

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA EXPERIMENTAL TOMANDO COMO
REFERENTE EL AUTOMATISMO PSÍQUICO DEL ESTILO SURREALISTA,
FUSIONANDO EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA.**

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

Autor:

Kevin Paúl Velez Paladines

DIRECTOR:

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

Loja- Ecuador

2022

Certificación

LIC. SANDRA JIMBO PAUTE Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

CERTIFICA:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución de la tesis:

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA EXPERIMENTAL TOMANDO COMO REFERENTE EL AUTOMATISMO PSÍQUICO DEL ESTILO SURREALISTA, FUSIONANDO EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA. De la autoría del estudiante Kevin Paúl Velez Paladines.

Por lo que se autoriza su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la obtención del grado de licenciado.

Loja, 18 de Julio del 2022

Lic. Sandra Jimbo Paute Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

Autoría

Yo **Kevin Paúl Velez Paladines**, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca virtual.

Firma:

Cédula: 1726799883

Fecha: 18/07/2022

Correo electrónico: kevin.velez@unl.edu.ec

Teléfono: 0988985648

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

Yo, **Kevin Paúl Velez Paladines**, declaro ser el autor de la tesis titulada: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA EXPERIMENTAL TOMANDO COMO REFERENTE EL AUTOMATISMO PSÍQUICO DEL ESTILO SURREALISTA, FUSIONANDO EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA.**, como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional (RDI).

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja al 1 día del mes de septiembre del 2022

Firma:

Autor: Kevin Paúl Velez Paladines

Cédula: 1726799883

Dirección: Loja, Julio Ordoñez, Calle Aristóteles y C 30 1

Correo electrónico: kevin.velez@unl.edu.ec

Celular: 0988985648

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Sandra Jimbo Paute Mtra.

Tribunal de Grado:

Presidente: Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel,

Primer vocal: Mg.Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo,

Segundo vocal: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

Dedicatoria

El presente trabajo lo dedico a mi familia y amigos por su apoyo incondicional a lo largo de la carrera para que se realice la culminación de esta etapa y a las futuras generaciones.

Kevin Paúl Velez Paladines

Agradecimiento

Mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja especialmente a la Carrera de Artes Plásticas, a sus docentes que supieron brindarme una formación profesional, a la Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Directora de Tesis, quien brindó su inestimable apoyo intelectual y paciencia en la dirección del presente trabajo investigativo. Gracias a mi familia, que supieron inculcar los valores éticos y morales que me edifican día a día lo cual me ha permitido alcanzar mis sueños y culminar con éxito mi carrera universitaria.

¡Gracias de corazón!

Kevin Paúl Velez Paladines

Índice de contenidos

PORTADA.....	i
CERTIFICACIÓN	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA TESIS POR PARTE DEL AUTOR.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTO	vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	vii
• ÍNDICE DE FIGURAS	ix
• ÍNDICE DE ANEXOS.....	x
1. TÍTULO.....	1
2. RESUMEN	2
ABSTRACT	3
3. INTRODUCCIÓN.....	4
4. MARCO TEÓRICO.....	6
4.1. El surrealismo.....	6
4.1.1. Contexto histórico.....	6
4.1.2. Características del surrealismo.....	7
4.1.3. Técnicas del surrealismo	9
4.2. Arte y tecnología.....	10
4.2.1. Edición	11
4.3. Referentes.	11
4.3.1. Análisis de las obras artísticas	11
4.3.1.1. Yves tanguy.....	11
4.3.1.2. Antonio saura.....	13
4.4. Fundamentación filosófica	14
4.4.1. Primer manifiesto surrealista- andré breton.....	14
4.5. Fundamentación estética.....	15
4.5.1. Categorías estéticas	15
4.5.2. Categorías estéticas de la propuesta	16
4.6. Automatismo psíquico.	16
4.6.1. Fases del método automatista experimental.....	19
4.7. Proceso de representación pictórica:	22
4.7.1. Etapa de reproducción.	22
4.7.1.1. Fundamentos teóricos.....	22
4.7.2. Procesos experimentales: pensamiento intuitivo y uso de técnicas de experimentación mixta en la pintura artística.....	23
4.7.2.1. Procesos experimentales previos:	24

4.7.3.	Resultado pictórico-experimental base.	27
4.7.4.	Etapas creativas y ejecución: valoración artística formal empleando programas gráficos para la producción de obras artísticas.....	33
4.8.	Postproducción. presentación y divulgación de la obra.	43
4.8.1.	Plan de realización	43
4.8.1.1.	Peticiones de la sala	43
4.8.1.2.	Montaje de la obra. museografía.	44
4.8.2.	Plan de cartelera interna y externa.	44
4.8.2.1.	Afiches	44
4.8.2.2.	Invitaciones.....	45
4.8.2.3.	Catálogo.....	45
4.8.2.4.	Texto curatorial.....	46
4.8.3.	Plan de promoción	47
4.8.3.1.	Exposición virtual y/o presencial.	47
4.8.3.2.	Visita guiada.....	47
4.8.3.3.	Página oficial carrera de artes plásticas	48
4.8.3.4.	Galerías de la ciudad.	49
5.	MATERIALES Y MÉTODOS.....	50
5.1.	Metodología de investigación	50
5.2.	Técnicas e instrumentos de la recopilación de datos	50
6.	RESULTADOS	51
6.1.	Resultados en función de los objetivos.....	51
7.	DISCUSIÓN.	52
8.	CONCLUSIONES.	54
9.	RECOMENDACIONES.	55
10.	BIBLIOGRAFÍA.....	56
11.	ANEXOS.....	60

Índice de figuras

Figura 1. El sol en su joyero	11
Figura 2. La Diosa	13
Figura 3. Proceso de experimentación 1, Dripping, ...	24
Figura 4. Proceso de experimentación 2, Dripping, Fumage con cera parafina y fuego directo, en soporte de cartulina arches.	24
Figura 5. Proceso de experimentación 3, Espátula, Dripping, Pouring, Fumage con pintura esmalte y diluyente en soporte melanina.	24
Figura 6. Proceso de experimentación 4, Dripping, Pouring, Fumage con pintura esmalte, barniz de grabado, diluyente y fuego directo en soporte de tol negro.	25
Figura 7. 0x1	25
Figura 8. 0x2	25
Figura 9. 0x3	26
Figura 10. 0x4	26
Figura 11. 0x5	26
Figura 12. 0x6	27
Figura 13. Trotamundos.....	27
Figura 14. Guerra.....	28
Figura 15. Deletéreo	28
Figura 16 Escaramuza.....	29
Figura 17. Ancestros	29
Figura 18. Ocaso Mental.....	30
Figura 19. Danza Surreal	31
Figura 20. Invasión	31
Figura 21. Vida y Muerte.....	32
Figura 22. 0.8.....	32
Figura 23. Trotamundos.....	33
Figura 24. Guerra.....	34
Figura 25, Deletéreo.	35
Figura 26. Escaramuza.....	36
Figura 27. Ancestros	37
Figura 28. Ocaso Mental.....	38
Figura 29. Danza Surreal	39
Figura 30. Invasión	40

Figura 31. Vida y Muerte.....	41
Figura 32. 0.8.....	42
Figura 33. Petición de sala.....	43
Figura 34. Montaje de la obra.....	44
Figura 35. Afiche, Exposición colectiva.....	44
Figura 36. Invitación.....	45
Figura 37. Catálogo, pag.1.....	45
Figura 38. Catálogo, pág. 2.....	45
Figura 39. Catálogo, pág. 7.....	46
Figura 40. Catálogo, pág. 8.....	46
Figura 41. Exposición colectiva HUMAN de lo interior a la degeneración. K.....	47
Figura 42. Invitación, visita guiada	47
Figura 43. Visita guiadaF.....	48
Figura 44. Sala de exposiciones de la Alianza Francesa	49

Índice de anexos

Anexo 1. Ámbito geográfico de la investigación	60
Anexo 2. Ubicación geográfica	61
Anexo 3. Croquis de la investigación ciudad de Loja	61
Anexo 4. Ficha de análisis de la obra 1	62
Anexo 5. Ficha de análisis obra 2.....	65
Anexo 6. Recorrido virtual	67
Anexo 7. Certificación de traducción del resumen.....	83

1. Título

Representación pictórica experimental tomando como referente el automatismo psíquico del estilo surrealista, fusionando el arte y la tecnología.

2. Resumen

La presente investigación denominada: REPRESENTACIÓN PICTÓRICA EXPERIMENTAL TOMANDO COMO REFERENTE EL AUTOMATISMO PSÍQUICO DEL ESTILO SURREALISTA, FUSIONANDO EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA, tiene como objetivo desarrollar una representación pictórica experimental tomando como referente el automatismo psíquico del estilo surrealista, fusionando el arte y la tecnología, estudiar la base teórica del estilo surrealista, sus medios de representación pictórica automatista y artistas referentes, aplicar el método del automatismo psíquico como base para la representación del mundo subconsciente del artista a modo de experimentación, elaborar una propuesta pictórica experimental dentro de la línea del automatismo psíquico y difundirla a través de los diferentes medios físicos y/o digitales.

Para el desarrollo de la investigación se hizo un análisis de la corriente surrealista mediante el método deductivo - inductivo, con técnicas documentales y bibliográficas acerca de los aspectos relevantes de los manifiestos, los pensamientos filosóficos y estudios del psicoanálisis, que permitan identificar las principales características del movimiento y estilo surrealista dado el enfoque de carácter cualitativo de la investigación, así como identificar artistas y obras referenciales sobre las cuales se elaboraron fichas para el análisis mediante un proceso proyectual dentro de la investigación teórico- práctica.

Este estudio generó una propuesta artística con base en el automatismo psíquico que refleja la conexión entre el mundo subjetivo del artista y su percepción de la realidad por ello las imágenes obtenidas son producto de la casualidad ya que han sido encontradas durante el proceso creativo.

Palabras claves: Representación pictórica, automatismo psíquico, estilo surrealista, arte y tecnología, percepción.

Abstract

The present investigation denominated: EXPERIMENTAL PICTORICAL REPRESENTATION TAKING AS REFERENCE THE PSYCHIC AUTOMATISM OF THE SURREALIST STYLE, FUSING ART AND TECHNOLOGY, aims to develop an experimental pictorial representation taking as reference the psychic automatism of the surrealist style, fusing art and technology, to study the theoretical basis of the surrealist style, its means of automatist pictorial representation and referent artists, apply the method of psychic automatism as a basis for the representation of the artist's subconscious world by way of experimentation, elaborate an experimental pictorial proposal within the line of psychic automatism and disseminate it through different physical and/or digital media.

For the development of the research, an analysis of the surrealist current was made through the deductive-inductive method, with documentary and bibliographic techniques about the relevant aspects of the manifestos, philosophical thoughts and psychoanalysis studies, which allow identifying the main characteristics of the surrealist movement and style given the qualitative approach of the research, as well as identifying artists and referential works on which files were elaborated for the analysis through a projective process within the theoretical-practical research.

This study generated an artistic proposal based on the psychic automatism that reflects the connection between the subjective world of the artist and his perception of reality; therefore, the images obtained are the product of chance since they have been found during the creative process.

Keywords: Pictorial representation, psychic automatism, surrealist style, art and technology, perception.

3. Introducción

En la época en la que surge el surrealismo como movimiento artístico, la tecnología cobró importancia en la sociedad y con la llegada de la cámara fotográfica los artistas ya no sintieron la necesidad de plasmar la realidad tal como se observa ya que esto era considerado una pérdida de tiempo, dentro del surrealismo surgió el método del automatismo psíquico que refleja el deseo de libertad del ser, el movimiento está basado en las experiencias del dadaísmo tomando en consideración, que lo que el artista representase era producto del subconsciente y su conexión con la realidad, valorando las imágenes y la capacidad de reconocerlas mediante la “percepción sensorial ilusoria” que los teóricos y estudiosos del tema la denominan pareidolia y de esa estructura que procesa las imágenes en el cerebro o de la unión de significados que generan conceptos abstractos y que permite al individuo encontrar imágenes en su mayoría rostros, figuras, etc., denominado giro fusiforme, esta estructura, gracias a que está estrechamente unida al giro angular, que reconoce los colores, resulta de mucha ayuda para establecer la relación color-forma, que determina de qué objeto se trata.

Este proyecto de investigación y creación artística que tiene como tema: REPRESENTACIÓN PICTÓRICA EXPERIMENTAL TOMANDO COMO REFERENTE EL AUTOMATISMO PSÍQUICO DEL ESTILO SURREALISTA, FUSIONANDO EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA, realiza un estudio de la base teórica de la tendencia del surrealismo, en atención al automatismo psíquico, sus medios de representación pictórica automatista, y artistas referentes, aplicando el método del automatismo psíquico como base para la representación del mundo subconsciente del artista a modo de experimentación para elaborar una propuesta pictórica experimental dentro de la línea del automatismo psíquico y difundirla a través de los diferentes medios físicos y/o digitales.

En la investigación se utilizó la metodología cualitativa la cual considera los siguientes métodos: deductivo-inductivo, bibliográfico y documental, que permiten realizar el análisis de las teorías del psicoanálisis, las estéticas y de la tendencia surrealista, la cual se centra en los estudios de la psicología de Sigmund Freud, para explicar y fundamentar que, el subconsciente del ser humano es más complejo de interpretar que la realidad como tal, afirmando que existe una realidad propia de cada individuo.

Además, se empleó la técnica de la hermenéutica para la interpretación de las obras que sirven de referentes en la propuesta plástica. Asimismo está ligada a un estudio bibliográfico de varias fuentes fidedignas como; libros, revistas especializadas, artículos científicos, periódicos, base de datos o sitios web con los que se pretende abordar el tema de estudio,

además de la utilización de técnicas y materiales que están inmersos en el campo pictórico y de edición digital.

Todo este proceso se ha esquematizado en capítulos: en el marco teórico se plantea dos capítulos; dentro del primer capítulo se realizó la fundamentación artística, acerca del estilo surrealista, sobre su definición, contexto histórico, características principales, técnicas, el arte y la tecnología, la edición fotográfica, referentes, análisis de obras artísticas, fundamentación filosófica y fundamentación estética. El segundo Capítulo se enfoca en el automatismo psíquico y las fases del automatismo psíquico experimental.

El tercer capítulo se conforma se tres etapas: preproducción, producción y postproducción de la obra artística.

Producto de la investigación, se obtuvo los conocimientos necesarios que fundamentan los principios de la tendencia del surrealismo en el proceso de producción pictórica, el cual evidencia la experimentación en materiales y el uso de las técnicas propias del automatismo psíquico, de las cuales se obtiene las imágenes iniciales que posteriormente serán modificadas mediante programas de edición digital, dando como resultado una serie de obras pictóricas cargadas de originalidad, mismas que permitirán al espectador interactuar con la obra e interpretarla desde su percepción.

