes y escenarios, en cuanto a la composición y el uso de perspectivas, sus obras tienen gran contenido simbólico, que con ellos crea escenarios fuera de lo normal e irracionales casi fotográficos que dan una riqueza plástica y a su vez hace cuestionar la realidad.

5. Metodología

5.1. Metodología de la investigación.

La presente investigación se realizó en base a la tendencia surrealista y con la aplicación de dos técnicas artísticas, en base a los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el transcurso de los años académicos dentro de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, por ende, el centro de desarrollo es dentro de la cuida de Loja.

Con el uso de la modalidad bibliografía se recopila información acerca del Surrealismo onírico, la figura humana masculina, categorías estéticas, provenientes de medios digitales y físicos como pdf, revistas, tesis, fotografías y artículos, que se aplicaron para el proceso de recolección de información para fundamentar o reforzar las teorías necesarias para el desarrollo de la tesis.

Para el proceso de ejecución de las obras pictóricas se realizó a través de fotografías de la figura humana masculina, del rostro y cuerpo desnudo del modelo a trabajar, con los cuales luego se procede a la elaboración de dibujos preparatorios, para así dar forma a la composición de la obra. Para esto se hace uso de diversos materiales como; mdf, aplicando la técnica al óleo, técnica característica para representar el desnudo en el surrealismo, y la técnica del fotomontaje, que es una técnica contemporánea que se maneja a través de dispositivos digitales, también es una técnica que pertenece a la tendencia surrealista.

Con la ayuda de los distintos métodos como; inductivo, formalista, historicista, deductivo, y experimental, los cuales sirvieron para analizar la información acerca de la tendencia surrealista de estilo onírico, la figura humana masculina y para analizar aspectos relevantes de la concepción de la obra, desde los aspectos técnicos y materiales, para luego aplicarlos en la producción de la obra plástica, cumpliendo con todo un proceso teórico-práctico para llegar a la fase de producción, y postproducción.

5.2. Técnicas e instrumentos de la recopilación de datos.

Se utilizaron instrumentos para la recopilación de información como la aplicación de guías de observación N° 1 y 2, que facilitan el análisis de las obras pictóricas de los dos

artistas referentes Magritte y Dalí, estas guías permiten analizar desde un punto de vista artístico las obras que sirven para el estudio del imaginario de la figura humana y su ambientación en el mundo onírico.

La aplicación de la guía de observación N° 1, ayuda a la interpretación de los aspectos iconográficos que aplico Rene Magritte en su obra titulada “El terapeuta”, las cuales sirven como referencia para el uso de la imaginería surrealista.

Para la guía de observación N°2, sirve para la interpretación de los aspectos iconográficos que utilizo Salvador Dalí en su obra titulada “Cristo de San Juan de la Cruz”, la cual ayuda a la construcción de la figura humana masculina y el uso de colores presentes en la ambientación del espacio.

5.3. Metodología del producto artístico.

Para la elaboración del producto artístico, primero se realiza la fase de pre-producción en donde se analiza el tema a trabajar y todos los implementos necesarios que ayude a la elaboración del mismo, para la ejecución de las obras artísticas en el proyecto se trabaja con un modelo, por ende en primer lugar se necesita de un estudio fotográfico de las poses a retratar, después se busca imágenes que nos ayuden a buscar la composición del bosquejo inicial, una vez organizadas las ideas y los elementos u objetos en el bosquejo se procede a realizar el boceto trabajando luces y sombras, dando volumen a las formas, para luego pasar al proceso de darle el color a cada uno de los elementos.

5.4. Procedimiento general del producto artístico.

Para la ejecución del producto artístico final la autora se basa en el boceto final realizado a color, pasando el dibujo al soporte a trabajar que en este caso es un tablero de mdf que mide 120cm x 87,5cm, una vez el dibujo este realizado se procede a dar las primeras pinceladas con el material a utilizar que es el óleo, dando el color, en este caso se inicia desde atrás hacia adelante, pintando primero el fondo hasta llegar al primer plano, una vez finalizada la etapa del pintado se procede a tomar una fotografía de la obra finalizada para luego ser aplicada la técnica del fotomontaje, el cual consiste en la edición a través de los programas affinity photo y procreate, donde se toma imágenes de internet y se añaden a la

obra de tal manera que esta se adhiera como complemento.

5.5. Proceso proyectual de concepción y ejecución de la obra.

Etapa Analítica: pre – producción o pase preparatoria.

La investigación está enfocada en resaltar la figura humana masculina, representada a través de la poética personal de la autora, basada en los sueños, anhelos y fantasías, para la cual ha tomado como único modelo para la representación a, Marvin Villalta, trabajando con el modelo en vivo y por medio de fotografías donde se ha capturado las distintas posiciones a trabajar en los bocetos.

A través de la observación visual directa, se puede realizar un estudio y análisis de la persona a representar, esta sirve para tomar los rasgos característicos, gestos y poses, para así poder simular su forma. Para la elaboración de los bocetos también se ha tenido en cuenta datos personales acerca del modelo a representar, como la estatura, siendo esta indispensable para su representación, en los bocetos se ha aplicado el estudio del canon según corresponda en la construcción de la figura humana, el cual es de estura de 1,80cm, por ende, para la realización se ha visto conveniente el uso del canon de 8 cabezas, como se puede visualizar en la figura (fig. 24), realizando los tres bocetos a grafito, donde la figura humana toma el protagonismo de la obra

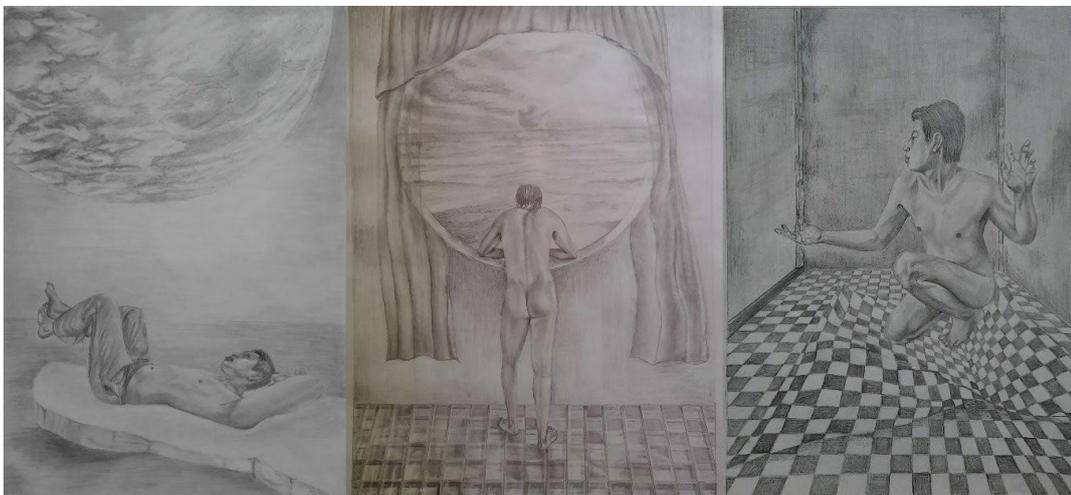

Fig. 23. Cruz, R. (2020). Bocetos del Modelo [Fotografía].

La muestra pictórica denominada “Viaje Personal”, busca expresar a través de la

pintura ideas salidas del consiente de la creadora, que intentan reflejar por medio de la figura humana masculina, las experiencias, sueños, y fantasías, que haciendo una interacción con la representación de manera real del protagonista, con escenas y paisajes simples, pero que están dotados de mucha imaginación y fantasía, se logra que el personaje salga fuera de lo común, de lo cotidiano, y que con la integración de varios elementos o imágenes que al ser yuxtapuestos en un mismo sitio nos den esa atmosfera que intenta plasmar una realidad absurda.

Etapas creativa y ejecutiva: producción o fase de realización.

En la investigación de la representación de la figura humana masculina surrealista-onirico, se utiliza la técnica al óleo sobre mdf como material principal y como medio de expresión, siendo este el característico de la tendencia, donde destaca la belleza de la figura humana masculina el cual fue trabajado a través del estudio al natural y fotográfico para luego llevarlo a bocetos, ubicando al personaje dentro de espacios irreales o fantasiosos, para la construcción de estos escenarios y de los diferentes elementos se trabaja con el estudio de bocetos de distintas imágenes fotográficas que fueron re-contextualizadas, modificadas y yuxtapuestas con la técnica el fotomontaje para que formarán parte de la obra.

Aspectos gráficos.

Para la representación de la figura humana masculina ha visto conveniente realizarlo a través de una cámara de un dispositivo celular y las imágenes utilizadas para el fotomontaje y complementar las obras, se han tomado a través imágenes fotográficas de internet.

Fig. 24. Cruz, R. (2020). Estudios fotográficos del modelo [Fotografía].

Obra. 1. Interior del ser

Fig. 25. Icebergs flotan en el océano Antártico. / Science (2015). [Fotografía].
 Extraído de:
<https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-deshielo-de-toda-la-Antartida-aumentara-el-nivel-del-mar-en-60-metros>. Último día de consulta: 25/11/2021.

Fig. 26. Tierra vista desde el espacio. (2021). [Fotografía]. Extraído de:
<https://www.stickpng.com/img/download/580b585b2edbce24c47b2705/image> .
 Último día de consulta: 25/11/2021.

Fig. 27. Avistamiento de ballenas en Bahía Málaga. (2021). [Fotografía]. Extraído de: <https://ecolodgecolombia.com/viajes-al-pacifico/avistamiento-de-ballenas-en-bahia-malaga/>. Último día de consulta: 25/11/2021.

