

1859

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

INTERPRETACIÓN DE VIVENCIAS PERSONALES, REPRESENTADAS A TRAVÉS DE RELIEVES PICTÓRICOS CON UNA VISIÓN SURREALISTA.

Tesis previa a la obtención del título
de Licenciado en Artes Plásticas:
Mención Pintura.

AUTOR:

Luis Miguel Abad Girón

DIRECTOR:

Arq. Marco Antonio Montaña Lozano Mtr.

Loja- Ecuador

2024

Certificación.

Loja, 18 de julio de 2024

Arq. Marco Antonio Montaña Lozano Mtr.

DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **INTERPRETACIÓN DE VIVENCIAS PERSONALES, REPRESENTADAS A TRAVÉS DE RELIEVES PICTÓRICOS CON UNA VISIÓN SURREALISTA**, previo a la obtención del título de **Licenciado en Artes Plásticas, Mención Pintura**, de la autoría del estudiante **Luis Miguel Abad Girón**, con **cédula de identidad Nro. 1105572836**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Arq. Marco Antonio Montaña Lozano. Mtr.

DIRECTOR DE TESIS.

Autoría

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

Firma:

Autor: Luis Miguel Abad Girón.

Cédula: 1105572836

Fecha: 13 de agosto de 2024.

Correo electrónico: luis.abad@unl.edu.ec

Teléfono: 0989151830

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

Yo, **Luis Miguel Abad Girón**, declaro ser autor de la tesis titulada: **INTERPRETACIÓN DE VIVENCIAS PERSONALES, REPRESENTADAS A TRAVÉS DE RELIEVES PICTÓRICOS CON UNA VISIÓN SURREALISTA**, como requisito para optar por el título de **Licenciado en Artes Plásticas**, mención: Pintura; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, suscribo, en la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.

Firma:

Autor: Luis Miguel Abad Girón

Cédula: 1105572836

Dirección: Loja, Barrio Celi Román, calles: Av. Manuel Carrión Pinzano & Bolívar Bailón.

Correo electrónico: luis.abad@unl.edu.ec

Teléfono: 0989151830

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Arq. Marco Antonio Montaña Lozano Mtr.

Dedicatoria

A mis padres, por su amor incondicional, sus consejos y su apoyo constante en cada etapa de mi vida. Gracias por enseñarme el valor del esfuerzo y la dedicación. A mis hermanos, por ser mi inspiración y por creer siempre en mí. Su confianza me ha dado la fuerza para superar cada obstáculo y finalmente, a todos aquellos que estuvieron siempre a mi lado, brindándome su apoyo y comprensión en los momentos difíciles. Su apoyo y confianza en mí han sido una fuente inagotable de motivación.

Luis Miguel Abad Girón

Agradecimiento

Expreso mi profundo agradecimiento a Dios por otorgar la existencia y la capacidad intelectual necesaria para la elaboración de esta investigación, permitiéndome concluir exitosamente mi proceso de formación académica. Mi gratitud a todas las personas que participaron en este proceso, con especial reconocimiento hacia la Universidad Nacional de Loja por acogerme dentro de su campus, permitirme estudiar, educarse y culminar mis estudios, de igual manera a la carrera de Artes Plásticas y su planta docente por su formación Artística, en valores y por darme las herramientas necesarias para mi carrera profesional, a mis padres, Mariana Girón y Miguel Abad, quienes depositaron su confianza en mí y contribuyeron con su arduo trabajo y dedicación para que lograra culminar mi carrera universitaria. De igual manera, quiero extender mi gratitud a mis hermanos Irma, Cristian, Andrea, Juan, Gabriela y Romel quienes han creído en mí y han sido un pilar fundamental en la lucha incansable por conseguir mis objetivos.

Luis Miguel Abad Girón

Índice de contenidos.

Portada.....	i
Certificación.....	ii
Autoría	iii
Carta de autorización.....	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento.....	vi
Índice de Contenidos.....	vii
Índice de figuras:	x
Índice de anexos:.....	xii
1 Título.	1
2 Resumen.	2
Abstract.....	3
3 Introducción.	4
4 Marco Teórico.....	6
Capítulo I: Movimiento Surrealista.	6
4.1 Antecedentes e influencias del Surrealismo.....	6
4.2 Características del Surrealismo como movimiento.....	8
4.3 Características del Surrealismo en la Pintura.....	9
4.4 Tipos de Surrealismo.....	10
4.5 Técnicas del Surrealismo.....	12
4.6 Figura Humana en el Surrealismo.....	14
4.7 Relieve Artístico.....	15
4.7.1 Antecedentes y Concepto de Relieve.....	15
4.7.2 Características del Relieve.....	16
4.7.3 Tipos de Relieve.....	17
4.7.4 Pintura y relieve.....	18
Capítulo II: La Estética en el Surrealismo y Vivencias Personales.....	19
4.8 Categorías Estéticas.....	19

4.9	Manifiestos de André Breton.....	20
4.9.1	Primer Manifiesto.....	21
4.9.2	Segundo Manifiesto.....	22
4.10	Sigmund Freud y la Teoría de los Sueños.....	23
4.11	Psicoanálisis de Freud.....	25
4.12	Vivencias Personales.....	26
4.13	Referentes Artísticos.....	29
4.13.1	Prateep Kochabua.....	29
4.13.2	Zdzislaw Beksinski.....	30
4.13.3	Peter Mohrbacher.....	31
5	Metodología.....	34
5.1	Metodología de la Investigación.....	34
5.2	Propuesta Pictórica Surrealista con Relieves.....	36
5.2.1.	Pre – Producción o Fase Preparatoria.....	36
5.2.2.	Referentes conceptuales y formales.....	37
5.2.3.	Obra 1. Miradas Intermitentes.....	37
	Referencias gráficas.....	40
5.2.3.1.1.	Obra 2. Monotonía Infinita.....	40
	Aspectos Gráficos.....	42
5.2.3.1.2.	Obra 3. Refugio en lo desconocido.....	42
	Aspectos Gráficos.....	43
5.2.3.1.3.	Obra 4. Melancolía en Gradación.....	44
	Aspectos Gráficos.....	46
5.2.4.	Producción o Fase de Realización.....	46
5.2.4.1.	Obra 1. Miradas Intermitentes.....	47
5.2.4.1.1.	Dibujos Preparatorios.....	47
5.2.4.1.2.	Bocetos.....	48
5.2.4.1.3.	Ejecución de la obra.....	48
5.2.2.2.	Obra 2. Monotonía Infinita.....	52
5.2.2.2.1.	Dibujos Preparatorios.....	52

5.2.2.2.2.	Bocetos.....	53
5.2.2.2.3.	Ejecución de la obra.....	53
5.2.2.3.	Obra 3. Refugio en lo Desconocido.....	56
5.2.2.3.2.	Bocetos.....	56
5.2.2.3.3.	Ejecución de la obra.....	57
5.2.2.4.	Obra 4. Melancolía en Gradación.....	59
5.2.2.4.2.	Bocetos.....	60
5.2.2.4.3.	Ejecución de la obra.....	61
6.	Resultados.	65
6.1.	Obras.....	66
6.1.2.	Obra 2. Monotonía infinita.....	68
6.1.3.	Obra 3. Refugio en lo Desconocido.....	69
6.1.4.	Obra 4. Melancolía en Gradación.	70
6.2.	Post – Producción o Fase de Acabado	71
6.2.1.	Diseño y elaboración de carteles promocionales.....	72
6.2.2.	Catálogo artístico.....	74
6.2.3.	Montaje de la obra	77
6.2.4.	Registro fotográfico de la exposición.....	78
7.	Discusión	79
8.	Conclusiones	80
9.	Recomendaciones.....	81
10.	Bibliografía	82
11.	Anexos	82

Índice de Figuras:

Figura 1. El Bosco, J. (1515). Tríptico El Jardín de las Delicias [Pintura, óleo sobre tabla] Adaptado de, https://n9.cl/4mdfa	7
Figura 2. Kochabua, P. (2011). “Tierra de Fantasía II” [Pintura]. Recuperado de https://n9.cl/xezbh ...	29
Figura 3. Beksinski, Z, (1969). “Obraz VIII Zen”[Pintura]. Recuperado de https://n9.cl/xdilfy	31
Figura4. Mohrbacher. P, (s/f)” Malahidael ángel de Aries” [Ilustración]. Recuperado de https://n9.cl/o4t263	32
Figura 5. Abad, L. (2024). Aspectos gráficos: Ilustración del chuzalongo- Anatomía de ojos – Cabeza de búho- Velas encendidas-Paisaje y picos rocosos o Picachos. [collage].....	40
Figura 6. Abad, L. (2024). Aspectos gráficos: Templo religioso Jimbura - Rostro mujer campesina - Sombrero de paja- Vestimenta típica (detalle)- Colibrí estrella garganta azul - Sol. [collage]	42
Figura 7. Abad, L. (2024). Aspectos gráficos: Alforja típica del sector rural de la provincia – Sol – Planta de achira- Libélula – Niña campesina con alforja- Taza de metal esmaltado. [collage].....	44
Figura 8. Abad, L. (2024), Aspectos gráficos: Ave chilalo o langache -Ilustración digital – Espada antigua – Fotografía serpiente – Cocina de leña empírica. [Collage].....	46
Figura 9. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 1 - Realizados con esferográfico sobre	47
Figura 10. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 1 - Realizado con esferográfico de colores sobre cartulina canson,.....	48
Figura 11. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción - Obra 1 – Mixta sobre metal, 122 x 92cm [Fotografías].....	49
Figura 12. Abad, L. (2024). Proceso experimentación y producción - Obra 1 - Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografías]	50
Figura 13. Proceso experimentación y producción, Obra 1: Mixta sobre Metal, 122x 92 cm [Fotografía]	51
Figura 14. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 1 - Realizados con.....	52
Figura 15. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 1 - Realizado con esferográfico de colores sobre cartulina Cansón,.....	53
Figura 16. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción,.....	54
Figura 17. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción,.....	55
Figura 18. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 3 - Realizados.....	56
Figura 19. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 3 - Realizado con esferográfico	56
Figura 20. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción,.....	58
Figura 21. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción,.....	59
Figura 22. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 4 – Realizados.....	60