4. Marco teórico

4.1. El surrealismo.

Para comenzar el estudio de uno de los movimientos artísticos más importantes de las vanguardias de siglo XX, es necesario buscar los conceptos que de él se han realizado a partir de sus preceptos y manifiestos originales que en la actualidad forman parte de la academia artística, en este sentido se dice que el “Surrealismo o superrealismo es un concepto proveniente del francés “*surréalisme*” palabra cuyo significado se divide en “sur”, sobre, por encima y “*réalismes*”, realismo”. (Cadabon, 1999, pág. 1)

De acuerdo a los documentos bibliográficos revisados, se desprende que el surrealismo como movimiento se establece en 1924 con la publicación del primer manifiesto del surrealismo y fundación de la revista *La révolution surréaliste*, en la que aparecen críticas a las instituciones (políticas, religiosas y militares, a la universidad, etc.) y encuestas sobre temas tabú: sexualidad, suicidio, etc. Combinado con el compromiso político del líder del Partido Comunista Francés Aragón y los poetas radicales Éluard y Breton entre las dos guerras y en 1927, definido como el Partido Comunista Francés, esto muestra el movimiento de vanguardia encarnado por Breton. Los objetivos ideológicos de su manifiesto postulan la autonomía racional, moral y estética del arte (Calderón, 2000). Posteriormente, con la publicación del segundo Manifiesto Surrealista en 1929 y el tercer Manifiesto Surrealista en 1930, el movimiento Surrealista se configuró como una doctrina cuyas ideas básicas se subdividen en el Diccionario Breve de Términos Literarios de Demetrio Estébanez Calderón, entre ellas:

- Un concepto epistemológico que sustituye la primacía de la razón por los estados mágicos de la mente, la imaginación universal, la intuición, la inspiración y la asociación libre, con un fuerte énfasis en los sueños.
- Conciliar las realidades contradictorias del universo y de la existencia humana (vida y muerte, realidad e imaginación, etc.), para reconciliar al hombre consigo mismo, en consonancia con una moral liberadora basada en tres principios fundamentales: la libertad, el amor, como mandato supremo y poesía (Del Río, 2011).
- Una nueva estética en la que la creación artística se convierte en un medio de reconocimiento y expresión de la existencia humana y mundial, y en un instrumento de cambio revolucionario (Calderón, 2000)

4.1.1. Contexto histórico.

El movimiento surrealista, tuvo su origen en un periodo de conflictos bélicos que se denomina periodo de entreguerras, caracterizado por una gran inestabilidad económica que

desencadena una crisis mundial que desemboca en la Segunda Guerra Mundial, la sociedad al inicio se mostró optimista y a la vez pesimista, llena de incertidumbre cuestionando los valores establecidos, por otra parte en el campo científico, nos encontramos la física cuántica que llena el mundo de nuevas preguntas e incertidumbres con una visión fresca, mostrando reglas que son ilógicas pero obvias y necesitan ser verificadas, por otro lado, el mundo está lleno de nuevos inventos tecnológicos, como la radio que era el principal medio de comunicación de las masas, al igual que la televisión y la cámara fotográfica, sin embargo fue el auge del psicoanálisis y la aparición del concepto de subconsciente han dado una nueva visión a la psicología humana. Los cambios de los tiempos se reflejan en la creación literaria, que se caracteriza por el pesimismo, la crítica social y la búsqueda de una nueva moral. En la cultura occidental, el jazz ganó importancia y se hizo popular tanto en América como en Europa (Machín, 2019).

Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento surrealista de vanguardia se deshizo, pero la tendencia se ha multiplicado en diversidad de posicionamientos y formas de entender este movimiento artístico que se mantiene hasta la actualidad, dentro de este movimiento se pueden diferenciar dos modalidades de representación, la línea figurativa en la cual se imitan formas de la realidad bastante similares a la fotografía y la línea abstracta en la que se realizan formas totalmente distintas de las formas naturales, según los criterios de Cadabon (1999).

4.1.2. Características del Surrealismo

En los aspectos narrativos o figurativos se destaca por la fantasía y esencialmente por la representación de sueños o alucinaciones relacionadas a las formas presentes en la realidad, con temática subjetiva, basada en las teorías del Psicoanálisis y la Teoría de los Sueños de Freud, abordando temáticas de carácter sexual, emocional, interpretación de la realidad a partir de los sueños, el inconsciente, la magia, lo irracional otorgando a los objetos una carga simbólica.

Entre los principales representantes del movimiento surrealista se destacaba el pintor español Salvador Dalí, que, según algunos expertos en el arte, él es el inventor de un método prospectivo, al que lo definió como una “actividad paranoico-crítica”, que consistía en dar un nuevo concepto a los objetos relacionándolos con el mundo irracional, creando composiciones irreales con cosas u objetos reales, a fin de representar el mundo onírico de forma consciente. El artista belga René Magritte, suministra una carga conceptual, por medio de la recreación de imágenes y su significado a través de palabras, permitiendo el cuestionamiento de la relación

entre el objeto representado gráficamente y el real, plasmando una visión mágica del mundo desde una perspectiva alejada de la realidad a través de su técnica.

El italiano Giorgio de Chirico, considerado el creador de la pintura metafísica, influye directamente en el movimiento surrealista, ya que intenta plasmar la psique humana desde un punto de vista filosófico, basado en el subconsciente, así como el artista neerlandés Maurits Cornelius Escher, quien plasma en sus obras efectos ópticos y motivos decorativos, en base a estudios muy detallados de los mismos, explorando las contradicciones de la perspectiva tradicional, en la representación de imágenes y paisajes imposibles de percibir en la realidad, por otra parte nos encontramos con pintor belga Paul Devaux, quien se caracteriza por realizar una representación gráfica de la mujer desnuda en ambientes nocturnos, haciendo referencia al deseo junto a escenas con esqueletos y temática de características religiosas y de la cotidianidad, como es el caso de su obra “La venus dormida”.

En lo referente a la línea abstracta o automatismo psíquico, toma importancia la creación adoptando el azar y la espontaneidad, aquí la imaginación se utiliza más allá de la lógica y se deja de lado los límites de la razón y lo figurativo, generando propuestas de carácter fantástico con elementos que se cargan de la simbología que ofrece el espectador, limitándose el valor conceptual de las mismas ya que estas quedan a libre interpretación del público, destaca entre sus representantes al artista catalán Joan Miró, quien parte de las formas cubistas para crear una interpretación del espacio cósmico, alejado de la perspectiva y empleando signos cabalísticos, reflejando su interés en el subconsciente, en lo infantil, y en su país, se considera que va de la figuración surrealista a la abstracción con su obra “La granja” y “El carnaval del arlequín”, en donde se puede apreciar mayor fluidez al momento de la representación de un dibujo, que puede ser considerado de inspiración infantil. Raymond Georges Yves Tanguy, pintor francés se caracteriza por sus representaciones del mundo onírico fuera de esta dimensión, en lo referente a su estilo presenta una evolución del expresionismo al automatismo practicado dentro del surrealismo, y a partir de ahí firma los manifiestos surrealistas y expone junto a los surrealistas, con pinturas relacionadas con fantasmagorías y formas oníricas, en donde se hace alusión al silencio total en el espacio, como si se tratase de otros planetas, con seres de ambigua naturaleza producto de las alucinaciones del artista, entre los surrealistas más líricos se destaca al ruso -judío Marc Chagal, quien es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX, por sus pinturas con representaciones de cierta forma fantásticas, relacionadas con el subconsciente, con una gama cromática que refleja sus emociones y valores éticos personales y ancestrales (Chamorro, 2014).

4.1.3. Técnicas del Surrealismo

El surrealismo recurrió a un sinnúmero de recursos plástico – visuales experimentales que parten de las teorías freudianas y se concretan en los manifiestos, cabe destacar que simplemente son técnicas, ya que cada artista las utilizo de acuerdo a su forma de ser, a su interior espiritual o a su subconsciente, entre las más conocidas se tienen las siguientes:

El cadáver exquisito. esta famosa metodología mitológica, inventado por los surrealistas, es similar a un antiguo juego de salón llamado Consecuencias, en el que los jugadores se turnan para escribir en una hoja de papel, doblarla para ocultar partes del texto y pasársela entre ellos. Para el siguiente jugador, André Breton es conocido por ser el principal fundador del surrealismo, informa que comenzó como divertido, pero se volvió divertido y finalmente se enriqueció (Yuste, 2017), hay que tener en cuenta que dentro del dada ya se utilizó experimentos similares.

Frottage. Este es un método creativo que "frota" sobre una superficie texturizada con un lápiz u otra herramienta de dibujo. También se puede decir que esta técnica se utiliza en juegos infantiles con monedas. Los dibujos se pueden dejar como están o usarse como base para un mayor refinamiento. (HISOUR, 2015).

Parsemage. Este es un método automático surrealista en las artes visuales, inventado por Ithell Colquhoun, de aplicar carbón de colores o polvo de tiza a la superficie del agua y luego retirarlo a través de un trozo de cartón o cartulina debajo del agua (HISOUR, 2015).

Outagraph. Se trata de una fotografía en la que se recorta el sujeto, de qué "es" la fotografía. El método fue inventado por Ted Joans.

Grattage. Es una técnica en la que la pintura (generalmente húmeda) se raspa del lienzo. Fue empleado por Max Ernst y Joan Miró (HISOUR, 2015).

Collage. La técnica consiste en el ensamblaje de diferentes formas que crean un nuevo todo. Por ejemplo, un trabajo de collage artístico puede incluir recortes de periódicos, cintas, trozos de papeles de colores o hechos a mano, fotografías, etc., pegados a un soporte sólido o lienzo (HISOUR, 2015).

Cubomanía. Este es un método para hacer un collage en el que un dibujo o imagen se corta en cuadrados y luego los cuadrados se vuelven a ensamblar independientemente de la imagen. La técnica fue utilizada por primera vez por el surrealista rumano Gherasim Luca (HISOUR, 2015).

Automatismo. Es un método de hacer arte en el que el artista elimina el control consciente del proceso creativo y permite que la mente inconsciente tenga un vasto dominio.

Los dadaístas de principios del siglo XX, como Hans Arp, utilizaron este método hasta cierto punto a través de operaciones aleatorias (HISOUR, 2015).

Decalcomanía. Es un proceso de aplicar pintura espesa al lienzo y luego cubrirlo con más material (como papel o papel de aluminio) mientras el lienzo aún está húmedo. Esta cubierta se quita (nuevamente antes de que la pintura se seque) y el patrón de pintura resultante se convierte en la base para la pintura terminada. La técnica es muy utilizada por artistas como Max Ernst (HMONG, 2017).

4.2. Arte y tecnología

Existe una conexión entre el arte y la tecnología desde la antigüedad, a lo largo de la historia el hombre ha utilizado todas las herramientas a su alcance para crear sus obras de arte, en tiempos primitivos se ha visto el desarrollo de la tinta y la pintura fina, sorprendente en su día, usando algo como la técnica del aerógrafo que se usa hoy en día deja una huella en la piedra (Fargas, 2008).

Es importante señalar que el arte antiguo estaba más asociado con la religión o la magia que con el arte puro, y se desarrolló a medida que los humanos dominaban y trabajaban con diferentes materiales como la madera, la piedra o el metal. La física y la astronomía se utilizan en las artes para generar automatización y cibernética, como algunos antecesores de la verdadera expresión artística de la robótica, a principios de la década de 1960 la desmaterialización del arte nos enfrentó a una práctica artística sin herramientas técnicas: arte conceptual o "conceptos" que se centraban en "ideas", no en la necesidad de una expresión material concreta. , que a su vez utiliza la tecnología, especialmente en la fotografía, para documentar sus acciones y actuaciones, convirtiéndose en la única fuente de documentación que nos da acceso a la "obra", e incluso, su único soporte (Fargas, 2008).

El arte y la tecnología cobran especial relevancia en la actualidad, ya que los avances tecnológicos se han convertido en un elemento fundamental en el desarrollo y creación de nuevas expresiones artísticas, y los artistas se ven obligados a utilizar la tecnología en el proceso creativo o como expresiones en sí mismas, así la realidad virtual, la inteligencia artificial, 360 el video de grado, el código abierto y la impresión 3D son elementos que ayudan a los artistas visuales a capturar ideas o crear nuevas propuestas.

La combinación entre la tecnología y el arte facilita el acceso a la cultura, es decir, que más personas pueden conocer obras, historias y detalles artísticos a nivel global, los museos en la actualidad hacen uso de la tecnología para crear plataformas de exposición artística que permiten al público observar las obras u objetos de colección sin necesidad de viajar al museo

o galería, lo cual es efectivo en la actualidad ya que la sociedad se ha visto obligada al confinamiento a causa de las pandemias (Universidad Anáhuac, 2020).

4.2.1. Edición

Uno de los aspectos que se han generado con las tecnologías en este primer cuarto de siglo XXI es la edición de imagen fotográfica, pero que viene evolucionando desde la llegada de la cámara fotográfica, se han desarrollado técnicas para su utilización, los montajes fotográficos, antes solo realizados por expertos, hoy tienen un acceso al público común y corriente de forma ilimitada para manipular la imagen. Originalmente, en la mayoría de los casos, estos fotógrafos utilizaban la doble exposición para crear efectos humorísticos en daguerrotipos como retoque fotográfico, montaje, collage, etc. (Sabaté, 2015)

La edición de imágenes puede ilustrar un proyecto y mejorar una propuesta al hacer visibles las ideas, y la industria de la publicidad también utiliza esta técnica para mejorar la apariencia de un producto, desde la iluminación, la composición, el uso de la planificación y más Córdoba (2016) dice que la manipulación digital mediante “*softwares*” de edición, ya no es una foto se convierte en arte digital, el retoque de imágenes a nivel creativo, es la creación de imágenes a través de la tecnología, generadas directamente por una computadora usando programas de dibujo y gráficos, o tomando imágenes con una cámara, o escaneando dibujos y modificándolos para uso plástico. Puede decirse que es la formación de gráficos bidimensionales, como los montajes, pero también gráficos tridimensionales, en los que el entorno se convierte en un medio virtual en el que se pueden distinguir objetos en todas las dimensiones.

4.3. Referentes.

4.3.1. Análisis de las obras artísticas

4.3.1.1. Yves Tanguy

Figura 1. *El sol en su joyero*, Tanguy, Y.1937, <https://acortar.link/qDHvr5>

Este autor nace en París, el 05 de enero de 1900 y muere el 15 de enero de 1955, es considerado un pintor autodidacta del estilo surrealista, realiza representaciones del mundo

onírico fuera de esta dimensión, en lo referente a su estilo presenta una evolución del expresionismo al automatismo practicado dentro del surrealismo, y a partir de ahí firma los manifiestos surrealistas y expone junto a los surrealistas, con pinturas relacionadas con fantasmagorías y formas del mundo onírico, en donde se hace alusión al silencio total en el espacio como si se tratase de otros planetas, con seres de ambigua naturaleza producto de las alucinaciones del artista, esta obra es importante para el desarrollo de la tesis ya que se tomará como referente su técnica, la cual permitirá desarrollar un proceso experimental en el cual se manifestaran todo tipo de elementos de carácter irreal, como paisajes y seres que no se vinculan con la realidad, ya que serán propios del subconsciente y surgirán de manera espontánea durante el proceso creativo.

La pieza trata sobre un paisaje de ensueño con el mar en él, evocando recuerdos de esta manera. Exhibiendo existencias imposibles, elementos orgánicos inclasificables, formas biomórficas puramente abstractas, este paisaje se compone de figuras y formas fantasmales, creando perspectivas irreales y evocando una atmósfera onírica y atemporal en la que el silencio da cuenta del Dominio, utilizando narrativas oníricas, donde las criaturas son a veces minerales, plantas o animales mezclan espacios imprecisos, translúcidos o evaporantes, nubes dendríticas y cielos que desdibujan el horizonte, con distintos rasgos extáticos y distantes (Pérez, Soutelo, Vaamonde, & Vidal, 2014).

Utiliza diferentes materiales y técnicas como ayuda, para realizar los efectos de relamido y la cromática de la obra se compone de tonos azules grisáceos, ocre, marrones, amarillo violetas logrando la espontaneidad de la pintura.