Fig. 28. Galaxia Andrómeda. (2018). [Fotografía]. Extraído de: <https://www.rtve.es/noticias/20180723/andromeda-destruyo-galaxia-masiva-era-hermana-via-lactea/1768463.shtml>. Último día de consulta: 25/11/2021

Obra. 2. Nostalgia

Fig. 29. Imagen de cortinas. (2021). [Fotografía]. Extraído de: [window-treatment-curtain-drapery-dubai-6b094514b557dd3770b05deb5ea467f0.png](https://www.pngwing.com/windows-treatment-curtain-drapery-dubai-6b094514b557dd3770b05deb5ea467f0.png) (936×936) (pngwing.com). Último día de consulta: 02/12/2021.

Fig. 30. Pareja en el bote. (2021). [Fotografía]. Extraído de: <https://images.app.goo.gl/h2WQGPzHURngf7ZX7>. Último día de consulta: 02/12/2021.

Obra. 3. Confusión

Fig. 31. Imagen de flama. (2021). [Fotografía].

Extraído de:

<https://r7.pngwing.com/path/416/922/564/flame-34a737b0fb9b9d5f5eadda63c40a4258.png>.

Último día de consulta: 02/12/2021.

Fig. 32. Imagen de flama. (2021). [Fotografía].

Extraído de:

<https://r7.pngwing.com/path/446/774/414/flame-5381eb8ad7dd194c261b79f56f1ae517.png>.

Último día de consulta: 02/12/2021.

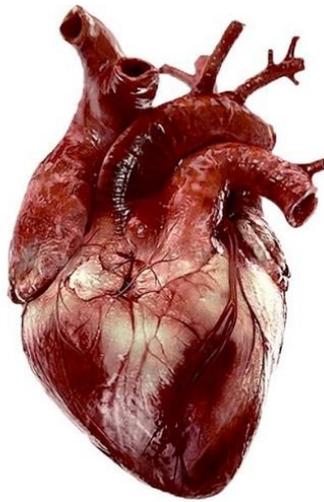

Fig. 33. Imagen de Corazón

humano. (2021). [Fotografía].

Extraído de: [tenor-heart-human-](https://www.pngwing.com/path/tenor-heart-human-anatomy-heart-3946315c840d28c264d741e3933d5d4c.png)

[anatomy-heart-3946315c840d28c264d741e3933d5d4c.png](https://www.pngwing.com/path/tenor-heart-human-anatomy-heart-3946315c840d28c264d741e3933d5d4c.png) (443×612) (pngwing.com).

Último día de consulta: 02/12/2021.

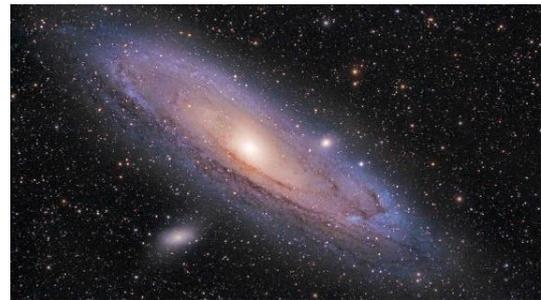

Fig. 34. Galaxia Andrómeda. (2018). [Fotografía].

Extraído de:

<https://www.rtve.es/noticias/20180723/andromeda-destruyo-galaxia-masiva-era-hermana-via-lactea/1768463.shtml>.

Último día de consulta: 02/12/2021.

Subversión del símbolo.

A partir de archivos fotográficos se ha realizado un estudio mediante la investigación y observación de las imágenes, dándole un significado diferente, ya que, al retomar una fotografía de un hombre recostado en un sofá, una escena cotidiana de la vida, que al realizar la yuxtaposición de varias imágenes lograr transformarla y sacarla de lo común en algo en fantástico.

Fig. 35. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada "Interior del ser" [fotografía]

Fig. 36. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada "Nostalgia" [fotografía].

Fig. 37. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada "Confusión" [fotografía].

Incubación o latencia.

Una vez determinado el conjunto de ideas para la elaboración del boceto de obra, se dio inicio a la fase de elaboración y ejecución de bocetos a partir de archivos visuales, físicos y digital, que afianzaron la organización y ubicación de los elementos para lograr la composición final de la obra.

Bosquejos iniciales de la obra "Interior del ser"

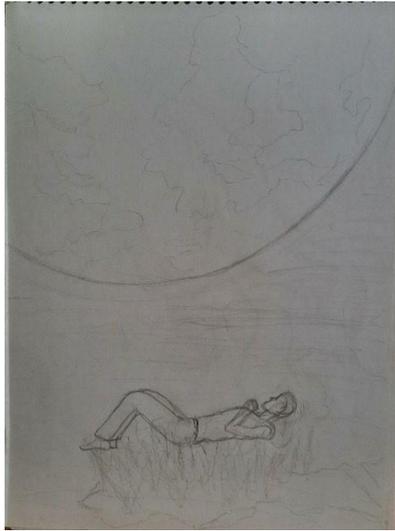

Fig. 38. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].

Fig. 39. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].

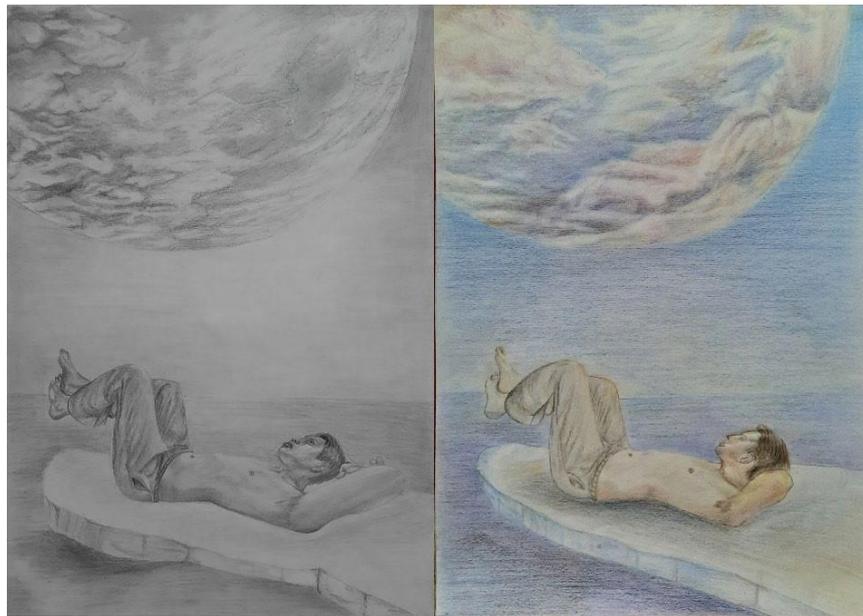

Fig. 40. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía]

Bosquejos iniciales de la obra “Nostalgia”

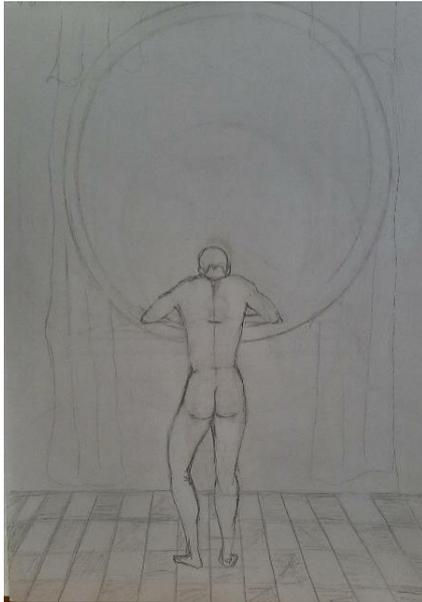

Fig. 41. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].

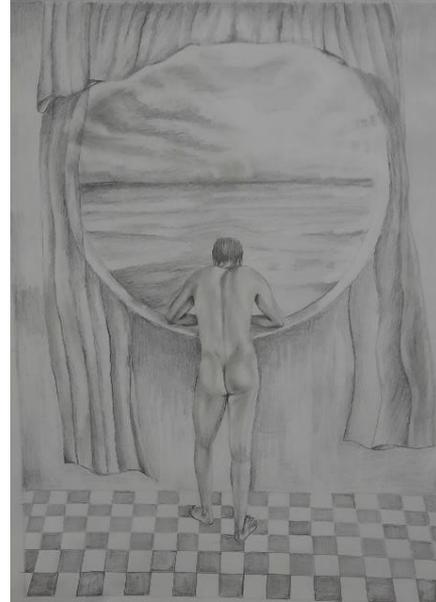

Fig. 42. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].

Fig. 43. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía].

Bosquejos iniciales de la obra “Confusión”

Fig. 44. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].