Figura 23. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 3 - Realizado con esferográfico de colores.....	60
Figura 24. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción, Obra 4:.....	62
Figura 25. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción,.....	63
Figura 26. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción,.....	64
Figura 27. Abad, L. (2024). “Miradas Intermitentes” Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura].....	67
Figura 28. Abad, L. (2024). “Monotonía Infinita” Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura].....	68
Figura 29. Abad, L. (2024). “Refugio en lo Desconocido” Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura]..	69
Figura 30. Abad, L. (2024). “Melancolía en Gradación” Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura]	
.....	
	¡Error! Marcador no definido.
Figura 31. Carrera de Artes Plásticas. (2024). Carteles promocionales. [Fotografía]. Recuperado de https://www.facebook.com/photo?fbid=1960102997692362&set=a.754028511633156	73
Figura 32. Abad, L. (2023). Catálogo de la exposición. [fotografía]	76
Figura 33. Abad, L. (2023). Montaje de la Obra. [fotografías].....	77
Figura 34. Abad, L. (2023). Inauguración de la muestra. [fotografías]	78

Índice de Anexos:

Anexo 1. Abad, L. (2023). Ficha técnica de la obra Tierra de Fantasía II. [Captura de pantalla].....	85
Anexo 2. Abad, L. (2023). Ficha técnica de la obra Obraz VIII Zen. [Captura de pantalla].	86
Anexo 3. Abad, L. (2023). Ficha técnica de la obra Malahidael. Ángel de Aries [Captura de pantalla].	87
Anexo 4. Abad, L. (2023). Guías de observación y Análisis [Captura de pantalla].....	88
Anexo 5. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 1 [Captura de Pantalla].....	89
Anexo 6. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 2 [Captura de Pantalla].....	89
Anexo 7. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 3 [Captura de Pantalla].....	90
Anexo 8. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 4 [Captura de Pantalla].....	90
Anexo 9. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 5 [Captura de Pantalla].....	91
Anexo 10. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 6 [Captura de Pantalla].....	91
Anexo 11. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 7 [Captura de Pantalla].....	92
Anexo 12. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 8 [Captura de Pantalla].....	92
Anexo 13. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 9 [Captura de Pantalla].....	93
Anexo 14. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 10 [Captura de Pantalla].....	93
Anexo 15. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 11 [Captura de Pantalla].....	94
Anexo 16. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 12 [Captura de Pantalla].....	94
Anexo 17. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 13 [Captura de Pantalla].....	95
Anexo 18. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 14 [Captura de Pantalla].....	95
Anexo 19. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 15 [Captura de Pantalla].....	96
Anexo 20. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 16 [Captura de Pantalla].....	96
Anexo 21. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 17 [Captura de Pantalla].....	97
Anexo 22. Certificación de traducción de resumen.....	98

1. Título.

**INTERPRETACIÓN DE VIVENCIAS PERSONALES, REPRESENTADAS A TRAVÉS
DE RELIEVES PICTÓRICOS CON UNA VISIÓN SURREALISTA.**

2 Resumen.

La presente investigación titulada: "Interpretación de Vivencias Personales, Representadas a Través de Relieves Pictóricos con una Visión Surrealista"; tiene como objetivo primordial representar las vivencias personales más significativas, capturando emociones, recuerdos y sueños. Cuyo propósito es establecer una conexión íntima entre el artista y el espectador mediante la producción pictórica con relieves, tomando como referencia el estilo surrealista.

De esta manera, el presente estudio propone recopilar, analizar y sistematizar los principios teóricos, técnicos, metodológicos y experimentales relacionados con el surrealismo. Por lo que, en el desarrollo de la fase investigativa se emplea métodos y metodologías que permitan considerar, ordenar y fundamentar la línea discursiva que cimentan la investigación, tomando como base los manifiestos surrealistas; entre los métodos aplicados se encuentra el inductivo, deductivo, deductivo – inductivo, el método historiográfico. Así como también, el simbólico, icónico e iconográfico, mismos que permiten el estudio y conocimiento simbólico de personajes y elementos presentes en producciones de artistas referenciales vinculados al surrealismo.

Por lo que, como resultado del análisis teórico, se genera una producción artística de cuatro pinturas aplicando la técnica mixta con relieves. El desarrollo de la producción implicó la consideración de los fundamentos de surrealismo, técnicas y métodos que permitieron generar espacios de experimentación aplicando procesos de diversificación en la representación y recreación de formas simbólicas, asociadas al ámbito natural entre animales y vegetales en conjugación con la figura humana generando diversos planos que evocan momentos fantásticos e irreales vinculados a las vivencias del artista, de esta manera se crea un espacio para la interpretación subjetiva e invitación constante a la reflexión sobre las vivencias y la expresión en el arte, para su representación se emplea diversos materiales y técnicas propias del surrealismo.

Palabras claves: Surrealismo; Vivencias; Personales; Pintura; Relieves.

Abstract

The present research entitled: "Interpretation of Personal Experiences, Represented through Pictorial Reliefs with a Surrealist Vision"; has as its primary objective to represent the most significant personal experiences, capturing emotions, memories and dreams. Its purpose is to establish an intimate connection between the artist and the spectator through pictorial production with reliefs, taking the surrealist style as a reference.

In this way, the present study proposes to collect, analyze and systematize the theoretical, technical, methodological and experimental principles related to surrealism. Therefore, in the development of the investigative phase, methods and methodologies are used that allow to consider, order and substantiate the discursive line that cements the research, taking the surrealist manifestos as a basis; among the methods applied are the inductive, deductive, deductive - inductive, the historiographic method. As well as the symbolic, iconic and iconographic, which allow the symbolic study and knowledge of characters and elements present in productions of referential artists linked to surrealism.

Therefore, as a result of the theoretical analysis, an artistic production of four paintings is generated applying the mixed technique with reliefs. The development of the production involved the consideration of the foundations of surrealism, techniques and methods that allowed generating spaces for experimentation by applying processes of diversification in the representation and recreation of symbolic forms, associated with the natural environment between animals and plants in conjunction with the human figure generating various planes that evoke fantastic and unreal moments linked to the experiences of the artist, in this way a space is created for subjective interpretation and a constant invitation to reflect on experiences and expression in art, for its representation various materials and techniques typical of surrealism are used.

Keywords: *Surrealism; Personal Experiences; Paint; Reliefs.*

3 Introducción.

El surrealismo, como movimiento artístico surgido en el siglo XX, se caracterizó por el enfoque centrado en explorar la mente subconsciente, lo irracional, lo onírico y subjetivo del ser, este movimiento propone explorar las profundidades de la psique humana, donde los sueños, las emociones, los deseos ocultos se convierten y se hacen visibles al mundo físico, en el caso específico de las artes plásticas a través de los lenguajes de la pintura, escultura, dibujo entre otros.

Es así que, Calvo (2021) dice que el surrealismo se gesta bajo la influencia de algunos fundamentos teóricos como el manifiesto surrealista de André Bretón y el psicoanálisis de Sigmund Freud. El primero indica en sus manifiestos que el surrealismo puede revelar verdades profundas sobre la realidad y la condición humana, mientras que Freud se centra en el subconsciente dentro del comportamiento humano y, en consecuencia, la creatividad. Por eso, los surrealistas comenzaron a permitir que el subconsciente se exprese libremente, ya fuera a través de la escritura o la pintura automática.

Desde esta perspectiva, la presente investigación, titulada: INTERPRETACIÓN DE VIVENCIAS PERSONALES, REPRESENTADAS A TRAVÉS DE RELIEVES PICTÓRICOS CON UNA VISIÓN SURREALISTA, se sumerge en un estudio y análisis pormenorizado del movimiento, partiendo de la base conceptual de los manifiestos surrealistas en correlación con el psicoanálisis de Freud, que consiste en desafiar las convenciones tradicionales sobre la percepción de la realidad y el poder de explorar la mente inconsciente del ser.

