

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

**LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES
DARWIN EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA,
COMO SUSTENTO PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA
SURREALISTA.**

Tesis previa a la obtención del título de
licenciada en Artes Plásticas, mención: Pintura.

Autora:

Ana Cristhina Cando Calva

Directora:

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtra.

**Loja- Ecuador
2022**

Certificación.

unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura, titulada: **LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA, COMO SUSTENTO PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA.**, de la autoría de la egresada **Ana Cristhina Cando Calva**, la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios.

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

Loja 5 de septiembre de 2022.

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

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.

DIRECTORA DE TESIS

Autoría

Yo, **Ana Cristhina Cando Calva**, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Firmado electrónicamente por:

**ANA
CRISTHINA**

Firma:

Cédula de identidad: 1105814550

Fecha: 7 de Noviembre del 2022

Correo Electrónico: ana.cando@unl.edu.ec

Celular: 0961744077

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

Yo, **Ana Cristhina Cando Calva**, declaro ser autora de la tesis titulada: **TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA, COMO SUSTENTO PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA**, como requisito para optar por el título de **Licenciada en Artes Plásticas**, mención: Pintura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los siete días del mes de noviembre del 2022.

Firma:

Firmado electrónicamente por:

**ANA
CRISTHINA**

Autora: Ana Cristhina Cando Calva

Cédula de Ciudadanía: 1105814550

Dirección: Olmedo y Azuay

Correo Electrónico: ana.cando@unl.edu.ec

Celular: 0961744077

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director del Trabajo de Tesis: Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtra.

Tribunal de Grado:

Presidente: Mtra. Celia Beatriz Campoverde Vivanco

Primer vocal: Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

Segundo Vocal: Mg.Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo

Dedicatoria

Tu afecto y tu cariño son los detonantes de mi felicidad, de mi esfuerzo, de mis ganas de buscar lo mejor para ti. Aún a tu corta edad me has enseñado y sigues enseñando muchas cosas de esta vida. Te agradezco por ayudarme a encontrar el lado dulce y no amargo de la vida, fuiste mi motivación más grande para concluir con éxito este proyecto de tesis.

A mi hija **Moira Elizabeth**

Ana Cristhina Cando Calva

Agradecimiento

Quiero agradecer a la Universidad Nacional de Loja y la Carrera de Artes Plásticas, por los conocimientos y los grandes momentos que me supo brindar durante mi tiempo de estudio.

Gracias a todos mis maestros, quienes me han enseñado a ser mejor persona compartiendo todos sus conocimientos.

A la Lic. Sandra del Cisne Jimbo, directora de tesis por su valiosa guía y asesoramiento a la realización de la misma.

Finalmente, agradezco a mi familia y amigos quienes estuvieron a mi lado siempre con sus mensajes de ánimo, por su compañía y apoyo desinteresado, a todos ustedes.

Ana Cristhina Cando Calva

Índice.

Portada.....	i
Certificación.....	ii
Autoría.....	ii
Carta de autorización.....	iii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	v
• Índice.....	vi
• Índice de figuras.....	viii
• Índice de anexos.....	ix
1. Título.....	1
2. Resumen.....	2
2.1. Abstract.....	4
3. Introducción.....	6
4. Marco teórico.....	8
4.1. Fundamentos Artísticos.....	8
4.1.1. El Surrealismo.....	8
4.1.1.1. Características del Surrealismo.....	11
4.1.1.2. Técnicas usadas en el Surrealismo.....	12
4.1.2. Hibridación en el Surrealismo.....	14
4.2. Fundamentos filosóficos.....	15
4.2.1. Manifiesto Surrealismo.....	15
4.2.1.1. Primer Manifiesto.....	16
4.2.1.2. Segundo manifiesto.....	16
4.2.2. Sigmund Freud.....	17
4.2.2.1. Freud y el inconsciente.....	17
4.2.2.2. Carl Jung y el inconsciente colectivo.....	18
4.3. Fundamentos Estéticos.....	19
4.3.1. Lo Grotesco.....	19
4.4. Referentes Artísticos.....	19

4.4.1.	Omar Rayyan	19
4.4.1.1.	Análisis de la obra pictórica “Guiado por un grifo”	20
4.4.2.	Afarin Sajedi	22
4.4.2.1.	Análisis de la obra pictórica “Stronger”	22
4.5.	La teoría de la adaptación de las especies de Charles Darwin.....	24
4.5.1.	Selección natural.....	27
5.	Metodología	28
5.1.	Metodología de investigación	28
5.2.	Técnicas e instrumentos de la recopilación de datos	28
5.3.	Metodología del producto artístico	29
5.4.	Procedimiento general del producto artístico.	29
5.5.	Proceso Creativo.	30
5.5.1.	Preproducción.	30
5.5.2.	Producción	44
6.	Resultados.....	48
6.1.	Resultados en función de los objetivos.....	48
6.2.	Resultado en función de la propuesta	50
6.3.	Resultado en función de la Posproducción	54
6.3.1.	Datos generales de la exposición.	54
7.	Discusión.....	58
8.	Conclusiones.	59
9.	Recomendaciones	60
10.	Anexos.	63

Índice de figuras:

Figura 1.	Dalí, S. (1937) Jitafa en llamas	13
Figura 2.	Rayyan, O. (2017).....	20
Figura 3.	Afarin, S. (2019). Stronger (Pintura).. ..	22
Figura 4.	Cando A. Dibujos preparatorios.. ..	31
Figura 5.	Cando A. Dibujos preparatorios.	31
Figura 6.	Cando A. Dibujo preparatorio.....	32
Figura 7.	Cando A. Dibujo preparatorio.....	32
Figura 8.	Cando A. Dibujo preparatorio.....	32
Figura 9.	Cando A. Dibujo preparatorio.....	33
Figura 10.	Cando A. Dibujo Preparatorio.	33
Figura 11.	Cando A. Dibujo Preparatorio.	33
Figura 12.	Cando A. Dibujo Preparatorio.	34
Figura 13.	Cando A. Dibujo Preparatorio.	34
Figura 14.	Cando A. bosquejo compositivo lineal	35
Figura 15.	Cando A. bosquejos compositivos. Acuarela	35
Figura 16.	Cando A. bosquejos compositivos a color Digital.....	35
Figura 17.	Cando A. bosquejo compositivos	36
Figura 18.	Cando A. Proceso de experimentación.	37
Figura 19.	Cando A. Proceso	37
Figura 20.	Cando A. Proceso	38
Figura 21.	Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital.....	
Figura 22.	Cando A. Proceso	39
Figura 23.	Cando A. Boceto.....	39
Figura 24.	Cando A. Proceso.....	40
Figura 25.	Cando A. Proceso.....	40
Figura 26.	Cando A. Proceso.....	41
Figura 27.	Cando A. Proceso)	41
Figura 28.	Cando A. Proceso.....	42
Figura 29.	Cando A. Proceso.....	42
Figura 30.	Cando A. Obra 1	43
Figura 31.	Cando A. Obra 2	43

Figura 32. Cando A. Obra 3 Selección de la abstracción final.	44
Figura 33. Cando A. Obra 4 Selección de la abstracción final.	44
Figura 34. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final.	46
Figura 35. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final.	46
Figura 36. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final.	46
Figura 37. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final.	47
Figura 38. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final.	47
Figura 39. Bajos los Restos	50
Figura 40. (2022) Survivor, Acrílico sobre lienzo	51
Figura 41. (2022) Ea, Lady Of The Depths.....	52
Figura 42. (2022) El Retorno de Eva.	53
Figura 43. Portada de catálogo. Fotografía.	54
Figura 44. Carrera Artes plásticas 2022. C	55
Figura 45. Carrera Artes plásticas 2022.	55
Figura 46. Lic. Estuardo Figueroa.....	56
Figura 47. Docentes de la carrera de Artes plásticas	57
Figura 48. Público.	57

Índice de anexos:

Anexo 1: Análisis e interpretación de la simbología del hombre y las especies	63
Anexo 2: Certificación de traducción del resumen.....	68

1. Título.

**LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN
EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA, COMO SUSTENTO
PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA.**

2. Resumen.

La presente investigación denominada: LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA, COMO SUSTENTO PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA, plantea el análisis de los fundamentos, características, técnicas y categorías estéticas inherentes al movimiento surrealista, además aborda la teoría y la práctica del proceso de hibridación morfológica entre la figura humana y especies animales y vegetales.

Así como también, realiza un acercamiento al análisis de la teoría de la adaptación de las especies humanas, animales, vegetales y el instinto de supervivencia propuesta por Charles Darwin, la misma que sirve para conceptualizar la forma de vida de especies tanto animales como la humana. Dicho enfoque se vincula con la teoría de los sueños de Sigmund Freud y el enfoque del inconsciente colectivo propuesto por Carl Jung. Cuyo abordaje permite obtener los fundamentos necesarios para implementar en el proceso de producción artística.

En el desarrollo del proceso investigativo, se utilizó el método deductivo – inductivo, mismo que permitió partir de conceptos generales hacia los particulares, cuya finalidad es realizar una mejor comprensión del movimiento artístico propuesto, en aspectos relacionados con los manifiestos del surrealismo como base teórica fundamental para comprender el contexto histórico sobre el cual se origina el surrealismo, así como las características, tipos de surrealismo (surrealismo onírico), técnicas y métodos empleados para obtener como resultado obras surrealistas en donde se imprime un sustento filosófico, artístico y estético.

Además, se empleó las fichas de análisis artístico, que permitieron recopilar y analizar aspectos relevantes presentes en las obras de artistas referenciales mismas que sirvieron, para la creación de los bocetos previos, con la finalidad de obtener una relación en cuanto al trabajo teórico – práctico.

Así como también, se empleó el método experimental en concordancia con el empírico, éstos se aplicaron en el proceso de recreación y experimentación de la forma

plástica, sometiéndola a métodos de hibridación de la forma entre especies humanas, animales y vegetales.

Como resultado del proceso antes descrito, se elaboró 4 obras pictóricas que contienen mundos diferentes, y realidades independientes según su entorno, producto de la experimentación e implementación de métodos, técnicas mixtas y abstracción orgánica y cuyas ideas surgieron de experiencias personales en conjugación con el imaginario social.

Palabras claves: Evolución, Pintura, Hibridación, Surrealismo, Abstracción

2.1. Abstract.

The present investigation called: THE THEORY OF THE ADAPTATION OF THE SPECIES OF CHARLES DARWIN IN RELATION TO THE FUTURE OF HUMAN EXISTENCE, AS SUPPORT FOR A SURREALIST PICTORIAL REPRESENTATION, proposes the analysis of the fundamentals, characteristics, techniques and aesthetic categories inherent to the surrealist movement, It also addresses the theory and practice of the morphological hybridization process between the human figure and animal and plant species.

As well as, it makes an approach to the analysis of the theory of adaptation of human, animal, and plant species and the survival instinct proposed by Charles Darwin, the same that serves to conceptualize the way of life of both animal and human species. This approach is linked to the dream theory of Sigmund Freud and the collective unconscious approach proposed by Carl Jung. Whose approach allows obtaining the necessary foundations to implement in the process of artistic production.

In the development of the investigative process, the deductive - inductive method was used, which allowed starting from general concepts towards particular ones, whose purpose is to make a better understanding of the proposed artistic movement, in aspects related to the manifestos of surrealism as a fundamental theoretical basis. to understand the historical context on which surrealism originates, as well as the characteristics, types of surrealism (dream surrealism), techniques and methods used to obtain surrealist works as a result where a philosophical, artistic and aesthetic support is printed.

In addition, the artistic analysis sheets were used, which allowed collecting and analyzing relevant aspects present in the works of referential artists themselves, which served, for the creation of the previous sketches, in order to obtain a relationship in terms of theoretical - practical work.

As well as, the experimental method was used in accordance with the empirical, these were applied in the process of recreation and experimentation of the plastic form, subjecting it to methods of hybridization of the form between human, animal and vegetable species.

As a result of the process described above, 4 pictorial works were produced that contain different worlds and independent realities according to their environment, product of experimentation and implementation of methods, mixed techniques and organic abstraction and whose ideas arose from personal experiences in conjunction with the imaginary. Social.

Keywords: Evolution, Painting, Hybridization, Surrealism, Abstraction

3. Introducción.

En la actualidad en el planeta tierra se han producido cambios climáticos sustanciales provocando catástrofes naturales y pandemias, que han dado lugar a transformaciones paulatinas o aceleradas, afectado la forma de vida de las personas, sus costumbres y desechando gradualmente tradiciones que en el pasado conllevaban a establecer normas de vida en correspondencia con el medio natural.

Por lo que, desde siempre el ser humano ha tenido que adaptarse al medio o escenario que le corresponde vivir o sobrevivir. Es de conocimiento común, en la actualidad, los niveles de contaminación son catalogados como sin precedentes a cualquier época, en donde los hábitats naturales soportan procesos contaminantes lesivos para toda forma de vida; es así que, infinidad de especies animales y humana, sufren cambios sustanciales en su morfología física y formas de vida, desde este enfoque se aplica la teoría de la adaptación de las especies para sobrevivir en ambientes hostiles.

A partir de estos antecedentes, se plantea la presente investigación denominada: LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA, COMO SUSTENTO PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA; de cuyo proceso de análisis, se aplica en el conocimiento del instinto de supervivencia y adaptación tanto de las especies como del mismo ser humano desde la teoría propuesta por Charles Darwin.