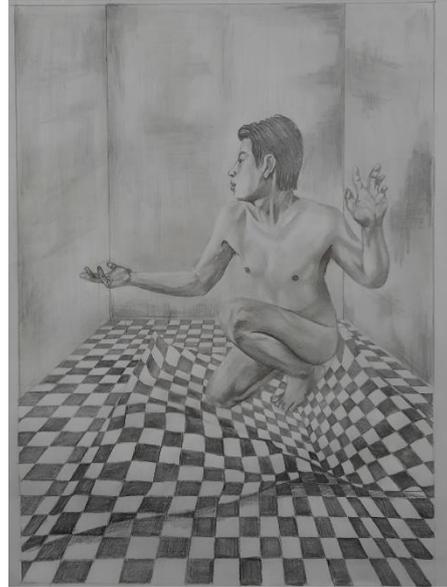

Fig. 45. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía]

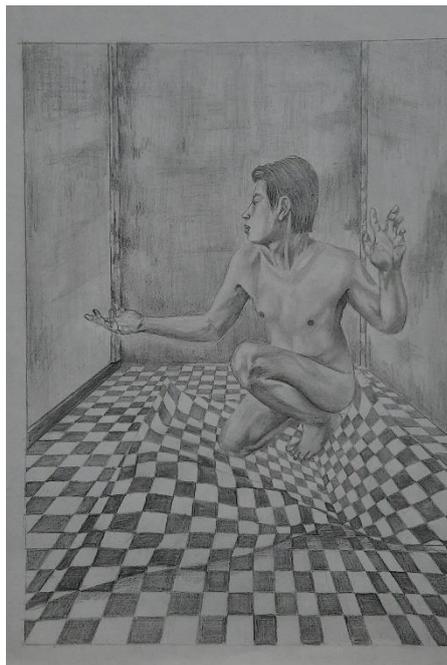

Fig. 46. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía].

Selección de ideas.

Se comienza con las ideas iniciales y se da un proceso de inicio y culminación de las mismas, estableciendo la distribución de elementos, de luces y sombras y como va a interactuar cada uno dentro de la obra, se realiza un breve estudio del color con el que luego se trabaja el estudio del boceto final, se empieza a trabajar más los detalles, para darle una mayor proporción y naturalidad a la figura humana masculina, para dar paso al proceso de pintado de la obra, que aún se encuentra sujeto a modificaciones.

Proceso de elaboración de la obra.

Una vez organizado los elementos que forman parte de la obra se obtiene el boceto final a ser representado, que luego se realiza el estudio de cromática a utilizarse, dándole color al boceto y así lograr una idea más clara de la ubicación de sombras, luces y contrastes que den forma a la idea final que se va a representar.

Obra. 1. Interior del ser

Fig. 47. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro.[Fotografía].

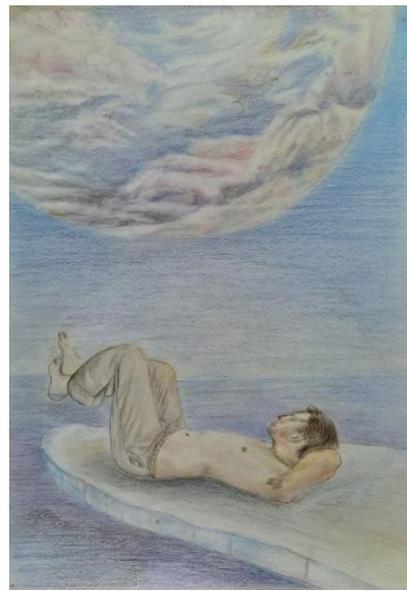

Fig. 48. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].

Obra. 2. Nostalgia

Fig. 49. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].

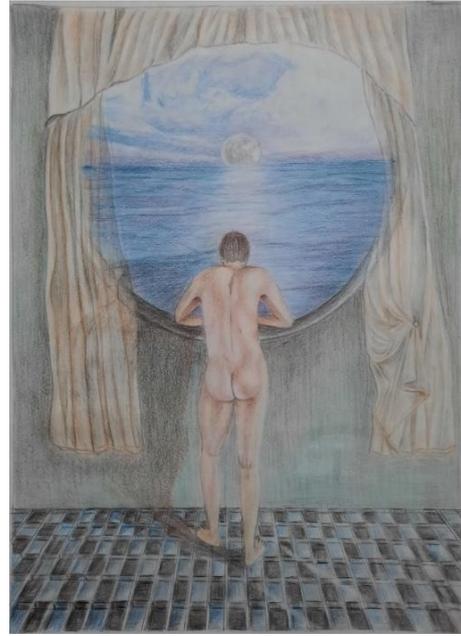

Fig. 50. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].

Obra.3. Confusión

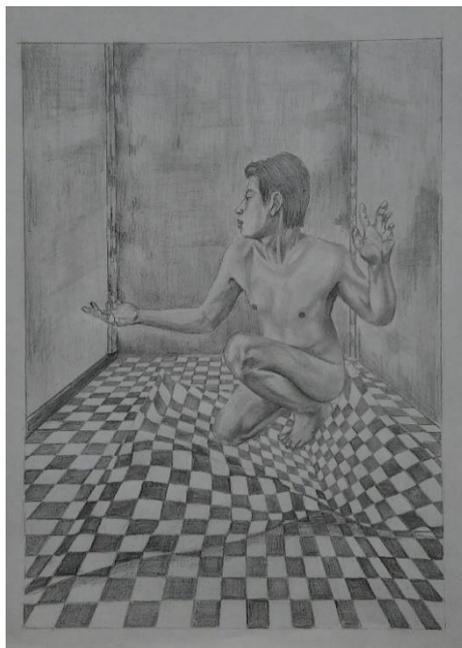

Fig. 51. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].

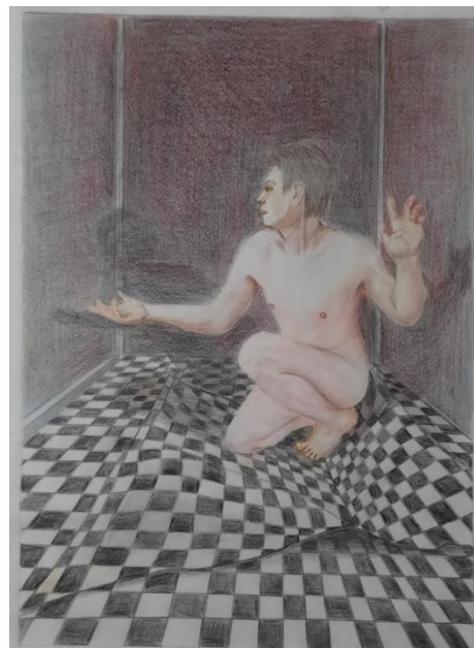

Fig. 52. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].

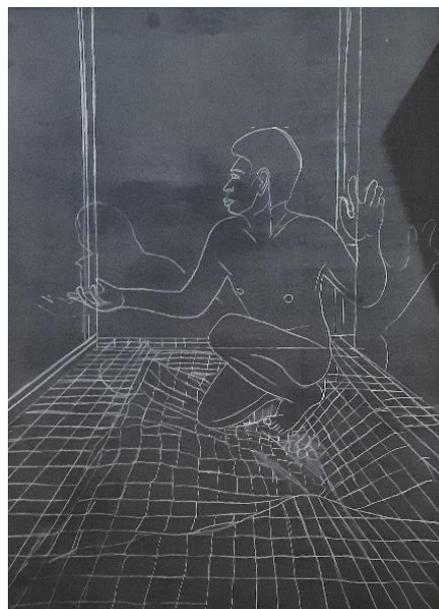
Una vez culminado el procedimiento de pasar el boceto al cuadro, se debe encajar todos los elementos en el nuevo formato, acabado el proceso, damos un vistazo general para percátanos que todo este correctamente, para así poder guiarnos al pintar.

*Fig. 53. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. "Interior del ser".
[Fotografía].*

*Fig. 54. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. "Nostalgia".
[Fotografía].*

*Fig. 55. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. "Confusión".
[Fotografía].*

Finalizado el dibujo en el soporte de mdf, procedemos a dar las primeras pinceladas, para darnos una vista general de los tonos a aplicar, comenzando desde el fondo hacia adelante, ubicamos los colores a los distintos elementos. Para así proceder a trabajar las luces y sombras y los detalles de los distintos elementos y de la figura principal.

Obra. 1. Interior del ser.

Fig. 56. Cruz, R. (2021). Avance de la producción de la obra. "Interior del ser". [Fotografía].

Obra. 2. Nostalgia.

Fig. 57. Cruz, R. (2021) Avance de la producción de la obra. "Nostalgia". [Fotografía].

Obra. 3. Confusión.

*Fig. 58. Cruz, R. (2021) Avance de la producción de la obra. "Confusión".
[Fotografía].*

Y por último una vez culminada la obra con la técnica al óleo, se procede a la yuxtaposición de imágenes por medio de la aplicación de la técnica el fotomontaje, a través de programas digitales como Affinity photo y procreate.

6. Resultados

6.1. Resultados en función de los objetivos.

Como resultados adquiridos en el proceso de investigación se tiene en primer lugar la obtención de conocimientos teóricos, que ayudan al estudio y comprensión de los antecedentes de la, tendencia, artistas referentes y su máximo apogeo, partiendo de conceptos específicos acerca del surrealismo, enfocado hacia el onirismo, realizando un estudio de las distintas técnicas a aplicar como; la pintura al óleo y fotomontaje, las cuales sirvieron para el sustento teórico, artístico, estético y práctico, tanto en el desarrollo de las obras como para darle mayor credibilidad y fundamento al trabajo bibliográfico.

Mediante el análisis de los artistas y las obras que sirvieron como referentes y como fuente de inspiración para el desarrollo de la obra pictórica, por medio del estudio de la composición, técnica y cromática, los cuales se aplicaran en la elaboración de las obras. Valiéndose de la observación directa de las guías de observación N°1 y N°2, que favorecen a una mejor aplicación y manejo de los materiales.

Se obtiene conocimiento de la figura humana masculina surrealista, a través de la re-contextualización e interpretación de aspectos iconográficos, para ello debe predominar la subjetividad del artista en el proyecto, ya que está visualizada desde una poética personal, de los sueños, anhelos y fantasías para la elaboración de la obra final basada tanto en el modelo en vivo como en archivos fotográficos y su respectivo estudio para resaltar rasgos que plasmen una experiencia vivida. En la ejecución pictórica se aplica los conocimientos adquiridos, realizando una muestra iconográfica que plantee nuevos conceptos, espacios y personajes que ayuden a resolver y aplicar el manejo de técnicas tradicionales los cuales serán el óleo sobre material mdf y con la complementación de la técnica contemporánea el fotomontaje, correspondientes al movimiento surrealista.