El objetivo principal es interpretar las Vivencias Personales sobre acontecimientos importantes y significativos que posteriormente serán representados en una producción pictórica con relieves empleando características del estilo surrealista. Por lo que, el enfoque teórico y artístico referencial de la investigación es cualitativo; para ello se recurre a la aplicación de los métodos como el inductivo – deductivo, historiográfico con análisis en lo iconográfico e iconológico, mismos que permiten obtener conocimiento acerca de los fundamentos teóricos, filosóficos, estéticos vinculados al surrealismo. Así como también, se aplicó el método experimental para la elaboración del proceso de producción artística, explotando en la recreación y composición de formas en el espacio, empleando diversidad de materiales y técnicas artísticas.

De esta manera, el trabajo investigativo se desarrolló en dos capítulos: El primero, aborda el conocimiento acerca de la historia, características y referentes relacionados con el movimiento surrealista. En el segundo capítulo, se aborda el análisis de las teorías filosóficas, artísticas y estéticas concernientes al manifiesto surrealista de Adré Breton, además las vivencias personales, la teoría de los sueños y el psicoanálisis de Freud.

Finalmente, como resultado del proceso investigativo, se elaboró una producción artística, sustentada en el análisis teórico de los principios del estilo surrealista en correlación con las vivencias personales, lo que contribuyó a realizar una serie de cuatro obras pictóricas aplicando relieve para crear una sensación óptica de tridimensionalidad, con la producción artística se transmite la recreación de un mundo onírico interior, lleno de emociones que residen únicamente en la mente del creador, logrado integrar la base teórica con la práctica artística empleando diversas técnicas y métodos surrealistas, concluyendo de esta manera que, el arte contemporáneo especialmente el surrealismo sigue influyendo en las expresiones individuales y colectivas de los individuos al momento de realizar composiciones subjetivas, basadas en experiencias personales de gran contenido simbólico personal.

4 Marco Teórico.

Capítulo I: Movimiento Surrealista.

4.1 Antecedentes e influencias del Surrealismo.

Guillaume Apollinaire de origen polaco en 1917, acuñó el término surrealismo, tratando de expresar su forma de ver la realidad, pasarían algunos años antes de que el movimiento se estableciera formalmente con André Breton en su primer manifiesto.

El surrealismo como movimiento se impone ya en octubre de 1924, a tenor del manifiesto surrealista creado por Bretón junto con unos poemas suyos que lo ilustran. Durante todo este tiempo y desde el Congreso que Bretón había realizado en 1922 para realizar un cambio de lo que se había hecho era modificar el grupo de artistas, entradas y salidas, pero en esencia los artistas se pasaron de un grupo a otro, abandonando el dadaísmo a favor del surrealismo. (Barreiro, 2014, pág. 447)

Este movimiento artístico tuvo más relevancia, cuando artistas como: Max Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró e Yves Tanguy se sumergieron en la práctica del automatismo, una técnica literaria que se basaba por completo en el subconsciente para la generación de creatividad artística. Este instrumento, recientemente introducido y difundido por André Breton y otros escritores surrealistas en París, abrió la vía para esta forma de expresión artística a través de sus escritos oníricos y su interés en la experimentación inspirada en el dadaísmo. (Sienra, 2022)

A sí mismo, algunos entendidos manifiestan que el surrealismo se remonta varios siglos atrás, con Jhyeronimus El Bosco con "El jardín de las delicias" denominándola como una obra adelantada a su época, como se muestra en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, es una pintura de gran sutileza, donde los personajes grotescos bajo escenarios perturbadores ilustran el desenfreno humano, el mal y la muerte. La tabla de la izquierda muestra el edén en un

estado pacífico, el centro está cargado con escenas sexuales eróticas y a la derecha aparece el infierno en un completo caos.

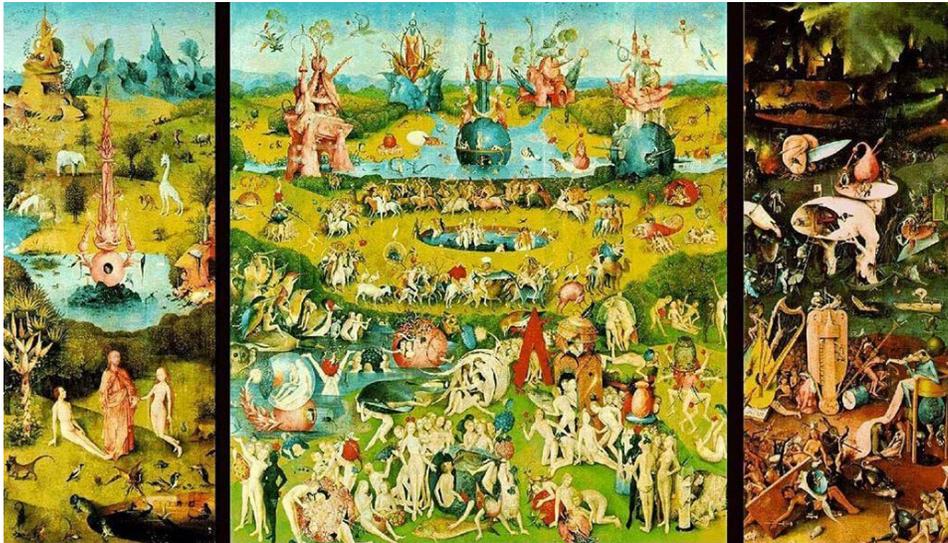

Figura 1. El Bosco, J. (1515). Tríptico El Jardín de las Delicias [Pintura, óleo sobre tabla] Adaptado de, <https://n9.cl/4mdfa>

En esta línea, el surrealismo afrontó el choque entre dos fases, que en efecto son muy contrarias, en este caso es el estado del sueño y la realidad objetiva sumergida en una especie de realidad absoluta. También, expresa el funcionamiento irreal del pensamiento sin tomar en cuenta la razón y liberando sus sentimientos frente a preocupaciones tanto estéticas como morales, con ello se dice que, existe un punto en el espíritu por medio del cual la vida y la muerte, lo existente y lo que imaginamos, lo que queda en el pasado y lo que se espera del futuro, dejen de observarse de manera contradictoria.

Visto de esta forma, el arte surrealista permite a los artistas cuestionarse la realidad visible e internarse en un mundo onírico, irreal y fantástico, con el objetivo de que el artista logre explorar su mundo interno jugando con su imaginación, de esta manera las ideas que emerjan serán el producto de impulsos momentáneos, es por ello que, el surrealismo como otras corrientes en sus inicios no eran bien aceptadas y causaban grandes debates en la sociedad, puesto que, salían de lo

convencional, cotidiano o tradicional rompiendo los esquemas en sus formas de representación.

4.2 Características del Surrealismo como movimiento.

Las características estilísticas del surrealismo proponen un enfoque en la teoría del inconsciente y la irracionalidad. Es así que, se identifica a este movimiento con imágenes libres a variadas interpretaciones, en la mayoría de los casos sin un sentido lógico, donde la mente no ejerce ningún tipo de razón, utilizando técnicas como el automatismo y la representación de sueños, los surrealistas buscan liberar la mente de las restricciones racionales y explorar nuevas realidades mediante la combinación de elementos dispares y simbólicos.

Entre las características más relevantes del surrealismo está el automatismo psíquico, este método elimina la razón y el control consciente en el proceso de creación. Los artistas surrealistas exploraron distintas modalidades de automatismo, como la escritura automática y la pintura sin planificación previa, este método libre y espontáneo facilitaba la expresión auténtica de los impulsos más profundos. (ArteYucatan, 2024)

La finalidad de emplear el método de creación por automatización psíquica, es que las creaciones artísticas se automaticen para generar obras inéditas, dejando actuar a los instintos primarios sin control racional alguno, así como es automático respirar o simplemente parpadear. Es por ello que, los surrealistas suponen que la creatividad proveniente del subcontinente del artista es más auténtica, original y poderosa que la que nace de la conciencia del mismo. De igual manera, es de interés indagar y explorar en el lenguaje de los sueños, puesto que se cree que los sueños se encargan de revelar los sentimientos, pensamientos y deseos más ocultos.