Las líneas del fondo, que se desvanecen como vistas a través de una cámara, se convierten en una estructura abstracta y plana, y despiertan asociaciones relacionadas con un paisaje, haciendo la transición de la oscuridad a la claridad dando lugar a una línea de horizonte, manejando perspectivas, personajes extáticos ocupando un primer plano. La figura principal hace referencia a lo reprimido, el sentirse atrapado en una realidad, recuerdos, y percepciones, su obra también se fundamenta en la teoría de inconsciente de Freud, ya que combina lo subjetivo a partir de lo inconsciente para llegar a lo consciente, por lo que tiene ese toque fantástico y sublime (Guggenheim, 2018)

4.3.1.2. Antonio Saura

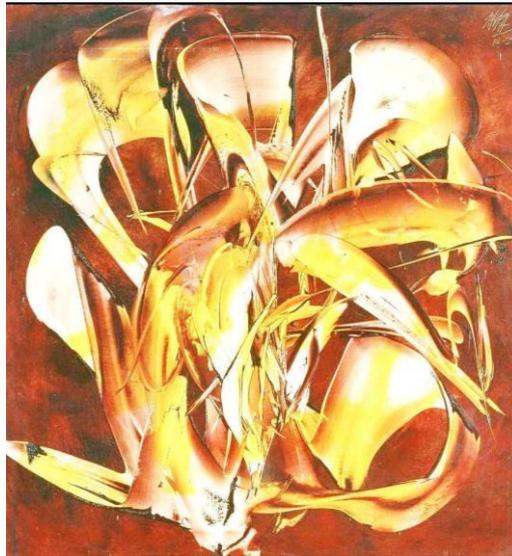

Figura 2. *La Diosa*, Saura, A. 1954. <https://acortar.link/pxvOP4>

El pintor Antonio Saura nació el 22 de septiembre de 1930 en Huesca, España. De formación autodidacta, comenzó a pintar a los 15 años mientras se recuperaba de una larga enfermedad.

En 1952 viaja a París, y su obra evoluciona entonces del surrealismo inicial al arte abstracto, en 1957 se convierte en el principal teórico del informalismo en España, con la fundación del grupo “El Paso”, junto a pintores como Rafael Canogar y Manuel Miralles, es conocido que los artistas que formaron “El Paso” comenzaron un capítulo nuevo en la historia del arte español: una vanguardia libre nacía después de dos décadas de silencio creativo (Armaga, 2021).

Esta obra es importante para el desarrollo de la tesis, ya que se tomará como referente su técnica en la que se puede observar su libertad gestual, fuera de los límites de la razón y la mimetización de las formas naturales, lo cual me dará como resultado un conjunto de elementos que expresen mi forma de percibir la realidad, y las ideas propias de mi subconsciente.

Entre la extensa obra de Saura destacan las series “La Pasión”, “Historia de España”, “Misa”, “Retratos de lo Imaginario”, “Saurimaquias”. Su estilo se define como monocromático, utilizando únicamente el negro o casi monocromático, introduciendo marrones y grises, huyendo de la abstracción formal, Saura rechaza las representaciones tradicionales y su obra se encuentra en los museos más importantes del mundo. Murió en Cuenca, España en 1998 (Armaga, 2021).

4.4. Fundamentación filosófica

4.4.1. Primer Manifiesto Surrealista- André Breton

El tema de investigación se fundamenta en relación a las concepciones del manifiesto surrealista, como consecuencia de la necesidad del ser humano de estudiarse a sí mismo, para ello se relaciona el existencialismo y sus postulados, ya que estos se vinculan directamente con el estilo surrealista y el método automatista, los cuales se emplearán para la representación pictórica, en el primer manifiesto surrealista, André Bretón mencionó que el surrealismo es pura automatización mental, por la cual se intenta expresar el pensamiento, verbalmente o de cualquier otra forma, sin ningún control racional del verdadero funcionamiento de la situación, salvo todas las consideraciones estéticas o morales (Masdearte, 2019). Este autor menciona que “No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación” (Breton, 1924). Pero, ¿Qué es la locura?, ¿A quiénes se puede considerar locos? André Breton dice, la locura es el comportamiento de los individuos que no se rigen a las reglas de la sociedad, que su pensamiento se basa en la inobservancia de las normas, y su forma de vida se opone a la moral de las multitudes, a ello se debe su aislamiento del mundo exterior obligándoles a recluirse en su mundo subjetivo que contrasta con la realidad perceptible que el resto asume como verdadera, es complejo realizar una comparación de los pensamientos filosóficos que rigen el movimiento surrealista, ya que desde mi visión personal podría afirmar que todo es relativo y cuestionable, por lo que no existe ni existirá un pensamiento que defina la realidad, ya que si bien el individuo puede ser el centro de su realidad y creador de la misma bajo su percepción, también a su vez sólo podría ser un actor dentro de una realidad compleja o a su vez podría ser solo un objeto de la misma, y ante ello la angustia del ser humano, al sentirse insignificante en una realidad previamente creada, por ello el ser humano ha buscado a lo largo de la historia de la humanidad conocer el origen del mundo, quizás con la intención de obtener las respuestas que bien podrían hallarse dentro del mismo individuo, por lo que es inevitable absorber todo tipo de creencias e ideologías establecidas por filósofos en todas las épocas.

El manifiesto surrealista mantiene una íntima relación con el existencialismo, en este mismo existen 3 escuelas: existencialismo ateo, que plantea la idea del individuo como un ser único en el universo y desamparado de Dios, lo que lo convierte en el único creador de su realidad, albergando en sí mismo las respuestas a todos sus cuestionamientos, el poder de su existencia radica en la imaginación del individuo y en la energía del universo, por otra parte el existencialismo plantea el cristianismo como principio y doctrina de vida, dando valor a las creencias establecidas bajo las doctrinas de la iglesia señalando al hombre como objeto de la intervención divina de un Dios creador en la realidad, también existe el existencialismo

agnóstico que plantea la irrelevancia de la intervención divina en la existencia del ser humano, estos pensamientos han llevado al ser humano a un dilema interminable, pues bien se puede afirmar que cada ser es capaz de modificar la realidad a su voluntad, basándose en sus valores éticos y morales, o a su vez dando rienda suelta a los instintos, el reflejo de su voluntad, y la intención subjetiva que mueve al ser humano en el mundo de forma inconsciente, es posible que el individuo termine convirtiéndose en un eterno opositor de las ideologías o un necio cuestionador de todo lo que percibe, siendo el producto de las causalidades y casualidades que propone la realidad, sin embargo se podría considerar imposible que un ser cuestionador de su entorno logre adoptar alguna ideología como única y verdadera, y es posible que las respuestas a este tipo de interrogantes se encuentran en lo profundo del subconsciente, por ello el automatismo, refleja en cierto grado el inconformismo ante la representación de la realidad tal cual se observa a simple vista y la dotación de significados y simbologías que tienen validez únicamente para quienes han tenido experiencias similares o a su vez contradictorias, ¿quién podría dotar de significado a un objeto u obra artística?, ¿qué concepto sería válido si todo es cuestionable?, desde mi punto de vista, las obras artísticas deben reflejar la incansable búsqueda del ser humano en sí mismo, pues a lo largo de la historia es evidente, que no todos lo que van a favor de la corriente van en la dirección correcta, en el mito de la caverna de Platón, se puede apreciar que la realidad es una ilusión del individuo, pues este se limita a aceptar como verdadero lo que se le muestra en su entorno y a su vez ignora lo que se esconde detrás de ello, y en efecto esto fundamenta lo planteado en esta investigación, este tipo de cuestionamientos permiten obtener una respuesta tras otra, cayendo en el limbo de los cuestionamientos infinitos haciendo imposible caer en el conformismo, de aceptar una respuesta como única y verdadera, por ello la obra que resultará del proyecto investigativo será una casualidad en la realidad, reflejará el mundo subjetivo del artista y lo que el universo desee mostrar a la humanidad convirtiendo el cuerpo físico del autor en un mediador de la energía universal y transmutador de la misma, haciendo tangible lo intangible y reflejando que la realidad ofrece una fuente infinita de imágenes mismas que pueden reflejar conceptos distintos para cada observador.

4.5. Fundamentación estética.

4.5.1. Categorías estéticas

La categoría de estética se refiere a las impresiones emocionales y los sentimientos que evoca una obra de arte debido a su efecto sobre los juicios estéticos en el subconsciente humano. La categoría principal de la estética es la belleza, existiendo otras bellezas, siendo las más relevantes la sublime, la fea, la tragedia, la comedia y lo grotesco (Rodríguez, 2014).

Dentro de las categorías estéticas del surrealismo se puede distinguir: La belleza, a la cual los griegos la relacionaron con el concepto de “bueno”, y designa a lo “bien fabricado” o “bien hecho”. Por ejemplo las armas son objetos estéticos y bellos porque están “bien hechos” y tienen una función utilitaria, según León (2015) “la belleza es una especie de armonía entre todas las partes que constituyen un todo, construido según un número fijo, cierta relación, cierto orden, tales como lo exige el principio de simetría que es la ley más elevada y más perfecta de la naturaleza”; la categoría estética de lo sublime puede considerarse surrealista, porque el sentimiento de lo sublime se expresa en la grandeza de la obra de arte y la relación entre lo infinito y lo finito del ser humano, y el hombre surge en la contemplación de lo sublime; el La categoría de lo grotesco se puede ver en lo surrealista se justifica en lo grotesco, porque en lo grotesco hay una cierta transformación de lo real, que pierde su coherencia y se torna inconsistente y extraño, desvalorizando lo real desde un mundo de ilusión y fantasía. , presentando lo absurdo e irracional (Espejo, 1996).

4.5.2. Categorías estéticas de la propuesta

Lo grotesco.- La categoría estética de lo grotesco, se refleja en la propuesta pictórica a través del automatismo psíquico, ya que lo que se representa es producto del subconsciente, el cual se define en base a los estímulos sociales del contexto actual, plasmando directamente en el soporte mis ideas de forma automatista, obteniendo una forma de otra sin limitación alguna de la razón, conceptualizando los resultados desde mi visión personal fundamentada en los estudios del psicoanálisis y mis experiencias personales, lo grotesco presenta una mayor revalorización en el siglo XX con las vanguardias, ya que estas rompieron por completo con el arte académico y debido su carácter transgresor, servían como medio para manifestar las aspiraciones de muchos artistas, y en algunos casos, también de movimientos concretos, como lo fue el surrealismo el cual celebraba los aspectos más subversivos y ocultos del individuo, por lo que muchos de los pertenecientes al grupo se sirvieron de esta categoría como medio para expresarlos (Duarte, 2017).

Capítulo II.

4.6. Automatismo psíquico.

Kleiman (1997), retoma información del Diccionario de la Real Academia Española (21ª edición) define la automatización como la ejecución de diversas acciones sin la participación de la voluntad, y el término automatización incluye la supresión del control racional en la composición de las obras.

La automatización puede expresarse a través de enunciados verbales, textos, imágenes, dinámicas corporales o de cualquier otro tipo, respondiendo a las pulsiones, necesidades,

demandas, deseos y, en general, emociones inconscientes del sujeto actuante y de la sociedad del momento (Kleinman, 2011).

El mismo autor menciona que la obra de arte está dada por tres ejes: sensitivo: se refiere al placer, la subjetividad, sensitivo es el campo donde termina la palabra, abandonando así la conceptualización; energético: este se relaciona con el tipo libidinal hereditario en relación con la energía interior de tipo hereditario, la energía de tipo libidinal hereditario es heredera de las fuerzas biológicas que nos forman, testigos de nuestro nacimiento y crecimiento; la energía del tipo gen, la resonancia que aún existe en la creación del universo, produce los elementos químicos y las fuerzas físicas a las que somos creados y a las que respondemos, está en las llamadas pinceladas, pinceladas, acumulación, aspereza, frescura, franqueza y algunos aspectos del zen están relacionados con vivir más y pensar menos, que es el estado de espontaneidad. Puede referirse a la pintura oriental o al informalismo, caracterizado por la inmediatez, momentos fugaces captados por gestos y omisiones de pinturas anteriores; u obras lentas que requieren estructura intelectual, encuadre racional, ensambladas por el esfuerzo y las sucesivas aportaciones de ideas realizadas, el acabado perfecto es un privilegio, la consistencia de las partes.

Según este autor, la automatización es movimiento, por lo tanto energía, utiliza el cuerpo como medio y tiene la función de llevarnos a la imaginación, tendiendo un puente para evitar comportamientos controlados por el superyó que representan ideas morales y éticas adquiridas de la cultura, y es bien sabido que ciertos artistas experimentan la automatización y la llaman inspiración (Kleinman, 2012).

La automatización es la sistematización de la inspiración, por lo que la originalidad es inevitable, cada uno tiene sus propias características, ya sea el radio de curvatura, la longitud de la línea, la deformación, la era y el color característico. La automatización heredada del medio es una de las dos grandes direcciones del surrealismo, ya sea gráfico o del lenguaje, es la única expresión que satisface plenamente al ojo o al oído, logra la unidad rítmica, la única estructura que responde a la irrealidad - lo sensible La función y la función intelectual La diferencia es cada vez más evidente, por lo que es la única que satisface por igual al espíritu.

Kleinman retoma el concepto de Dalí (1935), que afirma que la automatización, en sí misma un hecho creativo, nos regala ciertas imágenes irracionales, y es ahí donde radica la importancia del surrealismo, ya que no introducen un cambio de sujeto en sí mismas, sino una fuente de imágenes, de las que se distinguen dos categorías: Generación dinámica, en el que las imágenes se generan y se desarrollan en organismos vivos a través del movimiento, originado en la dinámica genética cósmica y la dinámica biogenética por medio de gráficos,

donde las imágenes se integran como un embrión, nacen y crecen a partir de fenómenos energéticos; y mecanismos de proyección, esto sucede en la acumulación de líneas o manchas, en la disposición de nubes o marcas de humedad en las paredes, proyectamos una imagen, interpretando salvajemente el material, interpretación dictada por nuestro contenido inconsciente. El complejo juego de deformaciones, condensaciones y desplazamientos entre los distintos personajes que emergen añade un elemento dinámico al proceso de búsqueda de imágenes inconscientes que se esfuerzan por ganarse el uno al otro y seguir siendo importantes, de modo que cada cuadro o dibujo se convierte en una auténtica aventura.

El automatismo pictórico es una forma de asociación libre, movimientos gráficos o manchas que generan o proyectan en imágenes, producto estructural del aparato mental. Si la carga de energía que produce el movimiento no proviene de la voluntad consciente, entonces debemos atribuirla al deseo inconsciente (Kleiman, 2012).

Según Rohma (2019) se considera que, La automatización, que implica una mínima planificación previa de la selección de materiales y herramientas utilizadas en el proceso creativo, permitirá que el subconsciente del artista se exprese libremente, dejando aflorar los aspectos más reprimidos de la instalación psicológica, que Freud atribuyó a Debido a tres operaciones sistemas, ellos son: El inconsciente, que describe como un ser vivo compuesto de eventos, recuerdos, imágenes, deseos, etc., puede ser doloroso, amenazante o angustioso, donde no hay sentido del espacio, del tiempo, del orden, de la lógica, perfecta coexistencia de contradicciones, gratificación del deseo y evitación del dolor; movimiento consciente, perceptivo A esto pertenece la función, que consiste de percepción de sensaciones externas e internas, recuerdos felices-infelices y olvidadizos; la preconsciencia, la conciencia que permite el acceso a eventos o recuerdos no renovados, se considera un anhelo de censura para asegurar que se impide el acceso al inconsciente Conciencia de impulso y contenido.