A través de los conocimientos adquiridos se ha podido identificar que la autora busca representar en las obras pictóricas una ambientación de espacios surrealistas, donde intenta plasmar a través del mundo onírico composiciones en donde la figura humana masculina interactúe y establezca una conexión con los objetos y escenarios, obteniendo iconografías de carga simbólica, donde la figura humana sea el centro de atención y que este se complemente con los imaginarios o escenas del mundo real obtenidas en los sueños, se

intenta plasmar, expresar y transmitir desde una poética personal a través de la obra pictórica las experiencias de la vida y las cargas emocionales y pasionales, vivencias y fantasías. Para ello se ha implementado técnicas y métodos que serán trabajados en la construcción de la obra pictórica, los cuales serán; el método paranoico crítico, por asociar imágenes racionales con irracionales para dar ese aspecto de fantasía a la obra, y también aplicando la técnica el fotomontaje a través del manejo de un dispositivo electrónico con los programas affinity photo y procreate, convirtiéndola en una técnica contemporánea, y que con esta se puede realizar la yuxtaposición y re-contextualización de imágenes fotográficas que complementen y forme parte de la obra. Se representa la figura masculina utilizando como medio el óleo, por ser un material característico del movimiento ya que brinda facilidad y manejo a la hora de pintar dando un buen acabado, este será aplicado sobre soporte de mdf.

6.2. Resultados en función de la propuesta.

Ejecución y presentación de la obra.

Obra. 1.

Título: Interior del ser

Técnica: mixta

Soporte: mdf y fotografía

Medidas: 120cm x 87,5cm

Año: 2021

Fig. 59. Cruz, R. (2021). Interior del ser. [Pintura]. Óleo sobre mdf y fotomontaje. 120cm x 87,5cm.

Análisis de la obra “Interior del ser”

La obra titulada “Interior del ser”; (120cm x 87,5cm), está elaborado sobre mdf con la técnica al óleo, por ser un material que permite trabajar la figura humana, ya que este al no secarse en su totalidad permite manipular y trabajar en capas los colores, para dar volumen a las formas y dar un aspecto uniforme. La cromática utilizada para los tonos de la piel fueron los colores básicos, como el amarillo, rojo, negro y blanco y para los fondos o paisajes se utilizó una cromática de tonos fríos, como el azul., el cual predomina en la obra.

También se utilizaron programas de edición como affinity photo y procreate, complementando a la obra la técnica contemporánea fotomontaje, agregando imágenes obtenidas de internet que ayuden a formar ese ambiente de fantasía, colocando elementos fuera de su contexto habitual. La figura masculina se encuentra como eje central de la obra, tomando el protagonismo, recostado sobre una capa de hielo de un aspecto pensativo, ubicada en un paisaje desolado de tonos fríos, representando la soledad.

Obra. 2.

Título: Nostalgia

Técnica: mixta

Soporte: mdf y fotografía

Medidas: 120cm x 87,5cm

Año: 2021

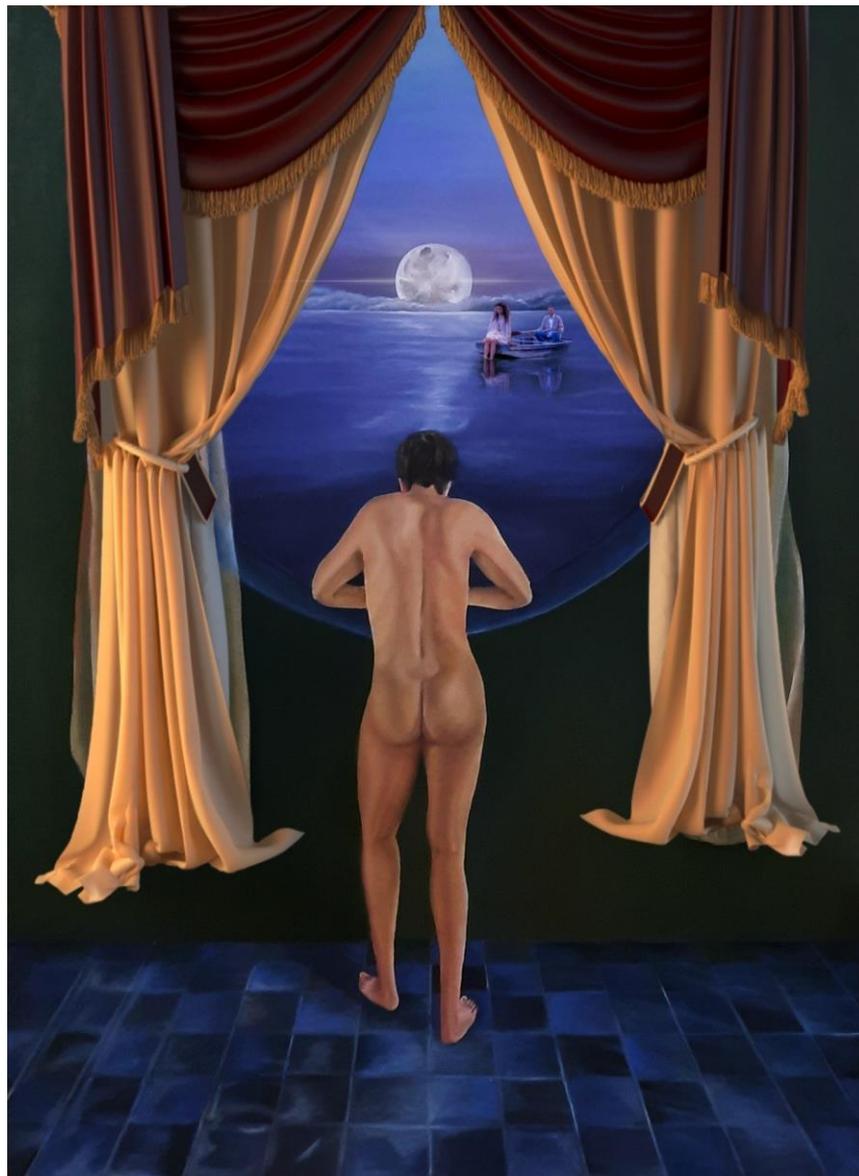

Fig. 60. Cruz, R. (2021). Nostalgia. [Pintura]. Óleo sobre mdf y fotomontaje. 120cm x 87,5cm

Análisis de la obra “Nostalgia”

La obra titulada “Nostalgia”; (120cm x 87,5cm), está elaborado sobre mdf con la técnica al óleo, por ser un material que permite trabajar la figura humana, ya que este al no secarse en su totalidad permite trabajar en capas los colores, para dar volumen a las formas y dar un aspecto uniforme. La cromática utilizada para los tonos de la piel fueron los colores básicos, como el amarillo, rojo, negro y blanco, formando una gama de tonos cálidos que combinan con las cortinas en esta misma tonalidad, que contrastan con el piso de la habitación donde se utilizó tonos azules y para el fondo de la pared el verde, donde también se puede observar una ventana con vista al mar, el cual es la línea de horizonte de la composición. La figura masculina se encuentra como eje central de la obra, tomando el protagonismo, en su cabeza se encuentra el punto de fuga del piso. La obra representa la belleza de la figura masculina, que a primera vista se observa en un lugar común, pero al mirar más al fondo se puede percatar como el mar se topa con la ventana, mostrando un paisaje infinito con una luna grande, y una pareja sentado en un bote, como si el personaje estuviese añorando estar en su lugar. Ese ambiente de fantasía se logró gracias a la utilización de programas de edición como affinity photo y procreate, complementando a la obra con la técnica contemporánea fotomontaje, agregando imágenes obtenidas de internet.

Obra. 3.

Título: Confusión

Técnica: mixta

Soporte: mdf y fotografía

Medidas: 120cm x 87,5cm

Año: 2021

*Fig. 61. Cruz, R. (2021). Confusión. [Pintura]. Óleo sobre mdf y fotomontaje.
120cm x 87,5cm*

Análisis de la obra “Confusión”

La obra titulada “Confusión”; (120cm x 87,5cm), está elaborado sobre mdf con la técnica al óleo, por ser un material que permite trabajar la figura humana, ya que este al no secarse en su totalidad permite trabajar en capas los colores, para dar volumen a las formas y dar un aspecto uniforme. La cromática utilizada para los tonos de la piel fueron los colores básicos, como el amarillo, rojo, negro y blanco, formando una gama de tonos cálidos, la misma tonalidad se utilizó para la pared roja la cual contrastan con el piso de la habitación donde se utilizó el color verde. La figura masculina se encuentra como eje central de la obra, tomando el protagonismo, a su alrededor se puede observar llamas y en su mano levitando un corazón humano. Sobre la cabeza se encuentra un agujero que tiene vista al espacio, dando la sensación que la habitación está levitando en el espacio. La obra representa la belleza de la figura masculina, y representa la soledad y la confusión ya que pareciera que el hombre quisiera salir de la habitación y al mismo tiempo se observa tranquilidad, pese a que se encuentra rodeado en llamas y sobre un piso en movimiento. Ese ambiente de fantasía se logró gracias a la utilización de programas de edición como affinity photo y procreate, que ayudaron a complementar a la obra con la técnica contemporánea fotomontaje, agregando imágenes obtenidas de internet.