Así también, otra de las características es el análisis de los sueños, para los surrealistas, el universo de los sueños representa una de las pruebas más contundentes de la existencia del mundo subconsciente repleto de elementos poéticos. En los sueños, nos sumergimos en un ámbito desprovisto de lógica y donde la aceptación de lo irracional es fundamental. De la misma manera

el psicoanálisis de Freud dedicado al estudio exhaustivo del inconsciente con el propósito de entender la naturaleza de la psiquis humana, con ello los artistas surrealistas compartían la idea de revelar ese material y plasmarlo a través de procesos creativos. (Tabuenca, 2022)

Por lo tanto, las características consisten en variadas expresiones del inconsciente, explorando el lenguaje de los sueños, con la certeza de que los mismos revelan sentimientos y deseos ocultos, ello causa que los artistas se sumerjan en el mundo de lo onírico para extraer elementos de las profundidades del subconsciente, en este sentido, el surrealismo no solo desafía las prácticas artísticas establecidas con anterioridad, sino que también busca desentrañar los enigmas más profundos de la mente humana

4.3 Características del Surrealismo en la Pintura.

La pintura surrealista se caracteriza por la inclusión de elementos que sobrepasan la realidad. Esta forma de expresión artística se distingue por buscar inspiración en lo más profundo de la mente, apartando cualquier rastro de razón o lógica. Este movimiento no pretende reflejar o criticar la realidad externa, sino que se enfoca en expresar las ideas más abstractas de sus creadores. Por esta razón, las pinturas surrealistas son consideradas algunas de las más difíciles de comprender o interpretar por los espectadores. (Capital del arte, 2018)

Entre las características que más resaltan están:

- Combinación de conceptos, figuras que no tendrán espacio en el marco del razonamiento lógico y el uso metafórico de imágenes
- Usa recursos como la barbarie o el mismo humor para generar atracción.
- Implementa técnicas de creación libre con la finalidad de la liberación humana.
- Imágenes libres, sujetas a múltiples interpretaciones a través de objetos carentes de cualquier sentido lógico.

- Representa el misterio, la destrucción, lo contradictorio, lo absurdo y a veces hasta lo trágico.
- Critica a múltiples escenarios de la vida moderna junto a las concepciones tradicionales.

4.4 Tipos de Surrealismo.

Existen varios tipos de surrealismo, desde el moderno hasta el pop, en este caso analizamos a dos de los principales, al surrealismo figurativo y al abstracto, por ello, a continuación, cada entendido expone las características y principales referentes de estos dos tipos de surrealismo.

Surrealismo figurativo: es una tendencia representativa pictórica y escultural, que se caracteriza por el uso de figuras y formas reconocibles, incluso se usan algunos detalles que asimilan a la fotografía, dando lugar a escenas oníricas, absurdas, imaginarias e irreales vinculadas al subconsciente, totalmente alejadas de la pintura cotidiana o tradicional, además exageran de la perspectiva, del detalle, del claroscuro, del color y la deformación del cuerpo humano. (Candela, 2018)

En el Surrealismo figurativo se dieron a conocer artistas como: René Magritte, Salvador Dalí, Chagall, Eleonora Carrington, Remedios Varo, entre otros, quienes transformaron y distorsionaron la realidad en sus representaciones, pero sin dejar de lado la relación real de cada objeto valiéndose de la figuración naturalista.

Así, definimos al surrealismo figurativo como el arte que utiliza formas reconocibles y fáciles de identificar al ojo del espectador, en algunos casos es representado mediante técnicas de detalle mínimo, siempre buscando representar escenas o pasajes oníricos vinculadas al subconsciente, escapando de la realidad objetiva y apartándose indudablemente de la pintura tradicional.

Surrealismo abstracto: este en cambio, consiste en una tendencia de carácter pictórico

que se caracteriza por la aplicación del denominado automatismo puro. Este enfoque lleva a la eliminación de cualquier representación figurativa, permitiendo así la creación de nuevos universos concebidos por la experiencia de las personas. Es por esto que se cree que el surrealismo abstracto es uno de los precursores de la pintura abstracta, implementando la automatización de las ideas. Esta característica implica suprimir el control racional de la mente, buscando internarse en un universo lleno de imágenes distorsionadas. (Rodríguez, 2023)

De esta manera el surrealismo abstracto aplica el automatismo puro donde se pierde cualquier tipo de representación figurativa, aquí la creatividad será automática e inmediata y solo dependerá de la experiencia propia que el autor haya adquirido en su diario vivir. Yves Tanguy, Miró, Klee, Jean (Hans) Arp, entre otros, serían unos de los artistas más representativos del surrealismo abstracto, pues ellos interpretaban y daban a conocer su arte mediante figuras simbólicas estilizadas.

Desde estos puntos de vista, se considera que, estos dos tipos de surrealismo, tanto el figurativo como el abstracto, han mostrado su versatilidad para representar ideas, sentimientos y emociones, destacando la contribución directa y libre en la riqueza creativa de las representaciones artísticas, proporcionando diferentes enfoques y modos de expresar esa combinación entre la realidad y la fantasía.

El surrealismo abstracto se originó en la década de 1940 en los Estados Unidos, como respuesta a las tensiones de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de encontrar nuevas formas de expresión artística. En este contexto, los artistas comenzaron a explorar terrenos más allá de las representaciones realistas tradicionales, yuxtaponiendo elementos aparentemente inconexos y jugando con la relación entre la forma y el color.

4.5 Técnicas del Surrealismo

En este apartado se hace un análisis a varias de las técnicas aplicadas en el movimiento surrealista, aduciendo que las técnicas se aplican a partir de cómo mejor se adecua un artista para representar y combinar métodos pictóricos o escultóricos, estas técnicas permiten plasmar ideas bajo escenarios provenientes del mundo imaginario.

Así, Gonzáles (2022) afirma que la técnica denominada “cadáver exquisito” es un proceso colaborativo que comprende a un grupo de personas que arman una serie de dibujos. donde cada participante dibuja cualquier cosa, dobla el papel para ocultar el dibujo y luego se lo pasa al siguiente participante para que añadiera su dibujo. Los resultados de este proceso producen yuxtaposiciones sorprendentes con figuras fantásticas y divertidas.

Por ejemplo, Andina (2020) explica la técnica del “parsemage”, misma que proviene del francés: parse mate que traducido al español dice: hecho por un mago, es una técnica surrealista e involuntaria dentro de las artes visuales que fue creada por Itzhel Colquhoun, misma que consiste en que el polvo de carbón vegetal o cal coloreada es desperdigada en una superficie de agua y luego se pasa un papel grueso o cartulina sobre la superficie de agua quedando la imagen plasmada en ese momento.

Por su parte, Bazán (2022) dice que la técnica de “collage”, consiste en pegar o dibujar imágenes inconexas o elegidas al azar para crear una composición, esta es una técnica ampliamente utilizada en el arte moderno y contemporáneo, e incluso en la creación cinematográfica. Consiste en combinar motivos pictóricos y fragmentos provenientes de diferentes orígenes de forma desconectada, creando así una entidad sintética que otorga nuevos significados y roles a esas partes individuales.

Asimismo, Lova (2018) expone la técnica denominada “el grattage”, o también conocida como la técnica del raspado, que consiste en cubrir con ceras de colores todo el fondo de un papel con franjas de diferentes tonos, seguido de cubrirlo con cera negra, tinta china o pintura negra, luego se lo deja secar, se procede a raspar con un punzón la superficie dejando ver los colores pintados debajo y dando forma a lo que se desea interpretar o dibujar.

Por otra parte, Valdés y Jaén (2023) muestran que la técnica del “óleo” es un tipo de pintura o pigmento que se obtiene al mezclar pigmentos en polvo con un aglutinante a base de aceite y que al estar en contacto con el aire puede llegar a oxidarse, es una técnica muy antigua incluso los artistas la utilizaban mucho en la Edad Media. Por ello, esta es considerada como la técnica más usada por los artistas debido a las grandes bondades que brinda a la hora de pintar, aunque su secado sea tardío.

Así también, la técnica “mixta” permite al artista combinar distintas técnicas o materiales de pintura ya sean acuarelas, lápices de color, acrílico, tintas, temperas etc. Aplicándolas en las distintas etapas de la creación artística para conseguir acabados finales más variados y expresivos.

Tomando en cuenta las diversas técnicas analizadas se puede asumir que, efectivamente, las técnicas del surrealismo son muy versátiles, variadas y creativas, ayudando a explorar el subconsciente y liberando la imaginación. Estas técnicas también fueron innovadoras en su época y en la actualidad aún se siguen empleando debido a la libertad que tiene el artista para crear y por otro lado se resalta en la utilización de materiales alternativos permitiendo siempre expresar la complejidad de la imaginación de los artistas.

4.6 Figura Humana en el Surrealismo

La figura humana en el surrealismo es fundamental, ya que se representa de diversos modos; unas un tanto distorsionadas y otras en una metamorfosis con simbolismos. Los surrealistas desafían de manera audaz las normas de género y exploran la sexualidad de forma provocadora. Esta representación desafiante de la figura humana contribuye a subvertir las ideas tradicionales sobre la identidad y el género, incitando a los espectadores a reflexionar sobre sus propias creencias y prejuicios.

De la misma forma, Monroy (2023) señala que, en el surrealismo, la representación de la figura humana contempla un papel esencial en la expresión de la creatividad, la exploración del subconsciente y en la crítica de las normas sociales establecidas, a través de técnicas o métodos como la descontextualización, la distorsión y la fusión de elementos que parecían no tener conexión, los surrealistas abrieron nuevas perspectivas para la percepción y comprensión de la naturaleza humana.