La investigación gira en torno al estudio del movimiento surrealista, cuyo objetivo es analizar el mundo de los sueños y la realidad de un modo distinto, llevándola a nivel del subconsciente, en donde el pensamiento es libre de cualquier control de la razón independientemente de lo moral o estético.

Los métodos empleados en el desarrollo de la investigación son: método bibliográfico, inductivo - deductivo, aplicado en el análisis del movimiento surrealista, en lo relacionado a las características, tipos y categorías estéticas propias del surrealismo. Estos métodos también se utilizaron en el abordaje de la teoría de adaptación de las especies de Charles Darwin, así como también, en el estudio de los manifiestos surrealistas y la teoría de los sueños de Sigmund Freud, además de la teoría del inconsciente colectivo propuesto por Carl Jung, así

como también para los fundamentos de las categorías estéticas propuestas en el surrealismo como: lo grotesco, irónico, y satírico.

En el desarrollo de la etapa de propuesta se empleó el método experimental, apoyado en el método empírico, los que contribuyeron al desarrollo del proceso de recreación y producción de obras artísticas, mismas que fueron expuestas en salas de exposiciones de la localidad, cuya exposición se denominó: “El color en las tendencias artísticas”.

La investigación contiene 3 capítulos: en el capítulo 1, se abordan los fundamentos artísticos del surrealismo relacionados con los manifiestos surrealistas, principios, características, técnicas de recreación de la forma, así como el abordaje de las teorías Sigmund Freud con el psicoanálisis (mundo de los sueños), Carl Jung y el inconsciente colectivo; la hibridación morfológica en el arte y los fundamentos estéticos: lo grotesco, irónico, y satírico. Así como también el análisis de los referentes artísticos y el análisis de sus obras.

El segundo capítulo, contiene la teoría de la adaptación de las especies y la selección natural de Charles Darwin, seguido de la interpretación de la simbología del hombre y las especies. El apartado final consta del desarrollo de la metodología de la investigación, técnicas e instrumentos de la recopilación de datos, metodología y procedimiento general del producto artístico.

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

4. Marco teórico.

4.1.Fundamentos Artísticos.

4.1.1. El Surrealismo.

El surrealismo intenta, es plasmar lo que el ser humano vive y experimenta en los sueños, además de los fenómenos subconscientes, esto que se encuentra en lo oculto del ser, se considera apto para el análisis artístico. Breton intenta descubrir las profundidades del espíritu, así lo pone de relieve en su Primer Manifiesto del Surrealismo escrito en 1924: "Creo en el encuentro futuro de esos dos estados, en apariencia tan contradictorios, como son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad "El Surrealismo no sólo afectó al mundo de la pintura, sino también al cine, la fotografía, el teatro, la poesía, el resultado es un mundo aparentemente absurdo, ilógico, en el que los fenómenos del subconsciente escapan al dominio de la razón. (Alcayde, 2006)

Etimológicamente la palabra “surrealismo” proviene del vocablo francés “surréalisme”, en el que está conformado por una mezcla de raíces compositivas: su-, que se traduce como encima o por sobre algo, -realismo, en cambio, viene siendo, realismo o de la realidad.

En consecuencia, la palabra “surrealismo” se refiere a aquello que se encuentra por encima o sobre la realidad, el término “surrealismo” fue usado por primera vez en el año 1917, por Guillaume Apollinaire, escritor francés, quien lo usó en el programa del musical Parade, con el fin de referirse a la fusión entre lo artístico y surreal que los participantes de esta obra lograron. (Goié, 1977)

Sin embargo, la palabra Surrealismo, se la usa para referirse a esta vanguardia artística, que trata de crear una estética y una temática por encima de la realidad, emulando el inconsciente y los sueños, este término como tal se usó oficialmente el 15 de octubre de 1924, por André Breton, poeta y artista francés, publicó en París, lo que se conoce como el Manifiesto del surrealismo, o el Manifiesto surrealista. (definiciona.com, 2022)

Una vez que Guillaume Apollinaire descubrió la palabra surrealista, esta se convirtió en una palabra usada habitualmente por André Breton y los colaboradores de la

revista *Littérature*. (Pellegrini, 1965). Bretón define al surrealismo en el primer manifiesto de 1924 como:

“Surrealismo: s.m. Automatismo psíquico puro, el cual intenta expresar mediante cualquier lenguaje visual y verbal, interviniendo en el pensamiento real, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda inquietud moral y estética”. (Pellegrini, 1965)

De este modo, André Breton reafirmó el lenguaje del surrealismo como el automatismo de la composición de Breton por lo que era más un asunto literario, cuando llegó al lenguaje de otros campos del arte, como en la escultura y la pintura, los seguidores de Bretón tenían que descubrirla por sí solos en sus campos individuales. El objetivo del surrealismo en sí, es usar los sueños, para abrir el camino hacia el gran misterio de la vida. (Brodskaïa, 2009)

Bretón tomó como pilar fundamental a la teoría del psicoanálisis de Freud, que coinciden en el estudio del inconsciente, de igual manera, la interpretación de los sueños, que son una travesía desconocida entre la realidad y la fantasía, esto corrobora con las citas a Freud en el Manifiesto Surrealista con tres puntos de vista fundamentales por los que Freud fue considerado un referente entre los surrealistas: el descubrimiento del inconsciente, la interpretación de los sueños y la asociación libre de ideas, los dos últimos se consideran como los métodos artísticos surrealistas. (Cuevas del Barrio, 2012)

Gillaume Apollinaire sugiere que el surrealismo se origina mucho antes del siglo XX, el hecho de copiar el caminar al momento que se crea la rueda, ya que esta herramienta no tiene nada de similitud a una pierna, pero que funciona para moverse. (Bravo, 20 de Agosto de 2010)

Durante el siglo XX la humanidad vivió varios acontecimientos, el avance de la tecnología así mismo de la ciencia, a su vez también se dieron algunos eventos catastróficos como la revolución rusa, la guerra civil española, el fascismo en Europa, esto dio como resultado conflictos bélicos y con esto muchos problemas más.

Es así que, a través del arte se quiere encontrar la liberación de forma subjetiva, esto puede ser haciendo uso del humor o de manera satírica, con el fin de ir en contra de la

autoridad, todo esto se lo debemos al expresionismo, el dadá y el surrealismo, este último que se menciona se considera un método de liberación espiritual y subjetiva, que es a su vez más extrema y provocativa, este movimiento artístico surgió después de la primera guerra mundial.

En Francia en 1924 nace el surrealismo, inicialmente, como un movimiento literario de la mano de André Bretón en su primer manifiesto. Con este manifiesto se intentó buscar la solución más acertada a los actos con los que los surrealistas no están de acuerdo, profundizando en lo irracional del ser, para poder transmitir o plasmar aquellas ideas reprimidas en su momento. (Sigcho, 2014)

Al iniciar la segunda guerra mundial, los artistas surrealistas toman otros rumbos para alejarse de todo eso, se establecen en Estados Unidos dando como resultado el inicio de más movimientos tales como el expresionismo abstracto y el arte pop.

El ir avanzando diariamente de la mano con el avance tecnológico fue de gran importancia con la creación de la radio y el plástico, al mismo tiempo en el campo de la psicología se comenzó con el estudio del psicoanálisis, que fue fundamental en el desarrollo del Surrealismo. (Mahon, 2009)

El surrealismo trata de resolver la antigua oposición existente entre el yo y el mundo, así como lo interior y lo exterior, dando como resultado la creación de objetos que a la vez son interiores y exteriores. Tras ello se producen dos corrientes, el surrealismo figurativo y el surrealismo abstracto.

De acuerdo al surrealismo figurativo, únicamente lo maravilloso es bello; André Breton lo determinó como: El pensamiento expuesto en ausencia de cualquier tipo de control aplicado por la razón y lejos de toda consideración estética y moral; el surrealismo es automatismo psíquico por medio del cual pretende expresar con palabras, por escrito o por método, el funcionamiento real de la mente; hay un notable contraste entre la espontaneidad con el caos según Breton; se da una variación total de la forma de pensar; este movimiento libera al subconsciente, lo armoniza con la conciencia y da rienda suelta a la humanidad de los limitantes de la razón; elimina la línea entre lo animado y lo inanimado; el mundo está rodeado de símbolos eróticos y encuentros surrealistas; los efectos ambiguos de la yuxtaposición y el azar eran importantes para Max Ernst y los surrealistas; para el

surrealismo, el simbolizaba a la mujer como objeto en forma de maniquí, simbolizando lo construida y manipulada, capaz de traspasar los límites entre lo vivo y lo no vivo; esta vanguardia artística intervino en la escena internacional durante los años treinta.

En este sentido la figuración es la base del proceso surrealista de la imagen. Pero no se trata de la imagen tradicional, que toma como punto de partida la similitud. Por consiguiente, no se acerca a dos hechos o dos realidades que de algún modo se asemejan, siendo dos realidades lo más distantes posibles. Por ende, el artista surrealista, al darle vida a la imagen, transgrede las leyes del orden natural y social.

Lo que precisamente es su finalidad, acercar inesperadamente dos formas de la realidad que parecen incompatibles, provocando en quien observa el resultado de esta actividad, un “shock” incómodo, que pone en marcha su imaginación por los insólitos senderos de la fantasía y del sueño. (Mendoza Mariscal, 2013)

Los abstractos se apartan del mundo real para entrar en lo fantástico; la imaginación y el deseo de la ruptura; lo bello es la única fuente de comunicación entre los hombres; ocupan un lugar en nuestra vida: el azar, la ilusión, la fantasía, la ensoñación; si el ser humano es capaz de conjurar ese mundo que lleva dentro de sí, y de descifrar su significado; alcanzará un grado de conciencia integral. El surrealismo propugnaba un cambio revolucionario de las estructuras sociales, tendencia que se acentuó en los años treinta. (Mariscal, Historia del Arte, 2013)

El Surrealismo abstracto se empleaba para plasmar el subconsciente humano, descubierto por Freud en los tres estratos psicológicos del hombre, el “Ego”, el “Superego”, y el “Subconsciente”; contrastando con otros dos, determinado por lo ilógico, absurdo, irrealidad o realidad distorsionada, la ausencia de una moral, la carencia de voluntad y la falta de un razonamiento consciente.

4.1.1.1. Características del Surrealismo

Entre las características más relevantes del surrealismo podemos encontrar:

- Se interpreta la realidad desde los sueños, el inconsciente, lo mágico o lo irracional.
- Hay libertad para crear, se hace uso de la casualidad y lo espontáneo.

- Los objetos y formas se mezclan con sentimientos y conceptos, para crear asociaciones libres e inesperadas de palabras, metáforas insólitas, imágenes oníricas y hasta delirantes.
- Es aceptable todo lo que supera la lógica y el inconsciente.
- Se plantea que a través de la fantasía se puede llegar a aquello que permanece oculto.
- Intenta descubrir los secretos que hay en las profundidades de lo irracional.
- Pretende transformar el arte y la sociedad.
- Una característica importante es que el Surrealismo no es un movimiento con un solo estilo, sino que se trata de varias investigaciones individuales de artistas, cada uno con su propio estilo. (Bey, 2018)

4.1.1.2. Técnicas usadas en el Surrealismo

En este movimiento, la pintura se caracteriza por el dominio del dibujo, por la importancia que se da al colorido, como elemento notorio en los estudios de perspectiva, además por la atmósfera espectral que puede o no rodear a las composiciones. (Bradley, 1999)

Entre las técnicas principales que son utilizadas por los surrealistas se puede encontrar: usar la pesadilla y la obsesión mental, tratar de hallar analogías entre pintura y poesía, técnica intencionalmente banal, pintura en arena, el frottage, la grattage, cadáver exquisito y el método paranoico crítico y la técnica basada en el mundo de los sueños, donde se muestra el surrealismo y de la obsesión mental, este se da con el fin de fotografiar imágenes de irracionalidad, por lo que los temas que tienen que ver con el psicoanálisis son muy habituales.

Vale la pena mencionar que el surrealismo da libertad al momento de crear una obra, al pintar con un pensamiento libre, esto da lugar al automatismo en la ejecución o la realización de la obra. Ristori y Luxan, (1986). Aseguran que Bradley propone que el artista no elige de manera consciente la apariencia que debía tener la obra o cuál es el tema, sino hasta que el proceso de elaboración se encontraba avanzado. Además, una técnica fue buscar la semejanza entre pintura y poesía y forzar el lenguaje visual para que este se viera como el lenguaje hablado o escrito. (Ristori, 1986)

Figura 1. Dalí, S. (1937) *Jitafa en llamas* Recuperado de <https://n9.cl/e4bo6>

Es necesario comparar lo dicho por Bradley, ya que el surrealismo no es una técnica trivial, en todo caso es una técnica que invita a tener más libertad en el desarrollo de una obra, otra de las técnicas según Bradley es que los surrealistas usaban en sus cuadros, carteles, anuncios, y estampados de papel pintado, una técnica deliberadamente banal, que no tienen significado en cuanto a que resisten a la diferenciación entre lo descriptivo y lo interpretativo, además desafían las presunciones acerca del arte y la realidad.