6.3. Resultados en función de la Post-producción: Presentación y divulgación de la obra.

Post-producción o fase de acabado.

Las tres obras realizadas muestran el resultado del trabajo y proceso investigativo teórico-práctico, que se lleva a cabo con el propósito de realizar una exposición artística, pero que a causa de la pandemia mundial suscitada llamada covid-19, la cual impidió realizar el evento artístico de manera presencial, obstaculizando lo planeado.

Se resolvió este inconveniente, realizando la exposición de manera virtual mediante la plataforma zoom y que es transmitida al público a través de Facebook.live de la carrera de ArtesPlásticas de la Universidad Nacional de Loja.

Realizada el 09 de septiembre del 2021 a las 17h00, se inauguró la muestra pictórica previa al grado de Licenciatura en Artes Plásticas; mención pintura, con la muestra denominada “Viaje Personal” de Elvia Rosario Cruz Tenemaza, en la que se presenta una obra dotada de pura fantasía y de un gran significado onírico, basado en la categoría estética de lo bello y lo fantástico.

Nombre de la exposición.

VIAJE PERSONAL, muestra pictórica resultado de la investigación denominada REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS, de Elvia Rosario Cruz Tenemaza.

Plan de promoción.

Modelo de invitación virtual. A través del manejo del programa de edición (Adobe Ilustrador) se realizó el cartel para la difusión de la exposición virtual a por las redes sociales como; Facebook, WhatsApp, Instagram, página oficial de UNL y periódico.

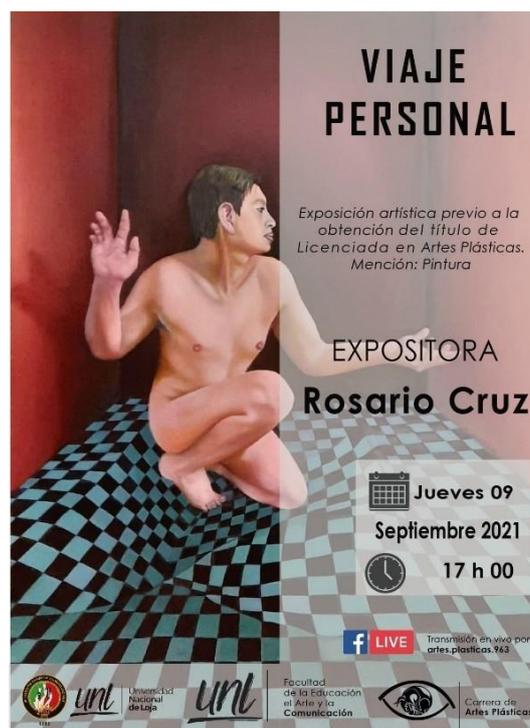

Fig. 62. Cruz, R. (2021). Cartel de la exposición VIAJE PERSONAL. [Fotografía].

Artes Plásticas de la UNL invita a exposición virtual 'Viaje Personal'

La obra es plasmada por Rosario Cruz, egresada de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja (UNL).

Con la dirección del connotado artista y docente de la UNL, Marco Montaña, la egresada Rosario Cruz, realiza 'Viaje Personal', propuesta pictórica que se basa en el surrealismo-onírico, expresando una mirada diferente a la realidad cotidiana.

La obra surge del proyecto "Representación pictórica surrealista-onírica de la figura humana masculina, con una poética personal y técnicas contemporáneas", trabajo que permitió su titulación como licenciada en Artes Plásticas, mención Pintura.

A razón de Rosario Cruz, "las muestras pictóricas están marcadas en la dimensionalidad de la figura humana masculina que interactúa con los distintos espacios de manera simbólica. Los trazos son suaves y delicados, la figura masculina muestra la belleza". Asimismo, detalla que con la utilización de la técnica al óleo sobre MDF como medio de soporte para la creación artística; se obtienen obras que intentan transmitir sueños, fantasías y anhelos.

La obra puede ser visualizada virtualmente, a través de la cuenta oficial de YouTube Artes Visuales UNL.

Niños cente: un d inter nes q por el asami María

Ed Ed Ba Bi C

Fig. 63. La cronica (2021). Cartel de la exposición VIAJE PERSONAL.

[Fotografía]. Extraído de:

<https://drive.google.com/file/d/1kf4VjLrx47strvY8yD3QCRDecnrIYiCV/view>

Video de exhibición del proceso de desarrollo de la muestra pictórica en redessociales.

Fig. 64. Cruz, R. (2021). Video del proceso de la producción artística VIAJE PERSONAL. [Fotografía].

Modelo de catálogo para la difusión de la producción pictórica en redes sociales.

Fig. 65. Cruz, R. (2021). Portada del catálogo digital de la muestra VIAJEPERSONAL [Fotografía].

Exhibición de la propuesta.

Capturas fotográficas de la exhibición de la propuesta, realizada por la plataforma zoom y transmitida por Facebook.live.

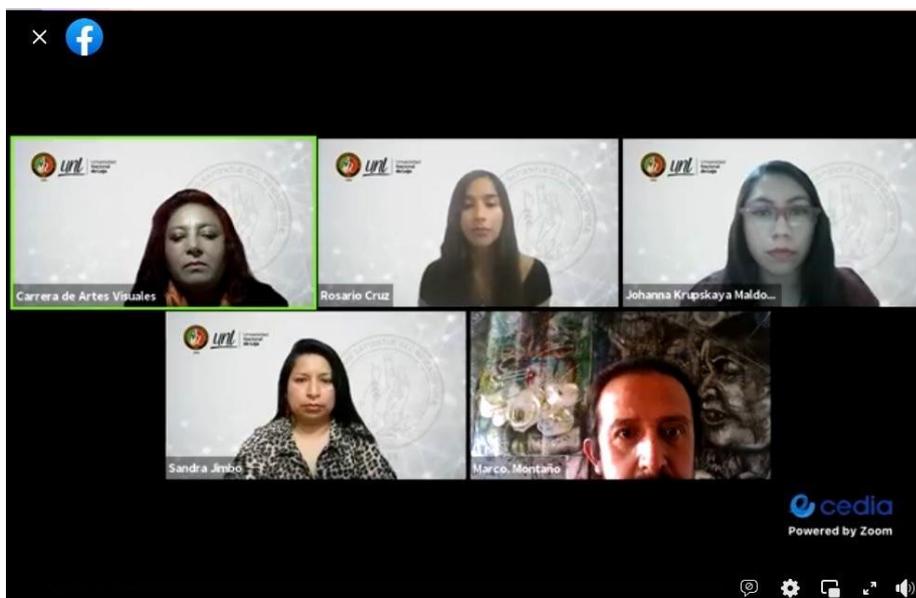

Fig. 66. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla del inicio de la exposición VIAJE PERSONALa través de la cuenta oficial de Facebook de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. [Fotografía].

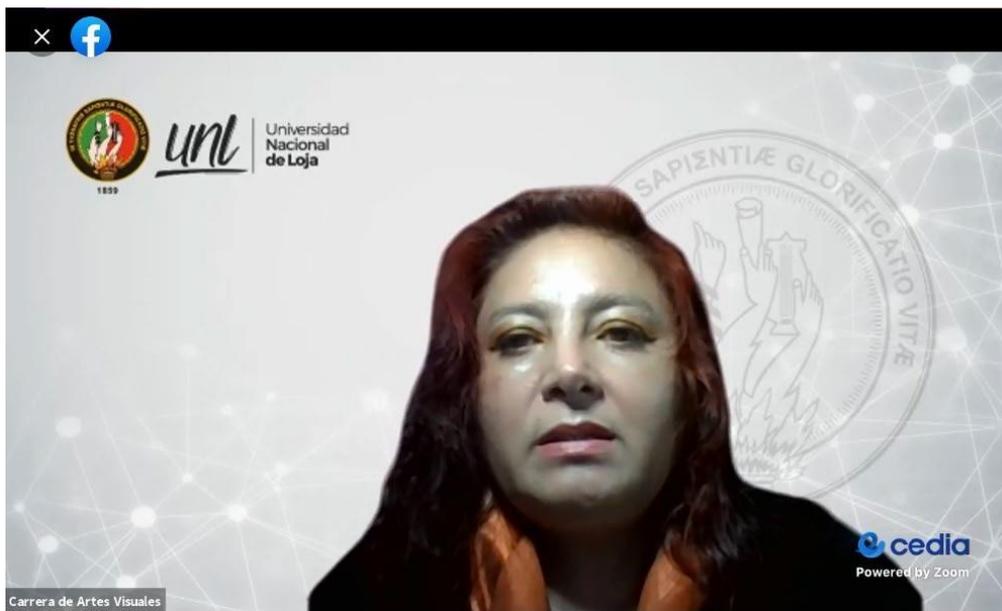

Fig. 67. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la presentación del evento artístico VIAJE PERSONAL con la participación de la Mg. Beatriz Campoverde Gestora académica de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL. [Fotografía].

Fig. 68. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la presentación de la artística de la exposición VIAJE PERSONAL, con la participación del Arq. Marco Montaña. Director de tesis. [Fotografía].

Fig. 69. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la declaración artística de la exposición VIAJE PERSONAL. [Fotografía].

Protocolo de la exposición.

Se adjuntan los enlaces en donde se encuentra la muestra denominada VIAJE PERSONAL, la inauguración de la exposición, el proceso de producción artística, recorrido virtual de la muestra y el catálogo virtual.

Inauguración de la muestra pictórica VIJE PERSONAL.

<https://www.facebook.com/artes.plasticas.963/videos/403297707874427>

Proceso de elaboración artística.

<https://www.youtube.com/watch?v=rH2Kg2POipQ>

Recorrido virtual de la muestra.