Por tanto, el surrealismo centrado en la figura humana a lo largo de los años ha demostrado que ha sido parte esencial en la exploración de la complejidad de la psique, a través de imágenes oníricas y simbólicas, de esta manera, ha logrado enriquecer al movimiento surrealista brindando un espacio para representaciones creativas y originales que desafían la lógica y se sumergen en el mundo del inconsciente.

La representación del cuerpo humano en el surrealismo se emplea como un vehículo expresivo para indagar en la complejidad de la mente y sus estados emocionales al transmitir emociones, ideas y sentimientos sobre algún evento concebido e inmortalizado yendo más allá de los límites de la realidad.

4.7 Relieve Artístico

4.7.1 Antecedentes y Concepto de Relieve

Los primeros ejemplos de relieves se remontan al período del arte rupestre del Paleolítico, que abarca desde alrededor del año 25.000 aC, un ejemplo temprano de relieve se encuentra en Francia, representado por la Venus de Jausse. En el contexto del arte griego, se pueden notar cambios claros en la transición entre formas artísticas ya establecidas, como la pintura y la escultura, los relieves se caracterizan por estar más estrechamente relacionados con la representación de figuras en un espacio definido. Por otro lado, en el Renacimiento el relieve hizo un uso más completo de la perspectiva, logrando representar principalmente las tres dimensiones en una superficie bidimensional. En el siglo XX, se crearon obras monumentales en relieve, y una de las más célebres es el Memorial Nacional Monte Rushmore, que se comenzó a construir en 1927 y presenta esculturas de expresidentes estadounidenses (Úbeda et al., 2023).

Los relieves artísticos son una forma fascinante de la expresión creativa que ha existido desde hace mucho tiempo para representar expresiones visuales. Se trata de tallar o esculpir figuras en tres dimensiones sobre superficies planas, como paredes, aplicando profundidad y textura. Se ha empleado en varias culturas a lo largo de la historia, hasta en la actualidad en las distintas formas contemporáneas de hacer arte. En la época moderna, este tipo de relieves continúan siendo bien vistos tanto en el arte habitual como en formas más contemporáneas del arte, como la instalación y el arte urbano.

4.7.2 Características del Relieve

Las características del relieve muestran las manifestaciones visuales, estéticas, táctiles que persuaden y enriquecen una representación artística, adicional a ello, permite ingresar y rebasar las condiciones que nos ofrece un plano en dos dimensiones.

Por ejemplo, Álvarez y Goig (2021) refieren que, el arte en relieve representa una modalidad única de expresión artística que emplea la tridimensionalidad para dar vida a obras que van más allá de las limitaciones del plano bidimensional. A través de la escultura y técnicas afines, el arte en relieve nos invita a adentrarnos en el espacio y la forma desde una perspectiva distinta, ofreciendo una experiencia visual y táctil que puede resultar igual de impactante y emotiva.

A continuación, Gago (2020) en su investigación analiza algunas de las características más notables del arte en relieve y su influencia en la evolución del arte a lo largo de la historia, estas son:

Tridimensionalidad: característica más evidente del relieve artístico que es su naturaleza en las tres dimensiones, a diferencia de la pintura o el dibujo, que se limitan al plano, el relieve agrega profundidad y volumen a la obra.

Variabilidad de profundidad: algunas obras pueden tener relieves bajos donde la escultura apenas sobresale del fondo, mientras que otras pueden tener relieves altos, donde las formas emergen significativamente.

Materiales y texturas: los artistas que trabajan en relieve pueden utilizar una amplia variedad de materiales, desde madera, piedra hasta metal y yeso.

Narrativa y narración visual: esta forma de arte permite a los artistas crear narrativas visuales que pueden ser interpretadas por el espectador.

Perspectiva y composición: la composición cuidadosamente diseñada puede guiar la mirada del espectador a través de la obra y crear un sentido de movimiento y profundidad.

Función arquitectónica y decorativa: utilizada en monumentos conmemorativos y esculturas públicas para honrar a figuras históricas y eventos importantes.

4.7.3 Tipos de Relieve.

Así mismo, Fernández (2023) y Bastidas (2019) explican que existen algunos tipos de relieves, los mismos que comprenden varios métodos y entre ellos están:

Bajo relieve: el bajo relieve es una técnica escultórica que se destaca por representar figuras y formas que se encuentran ligeramente elevadas o esculpidas en una superficie plana; permitiendo la representación de escenas narrativas, retratos y elementos decorativos con un efecto visual menos pronunciado que el relieve alto.

Medio relieve: el medio relieve posibilita la representación de escenas narrativas, retratos y elementos decorativos con un efecto visual que se encuentra a medio camino entre el relieve alto y el bajo.

Alto relieve: las figuras tienen una proyección pronunciada y un alto grado de relieve con respecto al fondo.

Hueco relieve: es un estilo escultórico que crea un efecto visual en el que las figuras parecen estar talladas en la superficie, lo que a menudo se utiliza para representar escenas narrativas o decorativas.

4.7.4 Pintura y relieve.

La pintura y el relieve posibilitan crear eventos genuinos que muestran la historicidad de un acto o suceso, entre sus principales características están la creación y sensación de profundidad.

A partir de ahí que Mamani, (2023) indica que, el arte en sus diversas manifestaciones, es una expresión intrínseca de la creatividad humana y la necesidad de comunicar pensamientos, emociones y experiencias, entre las formas artísticas más destacadas se encuentran la pintura y la escultura, dos disciplinas que, aunque aparentemente distintas en su abordaje técnico y visual, comparten una relación profunda y compleja. Esta relación se basa en la exploración de la tridimensionalidad.

Por lo tanto, la composición también juega un rol muy importante tanto en la pintura como en el relieve. Ambos medios emplean principios de diseño, como la regla de los tercios y la jerarquía visual, para organizar elementos y crear una experiencia estética, la perspectiva es otro elemento compartido. La pintura utiliza la perspectiva lineal para crear la ilusión de profundidad en un plano, mientras que el relieve juega con la perspectiva a través de la disposición de las figuras y objetos en la composición de la obra.

Bajo estos puntos de vista, se considera que, la relación entre el relieve y la pintura es una exploración continua de la tridimensionalidad en el arte, mediante ambos medios, aunque diferentes en su ejecución técnica, demuestran que pueden conectarse mutuamente, en términos de narrativa, composición, perspectiva y experimentación artística.

Capítulo II: La Estética en el Surrealismo y Vivencias Personales.

4.8 Categorías Estéticas.

Así como los tipos, técnicas y características del surrealismo, se debe poner énfasis a las categorías estéticas, las mismas que nos ofrecen un marco conceptual ideal para analizar y comprender las diferentes dimensiones de una obra de arte.

De acuerdo a, Fierro (2013) en su estudio, analiza las categorías estéticas y su aplicación en el mundo del arte, las mismas que han permitido el poder entender la complejidad y la conceptualidad en una obra, así mismo lograr captar las ideas y pensamientos subyacentes que el artista plasma en su obra. Entre las categorías analizadas están:

Lo trágico: se basa en los sucesos desafortunados y desastrosos que son una parte inherente de la experiencia humana, marcados por eventos sangrientos y dolorosos que evocan una profunda aflicción. Estos sentimientos humanos pueden ser canalizados artísticamente. En las obras trágicas, el destino desempeña un papel crucial, donde pueden explorarse temas como el desamor, el engaño y el homicidio. Lo que distingue a estas obras es la sensación de estar atrapado en una situación desdichada, un conflicto sin solución aparente

Lo sublime: esta categoría se distingue en lo sagrado, permaneciendo oculto en una delicada armonía de formas sin vida, es una existencia que no puede materializarse en el mundo real, Esta palabra se usa para denominar algo excelso, eminente o muy elevado. Lo sublime se

puede encontrar en ciertos fenómenos naturales, como lo puede ser un arco iris, un cielo estrellado, o también se puede aplicar a determinadas acciones humanas, como lo que han hecho algunos hombres que arriesgan o sacrifican su vida por salvar la de otros.

Lo bello: en el arte se percibe como la armonía. Los griegos hacían una visión generalizada y según ellos implicaba orden, simetría y proporcionalidad, en el campo filosófico la belleza estaba encaminada hacia lo divino, algunos filósofos consideraban a la belleza como la armonía en la configuración del universo.

Lo extraño y lo maravilloso: los artistas surrealistas solían combinar elementos ordinarios de maneras extrañas e inesperadas para crear una sensación de lo maravilloso. Esta combinación de lo cotidiano con lo inusual produce una realidad alternativa que desafía las leyes de la lógica.

El humor y lo lúdico: el humor, a menudo en forma de ironía, parodia o absurdo; es otro rasgo del surrealismo. Este enfoque lúdico desafía las normas y convenciones sociales, subvirtiéndola realidad y promoviendo la libertad creativa.

Lo grotesco y la distorsión: la distorsión de la realidad a través de imágenes grotescas o perturbadoras es común. Esta categoría busca desestabilizar al espectador y evocar una reacción emocional intensa, ya sea fascinación o repulsión.

