

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CON ESTILO REALISTA TOMANDO
COMO MOTIVO LA LABOR ARTESANAL EN LAS LADRILLERAS DEL
CANTÓN CATAMAYO, LOJA-ECUADOR.**

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

Autora:

Kelly Joselyn Tillaguango Reyes.

Director:

Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo.

Loja - Ecuador

2023

Certificación.

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Loja 3 de enero 2023

Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.

DIRECTORA DE LAS CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS Y ARTES VISUALES FEAC UNL

Ciudad.

De mi especial consideración:

Lic. Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo. DIRECTOR DE TESIS Y DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS Y ARTES VISUALES, DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico, Régimen 2009, de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura, intitulada: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CON ESTILO REALISTA TOMANDO COMO MOTIVO LA LABOR ARTESANAL EN LAS LADRILLERAS DEL CANTÓN CATAMAYO, LOJA- ECUADOR**. De la autoría de la estudiante **Srta. Kelly Joselyn Tillaguango Reyes**, la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios.

Por lo que autorizo su presentación, para los fines pertinentes.

Atentamente.

Firmado digitalmente por:
FRANCO ESTUARDO
FIGUEROA CASTILLO

Lic. Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo
DIRECTOR DE TESIS Y DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS Y ARTES VISUALES

Autoría.

Yo, **Kelly Joselyn Tillaguango Reyes**, declaro ser 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, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula de identidad: 1150745311

Fecha: 22/03/2023

Correo: kelly.tillaguango@unl.edu.ec

Teléfono: 0994514615

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

Yo, **Kelly Joselyn Tillaguango Reyes**, declaro ser autora de la tesis titulada: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CON ESTILO REALISTA TOMANDO COMO MOTIVO LA LABOR ARTESANAL EN LAS LADRILLERAS DEL CANTÓN CATAMAYO, LOJA- ECUADOR**, como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas, mención: Pintura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre 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 Digital Institucional., en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintidós días del mes de marzo de 2023.

Firma:

Autor: Kelly Joselyn Tillaguango Reyes

Cédula de Ciudadanía: 1150745311

Dirección: Los tejares, Catamayo-Loja.

Correo Electrónico: kelly.tillaguango@unl.edu.ec

Teléfono: 0994514615

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de tesis: Lic. Estuardo Figueroa Castillo, Mg.Sc.

Dedicatoria.

Dedico este trabajo a mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ellos he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. A todas las personas que me apoyaron y han hecho que este trabajo se realice con éxito.

Kelly Joselyn Tillaguango Reyes

Agradecimiento.

Expreso mi sincero agradecimiento a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Carrera de Artes Plásticas, por brindarme la oportunidad de estudiar y adquirir los conocimientos y la experiencia para el desarrollo profesional en la vida cotidiana.

A mi director de Tesis, a quien le debo gran parte de mi aprendizaje, por su dedicación, apoyo incondicional y paciencia, a los docentes de la Carrera de Artes Plásticas, a mis familiares y amigos por haberme brindado su apoyo a lo largo de la carrera. Finalmente, a los trabajadores que laboran en las ladrilleras del cantón Catamayo por su valioso aporte a la investigación.

Kelly Joselyn Tillaguango Reyes

Índice de contenidos.

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
• Índice de contenidos	vii
• Índice de figuras	ix
• Índice de anexos	xi
1. Título	1
2. Resumen	2
2.1 Abstract.....	3
3. Introducción	4
4. Marco teórico	8
Capítulo I	6
4.1 Fundamentación Artística	6
4.1.1 El Realismo en el arte.....	6
4.1.1.1 Antecedentes	6
4.1.2 Contexto socio -cultural del Realismo.....	9
4.1.3 Pintura realista y representantes del Realismo.....	10
4.1.4 Realismo Costumbrista.....	15
4.2 Referentes Artísticos.....	17
4.2.1 Análisis artístico y estético de las obras artísticas.....	17
4.3 Fundamentación Filosófica.....	24
4.3.1 El Positivismo.....	24
4.3.2 La estratificación social en la actualidad.....	25
4.4 Fundamentación Estética.....	27
4.4.1 Lo bello.....	27
Capítulo II	28

2. Investigación de campo – Cantón Catamayo.....	28
2.1 La labor artesanal en las ladrilleras del cantón Catamayo – Loja.....	29
2.3 Procesos de elaboración artesanal de ladrillos.....	30
2.4 Experiencias del trabajo artesanal en las ladrilleras del Cantón Catamayo.....	34
Capítulo III	36
3.1 Propuesta artística	36
3.1.1 Pre producción.....	36
3.1.2 Producción. Elaboración de obras	41
3.1.3 Post-Producción	47
5. Metodología	53
6. Resultados	55
7. Discusión	68
8. Conclusiones	69
9. Recomendaciones	70
10. Bibliografía	71
11. Anexos	73

Índice de Figuras:

Figura 1. Courbet, G. (1849). Entierro en Ornans (pintura).....	13
Figura 2. Daumier, H. (1863). La lavandera (pintura).....	14
Figura 3. Millet. (1862). Hombre con una azada (pintura).....	14
Figura 4. Corot, C. (1830). Catedral de Chartres (pintura).....	15
Figura 5. Millet, F. (1857). Las espigadoras (pintura).....	17
Figura 6. Courbet, G. (1849). Los picapedreros (pintura).....	18
Figura 7. Courbet, G. (1854). Las cribadoras de trigo. [Óleo sobre lienzo].....	23
Figura 8. Courbet, G. (1854). Las cribadoras de trigo. [Óleo sobre lienzo].....	30
Figura 9. Tillaguango, K. (2021). Proceso de elaboración de ladrillos [Fotografía].....	31
Figura 10. Tillaguango, K. (2021). Prendiendo el horno de ladrillos [Fotografía].....	32
Figura 11. Tillaguango, K. (2021). Quemando en el horno [Fotografía].....	36
Figura 12. Tillaguango, K. (2021). Mujer haciendo ladrillos [Fotografía].....	36
Figura 13. Tillaguango, K. (2022). Galpón de Tejar [Fotografía].....	36
Figura 14. Tillaguango, K. (2022). Mujer raspando los ladrillos secos [Fotografía].....	36
Figura 15. Tillaguango, K. Dibujos Preparatorios. Lápiz sobre papel 2021. (Dibujo).....	37
Figura 16. Tillaguango, K. Dibujos Preparatorios. Lápiz sobre papel 2021 (Dibujo).....	37
Figura 17. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Lápices de colores y grafito sobre papel para obra bidimensional. 2021. (Dibujo).....	38
Figura 18. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Esfero y Lápices de colores sobre cartulina. 2021. (Dibujo).....	39
Figura 19. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color para obra bidimensional. Acrílico y Lápices de colores sobre cartulina. 2022. (Dibujo).....	39
Figura 20. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Acuarela y Lápices de colores sobre cartulina. 2022. (Dibujo).....	39
Figura 21. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Lápices de colores y acuarela. 2022. (dibujo).....	39
Figura 22. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Lápices de colores y acrílico. 2022. (dibujo).....	40
Figura 23. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2021. (Pintura).....	41

Figura 24. Tillaguango, K. Proceso final de la ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2021. (Pintura).....	41
Figura 25. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).....	42
Figura 26. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).....	42
Figura 27. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).....	43
Figura 28. Tillaguango, K. Proceso final de la ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).....	43
Figura 29. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).....	44
Figura 30. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).....	44
Figura 31. Tillaguango, K. Proceso final de la ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).....	45
Figura 32. CCE Benjamín Carrión Loja y Carrera Artes Plásticas. 2023. Portada de catálogo. Fotografía.....	46
Figura 33. Carrera Artes plásticas. 2023. Cartel promocional virtual.....	47
Figura 34. Carrera Artes plásticas. 2023. Cartel promocional virtual.....	47
Figura 35. Tillaguango, K. (2023). Diseño virtual de ficha técnica de una de las obras.....	48
Figura 36. Tillaguango, K. (2022). Montaje de la obra previo a la exposición colectiva “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía].....	48
Figura 37. Tillaguango, K. (2022). Montaje de la obra previo a la exposición colectiva “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía].....	49
Figura 38. CCE Benjamín Carrión. Loja. (2023). Lic. Gabriela Granda Rojas. Analista de museos provincial de la CCE Benjamín Carrión Núcleo de Loja.....	49
Figura 39. CCE. (2023). Intervención la Mtra. Beatriz Campoverde Vivanco, Directora/Gestora de la carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales UNL.....	50
Figura 40. CCE. (2023). Intervención del Dr. Yovany Salazar Estrada, Decano de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación.....	50

Figura 41. CCE. (2023). Intervención de interviene la Mtra. Paulina Salinas Erreyes, Docente de la carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales.....	50
Figura 42. Campoverde Vivanco, Beatriz. (2023). Expositores de la muestra, durante la exposición “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía].....	50
Figura 43. CCE. (2023). Interpretación musical de Daniel Alvarado, durante la exposición.....	50
Figura 44. Reyes, Mairy. (2023). Expositora Kelly Tillaguango en muestra “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía].....	51
Figura 45. Tillaguango, Kelly. (2023). Recorrido de la muestra “Convergencias de Multiversos”. [Fotografía].....	51
Figura 46. Tillaguango, K. Constructor de Sueños. Óleo sobre lienzo. 2022. 60 x 90cm. [Fotografía].....	55
Figura 47. Tillaguango, K. Empezando la jornada. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía].....	57
Figura 48. Tillaguango, K. Mujer raspando los ladrillos. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía].....	59
Figura 49. Tillaguango, K. Hasta el amanecer. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía].....	61
Figura 50. Tillaguango, K. El pan de cada día. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía].....	63
Figura 51. Tillaguango, K. Carretillando. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía].....	65

Índice de Anexos:

Anexo 1. Millet, F. (1857). Las espigadoras (pintura).....	73
Anexo 2. Courbet, G (1849). Los picapedreros (pintura).....	75
Anexo 3. Matriz de Ámbito Geográfico.....	76
Anexo 4. Mapa Geográfico y Croquis.....	77
Anexo 5. Catálogo para la exposición “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”.....	78
Anexo 6. Recorrido virtual de la exposición “COVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”.....	79
Anexo 7. Divulgación de fotografías de las obras artísticas por medio de redes sociales.....	79
Anexo 8. Certificación de traducción de resumen.....	80

1. Título.

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CON ESTILO REALISTA TOMANDO COMO
MOTIVO LA LABOR ARTESANAL EN LAS LADRILLERAS DEL CANTÓN
CATAMAYO, LOJA- ECUADOR.**

2. Resumen.

En el presente trabajo de investigación denominado: “Representación pictórica con estilo realista tomando como motivo la labor artesanal en las ladrilleras del cantón Catamayo, Loja-Ecuador”, plantea el análisis del movimiento artístico del realismo, partiendo de un estudio teórico de la base del pensamiento, características técnicas, estéticas, y referentes artísticos del Realismo, para generar una propuesta plástica basada en la temática de labor artesanal en las ladrilleras de Catamayo, con el propósito de rendir tributo a la identidad de dicho cantón, a través de la pintura.

Para llegar a cumplir los objetivos se implementó diferentes métodos de investigación, entre ellos: el método deductivo e inductivo, para retomar corrientes filosóficas, estéticas y conceptos del Realismo, también, se realizó un estudio in situ y registro del libro de artista para recopilar información directa, donde se realiza la labor artesanal de ladrillos, para posteriormente fundamentar la propuesta plástica. Mediante el método experimental se emplea técnicas pictóricas y elementos plásticos como bastidores, pinturas para la producción artística.

Al ser un trabajo práctico, la producción de las obras artísticas se divide en las fases: preproducción, producción y postproducción, donde se parte desde la preparación de bocetos, la ejecución de las obras y difusión de las mismas, a través de diferentes espacios expositivos físicos y/o virtuales.

Palabras claves: Realismo en el arte, obras artísticas, labor artesanal, ladrilleras del cantón Catamayo

2.1 Abstract.

The present research work entitled " Representación pictórica con estilo realista tomando como motivo la labor artesanal en las ladrilleras del cantón Catamayo, Loja- Ecuador " proposes the analysis of the artistic movement of realism, starting from a theoretical study of the basis of thought, technical and aesthetic characteristics, and artistic references of Realism, to generate a plastic proposal based on the theme of artisanal work in the brick factories of Catamayo, with the purpose of paying tribute to the identity of said canton, through painting.

To achieve the objectives, different research methods were implemented, including deductive and inductive methods, to review philosophical and aesthetic currents and concepts of Realism. An on-site study and artist book recording were also conducted to collect direct information on the artisanal work of bricks, to subsequently support the plastic proposal. The experimental method was used to employ pictorial techniques and plastic elements such as frames, paints, and other artistic production materials.

Being a practical work, the production of artistic works is divided into phases: pre-production, production, and post-production, where it starts from the preparation of sketches, the execution of works, and the dissemination of the same, through different physical and/or virtual exhibition spaces.

Keywords: Realism in art, artistic works, craftsmanship, brick kilns in the Catamayo canton

3. Introducción.

El presente trabajo de investigación denominado: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CON ESTILO REALISTA TOMANDO COMO MOTIVO LA LABOR ARTESANAL EN LAS LADRILLERAS DEL CANTÓN CATAMAYO, LOJA- ECUADOR**, se enfoca en una temática artística social y su manifestación por medio de la pintura realista.