<https://www.youtube.com/watch?v=xt0TGMEYybs>

7. Discusión

La investigación **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA-ONÍRICA DE LA FIGURA HUMANA MASCULINA, CON UNA POÉTICA PERSONAL Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS**. Se planteó con el propósito de realizar una representación pictórica, vista desde la poética personal de la autora, basada en los sueños anhelos y fantasías, reflejado a través de la figura humana masculina, el cual no ha sido realizado como la solución de un problema, sino como ayuda a la aplicación, manejo y mejoramiento de las técnicas ligadas al surrealismo onírico. Desde una experiencia propia o similares, hace posible que la mente pueda imaginar o percibir diferentes realidades de la misma, permitiendo a la creadora trabajar con distintas imágenes que son liberadas por el subconsciente a través de los sueños, realizando asociaciones de una serie de imágenes del mundo real con ideas provenientes de la imaginación capaz de crear un espacio o ambiente totalmente fantasioso, muestra ese mundo irracional donde habitan los sueños, para ello es fundamental el uso de la imaginación, ya que en este habita la fantasía, pues el artista mediante esta herramienta crea espacios que ya sean abiertos o cerrados dan una sensación de infinito. Se ha elaborado mediante la fundamentación teórica de la tendencia surrealista onírico, plasmando en las obras, objetos y personajes en su forma real, pero ubicando estos elementos en escenarios que parecen irreales.

La temática de la representación de la figura humana masculina con una poética personal, surge de la necesidad de profundizar tanto en su estudio, como en el de la técnica al óleo y el fotomontaje. Partiendo del estudio al natural y fotográfico teniendo un modelo como referencia, mediante el cual se obtuvieron los dibujos, bosquejos y bocetos finales para la realización de las obras, se ha llegado a una re-contextualización del mismo a través del subconsciente del artista. Pero así mismo ha influido el estudio de obras de dos grandes artistas, Rene Magritte y Salvador Dalí. Al adquirir estos conocimientos y enfocarlos hacia el desarrollo del trabajo práctico, y complementado con la técnica surrealista contemporánea el fotomontaje, por el cual se plantean la presente investigación teórico-práctico, ya que esta tendencia es la más apropiada y la que se identifica con el tema.

8. Conclusiones

- Después de investigar y analizar la información recopilada que ayudo a la fundamentación de la teoría, en cuanto a conceptos del surrealismo, de lo onírico, la pintura, sus métodos y técnicas las cuales ayudaron a obtener las bases teóricas para aplicar y sustentar la propuesta plástica, ligada a los sueños, vivencias y fantasías de la autora, que fueron adaptadas al entorno y contexto local de la creadora.

- Con las reglas recopiladas acerca de la figura humana, a través de la cual se ha podido analizar desde el ámbito académico el estudio de la morfología, el canon, expresión y lenguaje, ayudando a un mejor entendimiento para luego aplicar estas bases teóricas en la construcción de la obra pictórica, la misma que tiene como inspiración la figura masculina.

- El análisis de las obras de los artistas referentes permitió el conocimiento de la simbología y técnica surrealista, la cual es necesaria para la creación de la obra plástica, ayudando a expresar el lenguaje plástico onírico y experimentar con los materiales a través de la interpretación y contextualización de imágenes.

- A partir del estudio de las técnicas del surrealismo, se creyó conveniente la aplicación de la técnica al óleo siendo tradicional, experimentado su aplicación en un nuevo material no convencional como mdf. Para así luego aplicar sobre ello la técnica del fotomontaje como complemento de las obras, no se pretendió realizar una representación exacta de la técnica, sino más bien se innovo al realizarla a través de un dispositivo electrónico.

- Para finalizar la presente investigación se dio cumplimiento a las fases de preproducción, producción y postproducción, que permitió lograr la culminación de las obras artísticas, como se pudo observar a través de la exposición virtual denominada VIAJE PERSONAL, y con su difusión por las distintas redes sociales, la cual

evidencia a través de videos el desarrollo del trabajo de las obras para que el público sea participe y sea quien dará su aceptación y le dará el valor como una obra artística.

9.Recomendaciones

- Es importante encontrar y basarse en fuentes fidedignas, confiables para el desarrollo de la teoría, ya que este nos garantiza un buen desarrollo de los conceptos artísticos, técnicos y estéticos, así mismo es importante tener un amplio conocimiento de las teorías artísticas y técnicas de la tendencia artística a abordar que nos ayuden a marcar las pautas para el desarrollo de la investigación y que ayude a la comprensión del contenido de los temas tomando en cuenta los conceptos artísticos y estéticos que facilite la elaboración de un trabajo desde una visión personal.

- Es importante obtener el estudio de teorías que ayuden al proceso de desarrollo de la figura humana masculina desde un ámbito académico que ayude al conocimiento y correcta construcción de la obra en cuanto a su morfología, canon y proporción.

- La muestra pictórica realizada debe estar fundamentada en base a los referentes artísticos investigados y en base a las técnicas del surrealismo como el fotomontaje para que tenga concordancia y cumpla con los objetivos y con la información teórica recopilada en el proyecto acerca del movimiento que aporten al correcto desarrollo de la parte práctica.

- Es necesario aplicar los conocimientos adquiridos como el manejo de técnicas y procedimientos artísticos y plásticos a través de la elaboración de la producción pictórica ya que este ayuda a que la autora pueda desarrollar su poética artística y a su vez le permita experimentar con estas técnicas y materiales.

- Es importante que la creadora de a conocer todo el proceso artístico que ayudo en la elaboración de las obras artísticas, para así dar un conocimiento más cerca de la aplicación de estas técnicas y del movimiento dentro de la localidad.

10. Referencias bibliográficas

- Akoun. (1977). *Diccionario de Bellas Artes*. Bilbao: Ediciones mensajero. Angulo, D. (1962). *HISTORIA DEL ARTE*. Distribuidor E.I.S.A.
- Andes, D. (2002). Fotomontaje. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, SA. Obtenido de https://monoskop.org/images/d/df/Ades_Dawn_Fotomontaje_2002.pdf
- Arasse, D. (2005). La carne, la gracia, lo sublime: del renacimiento al siglo de las luces. En J. J. Courtine, A. Corbin, J. j. Courtine, & G. Vigarello (Edits.), *HISTORIA DEL CUERPO* (Vol. 1, págs. 395-456). Taurus.
- Barroso, J. (2005). *TEMA, ICONOGRAFÍA Y FORMA EN LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS*. CASTRILLÓN.
- Bastidas, M. (1996). La mujer en la ventana: Una iconografía del XIX en pintura e ilustración. *Revista Espacio, Tiempo y forma, I-VII* (9), 297-315. Obtenido de: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie7-04D2ECBD-B155-4F30-6AC0-2A3027759157&dsID=Documento.pdf>
- Bengoechea, E. (Diciembre de 2010). Los amantes de René Magritte. (L. J. Cuadrado, Ed.) *Revista Atticus UNO*, 54-55. Obtenido de https://revistaatticus.es/old/Revistas/Revista_Atticus_UNO.pdf
- Bevir, M. (marzo de 2009). "Una radical particular": el legado vanguardista en la época posmoderna. *Foro interno. Anuario de Teoría Política*, 43-64. Obtenido de <https://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/article/view/FOIN0909110042A/7754>
- Bradley, F. (1999). *Surrealismo*. Tate Gallery Publishing Ltda.
- Caballero, J. (1995). Algunos aspectos de la figura humana en la pintura de El Greco. *Espacio, tiempo y forma. Serie I-VII* (Nº 8), 39-53.
- Cirlot, L. (1988). *Las claves de las vanguardias artísticas en siglo XX*. Ariel, S.A.
- Colorado, O. (24 de junio de 2017). Fotografía y surrealismo. 2-101. Obtenido de https://oscarenfotos.com/wpcontent/uploads/2017/06/fotografia_y_surrealismo_por_oscar_colorado.pdf
- Courtine, J. J. (2006). Las mutilaciones de las miradas del siglo XX. En J. J. Courtine, A. Corbin, J. J. Courtine, & G. Vigarello (Edits.), *HISTORIA DEL CUERPO* (Vol. 3, pág. 21). Santillana ediciones generales, S.A.

- Crespo, J. L. (Diciembre de 2013). Anatomía, publicidad y uso didáctico para Bellas Artes. *Actas V Congreso Internacional Latina de comunicación Social* (págs. 1-18). Universidad de la Laguna. Obtenido de http://www.revistalatinacs.org/13SLCS/2013_actas/036_Crespo.pdf
- De Micheli, M. (1979). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Editorial, S.A. Eco, U. (2013). *Historia de la Belleza*. Milán : Debolsillo .
- Edwald, F. (1993). EL SURREALISMO: UNA ÉTICA DEL AZAR*. (V. Florian, Ed.) *Ensayos: Historia y Teoría del Arte* , 312(2), 272-277. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46461>.
- Elger, D. (2004). *Dadaísmo*. taschen.
- Escobar, H. (Julio-diciembre de 2016). Dalí, un genio hacia la muerte. *Revista Gráfica, Volumen 12*(N° 2), 98-128.
- Federación de Enseñanza de CC.OO. (Marzo de 2012). PROPORCIÓN DEL CUERPO HUMANO. *Revista digital para profesionales de la enseñanza* (N° 19), 1-7. Obtenido de: <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd9220.pdf>
- Foster, H. (2008). *Dioses Prostéticos*. Akal, S.A.
- García, N. (2007). "Naked or Nude?: apunte sobre publicidad y desnudo en los anuncios de perfumes". *ba Artículos* (N° 28), 507-522. Obtenido de: <file:///C:/Users/isaac/Downloads/Dialnet-NakedOrNude-2878482.pdf>
- Gombrich, E. (1995). *La historia del arte*. Diana, S.A. de C.V. y CONACULTA.
- Gómez, P. (2004). *El surrealismo: el pensamiento del objeto y construcción del mundo*. Universidad Distrital Francisco José de Celdas.
- González, R. (2017). EL PENSAMIENTO VUELTO COSA: RENÉ MAGRITTE Y SU PARADÓJICO IMAGINARIO VISTO DESDE EL PRISMA DE LO FANTÁSTICO. *BRUMAL, Volumen V* (N° 2), 245-266. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/brumal.387>
- Gutiérrez, M., & González, S. (Julio-diciembre de 2017). SAVADOR DALÍ Y EL PSICOANÁLISIS: UNA RELACIÓN REVISTADA. (*pensamiento*), (*palabra*)... *Y obra, Volumen 18*(N°18), 64-77. Obtenido de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba/article/view/6284/5222>

Jiménez, J. (Octubre de 2013). Vivir es soñar. El surrealismo y el sueño. *Museo Thyssen Bornemisza*. Obtenido de: https://www.museothyssen.org/sites/default/files/document/2019-08/Congreso_Surrealismo_web.pdf

Laurecilla, M. (2014). *ANATOMÍA ARTÍSTICA*. Gustavo Gili, SL.