Así, las categorías estéticas en el mundo del arte surrealista se muestran como una herramienta en un marco conceptual y bajo su análisis permite a los individuos adquirir conocimientos para llegar a entender y analizar las obras que se observe, En conjunto, Estas categorías estéticas combinadas generan un universo surrealista que invita a la exploración de los límites de la percepción, la imaginación y la realidad.

4.9 Manifiestos de André Breton.

4.9.1 Primer Manifiesto.

Así, en el Primer Manifiesto, Pellegrini (2001), señala que “No ha de ser el miedo a la locura el que nos obligue a poner a media asta la bandera de la imaginación. Es indispensable instruir el proceso contra la actitud realista” (p.22). Pues en el primer manifiesto surrealista, redactado por André Breton en 1924, abordaba los compendios y el enfoque del movimiento surrealista. En él, Bretón se refería al surrealismo como una corriente literaria y artística propuesta en liberar el pensamiento ante las restricciones impuestas por la lógica y lo racional.

Planteaba utilizar el automatismo psíquico como una técnica del inconsciente para explorar y adentrarse en el universo de lo onírico. Además, apoyaba los cambios tanto en el pensamiento de los individuos como en la sociedad misma, utilizando el surrealismo como medio para una transformación esencial de la vida diaria. Este manifiesto marcaría el inicio inminente del movimiento surrealista, que tendría un notable impacto en el arte, la literatura y la cultura del siglo XX.

Asimismo, el primer manifiesto surrealista no tiene sólo importancia artística, sino también tiene un fuerte componente político y social. Bretón apoya una revolución no solo en el arte, sino también en la sociedad en su conjunto, utilizando a este movimiento como una herramienta para cuestionar las bases de poder establecidas e iniciar un cambio radical en la cotidianidad de los individuos inmersos en la misma.

De esta manera, el primer manifiesto surrealista de André Breton marcó el inicio de un movimiento artístico y cultural que tendría un profundo impacto en la literatura y el arte, cambiando de alguna manera nuestra perspectiva de ver el mundo. Su aporte sigue siendo relevante en la actualidad, inspirando a generaciones de artistas y pensadores a desafiar las convenciones.

4.9.2 Segundo Manifiesto.

El segundo manifiesto surrealista, publicado por André Breton en 1929, siguió desarrollando las ideas presentadas en el primer manifiesto de 1924. En este caso, Bretón ratificó el compromiso del surrealismo con la exploración del inconsciente y la liberación de la creatividad a través del automatismo psíquico. De esta manera profundizó su doctrina en esa relación entre el surrealismo y la revolución, defendiendo una transformación esencial tanto en el ámbito personal como en el social y político.

Tabuenca (2021) en su análisis dice que Bretón transformó la corriente artística al incorporar una perspectiva política alineada con el marxismo, lo cual incitó en la salida de varios seguidores y artistas surrealistas. La principal diferencia entre el primer y el segundo manifiesto radica en su contenido político y controvertido. El cambio político en el Surrealismo se inició alrededor de 1925 con la publicación de textos críticos hacia instituciones como la iglesia católica y las guerras.

También, otra de las ideas centrales del segundo manifiesto fue la noción del "amor loco", que Breton consideraba como una fuerza liberadora y transformadora capaz de trascender las convenciones sociales y los muros del pensamiento racional. Además, en este manifiesto Breton indaga temas como el papel del surrealismo en el ámbito de la moral y la ética, así como su relación con la psicología y la ciencia.

En este manifiesto André Breton continuó consolidando y ampliando las ideas fundamentales del movimiento surrealista, explorando nuevos caminos de expresión artística-filosófica, reafirmando su compromiso con la revolución. Es una obra desafiante que incita a la meditación sobre la naturaleza del arte, la realidad y al cuestionamiento de la misma sociedad.

a través del automatismo psíquico. De esta manera profundizó su doctrina en esa relación entre el surrealismo y la revolución, defendiendo una transformación esencial tanto en el ámbito personal como en el social y político.

Tabuenca (2021) en su análisis dice que Breton transformó la corriente artística al incorporar una perspectiva política alineada con el marxismo, lo cual incitó en la salida de varios seguidores y artistas surrealistas. La principal diferencia entre el primer y el segundo manifiesto radica en su contenido político y controvertido. El cambio político en el Surrealismo se inició alrededor de 1925 con la publicación de textos críticos hacia instituciones como la iglesia católica y las guerras.

También, otra de las ideas centrales del segundo manifiesto fue la noción del "amor loco", que Breton consideraba como una fuerza liberadora y transformadora capaz de trascender las convenciones sociales y los muros del pensamiento racional. Además, en este manifiesto Breton indaga temas como el papel del surrealismo en el ámbito de la moral y la ética, así como su relación con la psicología y la ciencia.

En este manifiesto André Breton continuó consolidando y ampliando las ideas fundamentales del movimiento surrealista, explorando nuevos caminos de expresión artística-filosófica, reafirmando su compromiso con la revolución. Es una obra desafiante que incita a la meditación sobre la naturaleza del arte, la realidad y al cuestionamiento de la misma sociedad.

4.10 Sigmund Freud y la Teoría de los Sueños.

Durante la primera parte del siglo XX, Freud presentó su teoría sobre los sueños, la cual sugería entender lo que se oculta en el mundo de los sueños, proporcionaba una comprensión del material profundo del ser.

El inconsciente, incurre en que el individuo debe afrontar las adversidades de la vida derivadas de pensamientos o sentimientos conscientes.

La teoría de los sueños parte desde la constitución de una secuencia de eventos a los que el ser humano está expuesto durante el período del sueño, siendo una parte inexplicable y pocas veces analizada por expertos, sin embargo, para nadie es ajeno que los sueños proyectan imágenes vinculadas a la vida cotidiana bajo la misma experiencia de los individuos.

De ahí que, Molina (2021) identifica que la teoría de los sueños brinda acceso a nuestro inconsciente, un reino desprovisto de lógica donde se manifiestan nuestras emociones, pensamientos y deseos más profundos, así como nuestra autenticidad más instintiva. Esta noción ha sido explorada a lo largo de la historia mediante diversas teorías sobre la interpretación y simbolismo de los sueños, así como en la representación artística de los mismos, abarcando desde símbolos pequeños hasta la expresión máxima de lo irracional, como lo ilustra el movimiento surrealista.

Freud desarrolla una teoría del sueño que se utiliza como modelo para entender las manifestaciones del inconsciente y presenta una técnica de interpretación basada en la asociación libre, que traspone el papel del sueño, el soñador y el intérprete. Según esta teoría, el sueño se percibe como la realización disfrazada o distorsionada de un deseo que ha sido censurado o reprimido. Este deseo inconsciente busca reconectar con un objeto perdido que ha dejado una huella imborrable. (Sierra, 2009)

Para Freud, los sueños también son una expresión del subconsciente que se origina a partir de deseos cohibidos, a veces de índole sexual, esta represión operaba como una forma de autocensura que ocultaba el verdadero significado del sueño detrás de una narrativa superficial, lo

que se conoce como contenido manifiesto, Aunque la interpretación de Freud no se descarta por completa, Carl Jung sostenía que había algo más en juego: los sueños servían como un equilibrio, una especie de compensación inconsciente de las partes de la psique que no se expresan conscientemente

Para los surrealistas, los sueños, considerados por Freud como manifestaciones del subconsciente humano representan un acceso directo a la parte genuina de la naturaleza humana. Es ahí que la teoría de los sueños fundamentada por Freud influirá notablemente en el surrealismo y otras corrientes artísticas.

4.11 Psicoanálisis de Freud.

Tal como se menciona en la teoría de los sueños donde Freud es uno de los artífices clave, ahora se analiza y discute al psicoanálisis en la exploración del inconsciente, por lo cual, se hacen varios estudios que hacen mención a este método.

En este sentido, Fernández y Tamayo (2004) sostienen que el "psicoanálisis" se refiere tanto al conjunto de teorías desarrolladas por Freud sobre la estructura y operación de la mente humana, como a un enfoque terapéutico psicológico, el psicoanálisis brinda una comprensión profunda del ser humano que ha tenido un impacto característico en diversos aspectos culturales, aunque desde sus inicios ha sido objeto de controversia y ha sido refutado de diversas maneras.

Este concepto abarca dos significados distintos: en primer lugar, se refiere a un método desarrollado por Sigmund Freud para explorar los procesos mentales mediante la utilización de asociaciones libres, el análisis de los sueños y la interpretación de manifestaciones de resistencia y transferencia; en segundo lugar, se relaciona con una teoría psicológica elaborada por Freud basada en sus observaciones clínicas con pacientes que sufrían de histeria.

La obra de arte podría ser considerada como un objeto transicional, que es externo al yo y cumple una función reconfortante para el mismo, siendo fuente de placer para el artista. El arte, opina Freud, consigue conciliar el principio de placer con el principio de realidad ya que el artista, aunque no renuncia a la satisfacción de los instintos, consigue al fin adaptarse a la realidad mediante otras vías y creando un mundo nuevo. (Loza, 2006)

Es importante resaltar que el psicoanálisis ha sido, sin duda, uno de los fenómenos culturales más relevantes e impactantes en la historia intelectual, cultural y artística del siglo XX. La convergencia entre el psicoanálisis y las disciplinas humanísticas y artísticas ha sido crucial, proporcionando un marco para desarrollar conceptos esenciales sobre cuestiones de gran importancia en ese siglo, como el totalitarismo, las dinámicas de la sociedad de consumo, los retos de la integración en una sociedad multicultural y las expectativas respecto a los cambios en la moral.