El Realismo es un movimiento artístico que surge en Francia a mediados del siglo XIX, intenta plasmar objetivamente la realidad de los aspectos cotidianos que brindaba la época, puesto que, en aquel momento surgieron importantes acontecimientos políticos y sociales que transformaron a la sociedad, además, los principales representantes del realismo en la pintura fueron: Jean François Millet, Honoré Daumier y Gustave Courbet, quienes desplazaron su mirada de lo idealizado, romántico a la representación fidedigna de la realidad y vida cotidiana del hombre.

La finalidad del realismo no era la belleza sino la realidad, el artista centra su mirada en el hombre, refleja la realidad del individuo sin tratar de distorsionarla o mejorarla, entre sus pinturas mostraba la vida en el campo, las largas jornadas de duro trabajo que tenían que cumplir hombre, mujeres e incluso niños y la forma en la que se vivía en la sociedad.

El interés del proyecto es académico y personal, pues se profundiza en el conocimiento y aplicación de las técnicas de la pintura realista, para luego experimentar con materiales convencionales. En lo personal, existe la necesidad de exponer la realidad cotidiana de aquella comunidad artesanal y representarla a través de la pintura.

La investigación dio cumplimiento con el propósito general de desarrollar una representación pictórica con estilo realista, tomando como motivo la labor artesanal en las ladrilleras de Catamayo, así como también, estudiar la base de pensamiento, características técnicas y estéticas del Realismo para sustentar una propuesta pictórica; registrar y vivenciar las escenas cotidianas de los artesanos, a través de una investigación etnográfica y fotográfica; desarrollar procesos para realizar la propuesta plástica, mediante las fases: preproducción(bocetos); producción (elaboración de obras); postproducción (difundir a través de diferentes espacios expositivos físico y/o virtuales).

La tesis comprende tres capítulos; el primero aborda aspectos del estudio del movimiento artístico del realismo para ayudar a sustentar la temática de la propuesta, el análisis de los referentes artísticos del realismo y por último se llevó a cabo una fundamentación estética de lo bello en contradicción con la realidad.

En el segundo capítulo, se indaga sobre la labor artesanal en Catamayo, en donde se retoma aspectos socioculturales de los ladrilleros de Catamayo que tendrán relevancia en la propuesta artística.

Para el desarrollo del proceso pictórico de la actividad artesanal de los ladrilleros es el referente principal, por lo que se realizó una observación directa de esta comunidad precisando, en sus labores de producción, además de recopilar material fotográfico referencial para aplicarlo en el proceso de producción artística.

4. Marco Teórico

Capítulo I

4.1 FUNDAMENTACIÓN ARTÍSTICA.

4.1.1 *El Realismo en el arte.*

4.1.1.1 Antecedentes

El concepto de realismo se define como la manera de representar la realidad tal como es o la propensión a exponer las cosas sin exagerarlas, aunque la palabra realismo puede variar dependiendo de la rama en la que se presente, no obstante, en el campo del arte se conoce como realismo a una estructura estética que aspira a una imitación fiel de la naturaleza, ya sea mediante un realismo pictórico o un realismo literario.

Ese enfoque realista se ha encontrado en las formas artísticas de casi todas las épocas históricas, desde la prehistoria como las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, donde bisontes caballos y ciervos prehistóricos eran pintados en su máxima complejidad de detalle e incluso aprovecharon la forma de las rocas para dar una sensación de tridimensionalidad de realidad a quien la contemple. Es importante tener en cuenta que:

Con los avances técnicos (óleo, perspectiva...), efectos ilusionistas y lumínicos, los temas (lo cotidiano), o los géneros especialmente proclives al Realismo -como el retrato, los bodegones, el paisaje o la pintura de género- han motivado a los artistas, con los consiguientes debates teóricos, a lo largo de toda la Historia del Arte (Alzaga A., 2021, pág. 28).

En la Antigüedad cuando comienzan a surgir grandes artistas de la pintura se consolidan varias técnicas pictóricas, como es el caso del antiguo Egipto, donde en la temática representaban escenas de la vida cotidiana ejecutadas con cierto realismo y fueron avanzando en la paleta de colores como amarillo negro rojo, se comienza a utilizar el verde y azul. Continuando con el arte en Grecia que es un trayecto continuo hacia el triunfo del realismo porque tiene sus primeras manifestaciones en las artes plásticas, donde la belleza del cuerpo humano es importante, por lo que el realismo se apodera de la escultura y en la pintura se muestra importantes avances en técnicas del realismo como perspectiva y sombreado que posteriormente influirá a la pintura

romana, además se crean las primeras escuelas de arte que serán de gran importancia en el desarrollo del arte.

Avanzando a la Edad Media, su pintura y escultura se caracteriza por su falta de realismo ya que habían regresado a las representaciones rígidas y con pocos detalles, sin embargo, siglos más tarde con el Renacimiento (S. XIV, XV, XVI) se da una auténtica revolución en el arte, su pintura se caracterizó por la excelente técnica realista y su perfecta representación de los detalles gracias a la adquisición de nuevas técnicas artísticas como el claroscuro, técnica del sfumato y veladuras, estudio de la anatomía del cuerpo humano, pintura al óleo sobre lienzo, dominio de las reglas de la perspectiva y de las técnicas compositivas. Además, surgen los maestros universales de la pintura renacentista cuyas obras son apreciadas hasta el día de hoy, entre ellos destacan Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Giotto, El Greco, Tiziano Vecelli, Jan Van Eyck, Alberto Durerro, entre otros.

Continuando con la pintura Barroca (S. XVII y principios del S. XVIII) se caracteriza por el realismo que invade todos los aspectos de esta pintura, aunque los temas siguen siendo totalmente religiosos, pero se desarrollan otros géneros como el retrato corporativo, bodegón, vanitas, paisaje y cuadros de género o costumbristas. Es evidente el dominio total de las técnicas pictóricas como tenebrismo y clasicismo, efectos de luz, color y dinamismo en las composiciones, efectos de profundidad, perspectiva, donde las pinturas se llenaron de volumen y detalle, cabe señalar que, la idea de belleza se pierde por el deseo de representar los cuerpos tal como son. Más tarde en el realismo se evidencia la influencia de la pintura barroca holandesa por las características técnicas de la pintura de Caravaggio, Rubens, Rembrandt y Velázquez, así como la representación de la vida rural y los paisajes que incluían escenas de la vida cotidiana, campesinos, fiestas aldeanas, escenas de tabernas o mercados que posteriormente serán retomados por los artistas realistas del siglo XIX.

Luego en el Neoclasicismo (mediados del S. XVIII hasta mediados del siglo XIX) hay que destacar el predominio del dibujo, la forma sobre el color porque deciden asumir las características de una pintura más clásica, este movimiento desaparece gradualmente y da paso al Romanticismo.

El romanticismo es un movimiento artístico que coincide durante el paso del siglo XVIII al siglo XIX, se da en Alemania, Francia e Inglaterra, era una época de emociones fuertes, héroes, nostalgia por el pasado y naturaleza, donde rechazó los preceptos de orden, calma y racionalidad del clasicismo, en el que buscaba exaltar la belleza, los sentimientos y los ideales, por tanto, el artista romántico, en su obra representaba épocas pasadas o lugares lejanos-fantásticos con el fin de escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y lo angustiaba.

Años más tarde, se comienza a denotar síntomas de fatiga sobre las ideas románticas, el público y los mismos artistas preferían temas más fuertes. Así que, en los años 1819-1877, el movimiento realista inicia con Courbet tras el rechazo de dos obras valiosas del artista como “El entierro en Ornans” y “El estudio del Pintor”, en la Exposición Universal de 1855, donde Courbet montó su exposición propia denominada El Pabellón del Realismo (Martín, 2011).

Courbet realiza una exposición individual llamada “El Pabellón del Realismo”, en general pinta actos cotidianos con paisajes y personajes, escenas vulgares, destacando la fidelidad que ocurre en la realidad, revelando así la consolidación de su estilo realista y tras esta revelación inicia con un fuerte movimiento artístico que se opone al academicismo y los ideales románticos.

Por consiguiente, los artistas adquieren un compromiso social y les une los temas antes que las características formales, por ende van a representar la realidad desde un enfoque realista concreto, contraponiéndose totalmente a los postulados del Romanticismo, puesto que, ya no hay que refugiarse en las ideas o en los sueños para llenar una vida, sino que hay que afrontar la realidad directamente, con las armas de la razón y someterla progresivamente a sus leyes (Benítez, 2010).

A los artistas del realismo no les interesó ser rechazados por el público y la crítica, sino que van a entrar en escena con toda su crudeza en todas las manifestaciones artísticas

4.1.2 Contexto socio-cultural del Realismo

El Realismo tiene lugar en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX, luego se difunde por toda Europa y América, surge en medio de un período de tensiones políticas, económicas, progresistas y cambios sociales. Por un lado estaba la agitada situación política que protagonizó Francia a raíz del derrocamiento de la monarquía burguesa de Luis Felipe que dio paso a la II República en 1848, debido a la monarquía burguesa de Felipe que negaba las libertades, derechos y no atendía las necesidades de las crecientes clases medias, populares y obreras, porque solo prestaba atención a los intereses de la alta burguesía, sumado la crisis económica de 1847 en Francia a consecuencia de una serie de malas cosechas, por ende surge la Revolución obrera de 1848, en la que el desarrollo del movimiento obrero exigía libertad, derechos sociales para las clases más desfavorecidas, así como la implantación del sufragio universal y se reclamaba mejoras laborales, por lo que este acontecimiento trajo consigo cambios a diferentes disciplinas, una de ellas en particular, es en el arte.

El surgimiento del Realismo coincide aproximadamente con aquella oleada revolucionaria, debido a la importancia que van adquiriendo los movimientos obreros hace que los artistas dirijan su mirada a la realidad social. Paralelamente surgen los avances de la segunda Revolución Industrial y posterior éxodo masivo del campo a la ciudad.

Según Benítez (2010), esta época inicia una prosperidad en general que dio paso a una sociedad con desigualdades, sin embargo, este desarrollo industrial permitió a Europa acercarse a nuestra sociedad actual con los nuevos inventos como: telégrafo, teléfono, radio, bombilla, automóviles, etc. Lo que supuso que la sociedad tuviese una creciente fe en el Progreso (pág. 03).

La creciente industrialización en Europa causó una transformación en la sociedad donde las ciudades crecieron y se modernizaron con la industria, además aparece una nueva clase social, ya que las antiguas clases bajas pasaron a convertirse en proletariado. La revolución industrial está ligada a la intensificación del comercio y el progreso técnico, junto a la consolidación del capitalismo como sistema económico global, dando como resultado una sociedad capitalista dominada por una burguesía que ha accedido al poder y se ha vuelto conservadora. No obstante, la clase social del proletariado, se organiza y aparecen los primeros

sindicatos que tienen como objetivo proteger los derechos de la clase obrera, a la vez se encargan de mostrar sus duras condiciones laborales, así como la marginación y la pobreza en la mayor parte de la población obrera-campesina, por lo que, se van a convertir en el protagonista esencial del siglo XIX en su confrontación con la burguesía dominante.

Por otro lado, desde un punto de vista ideológico, el realismo se vincula cada vez más a las ideas socialistas que se estaban desarrollando en esta época, en la que destacan dos corrientes filosóficas: el positivismo y el realismo. Aunque se diferencien entre autores, en general van a coincidir en el interés por la situación de las clases más desfavorecidas en la sociedad. El positivismo de Auguste Comte acomete contra el subjetivismo idealista y romántico, rechaza la especulación pura y la metafísica, porque considera la observación y la experiencia como únicas fuentes de conocimiento y verdad, puesto que, el positivismo solo pretende registrar los fenómenos positivos, es decir, lo existente y concreto que encontramos en la realidad.

El Realismo traslada este pensamiento positivista al terreno del arte y se aprecia una nueva actitud del artista que afronta la realidad en lugar de evadirla, basándose en la observación meticulosa del ambiente, las gentes, vestimenta, labores cotidianas, etc., sin embellecerla ni adornarla, sino adoptar la realidad directa. Cabe mencionar que también surgieron otras filosofías de carácter materialista de Feuerbach y Marx, que contraponen la existencia de una única realidad material frente al espiritualismo e idealismo romántico, es decir, que la materia es la única realidad de las cosas y causa de todo lo existente, se opone al espiritualismo (negación de Dios) y al idealismo. Por otro lado, el Realismo está vinculado al surgimiento de inventos modernos, como es la fotografía, que capta un momento de forma permanente, esta posibilidad fascinará a los pintores realistas como una fuente de inspiración y en ocasiones utilizarán este medio auxiliar de trabajo para sus obras.

4.1.3 Pintura realista y representantes del Realismo

Anteriormente estaban las imposiciones oficiales del arte académico y sus normas, esto incluye los temas, las composiciones, dimensiones de los cuadros que debían ajustarse a las estrictas reglas de la crítica oficial. Frente a ello, los artistas con espíritu rebelde se sublevan contra el academicismo clásico y defienden una pintura que representa el mundo presente de manera verídica y objetiva, no hay idealización. Para los artistas las visiones sublimes del

paisaje, las evocaciones, las idealizaciones y los temas banales no existen, ya que, cualquier asunto existente puede ser objeto de representación pictórica. Se ha afirmado que:

El origen de esta nueva actitud se encuentra en la Escuela de Barbizon, nombre de una aldea francesa junto a los bosques de Fontainebleau, al sur de París, donde un grupo de artistas se reúne hacia 1848 para observar la naturaleza con ojos limpio (De la Peña Gómez, 2008, pág. 152).