Según Palumbo menciona que:

“El juego del Cadáver exquisito consistía en componer una frase, o un dibujo, para los artistas junto a otras personas sin que ningún otro conozca lo que los demás habían hecho. La primera persona dibuja y dobla la hoja, y el siguiente retoma donde quedó el dibujo y así sucesivamente”. (Juegos surrealistas, pág. 60)

Los surrealistas inventaron el “cadáver exquisito o cadavre exquis”, un juego verbal y visual compartido cuyos resultados se publicaban regularmente en *La revolución surrealista*. El grupo empleó los juegos para atrapar la mente consciente y para alimentarse directamente de la imaginación desatada.

La pintura con arena fue una técnica con una buena acogida, se trataba de hacer gotear o colocar pegamento al azar en un pedazo de papel o lienzo, se pulverizaba arena encima del pegamento para luego utilizar las manchas de arena resultantes como inspiración previa. De la misma manera que los trazos iniciales en un dibujo automático, el pegamento y la arena daban un punto de partida en donde no intervenía ni el pensamiento racional ni su voluntad artística. (Fleming, 986)

Esto nos dice que la técnica usada por los surrealistas, de gran precisión, tenía como objetivo dar un carácter casi intangible a imágenes que pertenecían a la dimensión mental. Los objetos a su vez pueden verse deformados o se encuentran en contextos totalmente alejados de su campo habitual. De acuerdo a la investigación de Campos (1999) considera:

El frottage es una técnica que consiste en frotar con un lápiz o carboncillo, en un papel colocado sobre la superficie de un objeto; al frotar, el papel reproduce la textura y formas del objeto que se encuentra debajo.

La grattage es una técnica que trata en si en raspar o arañar con un cuchillo, la pintura extendida sobre el lienzo o cualquier otra superficie cuando esta se encuentra seca.

El método paranoico – crítico, es una técnica que, según Salvador Dalí consiste en que el artista invoca un estado de paranoia, temor a que el yo sea manipulado, dirigido, controlado por otros individuos, para llegar a la deconstrucción del concepto psicológico de identidad, siendo lo subjetivo lo principal de la obra de arte. (Campos Alonso, 1999)

Dalí estaba interesado en un aspecto de la paranoia que ayudó a inspirar este método fue la capacidad del cerebro para percibir los vínculos entre las cosas que no están asociadas. (Gutierrez M, 2017)

4.1.2. Hibridación en el Surrealismo

La hibridación se define como la mezcla genética de diferentes especies a través de la reproducción sexual. En la actualidad, se puede decir que la investigación científica genética y sus avances han permitido modificar especies de animales a través de la experimentación en laboratorios, dando como resultado un ser híbrido, es decir, un ser en

aparición morfológica diferente o alterada de acuerdo a las leyes naturales propias de su especie.

Por lo tanto, la hibridación hace alusión al cruce o mezcla de elementos de diferente naturaleza que son el principio de un nuevo organismo o producto. En lo relacionado al arte, la hibridación se introduce como un procedimiento que permite la unión o la mezcla con varios lenguajes y técnicas con el fin de ampliar el horizonte creativo. Y respecto a la representación de la imagen, esta sufre se somete a cambios morfológicos, producto de la unión de diversas partes de especies entre animales y la figura humana.

Por lo que, la hibridación como recurso sirve también para la concepción de la obra, puesto que el decidir hibridar una forma humana parte del punto de vista que el artista posee, es decir, el artista elige la especie y las partes que desea unir o adherir a la forma humana, para obtener una tercera forma resultante entre humana y animal. Este proceso lo resuelve a través del dibujo como herramienta estructural y dimensional de la misma. En el dibujo se hace énfasis dramáticamente a la morfología, donde hay elementos reconocibles entre el hombre y el animal. En realidad, los elementos que forman el dibujo pertenecen a un sistema de imagen tradicional y mimética; no obstante, su carácter responde al desarrollo de una propuesta conceptual. (Silva S, 2011)

Es así que, desde la antigüedad, se ha evidenciado el uso de este término en diferentes campos, como la literatura, mitología y la ciencia. Por lo que, en el arte es frecuente el uso de la mitología, en donde se mezcla partes del ser humano y animal con la finalidad de destacar habilidades sobrenaturales. Entre las hibridaciones realizadas con mayor frecuencia entre el género masculino con toro o caballo u otras especies; así como también la morfología femenina con seres acuáticos con aletas de pescado, obtenido como resultado lo que comúnmente se conoce como sirenas.

4.2. Fundamentos filosóficos

4.2.1. *Manifiesto Surrealista*

En 1924 André Bretón realiza la publicación de su manifiesto, en el que afirma que el movimiento surrealista se impone, durante este tiempo y desde el congreso que Bretón fundó en 1922, realizó un cambio del grupo de artistas, entradas y salidas, pero en esencia los artistas se pasaron de un grupo a otro, abandonando el dadaísmo a favor del surrealismo.

4.2.1.1. Primer Manifiesto

Primer Manifiesto Surrealista: Este Manifiesto Surrealista apoyará al conocimiento sobre los sueños y el inconsciente que repercute en la producción artística.

En este manifiesto se define al surrealismo como automatismo psíquico puro, el cual es el medio donde se comunica verbalmente, escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Además, hace alusión a que es el sueño o pensamiento que está fuera de la realidad, excluyendo el control de la razón o de la moral, inclusive deja ver sus principales fundamentos, Bretón sostiene que en la niñez la imaginación no se limita como en los adultos, y es que los límites los establece la sociedad.

Una técnica para llegar a conocer parte del inconsciente es, instalarse en un lugar cómodo y pasivo en donde uno pueda centrarse en sí mismo, con algo para escribir, se anota todo lo que se viene a la mente sin tema previo, lo más rápido que se pueda, el tiempo que uno crea necesario. (Breton, 2001, pág. 21)

4.2.1.2. Segundo manifiesto

Este Manifiesto Surrealista apoyará al conocimiento sobre la libertad de expresión social que repercute en la producción artística.

En el segundo manifiesto, Bretón ratifica al surrealismo como un movimiento que desafía a los acuerdos sociales, dejando así que el individuo se exprese de la forma más libre posible, siendo esta la necesidad y la emoción del hombre que la experimente. (Breton, 2001, pág. 24)

El segundo manifiesto que apareció en diciembre del 1929. Aquí, Breton dio un giro político a la corriente artística y la alineó al marxismo, esto hizo que muchos artistas y seguidores surrealistas abandonen el grupo.

Este segundo manifiesto apareció en la revista "La Révolution Surréaliste" bajo el título de *Second Manifeste du surréalisme* escrito, también, por André Breton. Su principal diferencia que existe entre el primer manifiesto y el segundo es que este tiene un contenido político y polémico. El cambio político del Surrealismo comenzó hacia 1925 cuando aparecieron textos que criticaban a entidades como las guerras, la iglesia católica, etcétera.

Toda esta controversia queda bien definida en este segundo Manifiesto Surrealista en el que Breton se encarga de reprobar a los miembros del movimiento que no luchan por la revolución marxista y que no están a favor del comunismo. Por lo que los declara como surrealistas "no puros" y explica en el texto por qué el movimiento se ha politizado con la revolución social y el comunismo así como también, las causas de la expulsión de algunos integrantes surrealistas de primera generación.

Años después, el Partido Comunista Francés terminó por expulsar a surrealistas como es el caso del propio André Breton, pero, también, a Éluard o a Crével. Esto también provocó la ruptura definitiva de este movimiento.

Por ende, el surrealismo es producto de la actividad psíquica, que no tiene nada que ver con una ideología política o religiosa. Esta actividad no es más que la escritura automática y el relato de los sueños.

4.2.2. Sigmund Freud

4.2.2.1. Freud y el inconsciente

El psicoanálisis, teoría desarrollada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios del XX. Es una teoría y un método de análisis psicológico, que se basa en la exploración del inconsciente con el fin de comprender los comportamientos, sentimientos y pensamientos que condicionan la vida de un hombre o una mujer, con el objetivo de poder realizar un tratamiento de los distintos trastornos psicopatológicos. (Guerri, 2015).

Es así que, el psicoanálisis de Sigmund Freud ha sido usado como la principal herramienta para conocer las ideas más profundas de la mente humana, usado por médicos para averiguar en sus pacientes todo aquello que les causa molestias, para el conocimiento del inconsciente, el paciente debe narrar con sinceridad toda la percepción de sí mismo para su interpretación. (Freud, 1900)

El psicoanálisis ha sido usado en las artes visuales para analizar los significados ocultos de las imágenes presentes en cada obra, significados que pueden ser distintos a los expuestos por el artista. Todas estas ideas fueron de gran importancia para los surrealistas, ya que con estos fundamentos intentaban liberarse del pensamiento racional, creando obras que nacieran de los impulsos e ideas del inconsciente. (Sierra, 2009)

Para entrar en el tema del surrealismo es necesario tener en cuenta el pensamiento filosófico desarrollado en el contexto de esta tendencia artística. Sigmund Freud con su obra, "La interpretación de los sueños", dio paso al inicio del estudio del psicoanálisis en la vida intelectual, lo que llegó a ser la vía para entrar al inconsciente.

El inconsciente es otro mundo, en donde se guardan los deseos o impulsos más reprimidos que no se perciben al estar conscientes, pero que trabaja con diferentes mecanismos como lo son los sueños, lapsus y actos fallidos, permitiendo de esta manera conocer algunos trastornos mediante el psicoanálisis.

4.2.2.2. Carl Jung y el inconsciente colectivo

El inconsciente colectivo se encuentra más allá de la consciencia de los seres humanos pero que al mismo tiempo es común en la experiencia que tienen estos. Fue introducido por Carl Jung artífice de la psicología analítica propuso el concepto de inconsciente colectivo, es aquello que se encuentra en el inconsciente y que es común en los seres humanos que está conectado con todo lo que ha ocurrido al ser humano en el pasado y se ha transmitido a lo largo de los años de distintas generaciones se centra en el estudio de la conciencia colectiva social para destacar que las experiencias pasadas ocurridas han influido en el modo de vida de los sujetos.

Según Carl Jung hay una serie de experiencias psíquicas imaginarias y simbólicas cuya existencia no viene dada por los aprendizajes adquiridos, sino que se tratan de experiencias que compartimos todos los seres humanos independientemente de nuestras historias de vida individuales. (Guzman, pág. 45)

Esta teoría del inconsciente colectivo puede entenderse como una base de datos heredados, como una nube de información donde se almacena la esencia de nuestra experiencia como humanidad y que todos tendríamos en el inconsciente, así mismo ese inconsciente colectivo estaría formado por ciertos elementos como: imágenes mentales y

pensamientos que todos tenemos sobre lo que nos envuelve y emerge de forma instintiva, un ejemplo sería la maternidad, el significado que tiene para nosotros la madre.

Se trata de experiencias que obedecen a otro orden, por eso Jung define al inconsciente colectivo como un segundo sistema psíquico cuya naturaleza es universal e impersonal. Así como las características físicas de un individuo son más o menos comunes a las de todos los individuos que pertenecen a la especie humana, también la psique tiene características comunes que existen independientemente de la cultura y de la historia de las sociedades. Se trata de una instancia que trasciende la edad, la vida e incluso la muerte; es una experiencia que ha acompañado a la humanidad desde su existencia. (Guzmán Martínez, 2022)

4.3. Fundamentos Estéticos

4.3.1. *Lo Grotesco*

Según Pérez dice que: “Lo grotesco es una categoría estética que se ha debatido desde la antigüedad, y se trata de una representación distorsionada de la realidad, es decir que una obra debe tener líneas gruesas y onduladas.” (Perez, 2007, pág. 34)

Lo grotesco está relacionado con todo aquello que resulte burlesco, ridículo, macabro, extravagante, caricaturesco, se lo va a expresar como algo perturbador, monstruoso y exagerado, dándole importancia a la forma o idea del personaje fusionando partes de la figura humana, animal y vegetal lo cual generará curiosidad e impacto, y también suele ser utilizado en la manera se desvían del canon de belleza, así como de lo considerado correcto o moral.

4.4. Referentes Artísticos

Se ha tomado como referentes principales a Omar Rayyan, y Sajedi Afarin, artistas surrealistas de los cuales se analizará aspectos característicos del surrealismo presentes en cada obra pictórica.

4.4.1. Omar Rayyan

Omar Rayyan es un artista nacido en Jordania conocido principalmente por sus ilustraciones de libros infantiles de fantasía, cuentos de hadas y folclore. Inicialmente, Rayyan fue enseñado por Suenteus Po, un artista de collage tibetano/persa. Eventualmente,

Omar se graduó de la Escuela de Diseño de Rhode Island en 1990 con un BFA en ilustración. Desde entonces, Rayyan ha producido ilustraciones para editoriales como Random House, Simon & Schuster e Hyperion/Disney. Omar también fue ilustrador conceptual de la película de 2005 «Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario».

Omar Rayyan siempre ha amado pintar. Su carrera artística comenzó a los 7 años, se inspirada en la naturaleza, el folclore y la mitología, su obra evoca emoción e imaginación en el espectador, Omar siente un amor especial por los pintores surrealistas del siglo XVIII que han tenido una gran influencia en su propio método. Ella encuentra inspiración en su imaginación, y la paleta de ensueño y la pincelada animada que se combinan para crear una maravillosa atmósfera de encanto. (Rayyan, s.f.)