Losardo, R. (2015). Canon de las proporciones humanas y el Hombre de Vitrubio. *Revista de la Asociación Médica Argentina*, volumen 128(15), 8-13.

Löwy, M. (2007). *Walter Benjamín y el surrealismo: historia de un encantamiento revolucionario*. PEHESS.

Mansilla, H. (2017). Las vanguardias artísticas y la continua necesidad de los valores humanistas. *fragmentos de filosofía* (Nº 15), 69-84.

Martinez, D. (2013). La producción pictórica de Xaime Quessada: un recurso didáctico para el estudio de la historia del arte contemporáneo. *Universidad de Vigo* (Nº 39).

Moreaux, A. (1981). *Anatomía artística del Hombre*. Norma.

Moreno, G. (1991). *DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA*. AZCAPOTZALCO.

Pariante, Á. (1985). *POESÍA SURREALISTA EN ESPAÑOL*. Júcar.

Saltzman, A. (2004). *El cuerpo diseñado*. Editorial Paidós.

Sohn, A. M. (2006). El cuerpo sexuado. En J. J. Courtine, A. Corbin, J. J. Courtine, & G. Vigarello (Edits.), *HISTORIA DEL CUERPO* (Vol. 3, págs. 101-131). Santillana ediciones generales.

Vernant, J.-P. (1990). Fragmentos para una Historia del cuerpo humano. En M. Feher, R. Naddaff, & N. Taz (Edits.), *Cuerpo oscuro, cuerpo resplandeciente* (Vol. 1, págs. 19-48). Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.

Bibliografía de imágenes

Fig. 1. Miro, J. (1940) Nocturne [tempera, gouache, huevo, óleo y pastel sobre papel]. Serie de gouaches Constelaciones. Mallorca, España. Extraído de:

<http://www.ainhoagarrido.com/articulos/la-escritura-automatizada-procesos-creativos/>

Fig. 2. Gris, J. (1914) Die Jalousie. [Pintura]. Deutsch: Tate Gallery. Londres, Inglaterra. Extraído de: <https://www.alamy.es/deutsch-die-jalousie-ingles-el-toldo-1914-223-juan-gris-001-image211435691.html>.

Fig. 3. Duchamp, M. (1913). Rueda de Bicicleta. [Escultura]. MoMA, Nueva York, Estados Unidos. Extraído de: <https://historia-arte.com/obras/rueda-de-bicicleta>

Fig. 4. Ernst, M. (1926). L'evadé [dibujo]. MoMA Nueva York, Estados Unidos. Extraído de: <https://www.moma.org/collection/works/94254>

Fig. 5. Bayer, H. (1932). Lonely Metropolitan'. [Fotografía]. Herbert Bayer Collection and Archive, Denver Art Museum, Gift of BP Corporation. Extraído de: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/302020>

Fig. 6. Dalí, S. (1937). Cisnes que se reflejan como elefantes. [Pintura]. Cavalieri Holding, Co., Inc., Ginebra, Suiza. Extraído de: <https://www.3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-metodo-paranoico-critico-de-dali/>

Fig. 7. Miró, J. (1925). El carnaval del arlequín. [Pintura]. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, Estados Unidos Extraído de: <https://www.3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-automatismo-psiquico/>

Fig. 8. Dalí, S. Breton, A. Gala y Valentine, H. (1932) Cadáver exquisito, [dibujo]. Museo Reina Sofía. Madrid, España. Extraído de: <https://totenart.com/noticias/cadaver-exquisito-desbloquea-tu-creatividad/>

Fig. 9. Masson, A. (1926). Caballos atacados por peces [pintura]. Colección particular, París, Francia. Extraído de: CITATION Cir \p 58 \l 12298 (Cirlot, 1988, pág. 58)

Fig. 10. Dalí, S. (1935). Gala y el Ángelus de Millet [pintura]. Museo de Arte Moderno. Nueva York, Estados Unidos. Extraído de: CITATION Cir \p 58 \l 12298 (Cirlot, 1988, pág. 56)

Fig. 11. El Greco, (1576-79). San Sebastián [pintura]. Catedral de Palencia, Palencia, España. Extraído de: <https://www.pinterest.at/pin/352899320774726411/>

Fig. 12. De Chirico, G. (1973) La musa del silencio [pintura]. Caixa Fórum, Barcelona. EFE. Recuperado de: <https://www.practicaespanol.com/los-banos-maniquies-y-gladiadores-de-giorgio-de-chirico/>

Fig. 13. Canon 7 cabezas y media. [Fotografía]. Extraída de: CITATION Gua91 \p 6 \l 12298 (Moreno, 1991, pág. 6)

Fig. 14. Canon de 8 cabezas. [Fotografía]. Extraída de: CITATION Gua91 \p 6 \l 12298 (Moreno, 1991, pág. 6)

Fig. 15. Leonardo da Vinci (1492). Hombre de Vitruvio [Dibujo]. La Galería Dell 'Academia Venecia, Italia Extraído de: https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/12E1A/production/_109283377_hi004172659.jpg

Fig. 16. Canon de 8 cabezas y media. [Fotografía]. Extraída de: CITATION Gua91 \p 6 \l 12298 (Moreno, 1991, pág. 6)

Fig. 17. Canon de nueve cabezas. [Fotografía]. Extraído de: https://eprints.ucm.es/13413/1/C%C3%81NONES_ANTROPOM%C3%89TRICOS_APLICADOS_AL_DIBUJO_DE_FIGURA.pdf

Fig. 18. Hausmann, R. (1920). Tatlin en casa [fotomontaje]. Moderna Museet de Estocolmo. Suecia. Extraído de: <https://www.artehistoria.com/es/obra/tatlin-en-casa>

Fig. 19. Magritte, R. (1928) El espejo falso [pintura]. Museum of Modern Art, El Moma de Nueva York. Extraído de: <http://danielgonzalezduenas.blogspot.com/2016/12/magritte-el-espejo-falso.html>

Fig. 20. Magritte, R. (1937) El terapeuta [pintura]. Colección Privada. Extraído de: <https://artchive.ru/es/renemagritte/works/333257~Terapeuta>

Fig. 21. Dalí, S. (1925) Muchacha en la Ventana [pintura]. Museo Reina Sofía. Madrid. Extraído de: <https://historia-arte.com/obras/suspiros-de-sal-muchacha-en-la-ventana>

Fig. 22. Dalí, S. (1951). Cristo de San Juan de la Cruz [pintura]. Museo Kelvingrove. Extraído de: <https://artchive.ru/es/renemagritte/works/333257~Terapeuta>.

Fig. 23. Cruz, R (2020) Bocetos del Modelo [Fotografía]

Fig. 24. Cruz, R. (2020). Estudios fotográficos del modelo [Fotografía]

Fig. 25. Icebergs flotan en el océano Antártico. / Science (2015). [Fotografía]. Extraído de: <https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-deshielo-de-toda-la-Antartida-aumentara-el-nivel-del-mar-en-60-metros>

Fig. 26. Tierra vista desde el espacio. (2021). [Fotografía]. Extraído de: <https://www.stickpng.com/img/download/580b585b2edfce24c47b2705/image>

Fig. 27. Avistamiento de ballenas en Bahía Málaga. (2021). [Fotografía]. Extraído de: <https://ecolodgecolombia.com/viajes-al-pacifico/avistamiento-de-ballenas-en-bahia->

[malaga/](#)

Fig. 28. Galaxia Andrómeda. (2018). [Fotografía]. Extraído de: <https://www.rtve.es/noticias/20180723/andromeda-destruyo-galaxia-masiva-era-hermana-via-lactea/1768463.shtml> .

Fig. 29. Imagen de cortinas. (2021). [Fotografía]. Extraído de: [window-treatment-curtain-drapery-dubai-6b094514b557dd3770b05deb5ea467f0.png \(936x936\) \(pngwing.com\)](#) .

Fig. 30. Pareja en el bote. (2021). [Fotografía]. Extraído de: <https://images.app.goo.gl/h2WQGPzHURngf7ZX7>.

Fig. 31. Cruz, R. (2020). Imagen de flama. (2021). [Fotografía]. Imagen de flama. (2021). [Fotografía]. Extraído de: <https://r7.pngwing.com/path/416/922/564/flame-34a737b0fb9b9d5f5eadda63c40a4258.png>.