En este sentido, los artistas se interesan por la pintura de paisajes al aire libre, y retoman la tradición del paisajismo para reflejar la naturaleza de un modo realista, estudiándola directamente y tomando apuntes del entorno natural, sus caminos, arboledas, efectos producidos por la luz, lagos, ríos, etc.

La pintura realista no plantea una renovación técnica, se revalorizaron los grandes maestros naturalistas del Barroco, especialmente los italianos y españoles como Velázquez, Rembrandt o Zurbarán, cada pintor emplea sus propias técnicas y sobre todo sus obras más avanzadas ofrecían innovaciones cromáticas importantes que superan tanto la contención dibujística clasicista como la oscura pastosidad barroca (Soto B., 2011), no obstante, su mayor innovación fue en los temas a representar.

Uno de los motivos esenciales del Realismo fue el de “ser de su tiempo” adquiriendo un compromiso social, por tanto, se coincide en el interés de los problemas sociales, aspectos relacionados con la vida y costumbres del momento (Benítez, 2010).

El principal objetivo de la pintura realista es reflejar la realidad de su tiempo y no refugiarse en pretextos sentimentales, exóticos o del pasado, sino dar fe a la realidad que rodea al artista, en su sentido más amplio y crudo.

Los artistas comparten una estética basada en la representación directa de la realidad, cuya fuente de inspiración yace en la naturaleza y el esfuerzo del hombre, es así que, se toma como motivo las labores cotidianas de los trabajadores, el mundo rural y urbano, las industrias, la muerte, entierros, intimidad, la mujer moderna, las reuniones públicas, etc. Rechazando toda falsificación de la realidad en aras de la publicidad política, de la solemnidad regia o de los convencionalismos de la época. No obstante, no sólo reflejaban la vida cotidiana del trabajador y

sus condiciones laborales, sino que también expresaron el heroísmo de sus protagonistas, no hay que olvidar que, la revolución de 1848, elevó la dignidad del trabajador y la grandeza del pueblo, por eso, los artistas los enaltecieron y mitificaron a los grupos populares, y se convirtieron en los nuevos protagonistas.

La pintura realista en su momento fue duramente criticada, porque los nuevos temas estaban vinculados a la realidad social existente, en mucho de los casos con una intención de crítica social, revelando las injusticias sociales que se daban en la época, donde se mostraba a la clase burguesa la miseria, dureza, pobreza y dignidad del mundo del campesinado, por lo que, terminaron acusándolo al Realismo de recrearse en lo feo, en lo vulgar, en lo morboso, e incluso en lo obscuro (Benítez, 2010).

Pintores como Gustave Courbet, Honoré Daumier, Millet o Camille Corot representarán la versión más social de este movimiento artístico, a su vez defienden una pintura sin argumento porque lo fundamental será la captación de la realidad, es decir, la forma en que se representa la imagen y no su desarrollo narrativo, en su obra aparece la cruda naturaleza y la figura del trabajador mitificado.

Gustave Courbet

Generalmente Courbet pinta un acto cotidiano con paisajes y gente sencilla de su época, donde plasma el retraimiento de sus personajes con el espectador, de hecho, la propia representación de esos personajes en sus entornos cotidianos es un ejemplo de compromiso y denuncia social, por lo cual, el artista se compromete con las clases marginales y sale en su defensa mediante la crítica social de sus cuadros. Además, trata de representar ideas abstractas como la muerte, la justicia, la paz, la libertad, se afirma que “su realismo señalaría una revolución artística [...] no deseaba la belleza, sino la verdad” (Gombrich, 2002). Sin duda fue un personaje provocador y revolucionario que escandalizó a las clases más conservadoras. Sus obras más destacadas son Los Picapedreros, Entierro en Ornans y El taller del pintor.

Figura 1. Courbet, G. (1849). Entierro en Ornans (pintura). Recuperado de <https://artequinvina.cl/coleccion/un-enterrement-a-ornans-entierro-en-ornans/>

Honoré Daumier

Daumier es un pintor comprometido política y socialmente, representa temas costumbristas y refleja la marginación de las clases más desfavorecidas, pero, no solo refleja y critica la realidad, sino que emplea un estilo de caricatura en su pintura para resaltar más fuertemente aquello que quiere transmitir.

Evidentemente, Daumier nos ofrece una comedia humana en imágenes de cuatro mil litografías, aparecidas en diversas publicaciones periódicas donde revela aquella cultura europea, sin duda, consigue que el burgués se ría de sí mismo o de sus casi iguales gracias a su virtuosismo humorístico (Puelles, 2014).

Sus temas tienen relación con el mundo de la marginación, algunas de las obras más destacadas son: La lavandera, Los emigrantes, El vagón de tercera clase, El baño de las niñas, El levantamiento.

Figura 2. Daumier, H. (1863). *La lavandera* (pintura). Recuperado de <https://cutt.ly/GNxmE99>

Jeans François Millet

Millet se interesó en los problemas sociales y el mundo agrario de su época, en sus obras retrata a los trabajadores realizando sus tareas cotidianas en un modo digno, sin duda la dureza del trabajo o las condiciones de vida de los campesinos, son representadas sucesivamente por el artista (Farga Mullor, 2012, pág. 310).

Además, en sus cuadros se aprecia el paisaje, esa calidez de las atmósferas que encontraba en los bosques y ubica las figuras humanas a través de una sencilla composición, sus obras principales son: El Ángelus, Las Espigadoras y Los Canteros.

Figura 3. Millet. (1862). *Hombre con una azada* (pintura). Recuperado de <https://cutt.ly/bNxPrBs>

Camille Corot

Jean Baptiste Camille Corot fue el paisajista más famoso de Francia, siendo una influencia muy importante para los impresionistas, en sus obras se aprecia estudios de las gradaciones de los tonos según la luz y la distancia, extraído del natural, pues se inspiraba directamente de lo que veía, especialmente de la naturaleza tal cual se mostraba. Sus obras más destacadas son Catedral de Chartres, El bosque, Villa.

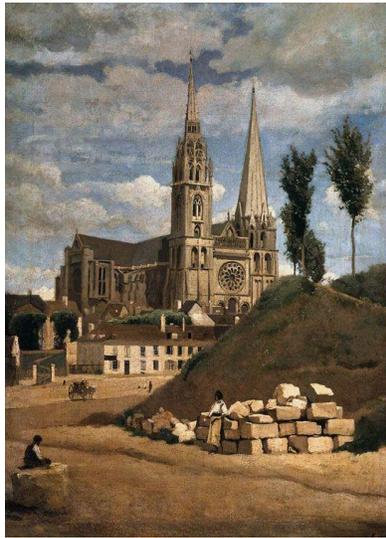

Figura 4. Corot, C. (1830). Catedral de Chartres (pintura). Recuperado de <https://cutt.ly/sNxPzka>

4.1.4 Realismo Costumbrista

El costumbrismo latinoamericano es una de las corrientes importadas de Europa, especialmente se desarrolló en España, que se manifestó en la pintura y literatura. Se representa la cotidianidad y los hábitos de una sociedad de una manera expresiva, es decir, se retrata a personajes populares con su pintoresca presencia a modo de caricatura.

Algunas de las características del costumbrismo es la visión ingenua del mundo, el humor y la sátira como piso de verosimilitud, protagonismo de personajes populares, lo pintoresco, una crítica social cómica, un entorno recolecto y aldeano, la forma de estampas breves y la carencia de argumentos complejos (Ubidia, 1999).

En el Ecuador se ha considerado al siglo XIX como el “Siglo de Oro” de la pintura ecuatoriana por ser una época de gran producción pictórica de destacados artistas durante este período y la presencia del costumbrismo (Castro & Velázquez, 1990).

Los inicios de la pintura costumbrista ecuatoriana se le otorga a una familia de pintores quiteños de larga y enraizada tradición como los “Salas”, destaca Antonio Salas por ser el progenitor de una vasta familia de artistas, donde su hijo Rafael Salas se le atribuye ser el primero en pintar costumbres, bajo la sugerencia de Hassaurek (Castro & Velázquez, 1990).

Posteriormente aparecen los más distintos autores con sus escenas de costumbrismo popular durante la vida república, donde cada artista experimentó técnicas y distintos formatos de la pintura desde el boceto, la policromía y el grabado, lo que significa una representación plástica propia que giraba en torno a los indígenas y sus costumbres, con modernas técnicas pictóricas en toda una generación de artistas ecuatorianos que han trascendido hasta la actualidad.

Artistas como Joaquín Pinto, que es uno de los pintores costumbristas que aparecieron durante las primeras décadas de la vida república, así mismo Enrique Gomezjurado de corriente costumbrista, Camilo Egas quien combinó la pintura costumbrista con otras corrientes de arte contemporáneo, la obra de estos artistas representó la búsqueda de la propia identidad social pone especial atención en la representación de rasgos culturales del entorno, ya sea, las costumbres típicas, diversiones y escenas que forman parte de la tradición de cada lugar.

4.2 REFERENTES ARTÍSTICOS

4.2.1 Análisis artístico y estético de las obras artísticas

Obra 1

Figura 5. Millet, F. (1857). Las espigadoras (pintura).
Recuperado de <https://cutt.ly/nNxPILC>

Se trata de una pintura de estilo realista, en el que representa a tres mujeres campesinas, recogiendo las espigas bajo el sol del que se protegen con unos sombreros, rodeadas de un ambiente solitario con cierta neblina a su alrededor. En la obra como foco de interés son las tres mujeres, dos de ellas agachadas hacia el suelo equilibrando con los dos pajares altos y verticales, por otro lado, la espigadora de la derecha está con el cuerpo levemente alzado orientándose hacia arriba, que se equilibra con el pajar más bajo, a la vez hace hincapié en su cabeza y el pañuelo que lleva puesto.

Se da una importancia al dibujo para delimitar la figura de los colores, en el que predominan líneas angulosas, para transmitir incertidumbre, cansancio y agotamiento; la línea vertical (dinamismo, crecimiento, tensión) está en disposición del cuerpo de una mujer, mientras que en las otras dos predomina la línea diagonal (dirección, inestabilidad), y en su vestimenta están presentes líneas curvas (dirección, feminidad, naturalidad). Se encuentra en un plano bidimensional, planos irregulares que crean inestabilidad, el protagonismo se lo lleva la figura de las tres mujeres, mientras que el fondo del campo refuerza la soledad del grupo femenino. En cuanto a la composición, es simétrica donde se utiliza la regla de los tres tercios en un formato

horizontal y la línea del horizonte al quedar tan alta concede mucho protagonismo a la tierra, a la vez crea armonía entre las formas y el espacio.

La gama cromática que predomina son los colores cálidos- terrosos como: marrones, ocre, tierras, amarillos, también otros colores llamativos en la vestimenta de las campesinas son tonos azules y rojos. Denota luz en toda la escena, iluminada por una luz dorada del atardecer, existe cierta textura visual en las espigas alargadas que abundan en todo el campo. Existe la tensión en brazos, manos y el estiramiento del cuerpo en busca de espigas de trigo, además predominan las líneas estéticas de lo bello, que alude al paisaje de Barbizon; o la naturaleza en el espacio de trabajo del campesino, contribuye a la emoción por su armonía y lo refleja como un elemento estructural de la existencia humana, y la relación que existe entre el medio ambiente y la vida humana. Lo trágico, retrata a las campesinas exaltando su duro trabajo en el campo, dentro de una total calma, relajación y silencio total para aludir a lo trágico. Lo feo, no denuncia la explotación de los campesinos, más bien transmite la imagen objetiva de la vida del trabajador, su forma de vestir, dureza de su trabajo que Millet enaltece, de cierta manera, su temática era criticada considerada obscena por identificarse con gentes del campo.

Por último, construye sus escenas con precisión casi escultórica, simplifica los volúmenes y las armonías cromáticas y de esta manera consigue dar a sus personajes la misma solidez de la tierra de la que extraen sus frutos. Millet rodea a sus campesinos de cierto aire melancólico y procura darles, al mismo tiempo, el contenido atemporal de la tierra en la que trabajan.

Obra 2

Figura 6. Courbet, G. (1849). Los picapedreros (pintura). Recuperado de <https://cutt.ly/LNxAe8r>

Se trata de una pintura de estilo realista, en el que representa a dos campesinos picando piedras en plena luz del día, rodeados de un ambiente solitario. En la obra como foco de interés están las dos figuras masculinas, quienes ocultan sus rostros, concentrándose en su labor. Además, las piedras y la cacerola del fondo, estos útiles de trabajo toman un papel protagonista como de los propios personajes en la composición, las figuras de los picapedreros se recortan sobre la loma oscura que hay detrás de ellos y se aprecia referencias de naturaleza en el fondo.

Utiliza una pincelada suelta y unos contornos bien definidos, tiene influencia de los maestros barrocos del siglo XVII como Rembrandt y Caravaggio, se distingue un gusto por el claroscuro que le permite construir con la luz formas poderosas y macizas, sobriamente coloridas y la luz es directa. En su pintura:

Su intención fue inmortalizar sin elocuencia, reflejar con exactitud, la escena cotidiana, lo que resulta bastante intrascendente y dominó de forma espléndida la técnica pictórica, el dibujo, el claroscuro y el colorido más real que se podía hacer (Benítez, 2010, pág. 06).