4.4.1.1. Análisis de la obra pictórica “Guiado por un grifo”

Figura 2. Rayyan, O. (2017). Guiado por un grifo (Pintura). Museo de art moderno de New York. Recuperado de <https://n9.cl/w8zsv>

El cuadro catalogado con el nombre de “Guiado por un grifo”, se trata una escena en donde la imagen principal es una criatura mitológica que sostiene la mano a una niña, esta se encuentra distraída por dos animales, es una pintura que fue creada en el año 2017, realizada en óleo sobre lienzo que consta con un tamaño de 60.96 cm. de largo por 45.72 cm ancho.

El grifo se define como el guía y protector de la niña vestida de blanco, que por lo que se observa está tratando de agarrar un flamenco que sigue a un erizo, esto se puede

significar las distracciones y peligros por los cuales está presente este animal, todo esto se desarrolla en una playa con cierta nubosidad que también da una sensación de peligro.

Esta obra se encuentra ubicada dentro del surrealismo y esta filosóficamente sustentada por la teoría de los sueños de Freud, ya que muestra un animal salido del imaginario, que está fusionado por dos diferentes especies de animales: un terrestre y un aéreo, así mismo combina la fuerza que transmiten las líneas, los colores y las texturas del arte surrealista, el uso irónico del color que se ha empleado en esta pintura, creando la atmósfera de mundos fascinantes, y sus técnicas de pintura al óleo y acuarela crean un vivo sentido de algo surreal.

Con la perfección que se intenta reproducir a través del arte surrealista, se mezcla lo real con lo fantástico, en un ambiente de paisajes naturales pintados armónicamente y con toques de mancha y relamidos sutiles para dar delicadeza a la obra.

En lo que respecta a su composición, está en S, por lo que hace que la vista siga en ese sentido la ubicación de los personajes del más importante desde la parte superior a los secundarios, usando esta composición que logra ocupar mayor espacio en la pintura. Se logra dar cierta relevancia a los personajes en el plano que se encuentran, esta composición refleja belleza y movimiento que el espectador va a seguir.

El personaje que más llama la atención en esta obra, es la especie conocida como grifo, especie híbrida que consta de dos partes, la primera que tiene la cabeza y alas de un águila, la segunda parte es que tiene el cuerpo de un león, lo que lo convierte en una criatura mundana y a su vez en uno de los especímenes más hermosos y llamativos con elementos simbólicos, la línea artística es evidente, usa técnicas inspiradas en el arte clásico, la obra posee volúmenes marcados, la cromática es en tonos cálidos y de alto contraste dando alusión a un mundo irreal.

Esta pintura se encuentra impresa en la categoría de lo grotesco, porque se desarrolla en mundo de lo irreal, produce un efecto extraño en las personas, por la rareza de la escena, donde el personaje principal hace referencia lo reprimido, a sentirse atrapado en otra realidad; además de transmitir emociones contrarias por la fragilidad del ser humano,

siendo algo satírico en este punto, así como también por la estética del relamido que lleva al realismo y lo armónico de la obra.

Se puede considerar un caso de hibridación en cuanto a la morfología del grifo, ya que usa el cuerpo y patas traseras de un león, cabeza, garras y alas de un águila, también al personaje que se encuentra sobre las rocas que supone una forma de grifo o un ser humano híbrido.

4.4.2. *Afarin Sajedi*

Afarin Sajedi nació en 1979 en Shiraz. Vino a Teherán para estudiar en la Universidad Teherán Azad, donde se licenció en diseño gráfico. La creatividad, la técnica y la poderosa presentación de Afarin. Dibuja personajes teatrales, de rostro colorido como un payaso, se inspira en el teatro japonés o utiliza símbolos del arte religioso occidental pero frente al mundo contemporáneo. Sus personajes suelen ser reales, orgullosos y silenciosos con una mirada profunda. El pez simboliza la mayoría de sus obras de arte.

4.4.2.1. Análisis de la obra pictórica “Stronger”

Figura 3. Afarin, S. (2019). *Stronger* (Pintura). Recuperado de <https://n9.cl/05u6e>

La obra “Stronger”, muestra una madre con su hijo en brazos, este tiene las características de ser un híbrido entre humano y pez, los cuerpos de los personajes están en

una posición que evoca lo religioso por la aureola que lleva en su cabeza, esta obra fue realizada en el año 2017, realizada en óleo sobre lienzo y con un soporte de 200cm por 180cm.

La madre, en apariencia normal representa el ser que da vida y protector de su hijo, y este a su vez representa la inocencia. Todo esto se desarrolla en una habitación oscura, que puede representar un ambiente de soledad.

Esta pintura se encuentra enmarcada dentro del movimiento surrealismo onírico, así como el concepto de la obra que está sumergida dentro de la línea filosófica de la teoría del inconsciente de Freud, por que revela la psiquis del artista al hacer esta representación pictórica en donde destaca la figura de una mujer que en su cabeza tiene una aureola, lo que da un significado de una representación religiosa de la virgen y el infante como el “niño Dios”, mismo que presenta una modificación en sus piernas en forma de cola de pez, destacando la hibridación del mismo, esta escena principal se presenta como primer punto focal de la figura femenina y el infante cargada de simbolismo en lo que respecta a lo religioso.

Esta obra pictórica contiene una composición figurativa en el primer plano y el centro, y un formato vertical que se puede interpretar como espiritualidad y equilibrio. En esta obra se puede observar la técnica que emplea en sus pinceladas superpuestas y con una gama amplia de matices fríos y cálidos que juntos forman la gama cromática de alto contraste, al analizar el rostro de la mujer, esta expresa melancolía en su mirada, inmortaliza afectividad reprimida, y las mejillas sonrojadas revelan un fuerte conflicto interno entre el miedo y la esperanza, existe detalle en sus ropajes lo que les da un movimiento a los pliegues de su ropa.

En cuanto al plano de representación, este se presenta de manera uniforme, de un solo tono, por lo que se convierte en un espacio bidimensional, esto hace que los personajes ejerzan un contraste entre fondo y forma con la finalidad de resaltar la escena.

Se maneja el retrato para combinar el realismo con la técnica de la acuarela, para inclusive destacar la figura humana, en general esto recuerda a obras renacentistas, los contrastes de color y pálido de los rostros le da armonía, composición, y gran detalle a la pintura, esta cromática hace relación al subconsciente, y al tema evolutivo que es una característica del artista.

Al centrarse en la figura del niño se detecta la hibridación de un ser mitad característica morfológica humana y en lugar de las extremidades inferiores, estas se han fusionado morfológicamente con una cola de pez, representándose de esta manera lo grotesco del personaje saltando a la vista el inconsciente colectivo (teoría de Carl Jung), que nos hace asociar la imagen reconocible con una escena divina.

El manejo técnico en la resolución del realismo causa que el espectador sienta lo grotesco de la representación. La hibridación es evidente, por lo que la teoría de la adaptación de Charles Darwin se aplicaría al momento de resolver la morfología híbrida entre humana y animal.

4.5. La teoría de la adaptación de las especies de Charles Darwin

Charles Darwin, naturalista británico, nació en Shrewsbury, una ciudad cercana a Gales, el 12 de febrero de 1809, fue nieto de Erasmus Darwin, uno de los iniciadores del evolucionismo, y primo hermano de Francis Galton, quien estudió las diferencias que existen entre los individuos con respecto a la adaptación, siendo esto un principio que tomó de su primo.

Creció en Shrewsbury y en 1825 entró a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo, que era la mejor escuela médica británica. Las lecciones a su manera de ver eran tediosas y prefirió estudiar taxidermia con John Edmonstone, un esclavo negro que había sido liberado y que conocía las selvas tropicales de América del Sur.

Estos conocimientos pudieron haber sido el factor motivador del viaje de Darwin alrededor del mundo a bordo del Beagle, en 1831 hasta 1836. Darwin consiguió ejemplares de flora y fauna y puso en práctica sus conocimientos de observador de la naturaleza, que luego le sirvieron para escribir la teoría de la evolución de las especies por selección natural y supervivencia del más apto. En su doctrina, el darwinismo, propuesta en su obra *El origen de las especies* (1859), la lucha por la vida y la selección natural son tomadas como los mecanismos esenciales de la evolución de las comunidades de los seres vivos. (National Geographic, 2019)

La teoría de la evolución, postulada por primera vez en el libro de Darwin "Sobre el origen de las especies" en 1859, trata acerca del proceso mediante el cual los organismos

vivos cambian a lo largo del tiempo como resultado de cambios en los rasgos físicos. Aquellos cambios que dejan que un organismo se adapte mejor a su ecosistema lo ayudarán a sobrevivir y a perpetuar su especie.

La evolución por selección natural es una de las teorías mejor fundamentadas en la historia de la ciencia, respaldada por evidencia de una amplia variedad de disciplinas científicas, que incluyen paleontología, geología, genética y biología del desarrollo. La teoría tiene dos puntos principales, dijo Brian Richmond, curador de orígenes humanos en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. "Toda la vida en la Tierra está conectada y relacionada entre sí", y esta diversidad de vida es producto de "modificaciones de las poblaciones por selección natural, donde algunos rasgos se favorecieron en un medio ambiente sobre otros", dijo. (Ker, 2018)

Dicho de manera más simple, la teoría puede describirse como "descendencia con modificación", dijo Briana Pobiner, antropóloga y educadora del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Washington, D.C., que es la especialista en el estudio de los orígenes humanos.

Algunas veces se describe como "la supervivencia del más apto", pero eso puede no ser del todo cierto, dijo Pobiner. Ya que, "aptitud" no se trata de la fuerza o capacidad atlética, sino a la capacidad de sobrevivir y reproducirse. La selección natural estudiada por Darwin, es base fundamental de toda la evolución en nuestro planeta, los biólogos y todos saben y han sido testigos que hay mutaciones beneficiosas, que se dan mediante un proceso evolutivo, en donde se elimina lo perjudicial.

Para comprender el origen de las ballenas, se debe tener un conocimiento básico de que se trata la selección natural. Esta puede cambiar o modificar una especie de pequeñas maneras, puede ser haciendo que una población cambie de color o tamaño tras haber pasado varias generaciones, siendo esto algo llamado "microevolución".

Pero la selección natural también es capaz de algo más complejo, con bastante tiempo y suficientes cambios acumulados, la selección natural puede dar origen a especies completamente nuevas, conocido este proceso como "macroevolución". Puede ser que

convierta a los dinosaurios en aves, a los mamíferos anfibios en ballenas y a los antepasados de los simios en humanos.

Tomando el ejemplo de las ballenas: usando la evolución como guía y tomando en cuenta cómo funciona la selección natural, los biólogos tenían conocimiento de que el paso de las primeras ballenas de la tierra al agua, ocurrió en una serie de pasos predecibles. La evolución del espiráculo, puede ser que haya ocurrido de la siguiente manera: los cambios genéticos que fueron al azar, dieron como resultado que al menos una ballena desarrollara fosas nasales ubicadas más atrás en la cabeza. Aquellos animales con esta adaptación o evolución se habrían adaptado mejor a un estilo de vida en el agua, ya que de esa manera no habrían tenido la necesidad de salir completamente a la superficie para tomar aire, estos animales hubieran tenido más éxito al adaptarse al mundo acuático y hubieran tenido más descendencia, al cabo de algunas generaciones, se dieron más cambios genéticos, dando lugar a la nariz más atrás en la cabeza.

Algunas otras partes del cuerpo de las primeras ballenas también cambiaron, las patas delanteras se transformaron en aletas, las patas traseras desaparecieron, sus cuerpos se volvieron más aerodinámicos y desarrollaron las aletas de la cola para tener más impulso mejor a través del agua. Charles Darwin también hizo una descripción de una forma de selección natural que depende del éxito de un organismo al atraer a una pareja, un proceso llamado, así como selección sexual. Las coloridas plumas del pavo real y las astas de los ciervos machos, son ejemplos de rasgos que se lograron dar bajo este tipo de selección.

Pero Darwin no fue el primero ni el único científico en desarrollar una teoría de la evolución. El biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck propuso la idea de que un organismo podría heredar rasgos a su descendencia, aunque se equivocó en algunos de los detalles. Casi al mismo tiempo que Darwin, el biólogo británico Alfred Russel Wallace ideó de forma independiente la teoría de la evolución por selección natural.

Esta teoría permitió entender la evolución biológica de las especies que se han ido desarrollando con el tiempo, e ir seleccionando las especies que intervendrán en la creación de los seres híbridos, las partes del cuerpo serán modificadas o bien que características serán fusionadas en un mismo ser, para hacer notorio el desarrollo y la estilización de algunos aspectos físicos.

4.5.1. Selección natural

Según Jorge Benítez menciona que:

“La selección natural es el proceso por el que se seleccionan las mejores características genéticas de los individuos de una población para las condiciones ambientales del lugar donde se desarrollan. Aquellas combinaciones de genes que determinen unas características que sean perjudiciales por proporcionar una peor adaptación al medio del individuo que las porta, tenderán a desaparecer.

El individuo tendrá más problemas para sobrevivir y dejar descendencia con esos genes. En cambio, si está bien adaptado al ambiente, tendrá más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse, y de que sus hijos puedan tener el gen que les proporciona esa situación ventajosa respecto a los demás”. (Benítez Rodríguez, s.f.)