Según Martínez (2011), en esta corriente pictórica predomina el inconsciente, dando importancia al instinto, y adoptando el pensamiento de Nietzsche “el instinto aparece como expresión de la memoria, inherente a la vida, manifestando su poder organizador, que actúa como abstracción y simplificado”, los autores argumentan que el cuerpo humano tiene una actividad más sutil, perfecta y automática que las operaciones de ese centro que llamamos conciencia, que, como Ribot, afirma que toda actividad mental significa actividad neuronal, pero no Toda actividad neuronal implica actividad mental.

Breton usó el término "automatismo" solo como una forma de descripción del surrealismo, no como un movimiento en sí mismo. Es en Costa Rica, donde nace oficialmente el movimiento internacional del automatismo, dejando de lado la estética y la técnica y

primando la importancia de los conceptos, en el automatismo se dedica un tiempo mínimo a dar forma a la composición básica, lo mismo sucede en la música, en los llamados improvisación, se traduce en un sonido que refleja los sentimientos del artista, debido a esta inmediatez se limita la mente consciente del individuo y se invita al inconsciente a participar de manera más destacada en el desarrollo de la obra, que así mismo puede perfeccionarse creando armonía (HISOUR, 2015).

La automatización visual por diseño es posible porque internet ha abierto la puerta a un proceso creativo más rápido y eficiente, por lo que estos trabajos de factura tienen un mayor grado de automatización que otros y dependen del conocimiento de las herramientas tecnológicas. , lo que facilita su uso para cualquier persona, pero es bien sabido que los mejores diseños no se basan en el uso de programas de computadora, sino en el uso del pensamiento en el proceso creativo, ya que el collage está permitido en este medio como una especie de Un medio de expresión automática que utiliza una colección de imágenes o fotografías para transformarlas en obras gráficas más complejas (EcuRed, 2019).

Para los autómatas, que es el origen del universo y todos los demás movimientos son solo una cuestión de forma, este ha sido siempre el trasfondo conceptual de todo lo que existe, señala Paz en su libro "Buscando el comienzo: escritos sobre el surrealismo". Lo especial de la magia es ver el universo como un todo, en el que las partes se mantienen unidas por una compasión secreta. El todo está vivo, y cada parte está en comunicación viva con el todo", también de este término para robots. Los orígenes de la obra maestra comenzaron a proponer el concepto de obra maestra, durante el Renacimiento, el artesano comenzó a ser reconocido como artista, y finalmente su obra fue reconocida como una obra maestra de acuerdo a su intelecto e imaginación, que a su vez consideró el uso de símbolos colectivos ser precisamente componentes básicos del automatismo, porque trata de transmitir lo que dice el inconsciente, independientemente de su procedencia u origen. Se sabe que Gaetan de Clerambault, el director del hospital psiquiátrico francés, habló sobre el automatismo incluso antes de Brittany, pero se negó a usarlo como una forma de interpretar o leer a sus pacientes, ya que podría provenir de la experiencia subconsciente de un individuo en sociedad, por lo que lo que el individuo expresa no es enteramente suyo, también absorbe lo que observa en relación a su entorno(EcuRed contributors, 2019).

4.6.1. Fases del método automatista experimental.

En un primer momento, el artista recurrió al sistema nervioso autónomo o los procesos primarios que controlan el comportamiento involuntario, como el latido del corazón y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos, en un intento de construir un puente

que se integre lo más posible al sistema nervioso. . En este punto, el cuerpo es libre de controlar las pinceladas o las manchas, mientras que las manos no están controladas por la razón, luego observe lo que sucede al establecer una conexión ojo-mano, ya que las líneas y los colores dirigidos inconscientemente se acumulan para lograr su propósito de expresarse, un fenómeno objetivo que se hace eco del concepto de Breton: el azar objetivo, la forma resultante del proceso primario o la liberación automática de energía debe Al ser interpretada por el artista como una forma, la forma es explicada y aclarada gradualmente en un segundo proceso, en el que intervienen todos los componentes de la existencia, su intelecto, su cultura, la influencia de la sociedad, etc. (Kleiman, 2012).

Este proceso se relaciona con un fenómeno psicológico denominado pareidolia el cual se vincula directamente con las evaluaciones psicológicas mediante el Test de Rorschach, Van Arcken afirma en su artículo denominado “ Pareidolia como proceso de representación” que este fenómeno consiste en el reconocimiento de patrones significativos en estímulos ambiguos y aleatorios (Un surco en la sombra, 2017), el ser humano a través de su historia evolutiva a integrado en su desarrollo cognitivo la interpretación de la realidad a partir de su memoria e interpretaciones del entorno, lo cual se evidencia en la primera representación del hombre que plasmó en un muro una imagen retenida en su memoria de un bisonte, hasta los actuales desarrolladores de contenido gráfico, para las industrias del entretenimiento los cuales implementaron el uso de la perspectiva o la iluminación, evolutivamente hemos desarrollado redes neuronales encargadas de procesar estímulos de manera que algunos patrones se hacen mucho más evidentes que otros, como es el caso en el que nuestro sistema visual se volvió más sensible a los estímulos que recuerdan caras humanas y posteriormente, el ser humano se volvió capaz de confeccionar infinidad de objetos siguiendo patrones simples, reconocibles y regulares ya que el cerebro está dotado de unos circuitos específicos que se activan para procesar la información visual, en el encéfalo suceden estos circuitos neuronales y esta parte es la responsable del fenómeno de darnos la capacidad de encontrar el parecido entre dos formas diferentes, asociándolas y generando este fenómeno psicológico por el cual la percepción visual genera algún aspecto formal del entorno para convertirlo en una forma reconocible para nosotros, este autor retoma el pensamiento de Hawkins (2004) explica en su Teoría de la predicción de la memoria cómo cada área cortical recibe información de muchas áreas de nivel inferior y envía señales a áreas superiores del mismo tipo, hasta llegar a un área que combina diferentes funciones, como la visión y el área asociada a la visión. El tacto, la pareidolia como fenómeno perceptual construido mentalmente, se convierte en un input creativo altamente productivo ya que utiliza manchas y restos abstractos dispuestos sobre

soportes para encontrar formas perdidas, aportando texturas, fotografías y figuras basadas en software actual. Las múltiples soluciones de la herramienta se utilizan para superposiciones y mezcla de colores, que los artistas utilizan para configurarlos correctamente en la producción de obras (Climent, 2006).

Según Kleiman (2012) son las dos herramientas básicas de la automatización, es más probable que los gráficos nos proporcionen el contorno de los gráficos, comienza un proceso de procesamiento con sombreado y color para revelar la imagen real, y el teñido puede profundizar desde un punto emocional de vista. En el proceso de creación desde el punto de vista energético- libidinal en el automatismo reconoce tres etapas:

- La primera crisis, que es la acumulación paulatina de energía, a la que le sumamos manchas, líneas, puntos y colores.
- El segundo clímax, el momento de la inspiración, anteriormente llamado inspiración, es cuando vemos la imagen y nos involucramos con la creación.
- La tercera disolución, el momento de elaboración lento, gradual y placentero que hace el trabajo y culmina.

El momento en que se da la obra por terminada, posiblemente el más peligroso para el artista, ya que determina la magnitud, los límites de su poder y talento, la imagen resultante de la dinámica automática aparece en cuatro niveles, a saber, el individuo actual, el individuo histórico, biológico o especie y cósmico o universal.

Las leyes de separación de figuras y fondos según orientación, tamaño, posición, distribución, color, textura, simetría siguen siendo válidas para interpretar las formas de los elementos resultantes del proceso primario, en ocasiones se utiliza el fondo como forma y como fondo, como un ejercicio Gestalt (Kleiman, 2012).

La bi o tridimensionalidad de las imágenes que se configuran, las primeras se relacionan con un proceso primitivo y elemental, estas son consideradas provenientes de las zonas más profundas del inconsciente y las segundas, más elaboradas nos conectan con aspectos menos reprimidos del aparato psíquico.

Relacionado con el aspecto energético está que la mente subconsciente sigue el ritmo de la brújula biológica y material que nos da regalos, lo que sugiere que la observación continua funciona, dando al inconsciente la oportunidad de comunicarse con nosotros, como suele suceder, cuando miramos hacia atrás. imagen, esto nos dice que demuestra la verdadera naturaleza de lo que se pudo haber pasado por alto en su momento, también suele ocurrir que la primera imagen o imagen evidente que se nos presenta inconscientemente muchas veces es

incorrecta, por lo que conviene desecharla en lo profundo de otros niveles más protegidos, para alcanzar la verdadera imagen, da a los escritores una sensación de seguridad al discernir lo que se acepta y lo que se rechaza (Kleiman, 2012).

Las imágenes obtenidas por medio del automatismo psíquico ofrecen incalculables alternativas entre ellas se puede obtener:

- Células, tejidos, órganos internos las cuales son propias de la embriología.
- Esquemas corporales con anomalías
- Alusiones a la escena primaria, el embarazo y el parto.
- Autorretratos y retratos del entorno familiar.
- Episodios traumáticos de cualquier naturaleza.
- Deseos reprimidos
- Figuras arquetípicas de entidades o dioses antiguos
- Paisajes
- Animales
- Seres fantásticos

Una vez más allá del ámbito de la expresión personal, a menudo surgen contenidos generales, ansiedades relacionadas con la especie en general, preocupaciones metafísicas, preguntas sobre los principios de la vida y la muerte, la naturaleza de la luz, los orígenes cósmicos y las manifestaciones de la energía.(Kleiman, 2012).

Capítulo III

4.7. Proceso de representación pictórica:

4.7.1. Etapa de preproducción.

4.7.1.1. Fundamentos teóricos.

Para la presente representación pictórica de carácter experimental, se tomó como referente los principios del automatismo psíquico del estilo surrealista, para desarrollar una serie de obras de carácter intuitivo producto de la casualidad ,generando formas y valorándolas en el proceso creativo desde un enfoque personal y a su vez dejando al espectador interpretar la obra desde su percepción, ya que cada ser humano tiene un grado de percepción distinto, por tanto el valor simbólico que les aporte a las formas encontradas serán producto de su subconsciente, el cual le permitirá encontrar ciertos signos e interpretarlos desde su punto de vista, dejando de lado la justificación conceptual que el artista pueda ofrecer, para darle valor a la obra en sí, y estas a su vez serán realizadas con la intencionalidad de que puedan expresarse

sin necesidad de que el artista se justifique de los elementos que use o los tipos de composiciones que emplee en el proceso experimental, los cuales pueden estar relacionados o no a los tipos de composición impuestos por la academia tradicional, ya que se partirá de recuerdos oníricos, en los que el artista experimenta ciertos materiales y aprecia seres de naturaleza extra dimensional y similares a la realidad perceptible por la gran mayoría de los seres humanos, los cuales forman parte del subconsciente del artista y cabe la posibilidad de que se reflejen en la obra de forma natural y espontánea.

Para la parte final del proceso pictórico, se fusionará el arte y la tecnología por medio del uso de programas de edición digital, retocando la cromática y derivando en una variedad de tonalidades, que aportaran a la producción artística dinamismo y cierta armonía en la composición final, y adicionando elementos que armonicen los objetos encontrados en el proceso creativo.

4.7.2. Procesos experimentales: Pensamiento intuitivo y uso de técnicas de experimentación mixta en la pintura artística.

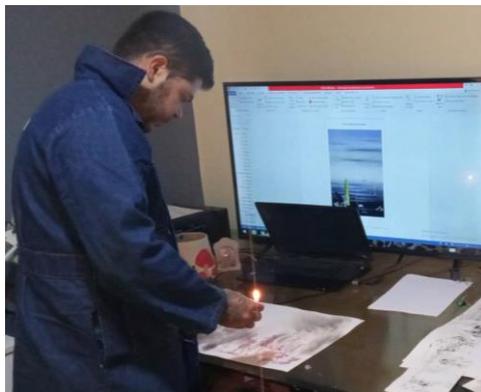
En un primer proceso se realiza la selección de los materiales, con los que realizará la experimentación del método automatista en sí, retomando técnicas que habitan en el subconsciente del artista y se han manifestado en el mundo onírico personal, las mismas que en su mayoría han sido experimentadas en la academia, de este modo los materiales que se emplearan para el primer proceso son: tinta hectográfica, tinta vegetal, pintura acrílica, pintura esmalte, cera parafina, barniz de grabado, diluyente, alcohol, fuego, espátulas, pinceles, spray pulverizador, esponja, paletas, punzones, papel, plástico, láminas de tol negro, cartulinas arches.

Posterior a la selección de los materiales a trabajar, en el estudio preferiblemente en silencio se realiza un proceso de meditación con la finalidad de silenciar el pensamiento para dar paso a la expresión del subconsciente mediante el cuerpo, dejando la mano en total libertad realizando movimientos libres sin condicionamiento alguno de la razón, plasmando en el soporte machas, puntos y líneas de las cuales se originan escenarios y elementos que al ser observados en su conjunto darán origen al fenómeno psicológico denominado pareidolia, mediante el cual se asocia los elementos encontrados y se da forma a nuevas imágenes que revelaran parte del simbolismo propio de la consciencia del artista.

4.7.2.1. Procesos experimentales previos:

Figura 3. Proceso de experimentación 1, Dripping, Decalcomanía, Pouring, Fumage con tinta hectográfica, pintura acrílica, tinta vegetal y alcohol en soporte de papel bond. Velez, K. 2021. [Fotografía]

Figura 4. Proceso de experimentación 2, Dripping, Fumage con cera parafina y fuego directo, en soporte de cartulina arches. Velez, K. 2021. [Fotografía]

Figura 5. Proceso de experimentación 3, Espátula, Dripping, Pouring, Fumage con pintura esmalte y diluyente en soporte melanina. Velez, K. 2021. [Fotografía]

Figura 6. Proceso de experimentación 4, Dripping, Pouring, Fumage con pintura esmalte, barniz de grabado, diluyente y fuego directo en soporte de tol negro. Velez, K. 2021. [Fotografía]

Figura 7. 0x1, Velez, K. 2021. [Pintura]

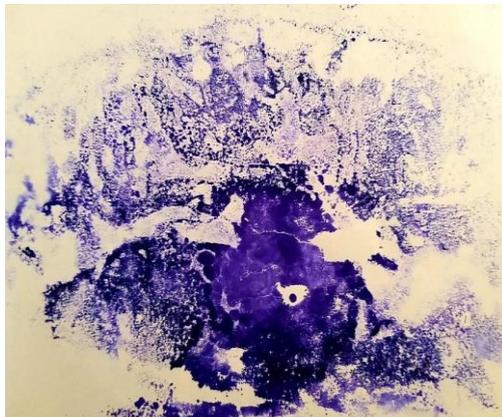
Figura 8. 0x2, Velez, K. 2021. [Pintura]

Figura 9. 0x3, Velez, K.2021. [Pintura]

Figura 10. 0x4, Velez, K. 2021. [Pintura]

Figura 11. 0x5, Velez, K. 2021. [Pintura]

Figura 12. Ox6, Velez, K. 2021. [Pintura]

4.7.3. Resultado pictórico-experimental base.

Para la presente experimentación pictórica se implementaron distintas técnicas fusionadas entre sí, de los cuales se seleccionaron ciertas imágenes que resultaron más impactantes y mejor estructuradas en el soporte:

Figura 13. Trotamundos, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de tinta vegetal directamente sobre el soporte (cartulina Arches), Pouring mediante la distribución de la tinta en el soporte empleando objetos que permitan dar movimiento a la tinta en el formato y generar elementos de forma espontánea y fluida, Fumage

mediante el uso del fuego y el alcohol se generan leves manchas producto de la combustión del solvente en el formato generando lo que podríamos considerar como elementos fantasmas .