Jean François Millet

Jean François Millet (1814-1875), se crio en el seno de una familia de campesinos, en Gruchy, una pequeña aldea de la región de Normandía, Francia. Fue un pintor realista ligado al mundo agrario y los problemas sociales de su tiempo, especialmente pone toda su atención en el trabajo rural de los campesinos humildes. Desde muy joven mostraba dotes evidentes para el dibujo, al mismo tiempo que ayudaba a su familia en el campo y leía en sus ratos libres. Su padre al darse cuenta de su gran afición al dibujo le envió a Cherburgo, donde comenzó su formación académica en la pintura y con apoyo económico se trasladó a París para ingresar en la École des Beaux Arts, en la que fue discípulo del maestro Paul Delaroche.

Al terminar su aprendizaje en 1839 presentó una obra, pero fue rechazado por el Salón de París sin embargo centró sus esfuerzos en la realización de retratos y los desnudos como un nuevo tema de interés.

En 1840 Millet regresa a Cherburgo para iniciar una carrera como retratista, y se irá olvidando del estilo de la pintura oficial. Luego, se verá influenciado por Honoré Daumier y su técnica de contraste de luces y sombras, y el tratamiento de volúmenes en las figuras humanas.

Después de algunos años, en junio de 1849 llega a Barbizon y forma parte del círculo de la escuela que toma el nombre de esta localidad, donde los artistas de esta escuela abandonan el formalismo y el academicismo para inspirarse directamente de la naturaleza, cuyos temas predilectos son el paisaje y la escena rural, por ende, las técnicas y estudios innovadores de la escuela de Barbizon terminaran siendo una influencia importante para el impresionismo.

Cabe mencionar que, la obra pictórica “La cautividad de los judíos en Babilonia”, se lo considera como uno de los trabajos más ambiciosos de Millet, este fue exhibido en el Salón de 1848, pero solo recibió burlas y críticas por parte del público y los críticos, al poco tiempo desapareció la pintura, los expertos historiadores creían que Millet destruyó la obra, pero, luego se descubrió que había reutilizado el lienzo para pintar una nueva obra “La joven pastora”

Millet posee un estilo característico en el que dirige su mirada hacia la realidad de los campesinos, durante su estadía en Barbizon, la mayoría de los artistas de esta escuela se enfocaron en el paisaje al aire libre, mientras que Millet prefirió representar a la clase campesina en su trabajo incesante, de hecho, los conservadores de la época consideraban a sus obras como una manifestación de ideas socialistas, por lo que, terminaban menospreciando sus cuadros debido a su tosquedad y a su carácter subversivo; por el contrario, los revolucionarios los ensalzan a sus cuadros, porque cambia el foco de atención de los ricos y poderosos a los sectores sociales más desfavorecidos, por lo tanto, en sus representaciones ellos ven la dignidad de la clase trabajadora (De la Peña Gómez, 2008).

Este artista trabaja con una pincelada suelta y gestual, en su paleta, predominan los colores ocres, oscuros y terrosos, pero es rica en contrastes. Se aprecia un dominio adecuado del dibujo, puesto que, este es la base fundamental para el desarrollo de la obra, sin embargo, previamente toma apuntes sobre el ambiente, las gentes y su vestimenta. En la mayoría de sus cuadros se encuentra un ambiente solitario de auténtica calma y silencio con una, dos o tres figuras concentradas en su tarea, descansando en medio del campo o a punto de retirarse al atardecer, donde los personajes pueden ser labradores, campesinos, sembradores, espigadores, etc., se contemplan de manera objetiva, al igual que los paisajistas de la Escuela de Barbizon hacen con la naturaleza. Entre las principales obras destacan: El Ángelus, Las espigadoras y Los canteros.

Finalmente, el artista francés falleció en Barbizon un 20 de enero de 1875, pero sus últimos años de vida estuvieron marcados por el éxito financiero y creciente reconocimiento oficial, actualmente es recordado como uno de los mejores pintores del género realista y paisajista francés. Millet ha influenciado a pintores posteriores como Claude Monet, Vicent y Camille Pissarro que terminaron haciendo varias versiones de sus obras.

Gustave Courbet

Jean Désiré Gustave Courbet nació el 10 de junio de 1819 en Ornans - Francia, creció en el seno de una acomodada familia de terratenientes de Ornans, donde la figura de su padre ejerció una fuerte influencia y fascinación del pintor, así como, el campo y la vida campesina de su localidad. En un principio, siguiendo las instrucciones de su padre, se dedicó a estudiar la carrera de leyes, pero su pasión por el dibujo fue muy fuerte que, mientras cursaba sus estudios de leyes, se inició en el dibujo con la ayuda de un discípulo de Jacques Louis David llamado Flajoulot, sin embargo, al cumplir veinte años se retiró de la carrera de leyes para comenzar su formación artística.

De hecho, hay un punto donde su padre se preocupa de que ingrese a una academia de pintura, por lo que, Courbet frecuenta los museos y copia a los pintores venecianos, españoles, flamencos y holandeses, entre ellos, los maestros clásicos de los siglos XVI al XVIII, como Caravaggio, Rembrandt, Van Dyck y Velázquez.

Analizando la influencia del artista Guerreiro (2005) menciona que:

Courbet, quizás por la educación recibida y viendo los cambios sociales que se producen en este tiempo, escoge con feliz precipitación a “*los socialistas de todas las sectas* (pág. 08).

Courbet dirige su mirada a su contexto histórico, en la que se desarrolla una nueva sociedad industrial y urbana que trajo consigo importantes transformaciones sociales y esto no pasó desapercibido para los filósofos y artistas, por lo cual, a través de las manifestaciones artísticas se refleja y da testimonio de los nuevos entornos urbanos e industriales.

Tras su formación autodidacta en el Louvre copiando obras de maestros clásicos, aspira a triunfar en el Salón anual, sin embargo, sus obras causaron revuelo y controversia debido a la temática elegida en sus representaciones, por lo tanto, son rechazadas excepto un caso como la obra “Courbet con perro negro” (De la Peña Gómez, 2008).

El público se enfrenta ante una nueva visión realista, sobre los eventos cotidianos y Courbet se encargaba de dar un testimonio social de su época.

El ambiente revolucionario del siglo XIX y las ideas del socialismo le fueron favorables al artista para tratar los temas cotidianos e ir en contra el estilo académico que aún imperaba en la pintura. En 1855 se organiza la Exposición Universal de París, en la que, el artista fue rechazado, a causa de esto, como protesta por el rechazo de sus obras realizó su primera exposición individual denominada “Le Réalisme”, la obra principal fue el enorme cuadro “El estudio del Pintor”, la presentó como una alegoría realista.

Tras esta exposición se acuñó el término “realismo” para designar el nuevo movimiento artístico y se lo considera como el verdadero pionero del realismo, donde sus obras muestran la verdadera cara del mundo, retratando temas y personas cotidianas de la clase trabajadora, para salir en su defensa mediante la crítica social (De la Peña Gómez, 2008).

En cuanto a su técnica, se reconoce la influencia de los maestros barrocos holandeses y españoles, predominan las pinceladas gruesas, a veces con empastes densos y oscuros, se caracteriza por su paleta limitada de colores sombríos, acorde a los temas que representa.

Además, rechazó de los cánones de la academia, por lo que, realiza cuadros de tamaño natural o real enormes con composiciones estáticas- equilibradas y plasma la incomunicación de estos con el espectador, por ejemplo, en su obra “Un entierro e Ornans” pone en escena a la realidad local de esta tierra y a sus personajes con personalidad propia (Chateau, 2015, pág. 527).

En sus paisajes efectuó interesantes estudios sobre los efectos de la luz. Sus obras más famosas son: Los Picapedreros, Un entierro en Ornans, que le valieron el desprecio y rechazo de la burguesía francesa, cabe mencionar que, la obra “El origen del mundo (1866)” fue la pintura más transgresora del siglo XIX. Finalmente, tras exiliarse en 1875 en Suiza, dos años después murió en completa soledad y miseria.

Figura 7. Courbet, G. (1854). *Las cribadoras de trigo.* [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de <https://cutt.ly/ENxAsDP>

4.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

4.3.1 *El Positivismo*

El Realismo es un movimiento artístico que inició en 1855 que se extendió a todos los campos de la creación humana especialmente en la literatura y pintura que buscaba la representación objetiva de la realidad. Desde finales del siglo XVIII, una serie de cambios en la sociedad estaba consolidando una de las fuerzas más poderosas e importantes para el desarrollo de la humanidad, como era la ciencia de manera progresiva, donde el conocimiento científico fue dando a los seres humanos las herramientas para comprender el mundo.

En el siglo XIX, las ciencias sociales hicieron su aparición y todo gracias al filósofo Augusto Comte, quien fue una de las figuras importantes en el desarrollo del pensamiento y el fundador del positivismo y de la sociología, donde considera precursor a Hume con su empirismo, posteriormente Comte va a influir en el rumbo del mundo y su organización mediante sus aportes filosóficos (Velázquez, 2006).

El positivismo contribuyó mucho al progreso social y al desarrollo de la ciencia, porque ahora, tomaba cuerpo la filosofía de progreso, al contrario de las sociedades antiguas basadas en el conservatismo de la vida agraria, cuyas bases permanecían inalterables (Guerreiro, 2005).

Con el positivismo se estaba a favor de la realidad tal como es percibida por los sentidos, (la vida del hombre, las clases bajas de la sociedad, proletariado urbano e industrial) mediante un análisis o conocimiento científico de las cosas, que se adquiere sobre la realidad, y esto hacía que la sociedad nueva se proyectara hacia el porvenir.

Por un lado, estaban los progresos de las ciencias físicas y matemáticas, pero quedaba otro aspecto importante que se estaba quedando atrás, como era la sociedad, por lo que Comte intenta fusionar el método científico y la sociedad, donde determinó que todas las sociedades pasan por tres estados en los que los seres humanos se relacionan de manera diferente y con el mundo; y cada uno de esos estados son progresivos, los tres estados son estado teológico, estado metafísico, estado positivo.

De acuerdo con (Alvarado, 1961) al concepto de positivismo, se lo define como un “Sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción, todo concepto universal y absoluto” (p. 365), es decir, que se considera la observación y la experiencia como únicas fuentes de conocimiento y verdad, de hecho, el positivismo no sólo rechaza el conocimiento metafísico y el escolasticismo, sino también cualquier pretensión a una intuición directa de lo intangible.

Mientras que gran parte del siglo XIX, surge el estudio de los fenómenos de lo real, la escuela de Barbizon, pretende ser un reflejo de esa realidad natural, superior a la realidad ciudadana, por lo que los artistas están en una simbiosis con la naturaleza, mediante una observación meticulosa del entorno (Soto B., 2011).

Sin embargo, a medida que introducen el elemento social como parte integrante de la expresión pictórica, el realismo asume la corriente filosófica del positivismo, tomando como fundamento la objetividad, rechazando todo aquello que no proceda de la observación y experimentación, conformando, así como una de las primeras manifestaciones del espíritu positivista.

Para el positivismo el mundo se reduce a los hechos concretos, es decir, a las cosas que pueden observarse, experimentarse, medirse y clasificarse, por lo que, se valora más el mundo externo y todo lo demás no existe o es falso, ya que, la palabra “positivo” quiere decir que si existe al contrario de lo de lo negativo que no existe. Todo el esquema filosófico de Comte estaba destinado al descubrimiento de la “verdad” humana y éste es el punto de partida, para los primeros pintores realistas como Millet, Daumier y Courbet, quienes trasladan ese pensamiento al terreno del arte y se interesan por esa realidad preexistente (Soto B., 2011).

Los artistas a través de sus obras crean una imagen positiva y enaltecida de la vida rural, que se ve plasmada en las representaciones de las labores concretas del campo, como en las actividades cotidianas de los protagonistas, que forman parte de una realidad concreta.

4.4 FUNDAMENTACIÓN ESTÉTICA.

4.4.1 Lo bello

Lo bello es una categoría estética derivada del idealismo, relacionado al orden, la proporción y la armonía del clasicismo, de cierto modo es una refinación e idealización de lo real, que se enfoca en la perfección del objeto para la representación artística, esta línea estética es muy contradictoria con la realidad, puesto que, para los realistas la belleza se crea dando forma adecuada de lo real, es decir, sin pensar en un modelo perfecto o sublime, se busca la verdad ante todo, con todo lo bello y lo feo que exista.

De cierta manera lo bello y lo feo está tácito en una obra artística realista, porque es inevitable la representación de la belleza y fealdad de la realidad, ya que se pone al desnudo los aspectos de la vida del hombre, además la percepción de esta misma realidad interviene necesariamente en la concepción de la obra artística, lo que para el artista puede resultar algo hermoso al espectador le parecerá crudo. Lo feo, lo perturbador también es fascinante, nos atrae y ahí puede resultar bello, por la forma en que el artista logra expresar esa sensación.

CAPÍTULO II

2. Investigación de campo – Cantón Catamayo

La investigación de campo tiene lugar en el cantón Catamayo, está ubicado al sur del país, pertenece a la provincia de Loja y se localiza al oeste de la ciudad de Loja, siendo sus límites: al norte con la provincia de El Oro y el cantón Loja, al sur con los cantones Gonzanamá y Loja, al este con el cantón Loja y al oeste con el cantón Chaguarpamba y el cantón Olmedo. Su espacio geográfico constituye un exuberante vergel de singulares paisajes naturales, donde, cuenta con un clima cálido seco y subtropical húmedo en las parroquias, cuya temperatura promedio es de 25° C, lo que hace al cantón un lugar agradable para vivir y muy productivo en recursos agropecuarios.