Se trata de una idea que opera la naturaleza “elige” cómo se reproducen los organismos de acuerdo a sus propiedades y así favorece la adaptación, impulsando la evolución de las especies. Darwin entendió que la selección natural respetaba ciertas premisas, es decir, en lugar de ser los organismos los que guían al menos parte de su propia evolución con base en su esfuerzo individual, en el darwinismo (corriente en biología que basa sus explicaciones en la selección natural y la teoría de la ascendencia común) la dirección del cambio adaptativo se impone desde el exterior, desde el ambiente o bien desde otras formas vivientes y de los virus.

Esta teoría sirvió para crear el entorno en el cual se desarrollaron los seres híbridos, el ser humano ha contaminado la tierra, aire y mar, en el futuro, él mismo tendrá que adaptarse a estos medios contaminados y la única manera sería desarrollando características de seres mejores adaptados como: una piel más gruesa, aletas, branquias, características para mejorar la visión, inclusive la manera en que se alimentan.

5. Metodología

5.1. Metodología de investigación

La presente propuesta artística tiene un enfoque cualitativo, empleado los métodos bibliográficos, inductivo-deductivo los mismos que se emplearon para el análisis teórico del movimiento surrealista, características, tipos y técnicas. Además, se toma como objeto de estudio el arte surrealista, registrando y observando los aspectos que influyen en la creación, adentrándose en el ámbito que se desarrolla mediante el lenguaje visual, se retomar las imágenes a las que se integrarán signos y símbolos.

El método inductivo también se implementó para el análisis de las teorías de la adaptación de las especies planteada por Charles Darwin, la teoría de los sueños de Sigmund Freud, El inconsciente colectivo de Carl Jung, así como también, la hibridación de las especies.

Además, se empleó el método iconológico que permite determinan la comprensión y conceptualización de las obras referenciales, identificando la línea filosófica, artística y estética.

El método experimental y empírico, en donde el investigador es el principal instrumento de observación e interpretación de pensamientos, emociones, mudos oníricos puesto que no tiene limitaciones para crear, se arma de acuerdo a motivaciones, ambiciones, necesidades, historia personal, carácter, necesarios para estructurar y aplicar la investigación de la teoría de la adaptación de las especies de Charles Darwin en relación al futuro de existencia humana para recrear obras artísticas de carácter híbrido.

Siendo el proceso artístico-experimental el que permitirá la representación y expresión gráfica plástica del proceso de hibridación entre especies humanas y animales, partido de la idea al boceto, experimentado con procedimientos, técnicas y estrategias creativas que permitan crear obras finales inéditas.

5.2. Técnicas e instrumentos de la recopilación de datos

Para el desarrollo de la presente investigación se emplea algunas herramientas que permiten realizar correctamente la fundamentación teórica, la misma que sirve de sustento en lo que concierne a la elaboración del trabajo práctico, para la parte teórica se

utilizan herramientas bibliográficas tales como libros, documentos, sitios web, entre otras, las cuales son fuentes fidedignas, lo cual permite realizar un trabajo con bases fundamentales y coherentes, ya que se tratan de trabajos de investigaciones de campo las cuales se desarrollan con un proceso estricto, por lo cual al basarse en ello, se obtiene un discurso elaborado con bases confiables.

Por lo tanto, en el desarrollo investigativo se realizan ciertos conversatorios con catedráticos del Arte, en donde se comparten ideas acerca de dichos temas sobre el movimiento surrealista, y acerca de la abstracción.

Con el fin de tener una mejor realización y comprensión de la propuesta pictórica se ha recurrido a hacer el respectivo análisis de obras de los referentes artísticos, de esta manera se obtiene el uso correcto de los elementos filosóficos, simbólicos y artísticos.

5.3. Metodología del producto artístico

En cuanto a la creación del producto artístico, primeramente, se requiere una fase de preproducción en la que se usan fundamentos previos tanto teórico y conceptuales relacionados a las características de la pintura surrealista y formas abstractas. Así como el uso de las herramientas digitales empleados para el proceso de bocetaje.

Una vez obtenidos los bocetos finales, se procede a armar los bastidores e imprimir, luego de esto, se pasa el boceto al lienzo, y se procede a pintar la composición empleado un estilo naturalista para la resolución de los componentes del cuadro como los personajes híbridos, elementos que conforman la composición; seguidamente para complementar la obra se colocan formas orgánicas serpenteantes, resultado del proceso se desarrolló 4 obras de gran formato en donde se enfatiza los seres híbridos en ambientes de misterio y soledad para concluir con la presentación y difusión pública de la muestra pictórica.

5.4. Procedimiento general del producto artístico.

Para la ejecución de la propuesta artística se emplearon varios materiales como: Tableta gráfica, cámara fotográfica, Photoshop, Ilustrador, computadora, lápices, acuarelas, cartulina cansón, cola plástica, tela, clavos, recipientes, paletas, espátulas, pintura acrílica, brochas y pinceles. El proceso de bocetaje se hizo de dos maneras: una tradicional y otra

digital para las formas abstractas. Con respecto a la cromática se ocupó pintura acrílica y pintura fluorescente.

5.5. Proceso Creativo.

5.5.1. Preproducción.

Teniendo ya una fundamentación teórica sobre la teoría de la adaptación de las especies de Charles Darwin y establecido una correlación con el futuro de la existencia humana, se tomó como referencia central el postulado Darwiniano que propone “que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común”. Hoy en día, lo llamamos evolución. El darwinismo termina dando un cuadro de la evolución en el que existen poblaciones de individuos, cuyas características se mueven dentro de cierto rango. Con el tiempo, este rango, por parte de la selección natural, se ve recortado en unas direcciones y ampliado en otras.

El resultado a largo plazo es una población netamente distinta a la anterior, que definimos como una especie nueva, la necesidad de los seres vivos de adaptarse al medio a donde viven, podría provocar que el hombre u otras especies adopten características de otros animales mejor adaptados para lograr sobrevivir, mediante un mecanismo que propuso Darwin, para la evolución: la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico, y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones (tener descendencia modificada) de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo, porque de no hacerlo llegaron a su extinción.

El movimiento surrealista, contribuye de manera directa a la recreación y representación de la teoría Darwinista, a través del proceso de hibridación de las especies, destacando lo onírico del ser humano que nace en el mundo de los sueños y de la imaginación, de lo inconsciente y lo irracional, y que a su vez se sustenta bajo un pensamiento filosófico ciertas ideas las aborda Sigmund Freud y Carl Jung con el inconsciente colectivos, aplicándose a firmas reconocibles ejecutadas en la producción pictórica.

Además, las obras expresan situaciones emocionales de (angustia) al verse sometidas y enfrentarse situaciones adversas de adaptación para sobrevivir, provocando un estado de sufrimiento físico y moral.

Dibujos Previos

En base en los fundamentos teóricos antes mencionados, se procedió a la elaboración de dibujos preparatorios realizando estudios por separado de cada elemento que servirá para ir configurando la idea clara de lo que se desea representar.

Figura 4. Cando A. Dibujos preparatorios. Rápido sobre papel 2021 (Dibujo).

Figura 5. Cando A. Dibujos preparatorios. Lápiz sobre papel 2021 (Dibujo).

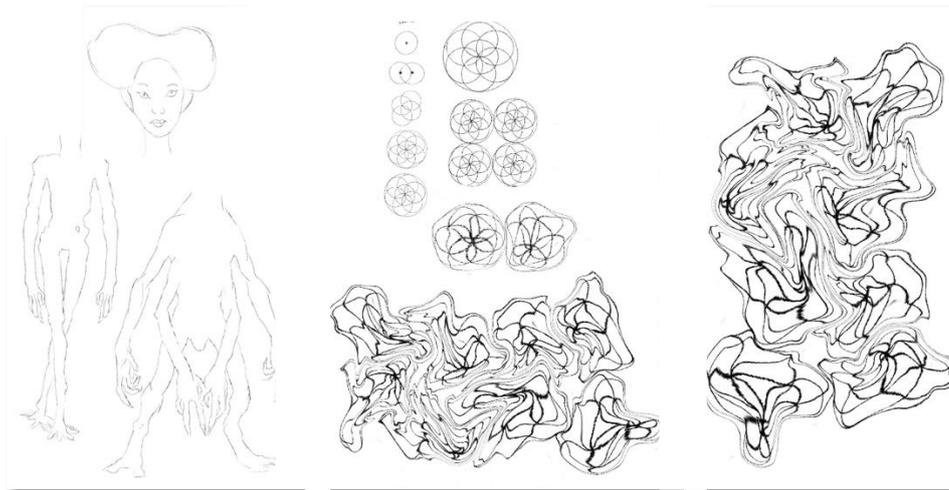

Figura 6. Cando A. Dibujo preparatorio. Lapíz sobre papel 2021 (Dibujo).

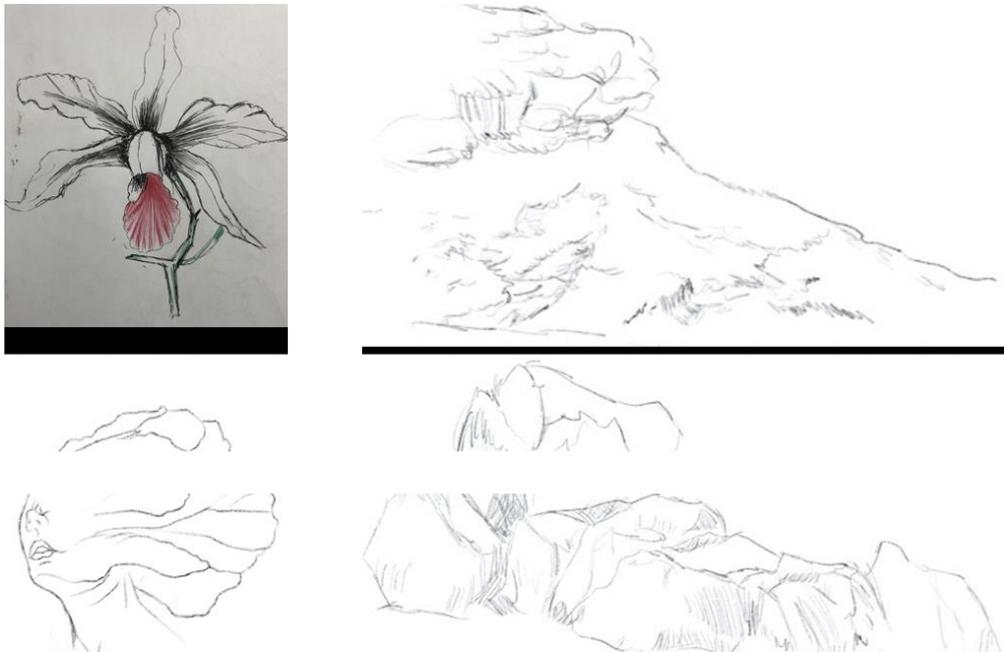

Figura 7. Cando A. Dibujo preparatorio. 2021 (Dibujo).

Figura 8. Cando A. Dibujo preparatorio. 2021 (Dibujo).

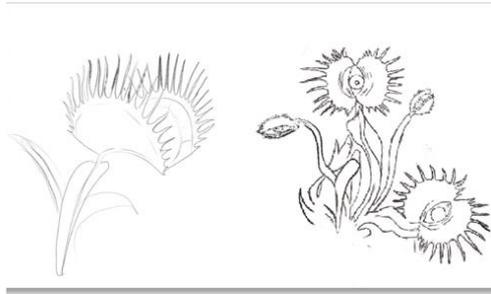

Figura 9. C A. Dibujo preparatorio. 2021 (Dibujo).