Figura 14. Guerra, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de tinta hectográfica directamente sobre el soporte (papel bond), espátula mediante la cual se dio libre movimiento a la mano generando los elementos que conforman la obra, fumage mediante el uso del fuego y el alcohol se generan manchas producto de la combustión del solvente en el formato.

Figura 15. Deletéreo, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de tinta hectográfica y pintura acrílica sobre el soporte (papel bond), Decalcomanía mediante el cual se realizó manchas sobre papel para luego imprimirlas en el formato, fumage mediante el uso de fuego y el alcohol se generan manchas producto de la combustión del solvente en el formato, pouring mediante la distribución de la tinta en el soporte empleando objetos que permitan dar movimiento a la tinta en el formato y generar elementos de forma espontánea y fluida.

Figura 16 Escaramuza, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de tinta hectográfica sobre el soporte (papel bond), pouring mediante la distribución de la tinta en el soporte empleando objetos que permitan dar movimiento a la tinta en el formato y generar elementos de forma espontánea y fluida, fumage mediante el uso de fuego y el alcohol se generan manchas producto de la combustión del solvente en el formato, Decalcomanía mediante el cual se realizó manchas con pintura acrílica sobre papel para luego imprimirlas en el formato.

Figura 17. Ancestros, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de tinta hectográfica sobre el soporte (papel bond), Pouring mediante la distribución de la tinta en el soporte empleando objetos que permitan dar movimiento a la tinta en el formato y generar elementos de forma espontánea y fluida, Fumage mediante el uso de fuego y el alcohol se generan manchas producto de la combustión del solvente en el formato, Decalcomanía mediante el cual se realizó manchas con tinta hectográfica sobre papel para luego imprimirlas en el formato.

Figura 18. Ocaso Mental, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de tinta hectográfica sobre el soporte (papel bond), Decalcomanía mediante el cual se realizó manchas con tinta hectográfica sobre papel para luego imprimirlas en el formato, Fumage mediante el uso de fuego y el alcohol se generan manchas producto de la combustión del solvente en el formato, Pouring mediante la distribución de la tinta en el soporte empleando objetos que permitan dar movimiento a la tinta en el formato y generar elementos de forma espontánea y fluida.

Figura 19. Danza Surreal, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de cera parafina derretida sobre el soporte (cartulina Arches), Fumage mediante el cual se procedió a aplicar fuego directo sobre el soporte generando manchas producto del humo y combustión del papel generando una atmosfera en la imagen.

Figura 20. Invasión, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de pintura esmalte sobre el soporte (melamina), Fumage mediante el uso del

fuego y diluyente se generan manchas producto de la combustión y se fija la pintura esmalte sobre el soporte, Espátula mediante la cual se dio libre movimiento a la mano generando los elementos que conforman la obra.

Figura 21. Vida y Muerte, Velez, K. 2022. [Pintura]

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el goteo de pintura esmalte sobre el soporte (tol negro), pouring mediante la selección y mezcla de colores en pintura esmalte para posteriormente dejarlos caer sobre el soporte, Fumage mediante el uso del fuego con el diluyente se genera una atmosfera en la obra y surgieron los elementos que la conforman.

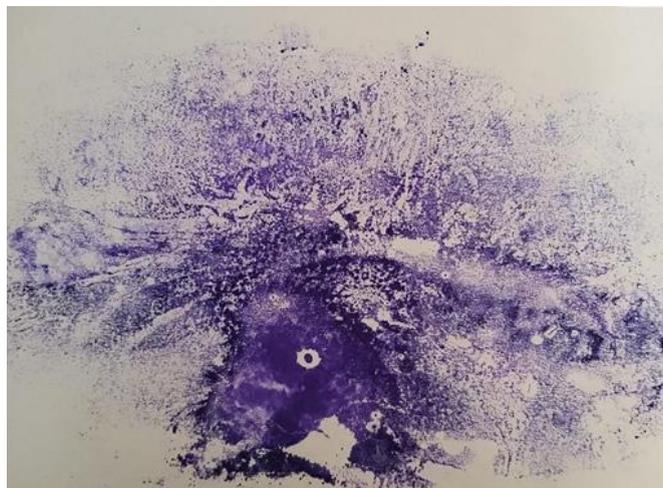

Figura 22. 0.8, Velez, K. 2022. [Pintura]. Nota. Proceso experimental, 0.8 [pintura] Kevin Velez, 2022.

Procedimiento: para la obtención de esta imagen se empleó técnicas como el Dripping mediante el uso de un spray pulverizador se espacio tinta hectográfica diluida en alcohol sobre el soporte (papel bond), fumage mediante el uso del fuego y el alcohol se fio la imagen en el soporte y se generó una atmosfera que conforma la obra.

4.7.4. Etapa creativa y ejecución: Valoración artística formal empleando programas gráficos para la producción de obras artísticas

Obra 1

Figura 23. Trotamundos, Velez, K, 2022, [Fotografía]

Título: Trotamundos

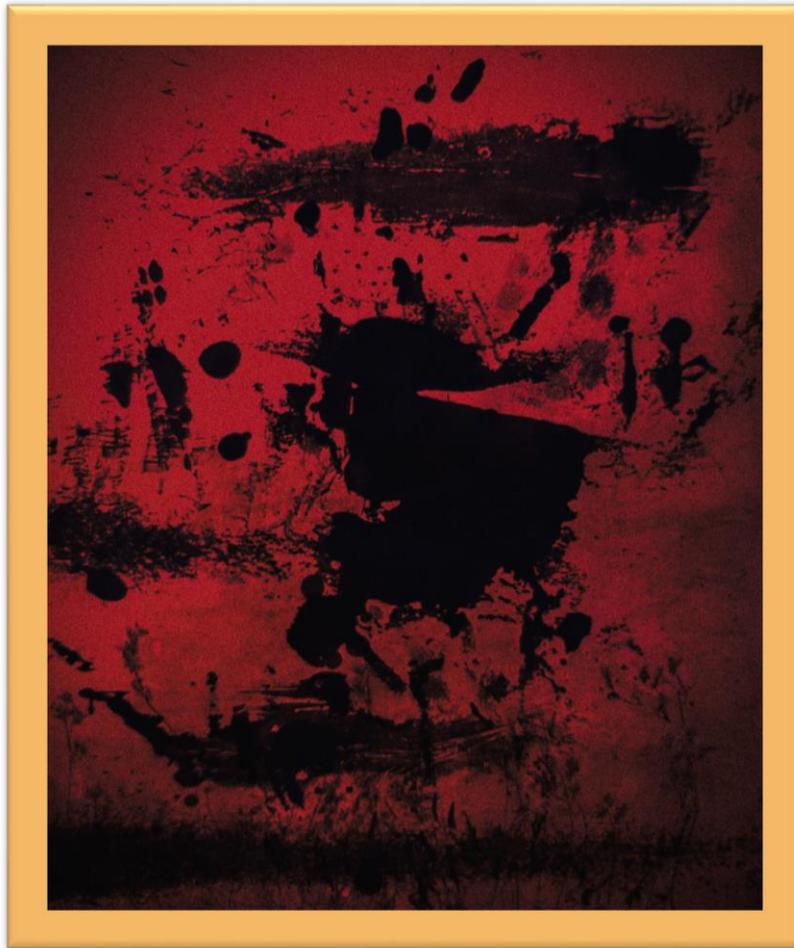
Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 48 x 35cm

Año: 2022

Obra 2

Figura 24. Guerra, Velez, K. 2022[Fotografía]

Título: Guerra

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 48 x 35cm

Año: 2022

Obra 3

Figura 25, Deletéreo, Velez, K, 2022. [Fotografía].

Título: Deletéreo

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 48 x 35cm

Año: 2022

Obra 4

Figura 26. Escaramuza, Velez, K. 2022. [Fotografía]

Título: Escaramuza

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 35 x 48cm

Año: 2022

Obra 5

Figura 27. Ancestros, Velez, K, 2022. [Fotografía]

Título: Ancestros

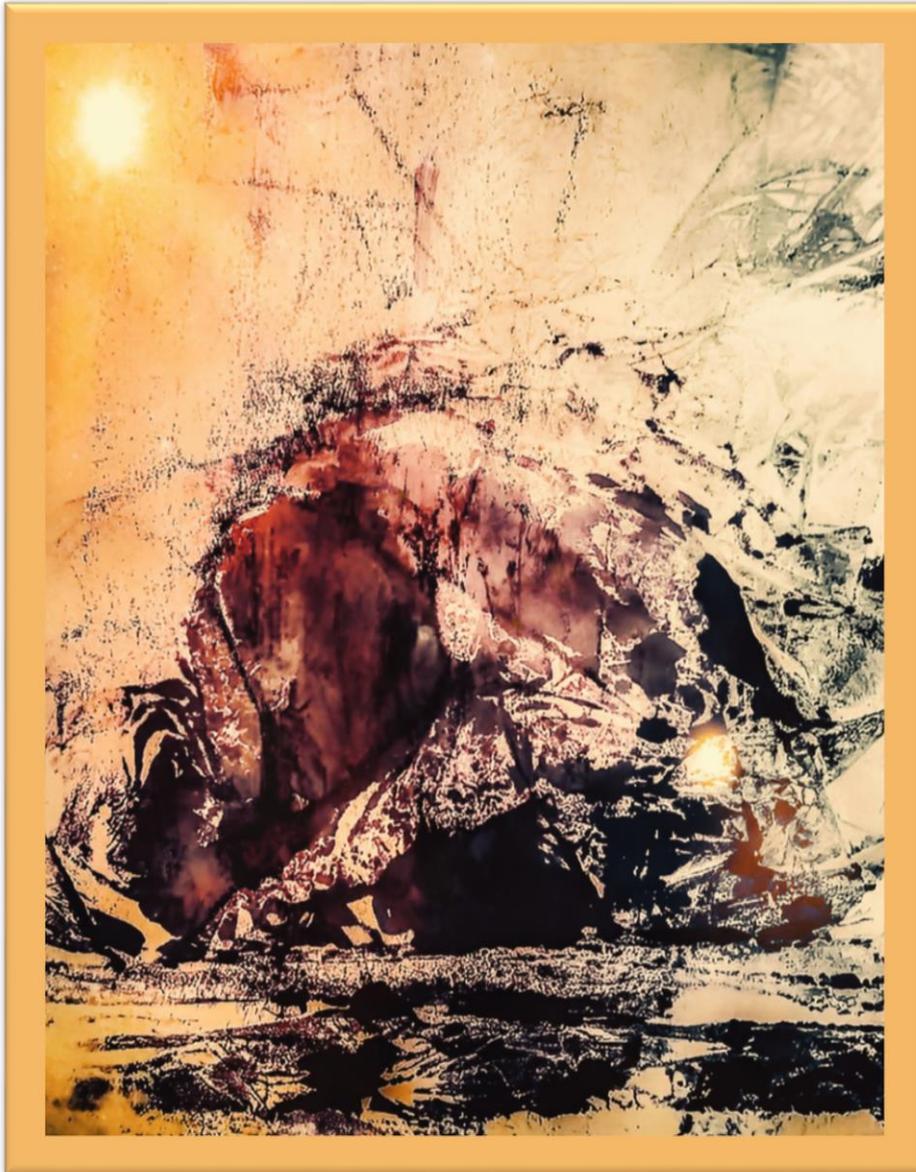
Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 35 x 48cm

Año: 2022

Obra 6

Figura 28. Ocaso Mental, Velez, K, 2022. [Fotografía]

Título: Ocaso Mental

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 48 x 35cm

Año: 2022

Obra 7

Figura 29. Danza Surreal, Velez, K, 2022. [Fotografía]

Título: Danza Surreal

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 35 x 48cm

Año: 2022

Obra 8

Figura 30. Invasión, Velez, K, 2022. [Fotografía]

Título: Invasión

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 48 x 35cm

Año: 2022

Obra 9

Figura 31. Vida y Muerte, Velez, K. 202. [Fotografía]

Título: Vida y Muerte

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 48 x 35cm

Año: 2022

Obra 10

Figura 32. 0.8, Velez, K, 2022. [Fotografía]

Título: 0.8

Técnica: Impresión en vinilo adhesivo

Soporte: Lamina de vidrio

Medidas: 35 x 48cm

Año: 2022

4.8. Postproducción. Presentación y divulgación de la obra.

4.8.1. Plan de realización

4.8.1.1. *Petición de la sala*

Convenio

Para la realización de exposiciones en la Alianza Francesa de Loja

La Alianza Francesa de Loja, entidad de derecho privado sin fines de lucro, en adelante LA ALIANZA, representada por su Presidenta, la Sra. María Helena Iñiguez Gallardo con cédula No 1103509020, y el artista Frankz Marlon Rasmón Silva con cédula n°1104982127 en adelante EL EXPOSITOR, convienen en celebrar el presente convenio para la realización de exposiciones y eventos culturales, bajo las siguientes cláusulas:

1. LA ALIANZA cederá en calidad de préstamo de uso temporal, su espacio de galería para la exposición que se llevará a cabo en las fechas 30 de Junio hasta el 12 de Julio, en el horario de 9h30 a 13h00 y de 15h30 a 19h30.
2. EL EXPOSITOR se compromete a entregar a tiempo todo el material necesario (fotos, biografía, documentos diversos) para la elaboración del programa cultural, de la comunicación numérica o con propósitos de cobertura de prensa; también entregará en un archivo electrónico la información de su lista de precios con títulos y técnica; a partir de la misma, LA ALIANZA elaborará las etiquetas y el documento de display del listado de precios.
3. LA ALIANZA compartirá todas las informaciones de la exposición en sus redes sociales.
4. EL EXPOSITOR se compromete en dejar, al final de la exposición, la galería en las mismas condiciones en las que la recibió.
5. EL EXPOSITOR se compromete en regirse a la cláusula uno de los estatutos de la ALIANZA en los contenidos de su obra, es decir, no incluir ninguna inclinación política ni religiosa ni fomentar en la misma ningún tipo de discriminación.
6. LA ALIANZA no se responsabiliza por la integridad de las obras frente a eventos que estén fuera de su control habitual (eventos de fuerza mayor). Por lo tanto, si EL EXPOSITOR quiere asegurar las obras durante el tiempo de la exposición (seguro "clavo a clavo"), estos gastos correrán por su cuenta.
7. Es responsabilidad de EL EXPOSITOR la museografía de la exposición.
8. El montaje de la obra se efectuará con al menos 2 días de anticipación, los días 28 y 29 de Junio. La inauguración tendrá lugar el 30 de Junio a las 18h00pm. El aforo actual es de 50 % o sea 30 personas. El desmontaje de la obra se efectuará en un lapso máximo de 2 días seguidos a la clausura de la exhibición, los días 13 y 14 de Julio.
9. EL EXPOSITOR propondrá una visita guiada de la exposición el día 7 y 8 de Julio. La entrada es gratuita.
10. Por cuestiones de seguridad, EL EXPOSITOR deberá pedir autorización para el ingreso de personas relacionadas con el que no sean visitantes.
11. EL EXPOSITOR deberá cuidar todas las normas de bioseguridad establecidas por la ALIANZA.
12. EL EXPOSITOR no podrá hacer uso de la sala para otro objeto que no sea el estipulado en este convenio.
13. EL EXPOSITOR no podrá realizar ningún tipo de eventos no autorizados por la ALIANZA, durante el período de uso de las instalaciones.

El presente convenio tiene vigencia hasta el 25 de Julio 2022 (2 semanas después del final de la exposición) y podrá darse por terminado antes de su vencimiento, por acuerdo entre ambas partes. De igual manera, la ALIANZA se reserva el derecho de dar por terminado el presente convenio por anticipado, de considerarlo pertinente.