Además, cuenta con una población total de 30.00 habitantes, donde las principales actividades económicas que predominan en el cantón están directamente relacionadas con la agricultura en un 80% especialmente el cultivo de productos de ciclo corto (caña de azúcar, camote, yuca, limones, maíz, naranja), la ganadería en un 20%, además existen otras actividades como el turismo, el comercio y la manufactura.

Es importante mencionar que, gran parte de la zona produce caña de azúcar siendo una valiosa fuente generadora de trabajo por la extensión del Ingenio Monterrey, así como, la industria de teja y ladrillos que se ha convertido en una permanente fuente de trabajo y generadora de recursos económicos.

La expansión urbana en la ciudad de Loja está creciendo, así como las viviendas, cuyo sistema más utilizado para su construcción es la albañilería confinada, donde se requiere ladrillos ya sea producidos de manera artesanal o semi-artesanal, por lo que, existen alrededor de 120 ladrilleras que se ubican en varios sitios de la urbe de Catamayo, particularmente en el barrio “Los Tejares” es visible la mayor cantidad de ladrilleras, que es precisamente de donde proviene su nombre por la elaboración de teja y ladrillo, en esta labor productiva hay aproximadamente tres mil quinientas personas que viven de esta actividad.

En la actualidad es un trabajo que se ha mantenido estable, y de cierta manera es un trabajo vinculado al pueblo, ya que, distintas familias mantienen la actividad y dan trabajo a los

nativos de la zona. La distribución de ladrillo que se produce en Catamayo también se destina a los cantones: Loja, Gonzanamá, Calvas, Olmedo y las provincias de Zamora Chinchipe.

2.2.1 La labor artesanal en las ladrilleras del cantón Catamayo – Loja

La labor artesanal de teja y ladrillos, se ha convertido en uno de los referentes de la industria y progreso de Catamayo, como para la provincia de Loja, es una de las actividades más antiguas del cantón e importante como modo de vida para pequeños productores y sus familias.

El origen de esta producción artesanal se remonta en la época de la hacienda “La Toma” (1973), que pertenecía como parroquia al cantón Loja, por el prodigioso clima y por contar con vastas extensiones de terreno arcilloso que se constituían en extraordinarias minas para la producción de teja y ladrillo, esta actividad se convirtió en una de las principales desde ese entonces.

Por consiguiente, varias personas construyeron los denominados “hornos” elaborados con adobes de barro, en los cuales se realiza la quema de ladrillos y tejas, utilizando la leña como principal combustible para obtener el producto. Por otro lado, el material principal como lo es la tierra arcillosa, según la historia a la que nos remontamos, era trasladado en una carreta conducida por un personaje destacado en aquel tiempo “ don Cornelio Pardo”, ya que, aquel tiempo no se contaba con vehículos o camiones para este trabajo, sin embargo, con el pasar del tiempo y por mejorar su actividad, varios propietarios de las ladrilleras fueron adquiriendo camiones pequeños de marca Ford, que sirvieron para el traslado de la tierra y más tarde de la leña (Vivacatamayo, 2014).

Además, estos camiones servían para la entrega del ladrillo en los distintos domicilios o trasladarlo hacia otras provincias, no cabe duda que, la labor artesanal del ladrillo y teja ha sido uno de los principales ejes de desarrollo comercial del cantón Catamayo luego de la agricultura, además ha servido para el crecimiento urbanístico no solo de Catamayo, sino también de la provincia de Loja y fuera de ella, inclusive varias casas de las que hoy en día son consideradas coloniales en la ciudad de Loja, cuentan con ladrillos en las cubiertas y tejas en los techos, que son producidos en Catamayo, sin embargo, esta actividad artesanal al tener un importante desarrollo de producción, se lo ha considerado como uno de los principales problemas de

contaminación ambiental, es decir un mal necesario, ya que, este oficio es una principal fuente de ingresos económicos, con el que ha sobrevivido cientos de familias, a pesar de ser poco remunerada, esta labor se resiste a desaparecer porque es una tradición cultural y una costumbre de la comunidad que pasa de generación en generación.

No obstante, se suma otra preocupación que amenaza a esta labor artesanal, y es la aparición de empresas con maquinaria que realizan una actividad similar, por lo que, los mismos productores hoy en día están organizados en asociaciones que luchan incansablemente para que su realidad cambie y se produzca su producto sin mucha contaminación y en condiciones favorables.

2.2.2 Procesos de elaboración artesanal de ladrillos (tipos)

El cantón Catamayo se presta para implementar cualquier tipo de trabajo, es así que, en sus tierras se encuentra cualquier cantidad de arcilla con la que se elaboran tejas y ladrillos cocidos de varios tipos y de excelente calidad, los mismos que abastecen la demanda del mercado local y provincial.

Para la elaboración de los ladrillos artesanales existen algunos factores que ocasionan un retraso en la producción, por ello, no todo lugar es apropiado para la producción, porque las condiciones climáticas son un factor determinante y Catamayo cuenta con aquel ambiente favorable y constante la mayor parte del año. Además, el lugar de trabajo se caracteriza por ser un sitio despejado, donde el humo de los hornos no molesta a la ciudad, las precipitaciones son escasas, existe una corriente de viento constante y moderada, donde el cielo está despejado la mayoría del tiempo.

Con camisas finas, gorra, sombreros, descalzos y soportando un sol intenso, trabajan los ladrilleros en el barrio los Tejares, quienes realizan aproximadamente 600-700 ladrillos por persona en una mañana, mientras que tejas ya no realizan muchas porque ya no hay demanda como antes, pero en algunas ladrilleras aún es visible la fabricación de tejas. El proceso dura alrededor de siete días a través de las siguientes etapas:

Figura 8. Courbet, G. (1854). Las cribadoras de trigo. [Óleo sobre lienzo]. Recuperado de

Etapa 1 (Extracción de arcillas)

Los ladrilleros llevan a cabo un proceso de producción artesanal, se comienza con la adquisición de arcilla en la mina Indiucho (El Tambo), una materia prima necesaria para luego ser llevada a la ladrillera a través de volquetas, además, otro insumo considerable es el aserrín, la leña y el agua que se traslada en camiones cisterna.

Etapa 2 (Mezcla y moldeado)

Según sea la calidad de las materias primas van a determinar directamente la calidad del ladrillo. Una vez adquirida la materia prima se inicia con el remojo de la tierra mezclada con el aserrín o tamo de arroz, que tiene una duración aproximada de 10 horas. Luego comienzan su jornada a partir de las 03h00 u 04h00 am, batiendo con sus piernas en las “pozas de barro” para mezclar bien el barro y el aserrín, con la ayuda de la pala sacan el lodo o barro obtenido y este es el que utilizarán para hacer los ladrillos.

Los moldes de madera son puestos en el suelo en una especie de pampa lisa y compacta cubierta por una fina capa de arena, se coloca el barro en los moldes y estos darán la forma al ladrillo, sin embargo, para la elaboración de tejas se utiliza el “marco o gradilla” de hierro, se coloca el barro y con el Galápagos de madera se da la curva de la teja.

Figura 9. Tillaguango, K. (2021). Proceso de elaboración de ladrillos [Fotografía]

Etapa 3 (Secado y apilado)

Luego los ladrillos comienzan a endurecerse gracias a la acción del sol y el viento, entran en una fase de secado de unos días, en donde, se requiere un tiempo promedio de 4 o 5 días para que el ladrillo se seque totalmente, pero antes se continúa con el “raspado”, un proceso de perfección de moldeamiento a la figura rectangular del ladrillo y esté listo para la cocción en los hornos de ladrillos. Estas dos etapas son consecutivas e indivisibles en el proceso productivo, pero también amerita mucho cuidado, porque si le cae agua al ladrillo cuando se está secando, automáticamente se parte en dos y se daña totalmente el producto.

Etapa 4 (Cocción)

Una vez que se encuentran los ladrillos moldeados y secos se procede a llenar los hornos de ladrillo para realizar la quema, estos hornos construidos previamente que están diseñados con boquillas y paredes para una quema más eficiente, dentro del horno los ladrillos se apilan sobre una base ya existente, en este proceso se implementa múltiples técnicas de quemado, pero todos utilizan como combustible la leña de faique o eucalipto, algunos le agregan tamo de café.

Mediante las boquillas se introduce una proporción considerable de leña para efectuar la quema, los hornos tienen una capacidad promedio de hasta 10.000 ladrillos.

En esta etapa del quemado, trabajan entre 2 y 3 personas, según la técnica implementada, y el tiempo que se requiere varía entre 20 a 30 horas, luego se espera otras 48 horas para que el producto se enfrié.

Figura 10. Tillaguango, K. (2021).
Prendiendo el horno de ladrillos
[Fotografía]

Etapa 4 (Comercialización)

Alrededor de 8 – 10 mil ladrillos o 7 mil tejas se queman en unas 28 horas aproximadamente, finalizado el periodo de quema, se espera un tiempo prudente para el enfriado del horno, en esta etapa los ladrillos culminaron su proceso de elaboración y luego de su clasificación y acondicionamiento quedan listos para la venta, donde el transporte y la disposición de los ladrillos está a manos del comprador. Cabe mencionar que, el costo final de cada ladrillo es de 0.15 o 0.16 ctvs., y los mil ladrillos tienen un valor de 150 – 160 dólares, pero hay ocasiones donde llega a costar 0.12 ctvs., y por mil ladrillos saldría a 120 dólares.

Así como hay buenas ventas, también hay pérdidas, esto se debe a la época del año, en esta temporada invernal que va desde marzo y abril, suele ser un poco difícil para los

trabajadores hacer producción de ladrillos, ya que es casi nulo trabajar debido a las condiciones del clima no favorecen a la actividad, es por ello que, el precio del ladrillo tiende a subir de precio y los artesanos consideran un precio justo de 160 dólares por los mil ladrillos y que este debería ser un precio estable en todas las ladrilleras del cantón, porque en la época de verano que dura la mayor parte del año, el ladrillo llega a tener un precio muy bajo de 120 dólares por los mil ladrillos.

Tipos de Ladrillos

Existen ladrillos de diversas formas y tamaños, cuyas dimensiones dependen del lugar donde van a ser colocados (pisos, paredes, etc.) En Catamayo se fabrica cuatro clases de ladrillos:

Ladrillo panelon o rectangular: Es el ladrillo más producido en el cantón, son para la edificación de paredes firmes y las medidas de cada ladrillo son de 27 cm de largo, 13cm de ancho y 08 cm de espesor.

Ladrillo de piso: sirve para los revestimientos de la superficie del piso y son duraderos y resistentes, además con el paso del tiempo adquieren un aspecto más suave y rustico. Sus medidas son de 15 cm de largo, 13 cm de ancho y 05 cm de espesor.

Ladrillo hexagonal: es un tipo de ladrillo solo se fabrica bajo pedido de cliente, el ladrillo tiene un aspecto de un hexágono, ya que están formados por seis partes. Este diseño sencillo que a mucha gente le encanta cómo queda este modelo en su casa. Las medidas del ladrillo son de 9cm lados x 18cm diagonal x16cm alto y de espesor 3cm.

Ladrillo cuadrado: Al igual que el ladrillo hexagonal, se fabrica bajo pedido, este ladrillo es opción ideal para espacios exteriores o interiores, sus medidas son de 29 cm x 29 cm.

2.2.3 Experiencias del trabajo artesanal en las ladrilleras del Cantón Catamayo.

Al estar en constante interacción con los artesanos, he obtenido vivencias de las personas que se dedican a la elaboración artesanal de ladrillo como oficio. Se ha visto que este trabajo es considerado pesado, pero para las personas que se han dedicado por años a esta labor, se les hace normal, inclusive niños se les inculca desde pequeños a que realicen este tipo de actividades,

ancianos de hasta 70 años y mujeres realizan esta profesión artesanal en donde, los últimos años el rol de la mujer ha sido fundamental en la labor artesanal de ladrillos, cada vez se puede observar a una mujer cubierta de barro de pies a cabeza dedicada a esta labor.

Además, personalmente al ser parte del entorno de los ladrilleros, tengo muy claro su sacrificio y aporte a la economía local, pues con mucho orgullo puedo decir que emano de una familia de ladrilleros y he aprendido esta labor. Actualmente la fábrica de ladrillo que poseemos en el sector Los Tejares, está a cargo de mi padre, sin duda, la producción de ladrillos es una labor que requiere mucho esfuerzo, pero también nos permite mantener nuestro hogar.

Al estar presente por más de 20 años en esta actividad, he adquirido algunas experiencias buenas y malas junto a la familia, entre ellas: la libertad que se experimenta al no tener restricciones de horario, ni estar bajo las órdenes de nadie, sin embargo, al considerar esta tradición parte de nuestra identidad, no ha sido obstáculo para pensar en cambiar de actividad al igual que muchas familias artesanas porque actualmente lo que se gana alcanza solo para pagar el material y a los trabajadores, dejando así una preocupación en el sustento del hogar.