Figura 10. Cando A. Dibujo Preparatorio. Digital 2021. (Dibujo)

Figura 11. Cando A. Dibujo Preparatorio. Esfero negro sobre papel 2021. (Dibujo)

Figura 12. Cando A. Dibujo Preparatorio. Grafito sobre papel 2021. (Dibujo)

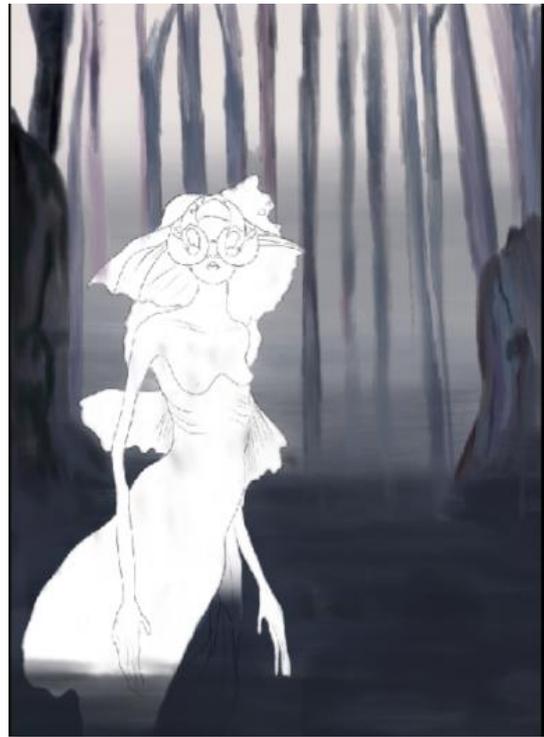

Figura 13. Cando A. Dibujo Preparatorio. digital 2021. (Dibujo)

Bosquejos compositivos

Se elaboraron bosquejos compositivos lineales y agradándoles color, sin añadir la parte abstracta ya que esto será puesto al final como proceso de experimentación

Figura 14. Cando A. bosquejo compositivo lineal sobre papel 2021. (Dibujo)

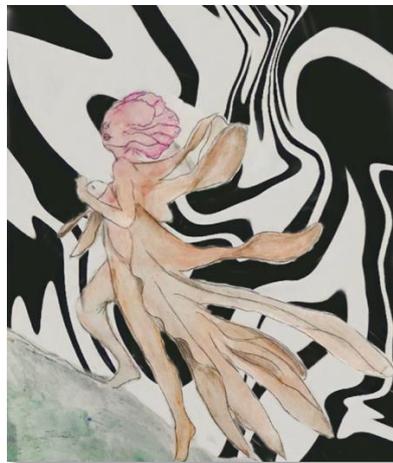

Figura 15. Cando A. bosquejos compositivos. Acuarela sobre papel 2021. (Dibujo)

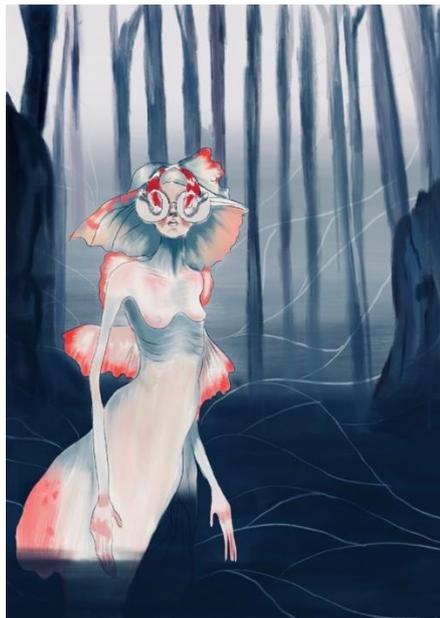

Figura 16. Cando A. bosquejos compositivos a color Digital 2021. (Dibujo)

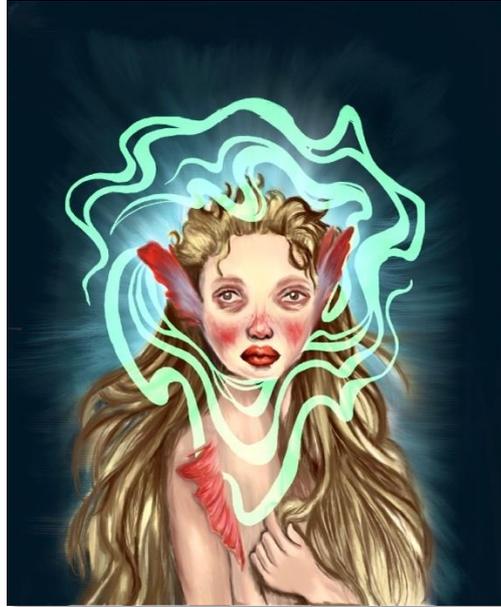

Figura 17. Cando A. bosquejo compositivos con aplicación de color. Esfero y lápices de colores para obra bidimensional. 2021. (Dibujo)

Etapa de Experimentación

Como parte de la experiencia artística, en primer lugar, se procedió a partir de conceptos y procesos de hibridación morfológica de las especies entre humanas y animales y el uso complementario con herramientas digitales (IPad Pro) para diseñar formas orgánicas abstractas para ser aplicados en las obras finales.

La finalidad de agregar formas orgánicas, es reforzar el concepto de evolución de las especies, a modo de indicar que el tiempo y espacio se encuentra en constante movimiento dado origen al cambio y evolución de las especies, obteniendo como resultado la hibridación morfológica entre especies. Como artista quería representar metafóricamente lo mutable presente en los seres vivos sin ser demasiado explícito y acorde a la conceptualización de la obra para provocar en el público inquietudes que den origen a su propia interpretación.

Obra 1

Figura 18. Cando A. Proceso de experimentación. Acrílico sobre lienzo. 2022 (Pintura)

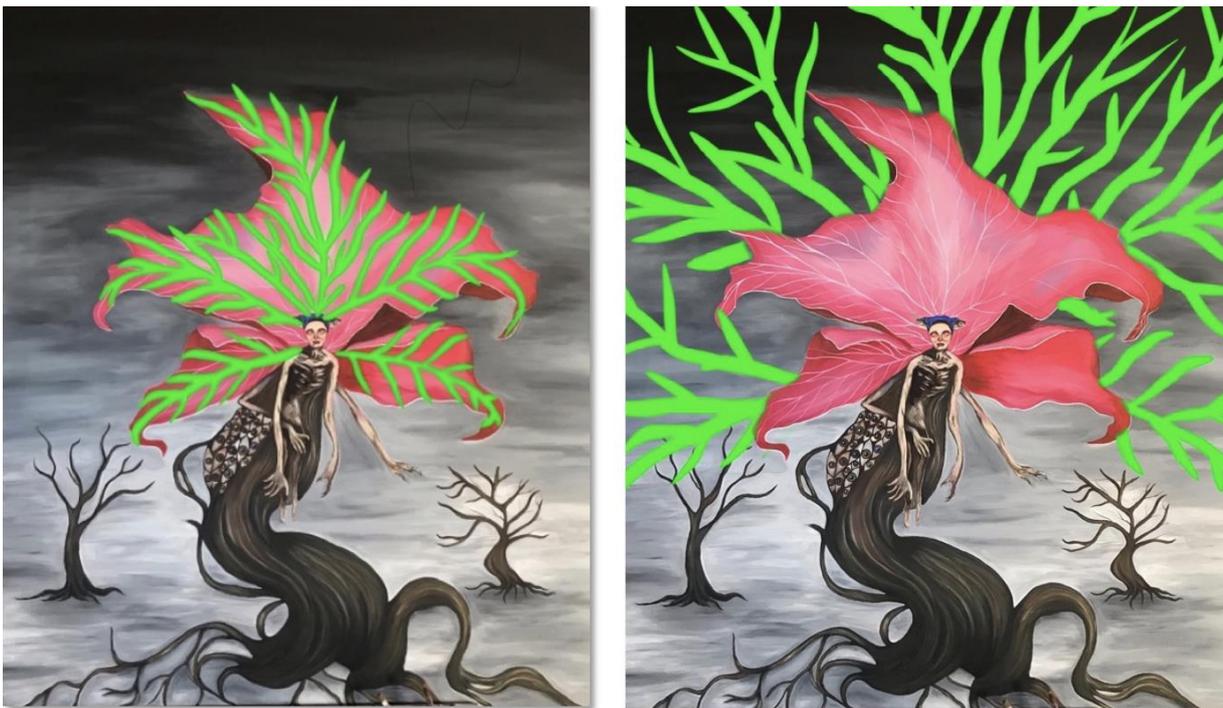

Figura 19. Cando A. Proceso 1 de experimentación abstracta en Digital. Acrílico sobre lienzo. 2022 (Pintura)

Figura 20. Cando A. Proceso 4 de experimentación abstracta digital. Acrílico sobre lienzo. 2022 (Pintura)

Obra 2

Figura 21. Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital. Acrílico sobre lienzo. 2022 (Pintura)

Figura 22. Cando A. Proceso 2 de experimentación abstracta digital. Acrílico sobre lienzo. 2022 (Pintura)

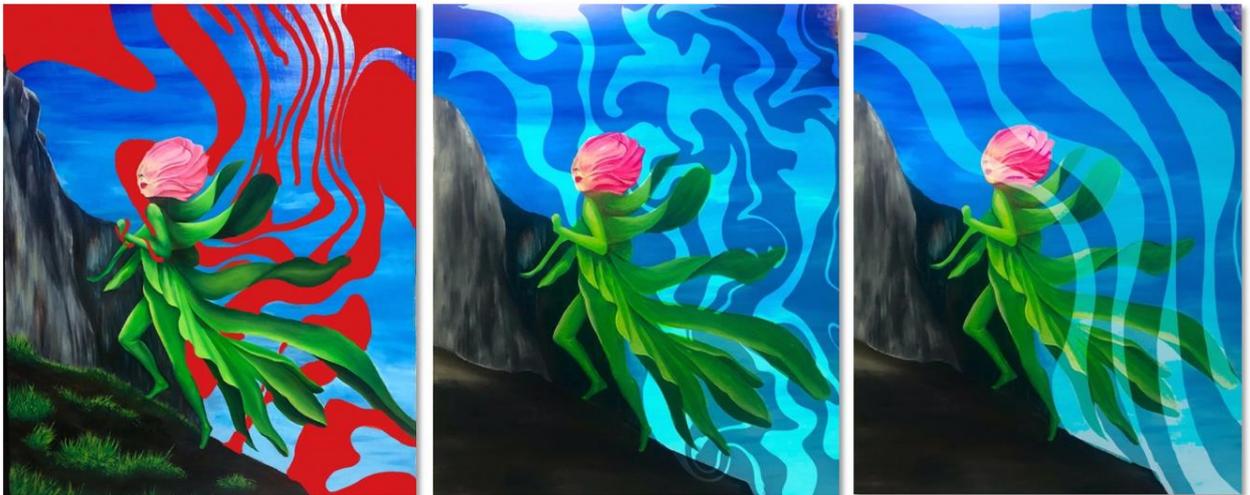

Figura 23. Cando A. Boceto1. Esfero negro sobre Cansón 2021. (Pintura)

Obra 3

Figura 24. Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital 2021. (Pintura)

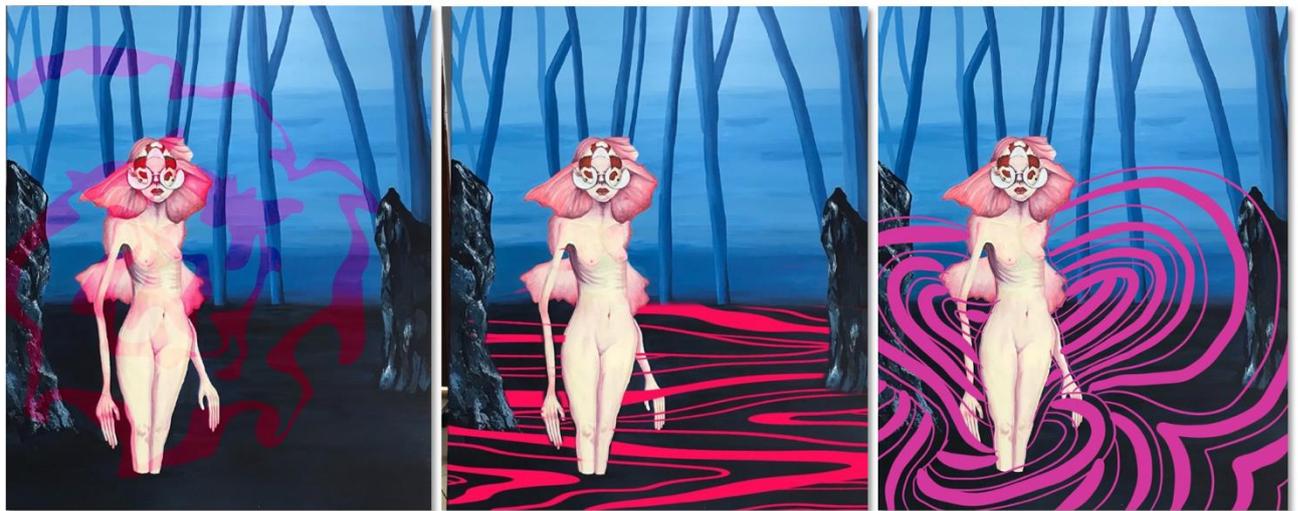

Figura 25. Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital 2021. (Pintura)

Figura 26. Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital 2021. (Pintura)

Obra 4

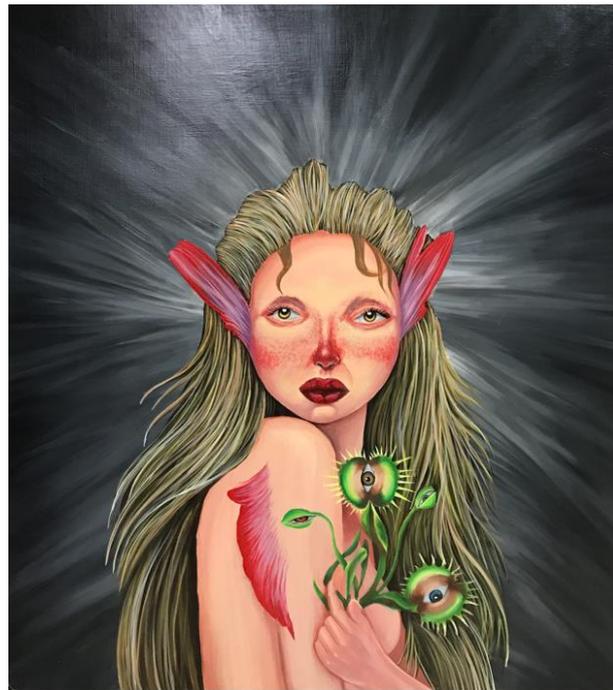

Figura 27. Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital 2021. (Pintura)

Figura 28. Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital 2021. (Pintura)

Figura 29. Cando A. Proceso de experimentación abstracta digital 2021. (Pintura)

Selección de la abstracción final

Figura 30. Cando A. Obra 1 Selección de la abstracción final. Digital 2022. (Pintura)

Figura 31. Cando A. Obra 2 Selección de la abstracción final. Digital 2022. (Pintura)

Figura 32. Cando A. Obra 3 Selección de la abstracción final. Digital 2022. (Pintura)

Figura 33. Cando A. Obra 4 Selección de la abstracción final. Digital 2022. (Pintura)

5.5.2. Producción

El proceso de producción artística, consta de dos componentes; el primero la resolución artística de los bocetos finales para configurar la obra, empleando técnicas pictóricas tradicionales y en segunda instancia, a partir de la fotografía de la obra primaria, se utilizó programas digitales para realizar ensayos de formas que permitan crear planos orgánicos de color para imprimir en el soporte la sensación de constante movimiento y complementariedad espacial en el fondo de la obra final.