Con ello, el psicoanálisis de Freud ha dejado una huella perdurable en la comprensión de la mente humana que hasta nuestros días se sigue analizando en instituciones de todo el mundo, esto debido a sus teorías sobre el inconsciente, Por otro lado, la importancia de sus teorías en el desarrollo psicológico de las personas y la misma interpretación de los sueños han influido no solo en la psicología clínica, sino también, en campos como el arte y la literatura.

4.12 Vivencias Personales.

Las vivencias personales engloban sucesos, momentos, circunstancias y acontecimientos que un individuo atraviesa a lo largo de su existencia. Estos sucesos abarcan una extensa gama de experiencias que son únicas e irrepetibles para cada persona como, por ejemplo; los aciertos y las derrotas en la toma de decisiones, los instantes de alegría en un día festivo, una reunión familiar,

la primera cita con una persona, el primer día de clases, el trabajo en el campo, la interacción con la naturaleza, hasta la muerte de un familiar, todos estos aspectos contribuirán en el desarrollo personal y en la construcción de su propia identidad. Estas vivencias se modifican ampliamente de una persona a otra, teniendo como resultado un impacto considerable en la forma en que observan el mundo y en cómo se relacionan con su entorno.

Con ello, el término vivencia se emplea para referirse a la experiencia adquirida a partir de una situación específica. Estas vivencias son las realidades que una persona experimenta y que, de algún u otro modo, impactan en su vida. Cada vivencia involucra la asimilación de información que posteriormente será de utilidad para confrontar escenarios similares, lo que convierte a las vivencias en un asunto de aprendizaje continuo y a cada instante. (Pérez & Gardey, 2022).

El rol que juegan las vivencias en la formación de la personalidad es fundamental, y vislumbra cómo diferentes sujetos reaccionan ante los mismos eventos de manera distinta, por ello la psicología, considera que las vivencias son las experiencias que influyen en la formación de la personalidad de cada individuo y la reacción de cada persona ante eventos externos, la misma personalidad determinará si esos eventos se convierten en vivencias significativas o no, dependiendo de su capacidad de reacción. Algunos hechos pueden parecer poco relevantes para ciertos individuos y, por lo tanto, no se interiorizan como vivencias grandes o significativas. Sin embargo, esos mismos acontecimientos llegaron a tener un gran impacto en otros individuos y dejaron un hito que perdura. Por ejemplo, la muerte de una persona puede provocar diferentes reacciones, pues serán los más allegados quienes más sientan aquella partida.

De esta forma, una palabra adquiere sentido en un contexto y cambia su sentido en diferentes contextos. Las experiencias se tornan subjetivas en el marco de la red de sentidos subjetivos que caracterizan la inserción social del sujeto en los contextos en los que participa. (Erausquin, et al., 2016)

De esta manera, las vivencias varían según el comportamiento del individuo en la sociedad y en la capacidad que tenga este para procesar e interpretar los momentos más importantes y cruciales de su vida, impactando en la formación de la personalidad. La diversidad de reacciones ante situaciones similares subraya la complejidad de este proceso en el cual la disposición del individuo es crucial en la adquisición de nuevas experiencias, este enfoque nos recuerda la significancia de las experiencias radicando tanto en la naturaleza de los sucesos como en la disposición y sensibilidad del individuo.

4.13 Referentes Artísticos.

4.13.1 Prateep Kochabua.

Prateep Kochabua, un destacado artista surrealista, nació en Bangkok, Tailandia. Su camino artístico comenzó con la obtención de una licenciatura en pintura en la reconocida Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Silpakorn. Luego, emprendió una fase profesional en la industria publicitaria, donde se especializó en el rol de director de arte desde 1984 hasta 1992. Seguidamente, en 1995, Kochabua alcanzó un punto de inflexión en su carrera artística al realizar su primera exposición individual en la prestigiosa Galería Nacional de Bangkok. En este evento, sus obras surrealistas cautivaron al público, consolidándose como un destacado representante del arte en su país natal. Desde aquel momento, su obra ha continuado su evolución y ha dejado una huella notable en la escena artística, ganando reconocimiento tanto en Tailandia como a nivel internacional (Fuentes, 2014)

Figura 2. Kochabua, P. (2011). "Tierra de Fantasía II" [Pintura]. Recuperado de <https://n9.cl/xezbh>

La obra de Kochabua. Véase Figura 2, "Tierra de Fantasía II", se caracteriza por estar repleta de elementos que son grotescos, fantásticos y muchas veces desafían a la misma realidad.

El artista muestra un interés particular en la representación de desnudos junto a naturaleza y anatomía humana, al menos uno de estos tres elementos suele ser claramente perceptible a simple vista en la mayoría de sus obras. Además, la hibridación de las figuras es una característica distinta y significativa en su trabajo, llevando sus representaciones a un imaginario que resulta verdaderamente cautivador.

Además, sus trabajos se ven reflejados en el alto impacto que muestra por ser fantasmal, grotesco y desafiante, demostrando un arte que puede apasionar a un público que se define con una personalidad más auténtica.

4.13.2 Zdzislaw Beksinski

Zdzislaw Beksinski, es un destacado artista polaco nacido el 24 de febrero de 1929 y fallecido el 21 de febrero de 2005 en Varsovia, conocido como el “Pintor de las pesadillas” fue reconocido por su versatilidad en las disciplinas de la pintura, la fotografía y la escultura. Su obra abarcó dos estilos distintos, que él mismo denominó como barroco o gótico. En su primer estilo, se destacó por su enfoque en la representación artística, especialmente durante su período de realismo fantástico. Durante este tiempo, creó pinturas que presentaban imágenes distorsionadas, con una estética surrealista y muchas veces con elementos de pesadilla. En su segundo estilo, Beksinski adoptó un enfoque más abstracto, caracterizado por las principales cualidades del formalismo en el arte. Su obra en este período se caracteriza por una abstracción más marcada y una exploración de formas y conceptos abstractos en sus creaciones artísticas. (Navarrete, 2023)

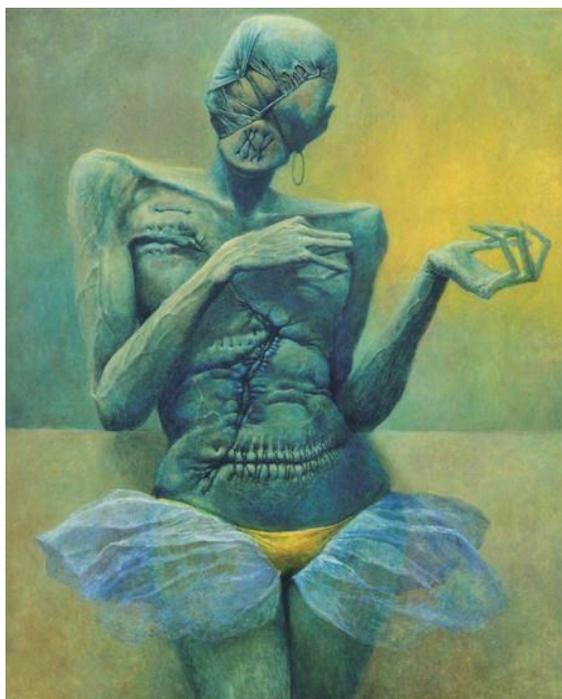

Figura 3. Beksiński, Z. (1969). "Obraz VIII Zen" [Pintura]. Recuperado de <https://n9.cl/xdilfy>

La obra de Zdzislaw Beksiński es notable por su capacidad para representar de manera impactante el horror y el terror, véase Figura 3. Su obra conduce al espectador a los rincones más oscuros de la psique humana, guiándose a través de paisajes estremecedores y figuras grotescas. Lo que resulta especialmente perturbador en la obra de Beksiński es su destreza para agrupar y mezclar elementos cotidianos con lo trágico y macabro. Sus obras habitualmente muestran una arquitectura fracturada casi en ruinas, paisajes desérticos y figuras deformadas que retan a la lógica y la realidad. La oscuridad prevalece en sus representaciones, las pinturas de Beksiński, invitan al espectador a explorar los fantásticos mundos que solo existen en su imaginación. Pone énfasis en el detalle, su dominio del color y la composición en cada una de sus obras.

4.13.3 Peter Mohrbacher

Peter Mohrbacher es un ilustrador independiente y artista conceptual de renombre con base en Florida, su prestigio se ha solidificado a lo largo de una carrera artística extensa, que incluye

un período de tres años en el que colaboró con Magic, el conocido juego de cartas coleccionables. Durante esta etapa, sus impresionantes ilustraciones y su reinterpretación personal de las cartas del tarot han ganado aprecio y reconocimiento en múltiples lugares del mundo, afirmando su influencia en los ámbitos del arte y el diseño. Su excepcional trabajo de índole fantástico y de ciencia ficción es notable en la creación de obras vibrantes y llenas de imaginación, con paisajes y criaturas que parecen ser sacadas de una película de ficción.