Una de las experiencias negativas que se puede decir, son los verdaderos estragos que nos han causado algunas lluvias muy fuertes, porque han destruido la producción de ladrillos y nos han generado pérdidas materiales considerables, pero con esta experiencias, nos ha llevado a reforzar el tapado del ladrillo en épocas de invierno, así mismo, puedo mencionar otra mala experiencia el hurto de materiales del trabajo como: palas, plásticos, moldes, carretillas, lo cual, a causa de ello paralizamos la producción de ladrillos por días dejándonos así grandes pérdidas económicas. Esta experiencia nos ha llevado a tomar medidas adecuadas para evitar este abuso nuevamente.

Así como se han dado malas experiencias, también se ha dado buenas experiencias como ser testigos de ver a personas cumplir el sueño de construir una casa, edificio o iglesia, sin duda representa el inicio de un patrimonio y es gracias a la mano de obra de quienes trabajamos en este medio, es que tenemos ladrillos y tejas de calidad para la construcción de estos edificios. Como se ha mencionado anteriormente sobre el pensamiento positivista que todo conocimiento parte de la observación y experiencia, se puede decir que, mi entorno cotidiano sin duda tiene un valor cultural, digno a representar e el arte.

CAPÍTULO III

PROCESO DE PROPUESTA PICTÓRICA

3.1 ETAPA DE PREPRODUCCIÓN: Fundamentos teóricos, registro fotográfico, entrevistas y procesos de bocetaje.

Al existir una fundamentación teórica sobre la pintura realista, la cual se caracteriza por reflejar la realidad de su tiempo sin refugiarse en el idealismo romántico, abordando temáticas de interés social, y que a su vez asume la corriente filosófica del positivismo, tomando como fundamento la objetividad, todo este esquema filosófico es de Auguste Comte e interpretado plásticamente por los pintores realistas como Millet y Gustave Courbet.

La temática propuesta para el desarrollo de la tesis es “Representación pictórica con estilo realista tomando como motivo la labor artesanal en las ladrilleras del cantón Catamayo, Loja- Ecuador.”; la presente investigación plástica se encuentra en una temática artística social. La idea del tema, surge por la necesidad de elaborar una propuesta plástica, fundamentada en las características técnicas y estéticas del realismo, a través del estudio de los diferentes exponentes del realismo pictórico como: Gustave Courbet y Jean François Millet como referentes para la ejecución de las obras artísticas. Tomando como motivo gestor a los ladrilleros de Catamayo, un sector productivo importante del cantón, digno a representar en la pintura, donde la información tiene un enfoque cualitativo y modalidad de campo que permitió elaborar un trabajo práctico sustentado.

Como punto de partida para la ejecución de las obras, el registro fotográfico es uno de los pasos indispensables, que permite un acercamiento visual de los trabajadores de ladrillo, se puede captar con mayor detalle el ambiente que les rodea, rasgos físicos de las personas, movimientos corporales que resaltan a la hora de trabajar, vestimenta y sensaciones que transmiten, donde este registro fotográfico será utilizado en la elaboración de la propuesta pictórica.

Registro fotográfico

Figura 11. Tillaguango, K. (2021). Quemando en el horno [Fotografía]

Figura 12. Tillaguango, K. (2021). Mujer haciendo ladrillos [Fotografía]

Figura 13. Tillaguango, K. (2022). Galpón de Tejar [Fotografía]

Figura 14. Tillaguango, K. (2022). Mujer raspando los ladrillos secos [Fotografía]

Dibujos Preparatorios

A partir de las fotografías, se procede a realizar los primeros dibujos preparatorios destacando la figura humana y el paisaje, algunos en claroscuro, para plasmar las primeras ideas de las futuras obras.

Figura 15. Tillaguango, K. Dibujos Preparatorios. Lápiz sobre papel 2021. (Dibujo)

Figura 16. Tillaguango, K. Dibujos Preparatorios. Lápiz sobre papel 2021 (Dibujo)

Bocetos compositivos

Los bocetos son un recurso fundamental, se basan en la observación directa de los artesanos en su lugar de trabajo, además, al momento de trabajar en lienzo ayuda a tener menos margen de error en la obra final y obtener una idea clara en composición, proporciones, cromática del trabajo final. Para realizar las obras, se retomó escenas costumbristas y actividad de trabajo de los ladrilleros de Catamayo, con la finalidad de plasmar el proceso de elaboración de ladrillo, la manera en cómo trabajan los artesanos de ladrillo. Partiendo desde las imágenes de referencia obtenidas en el registro fotográfico se procede al proceso de bocetaje, donde se usó distintos materiales y técnicas para los bocetos como: grafitos, acuarela, acrílicos y lápices de color.

Figura 17. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Lápices de colores y grafito sobre papel para obra bidimensional. 2021. (Dibujo)

Figura 18. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Esfero y Lápices de colores sobre cartulina. 2021. (Dibujo)

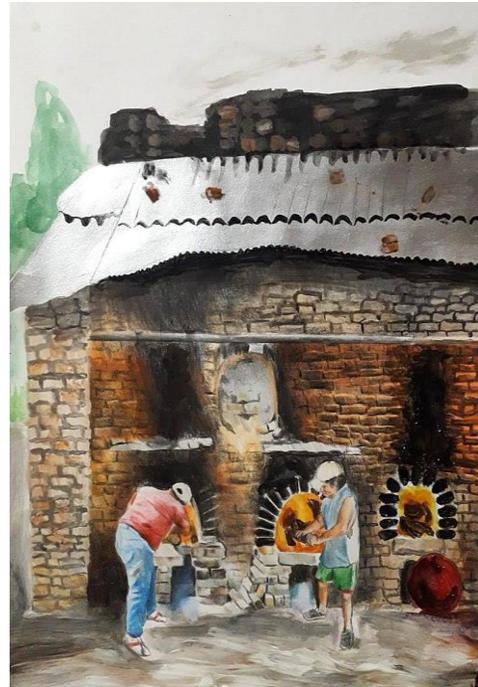

Figura 19. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color para obra bidimensional. Acrílico y Lápices de colores sobre cartulina. 2022. (Dibujo)

Figura 20. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Acuarela y Lápices de colores sobre cartulina. 2022. (Dibujo)

Figura 21. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Lápices de colores y acuarela. 2022. (dibujo)

Figura 22. Tillaguango, K. Boceto compositivo con aplicación de color. Lápices de colores y acrílico. 2022. (dibujo)

3. 2 PRODUCCIÓN

En la producción de la obra se incluye a la pintura, como elementos básicos de expresión plástica: línea, color, punto, textura, volumen y planos, indispensables para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones, según la intención que se requiera. La obra se caracteriza por el tratado minucioso de las formas, el dominio adecuado del dibujo, el colorido más real que se puede hacer, además se introduce una paleta más oscura de ocre, oscuros y terrosos, además, en la composición del cuadro se introduce una o más figuras de personajes serios, rodeados de un ambiente solitario, con la intención de crear armonía entre las formas y el espacio.

En la pintura se emplearon materiales convencionales como: óleos, acrílicos sobre lienzo, ya que permite crear una amplia paleta de color, con una pincelada suelta para crear las distintas formas, atmósferas empleadas, además, se trabajó en la obra, aplicando varios recursos técnicos, como: composición, cromática, diferenciación de planos y tratado de detalle en las formas.

3.2.1 Etapa creativa y ejecución: producción de obras.

Una vez terminados y aprobados los bocetos finales, se procede a trabajar en el lienzo a partir de un boceto previo, se dibuja con el mismo óleo en el lienzo para luego ir aplicando el color con la superposición de capas, además se retoma cuestiones técnicas de los referentes artísticos, por ejemplo reforzar mucho los contornos de las figuras como ocurre en la obra de Courbet o la carencia de perspectiva, la cromática de colores tierras y cálidos, el paisaje realista o la representación de las figuras tipo escultóricas de Millet.

Figura 23. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2021. (Pintura)

Figura 24. Tillaguango, K. Proceso final de la ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2021. (Pintura)

Figura 25. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura)

Figura 26. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura)

Figura 27. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura)

Figura 28. Tillaguango, K. Proceso final de la ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura)

Figura 29. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura).

Figura 30. Tillaguango, K. Proceso de ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura)

Figura 31. Tillaguango, K. Proceso final de la ejecución de la obra. Óleo sobre lienzo. 2022. (pintura)

3. 3 POSTPRODUCCIÓN. Post – Producción. Presentación y divulgación de la obra.

3.3. 1 Datos generales de la exposición

Exhibición de la propuesta

Nombre del Artista: Kelly Joselyn Tillaguango Reyes.

Denominación de la muestra: “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”

Datos de la exposición: La exposición se realizó el día jueves 26 de enero del 2023 a las 18:30 en la sala de exposiciones Eduardo Kingman (Loja, Bernardo Valdiviezo y Rocafuerte).
Expuesta hasta el 26 de febrero de 2023.

Institución que promueve el evento cultural y artístico: Universidad Nacional de Loja.
Facultad de la Educación, el Artes y la Comunicación, Carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales.

Artistas expositores: Leydi Alvarado, José Romero, Javier Montaña, Junior Cuenca, Kelly Gualán, Kelly Tillaguango, Katy Pesántez.

3.3.1.1 Diseño de catálogos.

Catálogo y recorrido virtual en Anexos.

Figura 32. CCE Benjamín Carrión Loja y Carrera Artes Plásticas. 2023. Portada de catálogo. Fotografía.

3.3.2 Plan de cartelera y difusión cartel

3.3.2.1 Cartel de difusión

Figura 33. Carrera Artes plásticas. 2023. Cartel promocional virtual. Recuperado de: <https://cutt.ly/r3fFalJ>

Figura 34. Carrera Artes plásticas. 2023. Cartel promocional virtual. Recuperado de: <https://cutt.ly/I3fFEkE>

3.3.3 Ficha técnica de las obras

Figura 35. Tillaguango, K. (2023). Diseño virtual de ficha técnica de una de las obras.

3.3.4 Plan De Realización.

3.3.4.1 Diseño del montaje

Figura 36. Tillaguango, K. (2022). Montaje de la obra previo a la exposición colectiva “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía]. Recuperado de <https://cutt.ly/43bxZKt>

Figura 37. Tillaguango, K. (2022). Montaje de la obra previo a la exposición colectiva “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía].

3.3.5 Plan De Promoción

Medios de Comunicación.

Para la difusión de la exposición pictórica también se utilizó algunas redes sociales como: Facebook, Instagram y WhatsApp.

3.3.5.1 Exhibición de la propuesta

Figura 38. CCE Benjamín Carrión. Loja. (2023). Lic. Gabriela Granda Rojas. Analista de museos provincial de la CCE Benjamín Carrión Núcleo de Loja. Recuperado de <https://cutt.ly/i3fXPZH>

Figura 39. CCE. (2023). Intervención la Mtra. Beatriz Campoverde Vivanco, Directora/Gestora de la carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales U.N.L. Recuperado de: <https://cutt.ly/l3fC41y>

Figura 40. CCE. (2023). Intervención del Dr. Yovany Salazar Estrada, Decano de la Facultad de Educación, el Arte y la Comunicación. Recuperado de <https://cutt.ly/L3fVzO5>

Figura 41. CCE. (2023). Intervención de interviene la Mtra. Paulina Salinas Erreyes, Docente de la carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales. Recuperado de <https://cutt.ly/F3fVEdR>

Figura 42. Campoverde Vivanco, Beatriz. (2023). Expositores de la muestra, durante la exposición “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía].

Figura 43. CCE. (2023). Interpretación musical de Daniel Alvarado, durante la exposición. Recuperado de <https://cutt.ly/B3fV8iV>

Figura 44. Reyes, Mairy. (2023). Expositora Kelly Tillaguango en muestra “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”. [Fotografía].

Figura 45. Tillaguango, Kelly. (2023). Recorrido de la muestra “Convergencias de Multiversos”. [Fotografía].

5. Metodología

5.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, partiendo desde un análisis de los hechos históricos, sociales y culturales del Realismo, para tener bases conceptuales y teóricas de la pintura realista y así fundamentar la propuesta, dicha información se complementa con la modalidad de campo, a través de un registro fotográfico se pudo evidenciar el trabajo de los ladrilleros del cantón Catamayo, para posteriormente desarrollar los procesos de producción artística, con una reinterpretación personal del artista, aplicada en las obras.

Para esta investigación se utilizó diversos métodos de investigación científica, como el historicista, deductivo, inductivo, iconográfico, y etnográfico, a partir de ellos se obtuvo fundamentos teóricos y conceptuales. En el método historicista se retomó cuestiones históricas de la línea artística realista, para un análisis artístico-estético de las obras de referentes artísticos del movimiento Realista. Además, permitió conocer las posibles raíces, sociales, culturales, económicas o etnográficas de un sector social específico como los ladrilleros y su labor artesanal en el Cantón Catamayo, de dicha información se obtuvo argumentos y elementos simbólicos que estarán presentes en el proceso creativo.

Para el sustento teórico de la tesis, se empleó el método deductivo, conjuntamente con el método inductivo, en el que, a través de la recopilación de datos, se parte desde las teorías o conceptos generales hacia lo particular, una vez abordados los conceptos teóricos del Realismo, el método etnográfico se aplicó al interactuar con la comunidad o espacio investigado y permitió recoger datos objetivos sobre la población concreta y el levantamiento de información histórica, cómo es la de los ladrilleros en el sector Los Tejares del cantón Catamayo, así como también realizar el levantamiento fotográfico de esta actividad, donde se aplica un contacto directo con los trabajadores de las ladrilleras y su forma de vida, para luego representarlos mediante la pintura.