Es importante destacar que, en cada obra se recreó el concepto de la teoría de adaptación y evolución de las especies propuesta por Charles Darwin, con asociación a la teoría de los sueños de Sigmund Freud y la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung, para desarrollar el proceso reflexivo y recreativo de las posibles formas humanas futuras a modo de crear mundos subjetivos, de esta manera se obtiene la hibridación entre el ser humano y diversas especies entre marinas y vegetales obtenido los personajes protagónicos de cada obra y de la composición artística general.

Proceso de ejecución de la obra.

Una vez aprobados los bocetos finales, se pasa el dibujo al lienzo, aplicado procesos de resolución técnica de la obra, con la aplicación de gamas cromáticas en diferentes tonalidades y matices, para conseguir dar volumen a cada parte de la composición y generar atmosferas ambientales tridimensionales.

Durante esta etapa, se ha empleado materiales como: los pinceles en diferente medida, la paleta y agua en un recipiente para lavar los pinceles preparado esto, se empieza a dar las primeras pinceladas, para dar volumen a través del empleo de luces, y sombras en cada elemento en la composición, el orden que aplique fue desde los últimos planos hacia delante obtenido el resultado final de las respectivas fotografías en cada obras, para empezar a hacer las pruebas de la abstracción, una vez presentado las muestras se selecciona una por cada obra.

En la parte final del proceso de configurar la obra final, se pasa el diseño y se procede a pintar con colores fluorescentes, las capas que se requiera con el fin de que el color sea lo más vibrante posible, todo esto forma parte de los elementos abstractos como parte complementaria en cada composición.

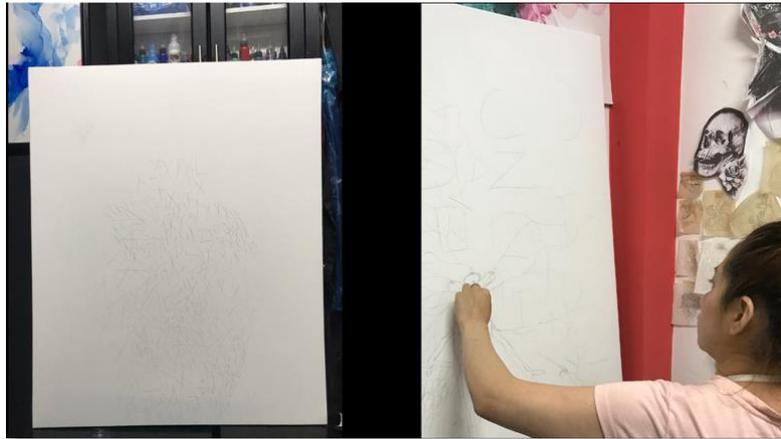

Figura 34. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final. (Pintura)

Figura 35. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final. (Pintura)

Figura 36. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final. (Pintura)

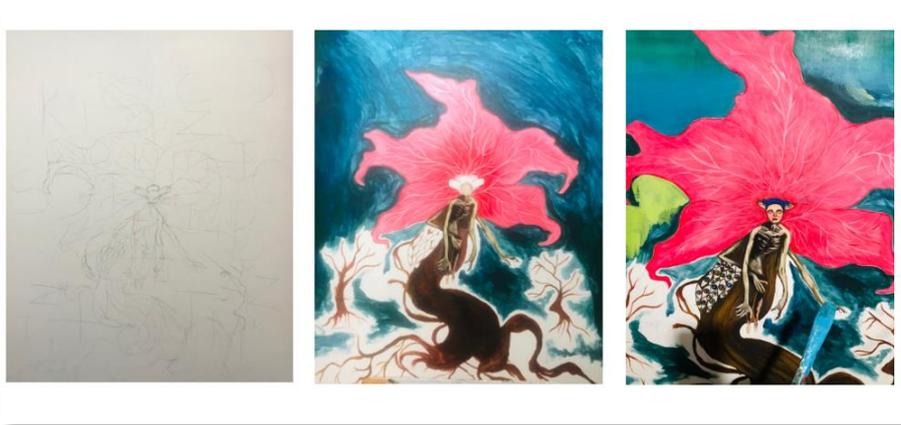

Figura 37. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final. (Pintura)

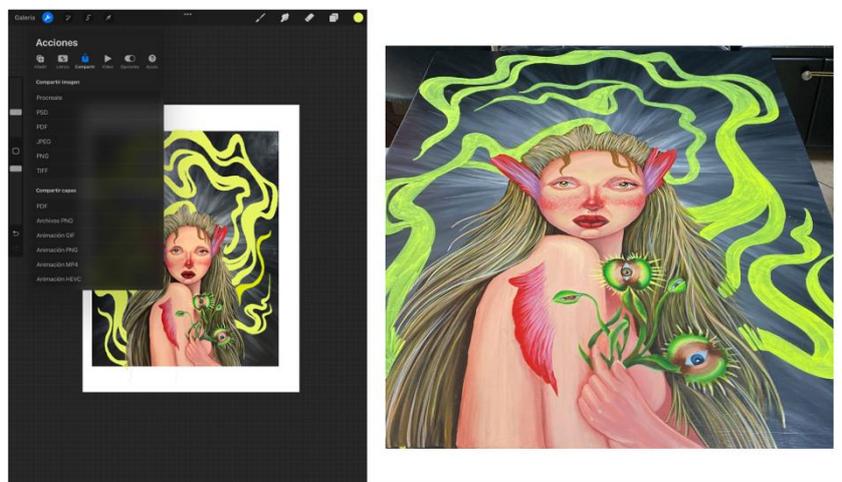

Figura 38. Cando A. Proceso de la ejecución de obra final. (Pintura)

6. Resultados.

6.1. Resultados en función de los objetivos

En el presente trabajo de investigación denominado: LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA, COMO SUSTENTO PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA. Platea un enfoque relacionado con los problemas que afectan al planeta tierra producido cambios climáticos, catástrofes naturales y pandemias que han dado lugar a cambios en la forma de vida de los seres vivos.

En el transcurso de la historia de la humanidad, el ser humano desde siempre tuvo que adaptarse al medio físico para sobrevivir. En la actualidad no es la excepción, pues, en los actuales momentos, se registra el mayor índice de la escala de contaminación ambiental, por lo que, todas las especies tienen que adaptarse y evolucionar para sobre vivir, según la teoría de la adaptación de las especies propuesta por Charles Darwin.

De estos antecedentes, se relaciona con las teorías científicas antes mencionadas y en correlación de la teoría de los sueños de Sigmund Freud y el inconsciente colectivo de Carl Jung, sirvieron de base conceptual para desarrollar procesos de recreación artística empleado procesos de hibridación de formas entre morfología humana y especies tanto animales como vegetales, cuya característica compositiva y resolución técnica es propia del movimiento surrealista.

En el desarrollo del trabajo investigativo, se empleó métodos bibliográficos, inductivo y deductivo, mismos que permitieron realizar el análisis desde un enfoque general hacia el particular y a la inversa, en lo relacionado a los aspectos de carácter histórico, estético y artístico permitiendo conocer las características del surrealismo, artistas representantes y obras relevantes.

Es importante recalcar, que el sustento teórico antes mencionado sirvió de base para desarrollar las diferentes fases de preproducción y producción, considerando la debida fundamentación conceptual que sirve tanto para la recreación como para defensa de la producción artística.

Finalmente, se realizó la producción artística relacionada con la teoría de adaptación de las especies de Charles Darwin, e hibridación morfológica entre la figura humana femenina por su morfología y por el concepto de ser generadora de vidas humanas, así como también las plantas por su forma, movimiento y el sentimiento de nostalgia, en cuanto a las partes de las especies acuáticas por su significado simbólico al cambio y transformación.

La fase de posproducción, cumplió con el objetivo de exhibición de la producción pictórica través de una exposición colectiva, llevada a cabo en la galería de la ciudad de Loja.

6.2. Resultado en función de la propuesta

Obra 1

Figura 39. (2022) *Bajos los Restos*, Acrílico sobre lienzo, 120cm x 100cm Fotografía.

Obra 2

*Figura 40. (2022) Survivor, Acrílico sobre lienzo, 100cm x 80cm
Fotografía.*

Obra 3

Figura 41. (2022) *Ea, Lady Of The Depths*, Acrílico sobre lienzo, 120cm x 100cm Fotografía

Obra 4

Figura 42. (2022) *El Rttorno de Eva*. Acrílico sobre lienzo, 100cm x 80cm Fotografía.

6.3. Resultado en función de la Posproducción: Presentación y divulgación de la obra

6.3.1. Datos generales de la exposición.

Diseño de catálogos.

Catálogo y recorrido virtual en Anexos.

Figura 43. “Alfredo Mora Reyes.Municipio de Loja y Carrera Artes plásticas. 2022. Portada de catálogo. Fotografía.

Plan de cartelera y difusión cartel

Figura 44. Carrera Artes plásticas 2022. Cartel promocional virtual recuperado de <https://acortar.link/b8mhQJ>

Figura 45. Carrera Artes plásticas 2022. Cartel promocional virtual recuperado de <https://acortar.link/b8mhQJ>

Exhibición de la propuesta

Nombre del artista: Ana Cristhina Cando Calva.

Denominación de la muestra: “El color en Las Tendencias Artísticas”

Datos de la exposición: La exposición se realizó el día jueves 25 de agosto del 2022 a las 18h30 en el Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes” la muestra pictórica estuvo integrada por los artistas Brigitte Jiménez, Ana Cristhina Cando, Melania Sánchez y Freddy Hidalgo.

Instituciones que promueven el evento cultural y artístico: Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes”, Universidad Nacional de Loja y Carrera de Artes Plásticas.

Plan De Promoción

Medios de Comunicación: Para la difusión de la exposición pictórica se utilizaron redes sociales como: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Evento de exhibición y propuesta

Intervención de diversos encargados, autoridades y expositores del evento dentro del Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes”.

Figura 46. . Lic. Estuardo Figueroa. – recuperado de <https://acortar.link/b8mhQJ>

Figura 47. Docentes de la carrera de Artes plásticas, Expositore. Recuperado de <https://acortar.link/9K2LWa>. Fotografía

Figura 48. Público. (2022) expositora Ana Cristhina Cando. Fotografía

7. Discusión.

En el presente trabajo de investigación teórico y práctico, es producto de un estudio teórico sobre el movimiento surrealista, identificando aspectos más importantes, para ello se utilizó métodos de investigación y técnicas necesarias en la indagación de todos los componentes del marco teórico, los cuales permitieron obtener un mayor conocimiento sobre este movimiento artístico propuesto.

Para el desarrollo del proceso de representación pictórica, se toma como punto de partida de la Teoría de Charles Darwin sobre la adaptación de las especies, en correlación con el posible futuro de la existencia humana desde una visión subjetiva del ser, apoyada en teorías de los sueños de Sigmund Freud y del inconsciente colectivo de Carl Jung para llevarlo al proceso de hibridación de formas entre humana y especies tanto vegetales como marítimas.

Para el desarrollo de la producción artística se utilizó, materiales, técnicas mixtas, y herramientas digitales, que permiten efectuar el proceso de recreación plástica-experimental que revela el subconsciente del artista, así como su manejo de las herramientas y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica.

Para la representación pictórica experimental, respecto al uso de herramientas digitales se aplicó varias pruebas de abstracción en cada obra, ejercicio variaciones de formas y gamas cromáticas de alto contraste que le darán un sentido estético a la obra para que provoque un gran impacto visual de forma que el público espectador se cuestione el significado del mismo.

8. Conclusiones.

Después de la ejecución del trabajo investigativo y la propuesta plástica se concluye que:

- En el proceso investigativo, se obtuvo conocimientos acerca de los aspectos teóricos, artísticos, estéticos son la base primordial para realizar una propuesta pictórica surrealista fundamentada y desarrollar aspectos estilísticos en correlación con lo onírico y la imaginación del artista, logrando imprimir impacto visual en cada obra.
- Tras el análisis de la teoría de adaptación de las especies de Charles Darwin, de las teorías filosóficas de Sigmund Freud; con el estudio del psicoanálisis y la interpretación de los sueños y Carl Yung con el inconsciente colectivo, se desarrolló procesos de recreación morfológica-hibridación, plasmando las ideas del inconsciente y las experiencias de la infancia para llevarlas la recreación de la propuesta artística mientras que los artistas referentes Omar Rayyan y Afarin Sajedi, sirvieron para comprender, el estilo surrealista empleado, a través de la composición y la gama cromática de las obras. Siendo dos estilos diferentes se pudo identificar aspectos técnicos que contribuyen de alguna manera a la ejecución de las obras.
- La etapa de producción artística constó de dos partes, la primera resuelta con técnicas pictóricas tradicionales y la segunda empleando recursos gráficos para crear efectos en la obra final y como producto de la etapa de investigación y producción artística, se obtuvo 4 obras, a partir de procesos de experimentación tanto morfológica como técnica basados en la experimentación de métodos y técnicas mixtas. Finalmente, la presentación de las obras pictóricas se realizó la difusión de la muestra pictórica denominada: “El color en las tendencias artísticas” tuvo una gran aceptación en el público.