Para constancia de lo convenido las partes firman este convenio, en dos ejemplares, en Loja, el 24 de Junio del 2022

POR LA ALIANZA FRANCESA DE LOJA
Sra. María Helena Iñiguez Gallardo

EL EXPOSITOR

+593 (7) 2 571166 - e-mail: info@af-loja.com
Av. Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofóro, Loja, Ecuador
www.facebook.com/alianzafrancesaloja - www.af-loja.com

Figura 33. Petición de sala, Alianza Francesa Loja, 2022

4.8.1.2. *Montaje de la obra. Museografía.*

Para el montaje de la muestra artística, se realizó una sistematización del espacio de la galería en tres secciones una para cada artista, por lo que se seleccionó el espacio intermedio para la presentación de esta, haciendo uso de iluminación y modulares que facilitan la apreciación de las mismas, se ubicó las imágenes por intercalación entre formatos verticales y horizontales y por orden cromático escalando entre gamas de color frío y cálido generando un ritmo en la presentación de la muestra, a su vez se colocó parte de los procesos experimentales sobre soportes de madera en la parte inferior del espacio de exposición para facilitar la comprensión de la muestra artística.

Figura 34. Montaje de la obra, Sala de exposiciones de la Alianza Francesa, Loja-Ecuador, 2022

4.8.2. **Plan de cartelera interna y externa.**

4.8.2.1. *Afiches*

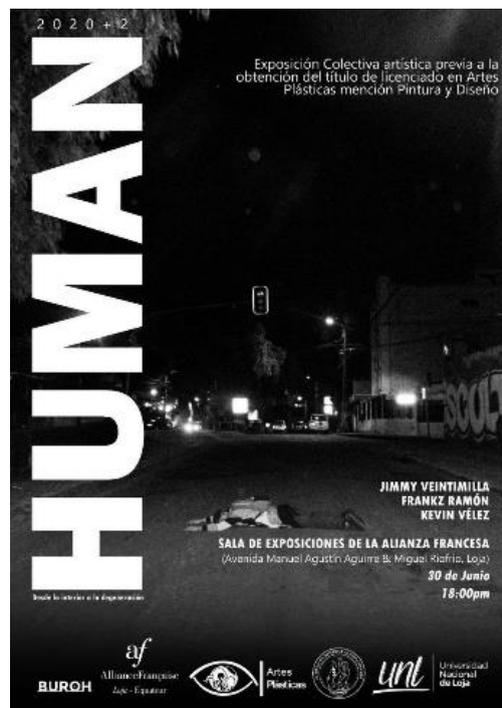

Figura 35. Afiche, Exposición colectiva, Alianza Francesa, Loja-Ecuador, 2022

4.8.2.2. Invitaciones

Figura 36. Invitación, Tomada de Carrera de Artes Plásticas Artes Visuales - UNL, [Fotografía], Loja-Ecuador, 2022, <https://acortar.link/IFwcbf>

4.8.2.3. Catálogo

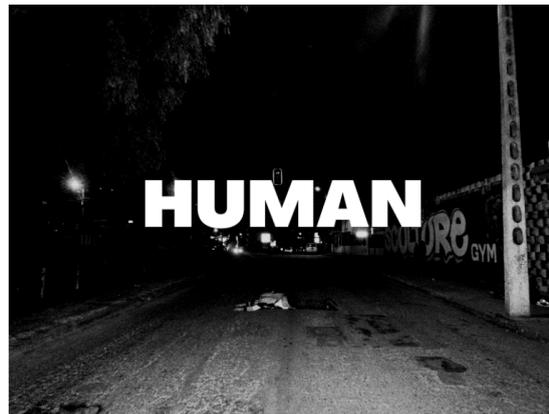

Figura 37. Catálogo, pag.1

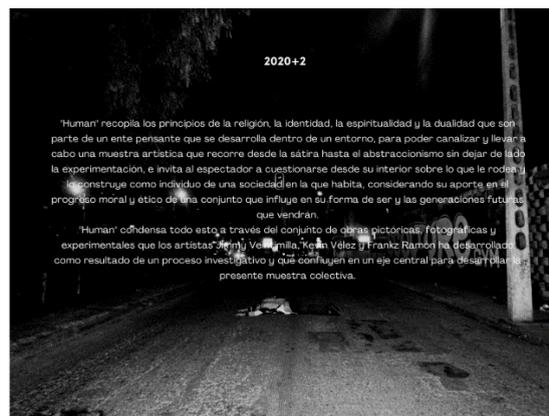

Figura 38. Catálogo, pág. 2

KEVIN VÉLEZ
Deletéreo (2022), Lámina de vidrio, impresión digital, 42 x 30cm. Colección

KEVIN VÉLEZ

Ancestros (2022), Lámina de vidrio, impresión digital, 30 x 42cm. Colección

Figura 39. Catálogo, pág. 7

KEVIN VÉLEZ
Guerra (2022), Lámina de vidrio, impresión digital, 42 x 30cm. Colección

Figura 40. Catálogo, pág. 8

4.8.2.4. Texto curatorial

Human recopila los principios de la religión, la identidad, la espiritualidad y la dualidad que son parte de un ente pensante que se desarrolla dentro de un entorno, para poder canalizar y desarrollar una muestra artística que recorre desde la sátira hasta el abstraccionismo sin dejar de lado la experimentación, e invita al espectador a cuestionarse desde su interior sobre lo que le rodea y lo constituye cómo individuo de una sociedad en la que habita considerando su aporte en el progreso moral y ético de un conjunto que influye en su forma de ser y las generaciones futuras que vendrán.

Human condensa todo esto a través de obras pictóricas, fotográficas y experimentales que los artistas Jimmy Veintimilla, Kevin Velez y Frankz Ramón han desarrollado como resultado de un proceso investigativo, y que confluye en un eje central para desarrollar la presente muestra colectiva.

4.8.3. Plan De Promoción

4.8.3.1. Exposición virtual y/o presencial.

La exposición presencial de la muestra denominada HUMAN de lo interior a la degeneración, exposición colectiva artística previa a la obtención del título de licenciado en Artes Plásticas mención Pintura y Diseño, en la que participaron los artistas Frankz Ramón, Jimmy Veintimilla y Kevin Velez se llevó a cabo el día 30 de Junio de 2022 en la Sala de exposiciones de la Alianza Francesa en la ciudad de Loja, avenida Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofrío, evento promovido por La Alianza Francesa Loja, Universidad Nacional de Loja y Carrera de Artes Plásticas.

Figura 41. Exposición colectiva HUMAN de lo interior a la degeneración. Tomada de Carrera de Artes Plásticas Artes Visuales – UNL, [Fotografía], De izq a der. Frankz Ramón, Beatriz Campoverde, Sandra Jimbo, Kevin Velez, Jimmy Veintimilla, Loja-Ecuador, 2022. <https://acortar.link/NzQ30K>

4.8.3.2. Visita Guiada.

Figura 42. Invitación, visita guiada, Tomada de Carrera de Artes Plásticas Artes Visuales - UNL, [Fotografía], Loja-Ecuador, 2022, <https://acortar.link/B0hLrl>

Posterior a la exposición presencial se llevó a cabo la visita guiada, el miércoles 06 de Julio de 2022, en donde los artistas establecieron un conversatorio con los estudiantes de la Carrera de Artes Visuales de Universidad Nacional de Loja.

Figura 43. Visita guiada, Tomada de Carrera de Artes Plásticas Artes Visuales – UNL, [Fotografía], Loja – Ecuador, 2022, <https://acortar.link/1Y9sQF>

También se realizó el recorrido virtual de la obra mediante las páginas oficiales de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.

4.8.3.3. *Página oficial carrera de Artes Plástica*

La Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja realizó la difusión de la muestra artística por medio de su página oficial en las redes sociales, lo cual permitió una mayor facilidad al público para apreciar las obras que conforman la exposición.

Facebook, Artes.plásticas.963

Instagram, @carrera.visual.art

YouTube, ARTES VISUALES UNL

4.8.3.4. *Galerías de la ciudad.*

Figura 44. Sala de exposiciones de la Alianza Francesa, Tomada de Alianza Francesa Loja, [Fotografía] Loja – Ecuador, 2014

5. Materiales y métodos

5.1. Metodología de investigación

El desarrollo teórico de la investigación tomó como tema el automatismo psíquico del estilo surrealista y se utilizó la metodología cualitativa la cual considera los siguientes métodos para la obtención de la información: con el método deductivo se partió de los fundamentos teóricos generales a características más específicas sobre el movimiento surrealista y el método del automatismo psíquico, su origen, historia y representante más influyentes en el campo artístico, por medio del método inductivo se partió de aspectos particulares para finalmente interpretarlos y obtener resultados concretos en la investigación. Por medio del método bibliográfico y documental fue posible obtener, seleccionar, recopilar, organizar, interpretar y analizar información sobre objetos de investigación a partir de fuentes bibliográficas como libros, documentos de archivo, cartas náuticas, registros audiovisuales, etc.

5.2. Técnicas e instrumentos de la recopilación de datos

Se utilizó la técnica de la Hermenéutica para el análisis iconográfico de las obras artísticas de los referentes Yves Tanguy y Antonio Saura, permitiendo explicar el significado de los elementos representados dentro de las obras, por medio de la interpretación iconológica fue se posibilitó identificar y buscar el origen, evolución, contexto histórico en que se realizó las obras de los artistas antes mencionados, y a su vez se consideró pertinente realizar fichas de análisis. (Revisar anexos).

6. Resultados

6.1. Resultados en función de los objetivos

Durante el proceso investigativo se obtuvo como resultado, todos los fundamentos teóricos necesarios sobre la tendencia del surrealismo, sus medios de representación pictórica automatista, y artistas referentes, empleando el método de investigación bibliográfico y documental para recopilar los datos más importantes en relación al contexto histórico en que surge el movimiento surrealista y el automatismo psíquico al igual que los referentes técnicos y teóricos de dicho movimiento enfatizando en los estudios del psicoanálisis de Sigmund Freud y los pensamientos filosóficos que rigen este movimiento al igual que el uso del arte y la tecnología en el campo artístico, a través del método deductivo se tomó como punto de partida el movimiento surrealista y sus precursores de manera general para enfatizar en los pensamientos filosóficos y estudios del psicoanálisis que dieron lugar al mismo al igual que las categorías estéticas bajo las cuales se desarrolló la propuesta artística, por medio del método inductivo se procederá a dar conclusiones a la investigación partiendo de la información obtenida referente al tema.

Se aplicó el método del automatismo psíquico como base para la representación del mundo subconsciente del artista a modo de experimentación llevando a cabo la producción artística que tuvo como base los postulados del psicoanálisis referente al surrealismo en la línea del automatismo psíquico, partiendo de procesos experimentales como la técnica del fumage, dripping, decalcomanía y pouring empleando pintura esmalte, pintura acrílica, tinta hectográfica, cera parafina, tinta vegetal, barniz de grabado, alcohol, diluyente sobre distintos soportes como papel bond, cartulina arches, melanina, tol negro, luego se realizó el registro fotográfico y posteriormente se llevó a cabo un proceso de edición fotográfica por medio del dispositivo móvil empleando Photoshop para la obtención de una variedad de imágenes de las cuales se seleccionará la obra final fusionando el arte y la tecnología.

Se sistematizó los procesos en la elaboración del proyecto plástico con técnicas y métodos propios del automatismo psíquico del estilo Surrealista: desde la pre-producción, producción, y post-producción.

7. Discusión.

En la presente investigación se llevó a cabo una indagación teórica sobre la pintura surrealista empleando el método del automatismo psíquico, sus antecedentes y principales características, haciendo uso de métodos de investigación para realizar marco teórico de la misma, todos los conocimientos adquiridos en la investigación fueron necesarios para la elaboración de un proceso de producción pictórica de forma experimental, que refleja el subconsciente del artista y su dominio de las herramientas y conocimientos adquiridos durante su formación académica y experiencia personal.

Para la representación pictórica experimental se utilizaría materiales y técnicas propias del automatismo psíquico de la tendencia del surrealismo, que permitan al artista expresarse de forma espontánea y posteriormente hacer uso de las herramientas tecnológicas, para modificar las imágenes obtenidas y contextualizarlas en la obra con escenarios aleatorios y gamas cromáticas propias del artista que resaltarán la parte estética de la obra.

En la actualidad el uso de dispositivos móviles como medio de comunicación es ya una necesidad vigente del ser humano, aquello a su vez constituye una problemática, ya que a partir de estos el ser humano refleja una decadencia de valores que va en evolución por la cantidad de contenido que se visualiza a través del mismo en la internet, en donde todo es show, lo que causa que el ser humano pierda la noción de vivir y experimentar la realidad por sí mismo volviéndose vulnerable al entorno, por ello la propuesta artística plantea el uso de dispositivos móviles como herramienta para la creación artística dadas las múltiples posibilidades que estos ofrecen mediante programas de edición digital y no como un simple objeto de entretenimiento.

Por otra parte el método del automatismo psíquico más que una forma de expresión es un método de introspección, mediante el cual el artista reflexiona sobre los elementos simbólicos que refleja en la obra y su conciencia, haciendo uso de su aparato psíquico para encontrar imágenes en la nada, haciendo uso de sus capacidades de percepción y creatividad para hacer evidente un mundo de imágenes infinitas que no se limitan a la representación formal de la realidad.

Desde mi visión personal, la mimesis de la fotografía limita la creatividad del artista y en cierta forma su capacidad de reflexión sobre sí mismo y su entorno, por ello considero necesario encontrar una fuente distinta de la imagen lo cual plantea el estilo surrealista, tanto en la línea abstracta en la cual se permite al individuo expresarse a través de su obra o a su vez convertirse en un instrumento de la realidad para que esta se manifieste de forma simbólica, o

en la línea figurativa en la que el artista refleja el mundo onírico al cual todo ser tiene acceso de forma inconsciente y algunos de forma consciente.

8. Conclusiones.

Posterior a la culminación del proceso investigativo se obtuvo los fundamentos necesarios sobre el automatismo psíquico del estilo surrealista tanto en lo teórico como en lo estético y artístico, los mismos que respaldan la producción artística.

El automatismo psíquico del estilo surrealista se caracteriza principalmente por la representación de imágenes que surgen en el proceso creativo y bien pueden ser producto de la conciencia del artista o de la conciencia universal, lo que se evidencia en la exposición de las obras ya que cada espectador puede encontrar en estas formas un concepto distinto y a su vez similar, y esto puede estar dado por la psicología del individuo y su interpretación de los elementos simbólicos o por la psicología del color o la mancha que emplea el artista.

Como punto fundamental se concluye que los procesos de introspección permiten al individuo reflexionar sobre sí mismo y el entorno en el que se desenvuelve, y estos métodos permiten en cierta forma cuestionarnos tanto el espectador al observar la obra que es inevitablemente dotada de originalidad en la que puede sentirse identificado o hasta agobiado como el artista al cuestionarse lo que observa y el origen de tales formas o elementos que surgen producto del proceso de experimentación siendo inevitable el asombro ante lo que se manifiesta en la obra.

En la fase final de la creación artística se concluye que el uso del fuego en los procesos de experimentación elevó el grado de misticismo en las obras ya que este elemento en sí no puede ser manipulado a voluntad del artista permitiendo a la realidad expresarse en la obra y al artista modelarla mediante el uso de los programas tecnológicos que permiten en cierta forma dar un mayor realce a la propuesta generando escenarios y cromáticas que realzan la parte simbólica por la cual el artista y el espectador reflexionan sobre los elementos que observan por su forma y disposición en el espacio.