Finalmente, el método iconográfico permite una recopilación de los elementos, imágenes, símbolos que caracterizan a la labor de los ladrilleros de Catamayo, lo cual servirá para la producción de la obra. Mediante un libro de artista se incluirá bocetos para acometer la posterior

obra definitiva. Definidos los bocetos finales, se llevó a cabo la propuesta artística plástica ligada al objeto de estudio, en donde se ha optado por la elaboración de seis obras pictóricas en diferentes formatos, para finalmente difundir la representación pictórica realista, a través de espacios físicos y/o virtuales.

5.2 Procedimiento general del producto artístico.

Para recolectar información pertinente en la investigación, fue necesario el uso de algunos instrumentos técnicos como: papel, bolígrafo, lápices, computadora, impresora, cartulinas, acrílicos, óleos, paleta y pinceles. Para el proceso práctico fue necesario un archivo fotográfico del objeto de estudio, para la respectiva representación pictórica, en donde se puso en práctica la resolución técnica que exige la pintura realista en cuanto a composición, cromática y el estudio de la figura humana, por ello se ha optado el uso de materiales convencionales como el óleo o acrílico sobre lienzo de diferentes formatos.

6. Resultados

En el proceso investigativo se ha cumplido con el primer objetivo satisfactoriamente al obtener todos los fundamentos teóricos de la Pintura Realista, su línea filosófica y estética, así como estudiar algunos de los representantes de la pintura realista como Gustave Courbet y Jean François Millet, de quienes se obtuvo características técnicas y la temática principal en el ser humano para su creación artística, su objetivo sería la búsqueda del arte en la cotidianidad del ser humano aplicando la filosofía positivista de Comte. Toda esta información fue de vital importancia porque sirvió para la creación artística y la fundamentación de la misma.

Del mismo modo se llegó a cumplir el segundo objetivo, ya que, se recopiló información de los artesanos de Catamayo su entorno cotidiano mediante una investigación etnográfica y fotográfica, lo cual ayudó a cumplir con el siguiente objetivo de elaborar una propuesta pictórica. Dentro de la práctica artística, se llevó a cabo todo un proceso técnico que permitió materializar técnica y estéticamente cada una de las obras.

6.1 Resultados en función de la propuesta

Obra 1

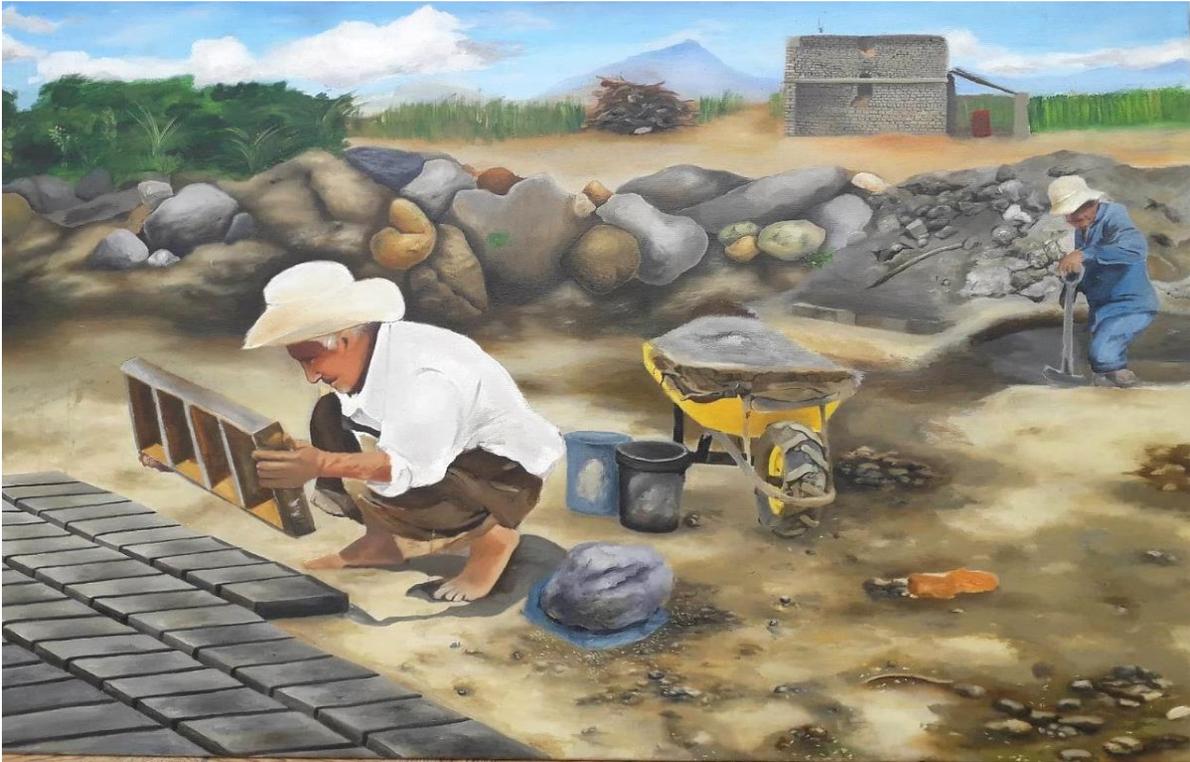

Figura 46. Tillaguango, K. Constructor de Sueños. Óleo sobre lienzo. 2022. 60 x 90cm. [Fotografía]

Título: Constructor de sueños

Técnica: al relamido

Materiales e instrumentos: Óleo, pinceles

Soporte: Lona o lienzo imprimado y tensado sobre bastidor

Medidas: 60 x 90cm

Año: 2022

Análisis de la obra:

En la obra he empleado el estilo realista, se encuentra en una composición en S y orientación horizontal para dar estabilidad y el espectador pueda percibir la totalidad de los detalles visualmente, como foco de atención está la figura del hombre agachado en un primer plano, siguiéndole como personaje secundario el hombre que se encuentra parado en un segundo plano, además en los planos siguientes se aprecia referencias de naturaleza o paisaje que contribuye a la emoción para transmitir soledad , fragilidad y continuidad. En la cromática empleada predominan colores tierra, ocres y fríos, también otros colores llamativos en la vestimenta de los hombres como tonos azules y blanco, además denota luz en toda la escena, para crear un ambiente iluminado por el sol. Se utilizó pinceladas difuminadas, en algunos casos los contornos bien definidos.

Obra 2

Figura 47. Tillaguango, K. Empezando la jornada. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía]

Título: Empezando la jornada

Técnica: al relamido

Materiales e instrumentos: Óleo, pinceles

SopORTE: Lona imprimado y tenzado sobre bastidor

Medidas: 60 x 90cm

Año: 2022

Análisis de la obra:

En la siguiente obra está presente el estilo artístico realista, tiene una composición diagonal y orientación vertical para dar una sensación visual de equilibrio, en esta pintura se muestra a dos personajes como foco de interés, en un primer y segundo plano se observan a dos hombres metidos en posas de barro batiendo con sus piernas el barro y aserrín con la ayuda de una pala. Se retrata con minuciosidad la ropa y el tamaño de ambos personajes, el tejat permanece en un tercer plano para generar esa fusión entre el paisaje natural y ambos protagonistas en escena. En la cromática se utilizan colores de tonalidades amarillas (en el aserrín y virutas de madera) que contrastan con los tonos neutros que se observan en los ladrillos y el lodo, mientras que en el paisaje se utiliza tonos más suaves de ocres que contrastan con los tonos naranjas, rojizos que se observan en la piel de los personajes, además la pincelada utilizada es suelta y segura que opta por una textura lisa.

Obra 3

Figura 48. Tillaguango, K. Mujer raspando los ladrillos. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía]

Título: Mujer raspando los ladrillos

Técnica: al relamido

Materiales e instrumentos: Óleo, pinceles

Soporte: Lienzo imprimado y tenzado sobre bastidor

Medidas: 60 x 80cm

Año: 2022

Análisis de la obra:

Se trata de una pintura de estilo realista con una composición piramidal en orientación vertical para crear una sensación de continuidad del paisaje. En primer plano se observa una joven mujer agachada con un cuchillo de madera a la mano, mientras que con la otra mano se apoya sobre un ladrillo, a esta actividad se la conoce como “raspar ladrillos” donde se raspan las superficies irregulares del ladrillo. El protagonismo recae en la figura central de la mujer, pero también se da importancia a las zonas vacías para crear un efecto visual armonioso, en este caso se aplicó elementos complementarios como árboles y plantas generando así ese equilibrio entre el fondo y la figura. También existen líneas de fuerza en la composición por la disposición de las formas, están presentes en la dirección de los ladrillos que apuntan hacia el personaje principal para dirigir la mirada del espectador hacia ese punto. En la cromática existen intensos contrastes de colores neutros y cálidos, las tonalidades neutras están presentes en los ladrillos que contrastan con las tonalidades ocres y verdes del paisaje, mientras que en la piel de la protagonista se observan tonos rojizos. Además, existe una preocupación por retratar con precisión el esfuerzo que realiza el cuerpo humano al hacer esta labor, por lo que a la mujer se la retrata con una cara enrojecida y acalorada, con una mirada de concentración en su trabajo para dar una sensación de cansancio.

Obra 4

Figura 49. Tillaguango, K. Hasta el amanecer. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía]

Título: Hasta el amanecer

Técnica: al relamido

Materiales e instrumentos: Óleo, pinceles

SopORTE: Lienzo imprimado y tenzado sobre bastidor

Medidas: 70 cm x 1m

Año: 2022

Análisis de la obra:

En la siguiente obra existe un esquema compositivo compuesto entre triángulo y forma de L, en un primer plano se observa a dos figuras masculinas creando entre sí un balance y equilibrio en la composición, ambos personajes se concentran en su labor donde cada uno se encuentra metiendo leña en las bocas del horno de ladrillos, uno de ellos está de espalda y su compañero de lado. En un segundo plano se encuentra el horno de ladrillos que sin duda toma un papel protagonista como de los propios personajes, con la intención de enfatizar la naturaleza onerosa de su trabajo, a su vez se aprecia referencias de naturaleza en un tercer plano. En la cromática predominan tonalidades oscuras, ocre y grises para que los colores vivos de los personajes pesen más que el fondo.

Obra 5

Figura 50. Tillaguango, K. El pan de cada día. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía]

Título: El pan de cada día

Técnica: Óleo

Materiales e instrumentos: Óleo, pinceles

Soporte: Lona imprimado y tenzado sobre bastidor

Medidas: 60 x 80cm

Año: 2022

Análisis de la obra:

En esta obra se ha empleado el estilo realista, partiendo desde una composición de X o aspa que se dispone en orientación vertical, para así determinar nuestro encuadre y controlar la composición propuesta. Además, los elementos que conforman la obra pictórica son dos figuras humanas, donde existen líneas de fuerza para realzar el protagonismo y un espacio escenográfico entre ambos personajes para dar armonía a la composición. La pareja de trabajadores se encuentra “arrumando” los ladrillos secos, una labor que consiste en colocar a los ladrillos de forma transversal en filas. En cuanto a la cromática se utilizó tonalidades neutras en los ladrillos y suelo, mientras que en la vestimenta de los personajes se utiliza colores vivos como azules y rojos, en su piel hay tonalidades naranjas.

.Obra 6

Figura 51. Tillaguango, K. Carretillando. Óleo sobre lienzo. 2022. [Fotografía]

Título: Carretillando

Técnica: Óleo

SopORTE: Lienzo imprimado y tenzado sobre bastidor

Materiales e instrumentos: Óleo, pinceles

Medidas: 80 cm x 1m

Año: 2022

Análisis de la obra:

En esta pintura de estilo realista se aplica la regla de los tercios en la composición y cuenta con un formato compositivo vertical para dar armonía. La figura masculina protagonista en este cuadro está situada en la línea vertical izquierda como punto de interés. En primer plano se observa al personaje llevando en su carretilla ladrillos para ubicarlos en alguna pampa, además, al fondo se observa un horno de ladrillos siendo quemado. El protagonismo recae en la figura de la derecha, pero también se da importancia a las zonas vacías para crear un efecto visual armonioso, en este caso se aplicó elementos complementarios como plantas, ladrillos. En la cromática predominan intensos tonos cálidos, ocres y verdes del paisaje, mientras que en la piel de la protagonista se observan tonos rojizos. Al personaje se le retrata con una cara seria y una mirada de concentración en su trabajo, para dar una sensación de esfuerzo en su labor.

7. Discusión.

En el presente trabajo de investigación de tesis se realizó una indagación teórica sobre la pintura Realista, a través de información verídica precisando en sus puntos más importantes mediante el uso de métodos de investigación, los cuales permitieron obtener una información amplia sobre este movimiento artístico.

Para la representación pictórica de la labor artesanal en Catamayo se utilizó materiales convencionales y técnicas usadas en la pintura realista como reforzar mucho los contornos de las figuras, una paleta más oscura, ocre y terrosas para captar la imagen de los ladrilleros luchando por realizar su duro trabajo manual, por ende, mediante esta propuesta bidimensional se logró capturar en los lienzos la vida de esta clase trabajadora.