9. Recomendaciones

- Se recomienda obtener información confiable que permitan profundizar en la investigación acerca de la pintura surrealista tanto en la fundamentación artística, estética y filosófica, al igual que en sus referentes artísticos más relevantes.
- Es importante que el artista profundice en la investigación del tema de interés, para que posea los argumentos teóricos necesarios que aporten al proceso de creación artística.
- Para lograr realizar una propuesta artística inédita, se recomienda experimentar con varias técnicas artísticas, entre tradicionales y digitales que permitan al artista crear y recrear aspectos compositivos novedosos en la obra.

10. Bibliografía

- Rayyan, O. (s.f.). *Studiorayyan*. Recuperado el Septiembre de 2022, de Omar Rayyan: <https://studiorayyan.square.site>
- Alcayde, M. (2006). El Surrealismo. *El Surrealismo*, 5.
- Goié, C. (1977). EL SURREALISMO Y LA LITERATURA IBEROAMERICANA. *REVISTA CHILENA DE LITERATURA*.
- definiciona.com. (15 de Septiembre de 2022). *definiciona Definición y etimología*.
Obtenido de surrealismo: <https://definiciona.com/surrealismo/>
- Pellegrini, A. (1965). *André Breton. Manifiestos del Surrealismo*. Buenos Aires: Editorial Argonauta, Buenos Aires.
- Brodskaja, N. (2009). *Surrealism - Genesis of a Revolution*. Parkstone Press.
- Cuevas del Barrio, J. (2012). *Entre el Silencio y el Rechazo. Sigmund Freud ante el Arte de las Vanguardias*. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.
- Bravo, O. (20 de Agosto de 2010). *Teatralidad e imagen del Surrealismo en Chile. Búsqueda de elementos Surrealizantes en el teatro de nuestro país*. Santiago, Chile: Memoria presentada al Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.
- Sigcho, S. (2014). *Influencia de lo clásico, lo onírico y estética del ilusionismo en dos obras emblemáticas de Magritte y la creación de una propuesta plástica*.
- Mahon, A. (2009). *Surrealismo, Eros y Política*. Londres: Alianza Editoria.
- Mendoza Mariscal, L. (2013). Historia del arte. En L. Mendoza Mariscal, *HISTORIA DEL ARTE* (pág. 102). TRILLAS.
- Mariscal, L. M. (2013). *Historia del Arte*. México: Trillas.
- Mariscal, L. M. (2013). Historia del Arte. En L. M. Mariscal, *Historia del Arte* (pág. 70). México: Trillas.
- Bey, L. V. (2018). Origen, características y objetivos del Surrealismo . IES JORGE JUAN.
- Bradley, F. (1999). Encuentro Ediciones S.A. Obtenido de Movimientos en el Surrealismo.
- Ristori, J. &. (1986). *Historia del Arte Moderno y Contemporáneo*. Madrid: Mepsa Editores S.A. .
- Fleming, J. &. (986). *Historia del Arte*. Barcelona: Reverté S.A.
- Campos Alonso, J. (1999). *Historia del Arte*. Espasa Calpe S.A.
- Gutierrez M, y. G. (2017). Salvador Dalí y el psicoanálisis: una relación revisitada. *Salvador Dalí y el psicoanálisis: una relación revisitada*, 35 .
- Silva S. (2011). *Los animales en el arte y la hibridación como fundamento para la exploración creativa*. Colombia: Facultad de Bellas Artes y Humanidades Universidad Tecnológica de Pereira.
- Barreiro, B. (2014). La estética Surrealista. *Revista de filosofía.*, 58.
- Breton, A. (2001). *Manifiestos del surrealismo*. Buenos aires: Argonauta.
- Sierra, M. L. (2009). *Los sueños de Sigmund Freud*. México: Departamento de Historia Distrito Federal. doi:ISSN: 1405-0927.
- Guerri, M. (2015). *El psicoanálisis*. Obtenido de <https://www.psicoactiva.com>. Obtenido de <https://www.psicoactiva.com>: <https://www.psicoactiva.com/blog/psicoanalisis-enfoque-psicoanalitico-la-psicologia/>
- Freud, S. (1900). *Obras completas. La interpretación de los sueños. Ordenamiento, comentarios y notas de James Strachey con la colaboración de Anna Freud*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. doi:950-518-580-4.
- Perez, F. (2007). *La estética empirista*. Madrid.: Vol. I.
- Maillard, P. (2017).

- National Geographic*. (2019). Obtenido de charles darwin el padre de la teoría de la evolución: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/charles-darwin-padre-teoria-evolucion_7971
- Ker. (27 de Febrero de 2018). *Rhythm89* . Obtenido de ¿Qué es la teoría de la evolución de Darwin?: <https://www.rhythm89.com/474-controversy-evolution-works.html>
- Benítez Rodríguez, J. (s.f.). *BIOLOGÍA - GEOLOGÍA . COM*. Obtenido de BIOLOGÍA - GEOLOGÍA . COM: https://biologia-geologia.com/BG4/452_seleccion_natural.html
- Guzmán Martínez , G. (18 de 09 de 2022). *Psicología y Mente*. Obtenido de psicologiaymente.com: <https://psicologiaymente.com/psicologia/inconsciente-colectivo>
- Juegos surrealistas. (1996). 60.
- Guzman, M. (s.f.). 45.

11. Anexos.

Anexo 1: Análisis e interpretación de la simbología del hombre y las especies

Con el presente anexo se hace una interpretación de la simbología del hombre y las especies para llegar hacia la construcción de las imágenes dentro de la figuración surrealista

Imagen	Descripción (motivo gestor-imagen y simbología)
 <p data-bbox="316 1077 711 1160"><i>Figura 1. Imagen de referencial Recuperado de https://cutt.ly/IVawsxO</i></p>	<p data-bbox="738 696 1375 786">Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:</p> <p data-bbox="738 808 1375 887">Pose de mujer, llama la atención la actitud desafiante, ubicación tres cuartos.</p> <p data-bbox="738 943 1375 1111">Descripción simbólica – artística del motivo gestor: Representa un acercamiento al posible personaje central, para llevarlo a procesos de hibridación morfológica, a través de la personificación.</p>
 <p data-bbox="316 1473 603 1585"><i>Figura 2. Imagen de referencial. Recuperado de https://cutt.ly/qVamAgx</i></p>	<p data-bbox="738 1160 1375 1249">Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:</p> <p data-bbox="738 1272 1375 1417">Este cúmulo de sistema leñoso, llama la atención la forma y el movimiento - representa nostalgia - posible cuerpo de un híbrido.</p> <p data-bbox="738 1485 1375 1574">Descripción simbólica – artística del motivo gestor: Recreación artística a través de la personificación.</p>
	<p data-bbox="738 1641 1375 1731">Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:</p> <p data-bbox="738 1753 1375 1877">Existen muchos tipos de orquídeas de vibrantes colores que representan vida y llama la atención lo extremo de los ambientes donde viven.</p> <p data-bbox="738 1933 1375 1977">Descripción simbólica – artística del motivo gestor:</p>

<p>Figura 3. <i>Imagen de referencial.</i> Recuperado de https://cutt.ly/qVaQI9p</p>	<p>Recreación por personificación se empleará a la posible aplicación de la cabeza de un híbrido.</p>
<div data-bbox="352 383 561 696" data-label="Image"> </div> <p>Figura 4. <i>Imagen de referencia</i> Recuperado de https://cutt.ly/3VaQSpG</p> <div data-bbox="288 958 627 1207" data-label="Image"> </div> <p>Figura 5. <i>Imagen de referencia</i> Recuperado de https://n9.cl/05u6e</p>	<p>Descripción técnica-morfológica del motivo gestor: Cuerpo de mujer delgada caminando, llama la atención la forma del cuerpo y el movimiento representa seguridad</p> <p>Descripción simbólica – artística del motivo gestor: Se empleará en posible uso del torso para hibridación.</p> <p>Descripción técnica-morfológica del motivo gestor: La neblina transmite un sentimiento de misterio en la naturaleza, se empleará como posible el fondo del cuadro.</p> <p>Descripción simbólica – artística del motivo gestor: Recreación por aliteración o asociación con la sensación original-misterio.</p>
<div data-bbox="288 1570 639 2018" data-label="Image"> </div>	<p>Descripción técnica-morfológica del motivo gestor: Cuerpo de mujer, llama la atención la posición - significa estar presente con firmeza.</p> <p>Descripción simbólica – artística del motivo gestor: Recreación por personificación - posible uso del cuerpo como un híbrido.</p>

<p>Figura 6. Imagen de referenciaRecuperado de https://cutt.ly/ZVaWJWD</p>	
 <p>Figura 7. Imagen de referenciaRecuperado de https://cutt.ly/UVaR6qK</p>	<p>Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:</p> <p>Este ecosistema pantanoso llama la atención por la vida que posee en sus agua y árboles.</p> <p>Descripción simbólica – artística del motivo gestor:</p> <p>Representa tristeza y lo difícil que es vivir en esas condiciones - posible fondo/ inestabilidad.</p>
 <p>Figura 8. Imagen de referenciaRecuperado de https://cutt.ly/eVaTeMx</p>	<p>Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:</p> <p>Peces koi llaman la atención por sus colores vibrantes - representan perseverancia</p> <p>Descripción simbólica – artística del motivo gestor:</p> <p>Posible uso de partes de la especie para hibridar.</p>
 <p>Figura 9. Imagen de referenciaRecuperado de https://cutt.ly/oVaTu7s</p>	<p>Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:</p> <p>Lentes redondos, llama la atención su forma y color - representan una mejora de la visión.</p> <p>Descripción simbólica – artística del motivo gestor:</p> <p>Recreación por personificación. - posible mejora de un ser híbrido.</p>
 <p>Figura 10. Imagen de referenciaRecuperado de https://cutt.ly/IVaTsgI</p>	<p>Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:</p> <p>De los peces llama la atención su forma y colores - representa el cambio y la transformación.</p> <p>Descripción simbólica – artística del motivo gestor:</p> <p>. Posible uso en la hibridación de personajes</p>

Figura 11. Imagen de referencia Recuperado de <https://cutt.ly/aVaTjpb>

Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:

Venus atrapamoscas, llama la atención sus colores y ser una especie formada por partes modificadas.

Descripción simbólica – artística del motivo gestor:

- Representa cambio y evolución - posible ser híbrido secundario.

Figura 12. Imagen de referencia Recuperado de <https://cutt.ly/YVaUPgx>

Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:

Mujer caminando, llama la atención la presencia y el movimiento.

Descripción simbólica – artística del motivo gestor:

Representación por personificación - representa al camino hacia la nueva vida - posible ser híbrido.

Figura 13. Imagen de referencia Recuperado de <https://cutt.ly/sVaUh8F>

Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:

Peonia, llaman la atención sus colores vivos.

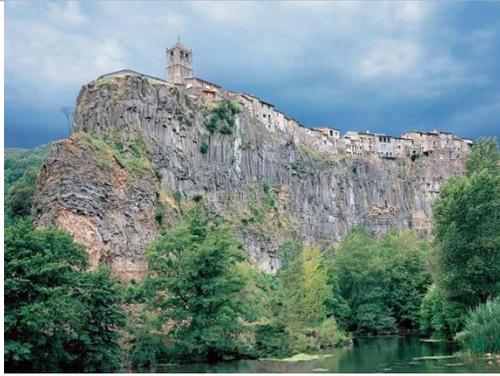
Descripción simbólica – artística del motivo gestor:

Representación por personificación- representa fortaleza y crecimiento - posible cabeza de un ser híbrido.

Descripción técnica-morfológica del motivo gestor:

La morfología de las Montañas, llaman la atención el punto de vista desde donde se ubican, al igual que la cromática.

Descripción simbólica – artística del motivo gestor:

*Figura 14. Imagen de referencia
Recuperado de <https://cutt.ly/7VaUtzo>*

Representación por aliteración - representa bienestar, alegría, felicidad - posible elementos complementarios del fondo de la obra.

Anexo 2: Certificación de traducción del resumen

Loja, 13 de octubre de 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 la Srta. ANA CRISTHINA CANDO CALVA con cédula de ciudadanía No. 1105814550 cuyo tema de investigación se titula LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES DE CHARLES DARWIN EN RELACIÓN AL FUTURO DE EXISTENCIA HUMANA, COMO SUSTENTO PARA UNA REPRESENTACIÓN PICTÓRICA SURREALISTA, ha sido realizada por Mgs. María Natacha Ruiz Salcedo, docente de la Unidad Educativa Fiscomisional "Daniel Alvarez 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"