9. Recomendaciones.

Previo a la realización de propuesta artística es necesario tener claros los fundamentos teóricos, artísticos y estéticos que permitirán el desarrollo de la investigación con la finalidad de crear una muestra artística en base a los temas planteados para lo que se sugiere las siguientes recomendaciones:

Seleccionar fuentes de investigación fidedignas que brinden la información necesaria acerca de la pintura surrealista y el método del automatismo psíquico, los fundamentos filosóficos, la línea estética, el contexto histórico y sus referentes artísticos más importantes.

Buscar y seleccionar los referentes artísticos dentro del campo del automatismo psíquico de la tendencia del surrealismo, que de cierta forma se vinculen a la producción artística, por lo que se seleccionó a Yves Tanguy por las características de su producción artística, especialmente en los paisajes en los que destacan elementos irreales con cromáticas que reflejan sus estados emocionales y Antonio Saura por su expresividad en el trazo y gamas cromáticas.

Se sugiere experimentar técnicas que nos permitan expresar, y a su vez reflexionar sobre el subconsciente y las emociones que se generan al observar ciertos elementos dentro de una obra artística.

Previo a la producción artística y uso del automatismo psíquico se debe seleccionar los materiales necesarios a fin de que no se interrumpa el proceso de creación a fin de evitar distracciones que nos alejen de la imagen real que nuestro subconsciente desea plasmar, posteriormente se debe realizar el proceso de edición digital a las imágenes obtenidas, con la finalidad de resaltar las características de las formas obtenidas y dotar de escenarios y cromáticas que complementen la obra.

Se sugiere limitar en cierta forma, la variedad de imágenes que se puede obtener por herramientas de edición de imagen a partir del proceso experimental, ya que se pierde el mensaje inicial de la obra, llegando al extremo de perder totalmente la imagen inicial y generar una imagen prediseñada que nada tiene que ver con el subconsciente.

10. Bibliografía

- Alcalá, M. (2021). *Antonio Saura*. Obtenido de Circulo Bellas Artes:
<https://www.circulobellasartes.com/biografia/antonio-saura/>
- Alianza Francesa Loja. (16 de Septiembre de 2014). *Alianza Francesa Loja*. Obtenido de Facebook: <https://acortar.link/XxjqLC>
- Armaga. (2021). *Antonio Saura*. Obtenido de <https://armaga.com/artistas/antonio-saura/>
- Breton, A. (1924). *Manifiestos del surrealismo. Traducción, prólogo y notas de Aldo Pellegrini*. Argonauta.
- Caballero, J. (18 de Mayo de 2010). *Yves Tanguy, El surrealismo organico*. Obtenido de Enseñ-arte: <https://acortar.link/qDHvr5>
- Cadabon, N. (1999). Vanguardias Artísticas. *El Surrealismo*.
- Calderón, D. (2000). *Breve diccionario de terminos literarios*. Obtenido de <https://bit.ly/3wFecEK>
- Candelanera, S. (2018). *Técnicas usadas en el surrealismo*. Obtenido de <https://castellanocandelanera.wordpress.com/2018/05/08/premios-del-surrealismo/>
- Chamorro, B. (2014). *Contexto historico del surrealismo*. Obtenido de <https://dibujourjc.files.wordpress.com/2014/03/el-contexto-del-surrealismo.pdf>
- Clement, S. (2006). Sobre el cerebro, la mente y la máquina. *Uoc papers*, 2(3), 1-5.
- Córdoba, A. (2016). *El retoque fotográfico*. Palermo: Universidad de Palermo.
- Dalí, S. (1935). *Por la Paranoia Crítica. En La conquête de l'irrationnel*. Paris: Surrealistes.
- Del Río, C. (2011). *Teoría y práctica de Lengua Castellana y Literatura*. Obtenido de <https://www.educa.jccm.es/planetaBlogs/es/blogsplaneta/magister-dixit>
- Duarte, M. (2017). Lo grotesco en el surrealismo. *Artículos*, 2(2), 12-18.
- EcuRed. (2019). *Automatismo*. Obtenido de [https://www.ecured.cu/Automatismo_\(Arte\)](https://www.ecured.cu/Automatismo_(Arte))
- Espejo, L. (1996). Categorías estéticas. *Categorías estéticas*, 2(3), 1-6.

- Fargas, J. (2008). El encuentro del arte, la ciencia y la tecnología. *Razón y palabra*, 13(63), 1-11.
- Guggenheim. (2018). *Yves Tanguy*. Obtenido de <https://www.guggenheim.org/artwork/4034>
- Hawkins, J., & Blakeslee, S. (2004). *On intelligence*. Nueva York: Times Books.
- HISOUR. (2015). *Arte de frottage*. Obtenido de <https://www.hisour.com/es/frottage-art-35257/>
- HISOUR. (2015). *Técnicas surrealistas*. Obtenido de <https://www.hisour.com/es/surrealist-techniques-35170/>
- HMONG. (2017). *Técnicas surrealistas*. Obtenido de https://hmong.es/wiki/Surrealist_techniques
- Keliman, J. (1997). *Automatismo y creatividad*. Santiago de Compostela: Colección Master: Monografía de creatividad aplicada.
- Kleiman, J. (2012). Aportes a la investigación de la imagen inconsciente en las Artes Plásticas. En *Automatismo & Imago* (págs. 112-113).
- Kleinman, J. (2011). Automatismo & Imago. Aportes a la investigación de la imagen inconsciente en las Artes Plásticas. *Arte, diseño y medias tecnológicas*, 3(41), 25-33.
- León, B. (2015). *Categorías estéticas*. Obtenido de <https://preparatoria2.uanl.mx/descarga.php?dcm=41>
- Machín, J. (2019). Del ensayo a la narrativa: la relación intertextual entre Juan Benet y Laurence Sterne. *Artes del ensayo*, 2(3), 29-47.
- Martínez, P. (2011). Nietzsche y el automatismo instintivo. *Veritas*, 12(24), 17-25.
- Masdearte. (2019). *Surrealismo*. Obtenido de <https://masdearte.com/movimientos/surrealismo/>
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2001). *Antonio Saura[pintura]*. Obtenido de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: <https://acortar.link/pxvOP4>
- Pérez, M., Soutelo, M., Vaamonde, L., & Vidal, C. (2014). *Surrealismo y psicoanálisis*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/340610334/Surrealismo>

- Rodriguez, L. (2014). *¿Cuáles son las categorías de la estética?* Obtenido de <https://organosdepalencia.com/biblioteca/articulo/read/19614-cuales-son-las-categorias-de-la-estetica>
- Rohma, A. (2019). *Freud: Estructura de la mente*. Obtenido de <https://menteycomportamiento.wordpress.com/freud-aparato-psiquico/>
- Sabaté, L. (2015). *Breve historia del retoque fotográfico: Edición de imagen - fotografía*. Obtenido de <https://www.sabatebarcelona.com/blog/breve-historia-del-retoque-fotografico-edicion-de-imagen-fotografia/>
- Saura, A. (1954). *La Diosa*.
- Tanguy, Y. (s.f.). El sol en su joyero. *El surrealismo orgánico*. Venecia.
- Un surco en la sombra. (2017). *Ver cosas donde no las hay: Pareidolia. El más común de los fenómenos paranormales*. Obtenido de <http://www.unsurcoenlasombra.com/pareidolia/?cv=1>
- Universidad Anáhuac. (2020). *Fusion perfecta*. Obtenido de <https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Fusion-perfecta-Arte-y-tecnologia>
- UNL. (29 de Junio de 2022). *Carrera de Artes plásticas Artes visuales - UNL*. Obtenido de Facebook: <https://acortar.link/IFwcbf>
- UNL. (30 de Junio de 2022). *Exposición colectiva HUMAN de lo interior a la degeneración [Fotografía]*. Obtenido de Facebook: <https://acortar.link/ptkuBC>
- UNL. (30 de Junio de 2022). *Exposición Human de lo interior a la degeneración [Fotografía]*. Obtenido de Facebook: <https://acortar.link/NzQ30K>
- UNL. (30 de Junio de 2022). *Exposición Human de lo interior a la degeneración[Fotografía]*. Obtenido de Facebook: <https://acortar.link/TtZmtW>
- UNL. (30 de Junio de 2022). *Exposición HUMAN de lo interior a la degeneración[Fotografía]*. Obtenido de Facebook: <https://acortar.link/NzQ30K>
- UNL. (07 de Julio de 2022). *Facebook*. Obtenido de Carrera de Artes Plásticas: <https://acortar.link/B0hLrl>
- Vernot, C. (2017). Pareidolia como proceso de la representación. *Artes*, 5(3), 1-13.

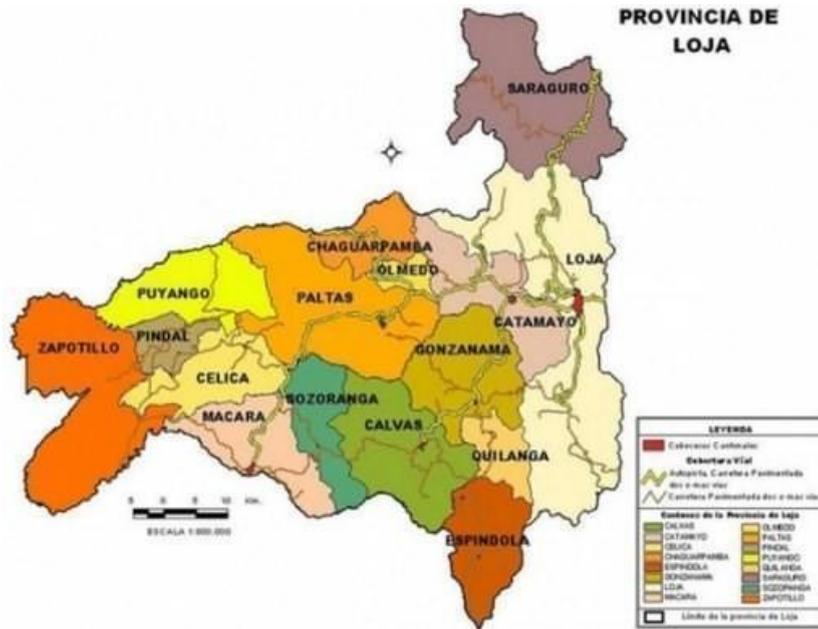
Yuste, L. (2017). *Cadaver exquisito*. Obtenido de HMONG:
https://hmong.es/wiki/Exquisite_corpse

11. Anexos

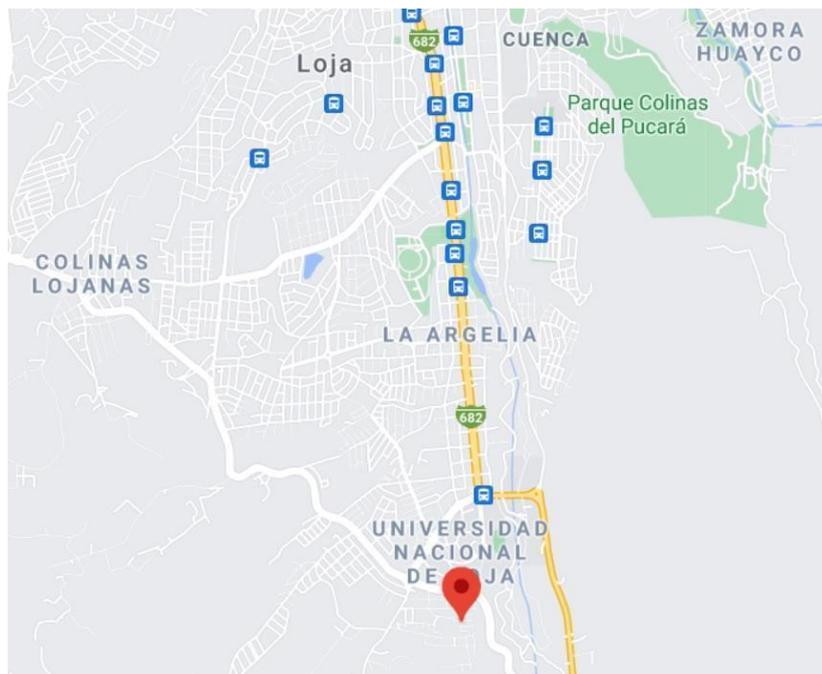
Anexo 1. Ámbito geográfico de la investigación

ÁMBITO GEOGRAFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/ TÍTULO DE LA TESIS		FECHA/ AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						TRASDESAGRAGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO/ COMUNIDAD		
TESIS	KEVIN PAÚL VELEZ PALADINES REPRESENTACION PICTÓRICA EXPERIMENTAL TOMANDO COMO REFERENTEEL AUTOMATISMO PSIQUICO DEL ESTILO SURREALISTA	UNL	2021	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	PUNZARA	JULIO ORDOÑES	CD	LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS; MECIÓN PINTURA

Anexo 2. Ubicación geográfica

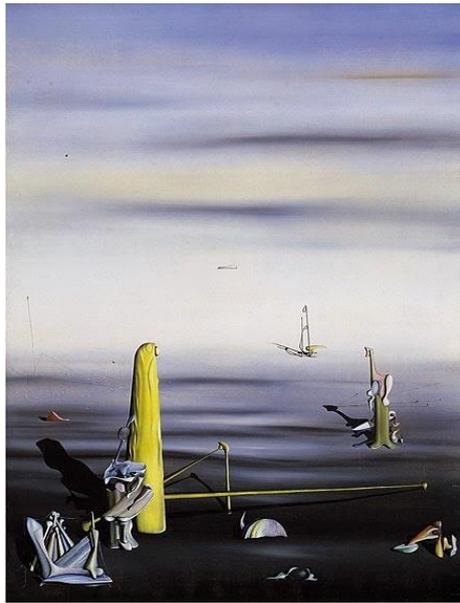

Anexo 3. Croquis de la investigación ciudad de Loja

Anexo 4. Ficha de análisis de la obra 1

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

Nota. Tomada de *El Sol en su joyero* [Pintura]: ARTECREHA, 1937. <https://acortar.link/KVBUe9>

Autor	Yves Tanguy
Título	El sol en su joyero
Tipo de obra	Pintura
Técnica	Pintura
Estilo	Surrealista
Año	1937
Localización	Colección Peggy Guggenheim, Venecia

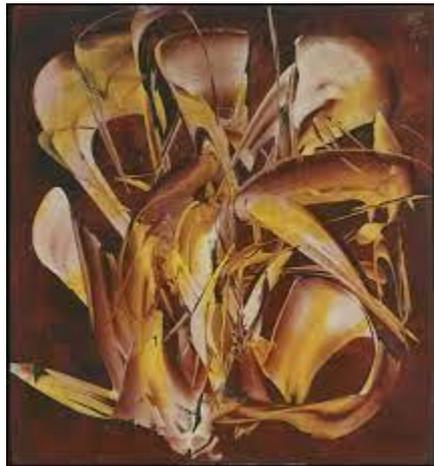
Nº	Línea Filosófica	Línea artística	Línea estética
1	Está regido bajo el Automatismo psíquico del primer manifiesto surrealista y las teorías del inconsciente de Freud	Formales: se trata de un paisaje onírico en el que el mar está presente evocando de esta manera los recuerdos En el paisaje se despliegan seres irreales, elementos orgánicos inclasificables y biomorfos puramente abstractos	Bello: Usa técnica del relamido y es armónico en cuanto a la composición pese a la deformación de las figuras. Lo fantástico: esto se evidencia en la obra ya que plasma en el formato sus sueños o ilusiones, en

Nº	Línea Filosófica	Línea artística	Línea estética
			contextos naturales pero imposibles de habitar como en el espacio extraterrestre, esa relación de imposibilidad es ilusoria y no es natural.
2		Lenguaje: pintura	
3		Estilo: Surrealismo	
4		Elementos de la forma: Punto: Usa diferentes materiales y técnicas como ayuda para realizar los efectos y la cromática en la obra	Vasta percepción del espacio, composición y gran detalle en la obra
5		Línea: emplea la técnica del relamido propia del estilo renacentista para dar más sutileza en la obra. Emplea narrativa onírica, seres a veces minerales, vegetales o animales mezclando espacios imprecisos, en traslucidos o evaporaciones donde las nubes arborescentes y cielos borran el horizonte, con personajes estáticos e impávidos.	El difuminado le da ese toque fantástico e irreal y la técnica nos recuerda a las obras renacentistas que empleaban la estética de lo bello
6		Plano: bidimensional. Se usa perspectivas con personajes estáticos ocupando un primer plano	La figura principal hace referencia a lo reprimido, al sentirse atrapado en una realidad, recuerdos y percepciones, combina lo subjetivo a partir de lo consciente para llegar al inconsciente, por lo que tienes esos rasgos fantásticos y sublimes.
7		Composición: paisaje onírico, formato compositivo: vertical relacionado a la espiritualidad, estabilidad	Este paisaje está compuesto por figuras de aspecto fantasmagórico y formas que crean perspectivas irreales que evocan una atmósfera onírica y atemporal en la que predomina el silencio.