Es importante mencionar que en la localidad no existía una propuesta plástica que haya representado mediante la pintura realista a los artesanos de ladrillos del cantón Catamayo, por ende, surge la necesidad del estudio de la labor artesanal de los ladrilleros donde se tomaría en cuenta a los trabajadores como figuras protagonistas en las composiciones, además de registrar el entorno del ladrillero del cantón Catamayo. A través de esta propuesta pictórica se promueve al espectador un interés para conocer sobre este sector productivo importante de la provincia de Loja.

8. Conclusiones

Una vez culminado el presente proyecto se establecieron las siguientes conclusiones:

A través del estudio del movimiento Realista y sus características filosóficas, técnicas y estéticas se ha logrado conceptualizar y comprender del mismo, lo cual influye en la propuesta plástica como sustento teórico.

La pintura realista se caracteriza principalmente por ser una representación fiel de la realidad sin carga romántica que exagera virtudes y belleza, se pinta al ser humano al natural con todo lo feo y lindo de su vida sin distorsionarla de ninguna manera, a través del uso de diferentes técnicas sofisticadas de luz, sombras y color.

Al realizar la modalidad de campo permitió un acercamiento del artista al entorno social de aquella comunidad artesanal, por lo cual se concluye que es una labor poco remunerada a pesar que implica un gran sacrificio y aporte a la economía local, sin embargo, este oficio se resiste a desaparecer porque en el Barrio “Los Tejares” aún se observan los hornos y a los artesanos que mediante sus hábiles manos dan forma a la arcilla, además en sus jornadas diarias los acompaña el intenso sol de esta ciudad. Por lo tanto, se establece una conexión al trabajo pictórico de mis referentes artísticos Jean François Millet y Gustave Courbet, donde surge la propuesta plástica por representar la realidad cotidiana de los ladrilleros del cantón Catamayo.

En cuanto a la propuesta plástica se concluyó que la técnica de la pintura realista permitió representar a las formas y personajes lo más fiel posible a la realidad, donde se destacó principalmente a los personajes de los ladrilleros realizando su duro trabajo en un ambiente solitario con cierto aire melancólico. Teniendo como resultado una obra pictórica que muestra el entorno social y actividad de trabajo de los ladrilleros de Catamayo, donde se puede apreciar el proceso de elaboración del ladrillo o la manera en cómo trabajan los artesanos.

9. Recomendaciones.

Al culminar la propuesta artística surgieron algunos aspectos que se deberían tomar en cuenta para futuros trabajos, algunas de las recomendaciones son las siguientes:

Es imprescindible recopilar información de fuentes confiables para profundizar en la línea filosófica, línea estética, antecedentes y sucesos del Realismo, así mismo en referentes artísticos para estudiar sus técnicas en cuanto a la pintura realista, para luego aportar con una propuesta plástica personal.

Se considera que un recurso técnico es el uso de polvillo de ladrillo, aserrín o virutas de madera, que puede ser una alternativa para la aplicación de texturas en una propuesta plástica relacionada a este tema, de modo que esto aporte plástica y simbólicamente a la obra.

Al haber vivido y trabajado junto a los artesanos de ladrillo y teja, conozco muy bien los procesos de esta labor, por lo que me da la sensibilidad e interés por reflejar con fidelidad la ardua labor del artesano humilde, así mismo poder transmitir en mi obra, las expresiones, sensaciones en sus cuerpos, haciendo de esta experiencia un aspecto necesario que cada artista debe tener presente para crear una obra artística.

Al momento de difundir la producción artística, se debe ir más allá de un espacio físico debido a que nos encontramos en una era digital, por lo que se recomienda usar las redes sociales y sitios webs a nuestro favor para llegar a más público.

10. Bibliografía

- Alvarado, E. (1961). *El Positivismo*. Costa Rica.
- Alzaga A., R. (2021). *El Realismo en la Pintura española y francesa de los siglos XVII a XIX*.
- ARTEQUIN. (10 de agosto de 2022). *ARTEQUIN* . Obtenido de ARTEQUIN Colección permanente: <https://artequinvina.cl/la-coleccion/coleccion-permanente-2/>
- Benítez, J. (2010). Obtenido de <https://www.pandillazarco.es/jbbb/ELREALISMOB.pdf>
- Bustamate, R. (21 de Noviembre de 2022). En Catamayo: Los ladrilleros, su sacrificio y aporte a la economía local. (D. Crónica, Entrevistador) Obtenido de <https://cronica.com.ec/2022/11/21/en-catamayo-los-ladrilleros-su-sacrificio-y-aporte-a-la-economia-local/>
- Castro, J., & Velázquez. (1990). *Pintura Costumbrista Ecuatoriana del siglo XIX*. Cuenca, Azuay, Ecuador: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP.
- Castro, R., Cayón, F., & Fernández de Pinedo, N. (2021). *DOS SIGLOS DE INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO ECONÓMICO*. España: EDITORIAL SINTESIS.
- Chateau, P. (2015). Cotextos de exhibición. Exposiciones, público y crítica de las obras de Gustave Courbet. *Argos*, 71-88.
- De la Peña Gómez, M. P. (2008). *MANUAL BÁSICO DE HISTORIA DEL ARTE* (Segunda edición ed.). Cáceres (España): Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones.
- Duek, C., & Inda, G. (2006). La teoría de la estratificación social de Weber: un análisis crítico. *Revista Austral de Ciencias Sociales* 11, 05-24.
- Escobar, J. (2003). *Costumbrismo entre Romanticismo y Realismo*. Alicante: Editorial del cardo.
- Farga Mullor, M. (2012). *Historia del Arte Segunda edición*. México: Pearson Educación de México, S.A de C.V.
- Gombrich, E. (2002). *LA HISTORIA DEL ARTE* (16 edición ed., Vol. tercera impresión). Madrid: Editorial Debate S. A; traducción Santos Torroello, Rafael.
- González. (Enero de 2018). *Lo bello y lo grotesco*. Obtenido de ACADEMIA: https://www.academia.edu/37638621/Lo_bello_y_lo_grotesco
- Guerreiro, O. (2005). *El Realismo en el Arte: su época*. España.
- INEC. (s.f.). *ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO*. Obtenido de Instituto nacional de estadística y censos: <https://rb.gy/rpbl84>

- Lissorgues, Y. (s.f.). *El Realismo. Arte y literatura, propuestas técnicas y estímulos ideológicos*.
Obtenido de BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES:
www.cervantesvirtual.com
- Martín, F. (2011). *Claves para entender un cuadro*. Madrid: AIIM.
- Obregón, A. (1994). *DE COROT A PICASSO*. México: ARTE EUROPEO.
- Puelles, L. (2014). *Honoré Daumier: la risa republicana*. Madrid: Abada Editores.
- Sémbler, R. C. (2006). *Estratificación social y clases sociales. Una revisión analítica de los sectores medios*. Sanantiago de Chile: CEPAL.
- Soto B., J. C. (2011). Realismo pictórico y Positivismo. *Revista anual de historia del arte*, 101-114.
- Ubidia, A. (1999). COSTUMBRISMO Y CRIOLLISMO EN EL ECUADOR. *Kipus*, 1-8.
- Velázquez, C. (2006). AUGUSTO COMTE, FUNDADOR DE LA SOCIOLOGÍA. *Elementos: Ciencia y cultura*, 27-31.
- Vivacatamayo. (25 de Abril de 2014). Historia de la Elaboración de ladrillo y teja. Catamayo, Loja, Ecuador.
- VivaCatamayo, t. (02 de Diciembre de 2021). La elaboración artesanal de ladrillo y teja.

11. Anexos

Anexo 1. Ficha de análisis de la obra n°1

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Las Espigadoras

AUTOR: Jean François Millet

CRONOLOGÍA: 1857

ESTILO: Pintura Realista

LOCALIZACIÓN: Museo d´ Orsay, París

TÉCNICA Y SOPORTE: Óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 104.8 cm x 65.5 cm

Análisis artístico de la obra pictórica Las Espigadoras

Tema o asunto a que hace referencia la obra

Representación de la cotidianidad del mudo campesino.

Elementos plásticos formales.

Elementos y Características	si	no	Observaciones
Líneas	x		Existen líneas curvas: se observa en el cuerpo para dar la sensación de movimiento
Plano	x		En un primer plano como foco de atención son las tres mujeres, dos de ellas agachadas hacia el suelo, que se equilibran con los dos almiarres altos y verticales, mientras que la espigadora de la derecha está con el cuerpo levemente alzado orientándose hacia arriba, equilibrándose con el almiar más bajo, además un tercer plano es el paisaje solitario que las rodea.
Forma	x		Existen las formas realistas, que son las mujeres que protagonizan la escena.
Cromática			La gama cromática que predomina, son los colores

	x		cálidos terrosos como marrones, ocre, tierras, amarillos, también otros colores llamativos en las vestimentas de las campesinas.
Superficie	x		La superficie está presente en la mayor parte de la obra, debido a que el paisaje tiene protagonismo.
Composición	x		La composición es simétrica, la regla de los tres tercios en un formato horizontal, donde, la línea del horizonte al quedar tan alta concede mucho protagonismo a la tierra, a la vez crea armonía entre las formas y el espacio.
Proporción	x		Se respeta la proporción esto se puede visualizar en los elementos plasmados por el artista, permitiendo que se puedan identificar los planos.
Movimiento	x		La obra cuenta con dinamismo.
Unidad		x	La obra cuenta con varios elementos.

Anexo 1. Millet, F. (1857). Las espigadoras (pintura). Recuperado de <https://cutt.ly/nNxPILC>

Anexo 2. Ficha de análisis de la obra n°2

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Los Picapiedreros

AUTOR: Gustave Courbet

CRONOLOGÍA: 1849

ESTILO: Pintura Realista

LOCALIZACIÓN: Gemäldegalerie, Dresde (Alemania)

TÉCNICA Y SOPORTE: Óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 165x238 cm

Análisis artístico de la obra pictórica Las Espigadoras

Tema o asunto a que hace referencia la obra

Representación de la cotidianidad del mudo campesino.

Elementos plásticos formales.

Elementos y Características	si	no	Observaciones
Líneas	x		Existen líneas curvas: se observa en el cuerpo para dar la sensación de movimiento
Plano	x		En un primer plano como foco de atención son las figuras masculinas que ocultan sus rostros
Forma	x		Existen las formas realistas, que son los hombres que protagonizan la escena.
Cromática	x		La gama cromática que predomina, son los colores cálidos terrosos como marrones, ocre, tierras, amarillos
Superficie	x		La superficie está presente en la mayor parte de la obra, debido a que el paisaje tiene protagonismo.
Composición	x		La composición es simétrica, se crea armonía entre las formas y el espacio.
Proporción	x		Se respeta la proporción esto se puede visualizar en los elementos plasmados por el artista, permitiendo

			que se puedan identificar los planos.
Movimiento	x		La obra cuenta con dinamismo.
Unidad		x	La obra cuenta con varios elementos.

Anexo 2. Courbet, G (1849). Los picapedreros (pintura). Recuperado de <https://cutt.ly/LNxAe8r>

Anexo 3. Matriz de Ámbito Geográfico.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/TÍTULO DE LA TESIS	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS SAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO COMUNIDAD		
TESIS	Kelly Joselyn Tillaguango Reyes Representación pictórica realista tomando como motivo la labor artesanal en las ladrilleras del Cantón Catamayo, Loja-Ecuador.	UNL	2021	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	CATAMAYO	SAN JOSÉ	LOS TEJARES	CD	Licenciada en Artes Plásticas; mención: Pintura

Anexo 4. Mapa Geográfico y Croquis.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN CATAMAYO

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ “LOS TEJARES”

Anexo 5. Catálogo para la exposición “CONVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”.

Anexo 5. CCE Benjamín Carrión Loja y Carrera Artes Plásticas. (2023). Portada de catálogo. Fotografía.

Anexo 6. Recorrido virtual de la exposición “COVERGENCIAS DE MULTIVERSOS”

KELLY TILLAGUANGO RECORRIDO DE LA OBRA

Anexo 6. Carrera de Artes Visuales/Plásticas. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=MworBhr5W24&t=119s>

Anexo 7. Divulgación de fotografías de las obras artísticas por medio de redes sociales

Anexo 7. Carrera de Artes Plástica, (2022). Publicación de la página de la Carrera de Artes Plásticas en la plataforma de Facebook.

Anexo 8. Certificación de traducción de resumen

Loja, 20 de marzo de 2023

Lic.

Juliana Carolina Maza Valladares

DOCENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINEDUC

Apetición de la interesada:

Certifica:

Que, según lo solicitado por la egresada de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Loja Srta. **KELLY JOSELYN TILLAGUANGO REYES** con cédula de ciudadanía No. **1150745311**, cuyo tema de investigación se denomina **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA CON ESTILO REALISTA TOMANDO COMO MOTIVO LA LABOR ARTESANAL EN LAS LADRILLERAS DEL CANTÓN CATAMAYO, LOJA-ECUADOR**, el apartado de Resumen se tradujo del idioma español al inglés y que, es una traducción correcta de acuerdo a los documentos originales.

Así lo certifico, en base a la formación de grado en la Enseñanza del Inglés como lengua extranjera, facultando al portador del presente documento hacer el uso legal pertinente

Atentamente

Lic. Juliana Carolina Maza Valladares

CI: 1104899933

Docente del Ministerio de Educación MINEDUC

Registros SENESCYT: 1008-2016-1770566