Fig. 32. Imagen de flama. (2021). [Fotografía]. Imagen de flama. (2021). [Fotografía]. Extraído de: <https://r7.pngwing.com/path/446/774/414/flame-5381eb8ad7dd194c261b79f56f1ae517.png>.

Fig. 33. Imagen de Corazón humano. (2021). [Fotografía]. Extraído de: [tenor-heart-human-anatomy-heart-3946315c840d28c264d741e3933d5d4c.png \(443x612\) \(pngwing.com\)](#).

Fig. 34. Galaxia Andrómeda. (2018). [Fotografía]. Extraído de: <https://www.rtve.es/noticias/20180723/andromeda-destruyo-galaxia-masiva-era-hermana-via-lactea/1768463.shtml> .

Fig. 35. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada “Interior del ser” [fotografía].

Fig. 36. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada “Nostalgia” [fotografía].

Fig. 37. Cruz, R. (2020). Cambio de significado a partir de fotografía de modelo recostado, de la obra titulada “Confusión” [fotografía].

Fig. 38. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].

Fig. 39. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].

Fig. 40. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía]

Fig. 41. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].

- Fig. 42. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].
- Fig. 43. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía].
- Fig. 44. Cruz, R. (2020). Bosquejo inicial de obra. [Fotografía].
- Fig. 45. Cruz, R. (2020). Proceso de bocetaje para la obra. [Fotografía].
- Fig. 46. Cruz, R. (2020). Boceto final. Estudio de sombras, luces y color [Fotografía].
- Fig. 47. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].
- Fig. 48. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].
- Fig. 49. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].
- Fig. 50. Cruz, R. (2020), boceto final a color. [Fotografía].
- Fig. 51. Cruz, R. (2020). Boceto en blanco y negro. [Fotografía].
- Fig. 52. Cruz, R. (2020). boceto final a color. [Fotografía].
- Fig. 53. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. “Interior del ser”. [Fotografía].
- Fig. 54. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. “Nostalgia”. [Fotografía].
- Fig. 55. Cruz, R. (2021). Proceso de elaboración de obra. “Confusión”. [Fotografía].
- Fig. 56. Cruz, R. (2021). Avance de la producción de la obra. “Interior del ser. [Fotografía].
- Fig. 57. Cruz, R. (2021) Avance de la producción de la obra. “Nostalgia”. [Fotografía].
- Fig. 58. Cruz, R. (2021) Avance de la producción de la obra. “Confusión”. [Fotografía].
- Fig. 59. Cruz, R. (2021). Interior del ser. [Pintura].
- Fig. 60. Cruz, R. (2021). Nostalgia. [Pintura].
- Fig. 61. Cruz, R. (2021). Confusión. [Pintura].
- Fig. 62. Cruz, R. (2021). Cartel de la exposición VIAJE PERSONAL.

Fig. 63. La Crónica (2021). Invitación a la exposición VIAJE PERSONAL. [Fotografía].
Extraído de: <https://drive.google.com/file/d/1kf4VjLrx47strvY8yD3QCRDecnrYiCV/view>

Fig. 64. Cruz, R. (2021). Video del proceso de la producción artística VIAJE PERSONAL.

Fig. 65. Cruz, R. (2021). Portada del catálogo digital de la muestra VIAJE PERSONAL

Fig. 66. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla del inicio de la exposición VIAJE PERSONAL a través de la cuenta oficial de Facebook de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL.

Fig. 67. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la presentación del evento artístico VIAJE PERSONAL con la participación de la Mg. Beatriz Campoverde Gestora académica de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL.

Fig. 68. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la presentación de la artística de la exposición VIAJE PERSONAL con la participación del Arq. Marco Montaña, Director de tesis.

Fig. 69. Cruz, R. (2021). Captura de pantalla de la declaración artística de la exposición VIAJE PERSONAL.

11. Anexos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

| FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA

COMUNICACIÓN | CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

Fichas de análisis artístico N° 1

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Título:	El terapeuta
Autor : Rene Magritte	
Técnica: óleo sobre lienzo	
Localización: colección privada	
Cronología: 1937	
Estilo: Surrealista	
Interpretación aspectos iconográficos y simbólicos. Coloca varios objetos en un mismo escenario, como el sombrero, la jaula, la capa, etc. La disposición de objetos y la relación con el hombre, encarna el psicoanálisis de Freud. A través de su capa abierta deja ver su alma y la jaula abierta la coloca símbolo de libertad.	

2. ANÁLISIS TÉCNICO FORMAL

El cuadro es pintado con óleo sobre lienzo, de factura liza que da unidad al cuadro.

3. ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES

Elementos de la forma plástica

Criterio	Punto	Línea	Plano	Volumen	Espacio	Color
	Existente en el dibujo	Predomina en el dibujo	Tres planos y en el frontal esta la figura protagonista	Se consigue con el contraste de color, luz y sombra	De amplio espacio y de paisaje desolado	Combinación de colores fríos y cálidos

Característica de la forma plástica

Criterio	Perspectiva	Proporción	Movimiento	Equilibrio	Simetría
	Oblicua	La proporción de la figura humana prima en la escena	Se logra movimiento la ubicación de sus brazos y piernas y por los objetos y animales representados	Se consigue equilibrio por la distribución de los elementos y por el color y forma	Si hay simetría

Composición

Criterio	La simetría axial y radial	La ley de la balanza	La ley de la composición de masas	Equilibrio	La sección aurea

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

| FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN CARRERA DE ARTES
PLÁSTICAS

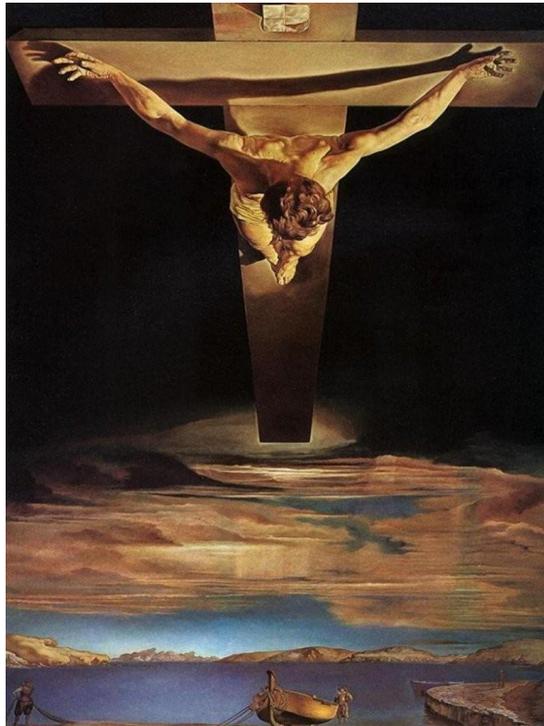
GUÍA DE OBSERVACIÓN. N2

Diseñada por: Rosario Cruz

Fecha: 06 de marzo del 2020

Obra para análisis: Cristo de San Juan de la Cruz

-Análisis de la obra.

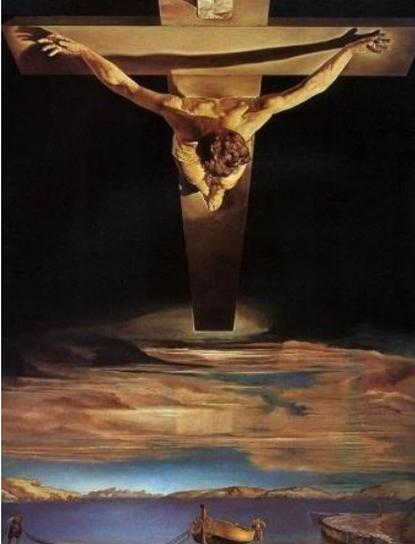
1. FICHA TÉCNICA

TÍTULO	Cristo de San Juan de la Cruz
PINTOR	Salvador Dalí
CRONOLOGÍA	1951
ESTILO	surrealista
LOCALIZACIÓN	Museo Kelvingrove
TÉCNICA Y SOPORTE	Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES	205cm x 116 cm
TEMA:	religioso

1. ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL

Dalí maneja una técnica clásica, por ello la factura en el lienzo es liza de una pincelada relamida, que da unidad a los elementos.

2. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS

<p>El hombre como eje principal del cuadro, formando una composición en forma de triángulo en conjunto con la cruz.</p> <p>Lo representa como símbolo religioso, quería representar un cristo bello y sublime.</p>		<p>La figura representa a cristo crucificado, de manera más humanista.</p> <p>Quiso ilustrar la resurrección de cristo como el triunfo de la luz, su victoria sobre la muerte representada en las tinieblas oscuras.</p>
--	--	--

Manejo de la perspectiva

4 ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES

Elementos de la forma plástica

Criterio	Punto	Línea	Plano	Volumen	Espacio	Color
	Existente en el dibujo	Predomina en el dibujo	Tres planos y en el frontal esta la figura protagonista	Se consigue con el uso del color y el contraste de luz y sombra	De amplio espacio y de paisaje desolado	Combinación de colores fríos y cálidos

Característica de la forma plástica

Criterio	Perspectiva	Proporción	Movimiento	Equilibrio	Simetría
	Aérea	La proporción de la figura humana prima en la escena	Se logra movimiento la ubicación de sus brazos y piernas y por los objetos y animales representados	Se consigue equilibrio por la distribución de los elementos y por el color y forma	Si hay simetría

Composición

Criterio	La simetría axial y radial	La ley de la balanza	La ley de la composición de masas	Equilibrio	La sección aurea
----------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------	------------------