N°	Línea Filosófica	Línea artística	Línea estética
8		Cromática: uso de gamas cromáticas frías con tonos azules grisáceos y violetas, y cálidos con tonos ocre, marrones, amarillo	Cromática relacionada a lo onírico y al surrealismo abstracto que lo caracteriza.
9		Luz: frontal	Enfoca la figura y la resalta relacionado a la ley de la importancia.
10		Textura: suave y delicada	Las líneas de fondo que se desvanecen como vistas a través de una cámara, se convierten en una estructura abstracta y plana, despiertan asociaciones relacionadas con el paisaje, haciendo la transición de lo oscuro a lo claro dando lugar a una línea de horizonte

Anexo 5. Ficha de análisis obra 2

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

Nota. Tomada de *La Diosa*, [Pintura] Museo Reina Sofía, España, 2001. <https://acortar.link/ZmWPfn>

Autor	Antonio Saura
Título	La Diosa
Tipo de Obra	Pintura
Técnica	Óleo sobre lienzo
Estilo	Surrealista
Medidas	80 x 100 cm
Año	1954

Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA
1	Está regido bajo el Automatismo psíquico del primer manifiesto surrealista y a su vez está influenciado por las teorías del psicoanálisis de Freud	Formales: Se trata de una representación en la que el artista plasma de manera fugaz su concepción de una diosa.	Bello: esta obra se encuentra dentro de la categoría estética de lo bello y lo grotesco ya que emplea una gama cromática agradable a la vista sin caer en lo decorativo gracias a la fluidez que maneja en el uso de la espátula apenas insinuando las formas
2		Lenguaje: Pintura	
3		Estilo: Surrealismo	
4		Elementos de la forma: Punto: usa diferentes materiales y técnicas como ayuda para realizar los	Vasta percepción del espacio, composición y gran detalle en la obra

Nº	LÍNEA FILOSÓFICA	LÍNEA ARTÍSTICA	LÍNEA ESTÉTICA
		efectos y la cromática en la obra	
5		Línea: emplea la técnica de la espátula para dar sentido y forma a su pensamiento.	Deja de lado el difuminado y directamente con las escalas cromáticas y la direccionalidad de las líneas.
6		Plano: bidimensional	La figura principal hace referencia a una diosa desde su percepción durante el proceso creativo.
7		Composición: personaje central con forma apenas insinuada perceptible a la vista pero alejada de la realidad Formato compositivo: vertical relacionado a la espiritualidad y estabilidad.	Figura de aspecto fantasmagórico
8		Cromática: Uso de gamas cromáticas cálidas con tonos amarillos, ocre, marrones	Cromática con relación a lo onírico y al surrealismo abstracto que caracteriza al artista
9		Luz: frontal	Enfoca la figura y la resalta relacionado a la ley de importancia
10		Textura: visual – expresiva	Las líneas de fondo se desvanecen como vistas a través de una cámara, se convierten en una estructura abstracta con similitud a la figura humana mediante el uso del claro oscuro.

Anexo 6. Recorrido virtual

HUMAN

Desde lo interior a la degeneración

2020+2

Kevin Velez

▶ RECORRIDO VIRTUAL DE LA OBRA

2

HUMAN

Desde lo interior a la degeneración

2020+2

Exposición colectiva previo a la obtención del título de licenciado en Artes Plásticas mención pintura.

3

 ¡Hola!

Soy Kevin Velez

4 Esta es mi producción pictórica

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA EXPERIMENTAL
TOMANDO COMO REFERENTE EL AUTOMATISMO
PSÍQUICO DEL ESTILO SURREALISTA, FUSIONANDO EL
ARTE Y LA TECNOLOGÍA.**

5

Comentario

Human recopila los principios de la religión la identidad, la espiritualidad y la dualidad que son parte de un ente pensante que se desarrolla dentro de un entorno, para poder canalizar y desarrollar una muestra artística que recorre desde la sátira hasta el abstraccionismo sin dejar de lado la experimentación e invita al espectador a cuestionarse desde su interior sobre lo que le rodea y lo constituye cómo individuo de una sociedad en la que habita considerando su aporte en el progreso moral y ético de un conjunto que influye en su forma de ser y las generaciones futuras que vendrán. Human condensa todo esto a través de obras pictóricas, fotográficas y experimentales que los artistas Jimmy Veintimilla, Kevin Vélez y Frankz Ramón han desarrollado como resultado de un proceso investigativo y que confluye en un eje central para desarrollar la presente muestra colectiva

Franks Ramón

6

Declaración artística

En la presente muestra pictórica cada imagen engloba un concepto distinto y a su vez semejante ya que no se crearon con la intencionalidad de mostrar o ilustrar una idea preconcebida, al contrario surgen de la casualidad en el proceso creativo y del subconsciente del artista quien se encarga de encontrar y modelar las formas que percibe empleando técnicas propias del automatismo psíquico como son: espátula, fumage, frottage, dripping, y el pouring en una primera parte, para luego realizar las tomas fotográficas y edición digital mediante un dispositivo móvil Android lo que permite mejorar la resolución de la imagen, y a su vez acoplar una variedad de alternativas cromáticas y escenarios con la finalidad de manifestar una dualidad entre lo espiritual y lo físico en armonía, enriqueciendo el concepto que pueda darse a cada una de las imágenes por parte del espectador quien tendrá la libertad de darles un concepto según lo que las imágenes le transmitan con la finalidad de permitirle al mismo interactuar con la obra y a su vez interpretarla desde su visión personal, cabe hacer la aclaración que los títulos de las obras en cierta forma guían al espectador sobre lo que el artista percibe en su obra mas no engloba en su totalidad el concepto de la misma ya que cada ser humano percibe de forma distinta según su conciencia y conceptualización de la simbología.

Kevin Velez

7

Kevin Velez

Obras

Pictóricas

8

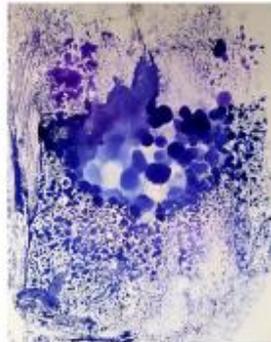
Velez, Kevin. (2021). Procesos experimentales [Técnica Mixta]
Ecuador.

9

Velez, Kevin. (2021). Procesos experimentales [Técnica Mixta] Ecuador.

10

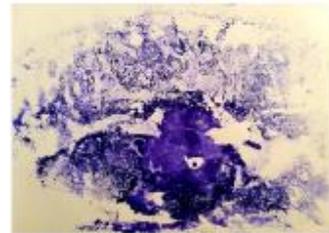
Velez, Kevin. (2021). Procesos experimentales [Técnica Mixta] Ecuador.

11

Velez, Kevin. (2021). Procesos experimentales [Técnica Mixta] Ecuador.

12

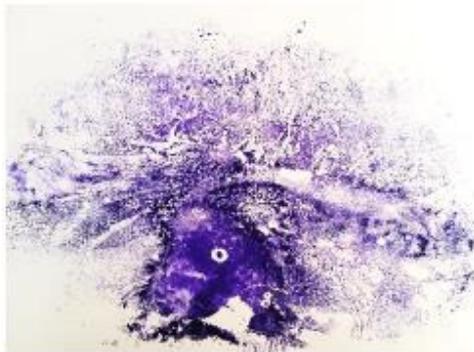
Velez, Kevin. (2021). Procesos experimentales [Técnica Mixta] Ecuador.

13

Velez, Kevin. (2021). Procesos experimentales [Técnica Mixta] Ecuador.

14

Velez, Kevin. (2021). Procesos experimentales [Técnica Mixta] Ecuador.

15

Velez, Kevin. (2021). *Procesos experimentales* [Técnica Mixta] Ecuador.

16

Velez, Kevin. (2021). *Tratamundos* [Técnica Mixta, Dripping, pouring, fumage, edición digital, impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 42 x 30 cm. Ecuador.

17

Velez, Kevin. (2021). *Guerra* [Técnica Mixta, Dripping, espátula, fumage, edición digital, Impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 42 x 30 cm. Ecuador.

18

Velez, Kevin. (2021). *Deletéreo* [Técnica Mixta, Dripping, decalcomanía, fumage, pouring, edición digital, impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 42 x 30 cm. Ecuador.

19

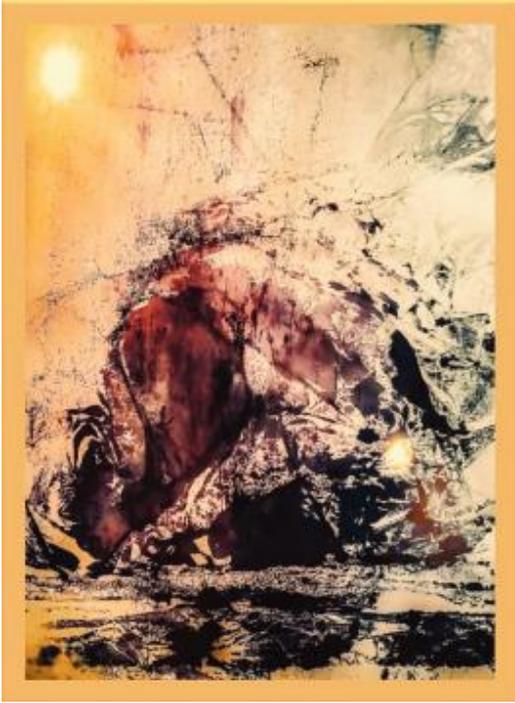
Velez, Kevin. (2021). *Escaramuza* [Técnica Mixta, Dripping, pouring, fumage, decalcomania, edición digital, impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 30 x 42 cm. Ecuador.

20

Velez, Kevin. (2021). *Ancestros* [Técnica Mixta, Dripping, Pouring, Fumage, decalcomania, edición digital, impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 30 x 42 cm. Ecuador.

21

Velez, Kevin. (2021). *Ocoso mental* [Técnica Mixta, Dripping, decalcomanía, fumage, pouring, edición digital, impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 42 x 30 cm. Ecuador.

22

Velez, Kevin. (2021). *Danza Surreal* [Técnica Mixta, Dripping, fumage, edición digital, impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 30 x 42 cm. Ecuador.

23

Velez, Kevin. (2021). *Invasión* [Técnica Mixta, Dripping, fumage, espátula, edición digital, Impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 42 x 30 cm. Ecuador.

24

Velez, Kevin. (2021). *Vida y muerte* [Técnica Mixta, Dripping, fumage, pouring, edición digital, Impresión en vinilo adhesivo] dimensiones: 42 x 30 cm. Ecuador.

25

Velez, Kevin. (2021). 0.8
[Técnica Mixta, Dripping,
fumage, edición digital,
impresión en vinilo adhesivo]
dimensiones: 30 x 42 cm.
Ecuador.

26

¡Gracias!.

Encuéntrame en:

kevin.velez@unl.edu.ec

[@kevinvelez_0x](https://www.instagram.com/kevinvelez_0x)

Kevin Velez

0988985648

27

Créditos

Loja – Ecuador
Julio 2022

Instituciones que intervienen

Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Carrera de Artes Plásticas.
Alianza Francesa de Loja Ecuador

Diseño de afiche
Frankz Ramón
Jimmy Veintimilla
Kevin Velez

Fotografía
Frankz Ramón
Jimmy Veintimilla
Kevin Velez

Montaje
Carrera de Artes Plásticas
Frankz Ramón
Jimmy Veintimilla
Kevin Velez

Diseño de logotipo UNL- FEAC
Comunicación e Imagen Institucional UNL

Diseño de logotipo CAPL UNL
Arq. Marco Montaña

Director de la muestra:
Lic. Sandra Jimbo Paute.

Tutores
Lic. Estuardo Figueroa Castillo.

Diagramación
Frankz Ramón
Jimmy Veintimilla
Kevin Velez

Autoridades de la UNL.
Nikolay Aguirre Rector de la Universidad Nacional de Loja
Yovany Salazar Estrada Ph.D. Decano de la Facultad de Educación Arte y Comunicación UNL.
Beatriz Campoverde Vivanco Mtra. Directora de la Carrera de Artes Plásticas/Artes Visuales. FEAC. UNL

Autoridades de la Alianza Francesa Loja - Ecuador.
Camille Hannequart

28

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

ARTES VISUALES UNL

@carrera.visual.art

Artes.plásticas.963

Se eximen a la Universidad Nacional de Loja, de cualquier responsabilidad de plagio o copia de imágenes y textos.
Se autoriza a la carrera de Artes Plásticas el uso del presente documento para la presentación y divulgación de la obra artística.

Universidad Nacional de Loja.
Avenida Pío Jaramillo Alvarado, Loja 110103
<https://unl.edu.ec/>
Ciudad Universitaria Guillermo Falconi- Loja- Ecuador 593 7 2547252 – (07) 2547252 (Ext: 142)

29

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

1859

af

Alliance Française
Loja - Ecuador

UNL

Facultad de la
Educación, el arte y la
Comunicación.

Artes
Plásticas
S

30

30

Anexo 7. Certificación de traducción del resumen.

Loja, 31 de agosto del 2022

Mgs.

María Natacha Ruiz Salcedo.

**DOCENTE DE INGLÉS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL
DANIEL ÁLVAREZ BURNEO.**

A petición verbal de la parte interesada:

CERTIFICA

Que, la traducción del documento adjunto solicitado por el Sr. **KEVIN PAÚL VELEZ PALADINES** con cedula de ciudadanía No. **1726799883**, cuyo tema de investigación se titula: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA EXPERIMENTAL TOMANDO COMO REFERENTE EL AUTOMATISMO PSÍQUICO DEL ESTILO SURREALISTA, FUSIONANDO EL ARTE Y LA TECNOLOGÍA.**, ha sido realizada por Mgs. María Natacha Ruiz Salcedo, docente de la Unidad Educativa Fiscomisional "Daniel Álvarez Burneo". Esta es una traducción textual del documento adjunto y el traductor es competente para realizar traducciones.

Lo certifico en honor a la verdad, facultando al portador del presente documento, hacer el uso legal pertinente.

Atentamente. -

Mgs. María Natacha Ruiz Salcedo.
Ci. 1102143664

DOCENTE DE INGLÉS UEF "DAB"