Figura 4. Mohrbacher. P. (s/f) "Malahidael ángel de Aries" [Ilustración]. Recuperado de <https://n9.cl/o4t263>

Además, su dominio del color y la composición le permite crear imágenes impactantes que capturan la atención y la imaginación del espectador. Lo que destaca en las obras de Mohrbacher es su habilidad para crear atmósferas cautivadoras y detalladas. Cada pieza parece contar una historia propia, invitando al espectador a sumergirse en un universo rico en detalles y emociones, sus obras suelen transmitir un sentido de asombro y maravilla, invitando a contemplarlas durante horas. Por ejemplo, en esta escena, véase Figura 4, el artista muestra su carácter e inspiración para

crear representaciones surrealistas de figuras angelicales, siendo este su estilo más próximo a lo fantástico.

5 Metodología.

5.1 Metodología de la Investigación

Para alcanzar los objetivos establecidos, se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativo enfocada en recopilar y analizar datos sobre el movimiento surrealista, con la intención de interpretar aquellas Vivencias Personales para ser representadas y plasmadas en pintura con relieves. Se seleccionaron minuciosamente estos datos para utilizarlos como punto de referencia en la creación artística dentro del marco de este proyecto. Este enfoque cualitativo permitió explorar y comprender de manera organizada la complejidad y diversidad de los fenómenos sociales, culturales, religiosos, mitológicos y de flora y fauna asociados al tema de investigación. Además, la cuidadosa selección y análisis de los elementos simbólicos e icónicos más representativos.

Para reunir información confiable, se utilizaron diversas fuentes bibliográficas respaldadas por instituciones reconocidas entre ellas el Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Loja. De la misma manera se recurrió principalmente a recursos digitales, como tesis de titulación, tesis doctorales, revistas, libros digitales, blogs, artículos de sitios web y ensayos. Con el fin de alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos de la propuesta y abordar de manera precisa todos los puntos acordados en el esquema de investigación, se utilizaron diversos métodos, incluyendo:

El método historicista, para la recopilación y análisis los aspectos históricos, conceptuales, técnicos y referenciales del surrealismo, así como, información acerca de la teoría de los sueños y el psicoanálisis de Freud con sus respectivas interpretaciones, de la misma manera se aborda los relieves artísticos ya que la propuesta artista está basada en la pintura con relieves.

El método deductivo, se usó para extraer conclusiones lógicas y válidas de lo general a lo particular en alusión a los distintos puntos planteados en relación con el arte surrealista y a la temática base de la propuesta visual.

El método inductivo aplicado para tomar información mediante la observación, registro y contraste de datos, sobre los antecedentes del surrealismo para en lo posterior interpretar y representar Vivencias Personales en pintura con relieves, con ello también se analiza las diferentes técnicas y métodos de aplicación que se ha empleado en el surrealismo y que fueron abordadas en la presente investigación.

De la misma manera se emplearon técnicas de análisis de imágenes, como: El método iconográfico el cual fue empleado para realizar un análisis descriptivo, que consiste en la identificación de imágenes del contexto más íntimo y cercano del autor, en este caso será la ruralidad con todos los aspectos que conlleva trajinar por estos sectores, puesto que ahí es donde se ha obtenido las mayores y mejores experiencias personales, lo que permitirá y aportará en la producción artística, siendo indispensable la recopilación fotográfica. A su vez, con este método se plantea hacer un estudio de las características de la obra de los referentes, para lo cual se deberán realizar fichas de análisis. Por otro lado, el método iconológico, fue usado para interpretar y analizar el significado puro del arte surrealista y de las obras de sus referentes.

En conclusión, al emplear un enfoque técnico, el método experimental se convirtió en una herramienta valiosa para llevar a cabo la investigación, especialmente en el ámbito de la propuesta artística, cubriendo todas las etapas del proceso: preproducción, producción y postproducción. Durante la preproducción, se realizó la recopilación de elementos gráficos y el manejo fotográfico. Luego en la producción, se creó dibujos preliminares o preparatorios, bocetos y las obras basadas

en los elementos gráficos, símbolos e íconos más relevantes del tema en estudio y finalmente en la postproducción, se destinó para la organización, montaje, difusión y exposición de la obra.

5.2 Propuesta Pictórica Surrealista con Relieves

5.2.1. Pre – Producción o Fase Preparatoria

En la fase preparatoria o preproducción de la creación de la muestra pictórica con relieves basada en la “(Interpretación de Vivencias Personales con una Visión Surrealista)”, se lleva a cabo un minucioso proceso creativo para garantizar la calidad de la obra artística. Se comienza por identificar los aspectos conceptuales y formales más representativos, con el objetivo de dar sentido a cada una de las obras. Además, se tienen en cuenta los recursos materiales, técnicos y gráficos necesarios para el desarrollo del proyecto.

En lo que concierne a los elementos visuales, se emplearán diversas imágenes y fotografías recopiladas tanto en la investigación bibliográfica como en el trabajo de campo. Estas imágenes provienen de una variedad de fuentes digitales, incluyendo redes sociales, revistas en línea, sitios web, entre otros. A partir de este material, se llevará a cabo un análisis detallado de las escenas y momentos con sus elementos más representativos de las vivencias personales en la cotidianidad del autor, El objetivo es interpretar estas experiencias dándoles un significado más personal, para luego ser representadas dentro de la obra, transformando las situaciones ordinarias en escenarios de fantasía con personajes fantásticos e irreales. Estos personajes se caracterizan por la belleza, la tragedia, y lo sublime de sus formas en su vocación estética. De este modo, se aspira producir una obra en pintura con relieves de calidad, así permitirá apreciar y dar a conocer la experiencia más íntima del autor plasmado en su obra.

5.2.2. Referentes conceptuales y formales.

5.2.3. Obra 1. Miradas Intermitentes.

Se presenta como una obra que desafía la percepción continua y tradicional del espectador, invitándolo a experimentar la realidad a través de fragmentos visuales y conceptuales. Este enfoque fragmentado puede ser una metáfora poderosa para la naturaleza efímera y cambiante de la vida moderna. La obra parece jugar con la idea de que nuestras percepciones y recuerdos no son flujos continuos, sino más bien una serie de momentos interrumpidos y dispares. Al presentar imágenes o escenas de manera intermitente, dicho de otra manera, plantea representar un momento fugaz sobre el avistamiento de un ser fantasmal o paranormal denominado chuzalongo con una mirada penetrante e intermitente reflejando la fugacidad de momentos importantes en la vida de los seres humanos, tratando de resaltar la memoria humana y como esta funciona de manera selectiva, recordando fragmentos significativos y olvidando el resto.

Tomando en cuenta estos aspectos importantes, se optó por crear una obra pictórica con relieves en un estilo Surrealista y con influencias del artista Peter Mohrbacher, para ello se ha prestado especial atención al uso de colores, composición y creación de un personaje principal que en este caso evoca a un ser de forma fantasmal, junto a otras formas híbridas. El personaje principal de la obra será el chuzalongo denominado de esta manera por su aspecto tenebroso con mechones de cabello que van en diferentes direcciones, En dicho personaje y en la escena en conjunto se también se visualizarán algunas de las características notables de los referentes.

En la obra se explora la experiencia personal del autor y de su entorno. Desde una perspectiva técnica y compositiva, la obra se inclina hacia la asimetría, reflejando su mundo imaginario que carece de una lógica precisa. La disposición vertical es predominante en la obra,

pero también aparecen líneas oblicuas, curvas o circulares para dar movimiento a la obra y no se visualice estática.

La propuesta pictórica contiene personajes que salen de la misma mente del autor, figuras inimaginables, irreales y exageradas. De esta manera en el centro y como protagonista de la obra se halla el denominado chuzalongo con algunas de las características descritas a continuación:

Su nombre viene de dos vocablos kichwas: Chuza que significa pequeño y longo que se traduce como niño, habita en los bosques, en las alturas de los páramos, en la profundidad de los ojos de agua o de las quebradas solitarias. El Chuzalongo tiene poderes mágicos, según los relatos orales y escritos. Al ser un personaje de la tradición oral, su origen no está bien definido, así como su representación y actuaciones.

El chuzalongo atemoriza por su aguda mente, por libidinoso y por sus rarezas. Se trata, una entidad conocida en los Andes ecuatorianos, A este que a este ser también lo describen como un ser peludo. El protagonista de esta leyenda tendría larga cabellera, tez blanca y ojos celestes, y tiene el poder de transformarse en un horrible monstruo.

De la misma manera, el chuzalongo tiene el pie al revés, tiene el talón en el lugar de los dedos, y por lo tanto “como venir se va”, con lo cual nunca se sabe si esta cerca o lejos de uno. Pero el chuzalongo, que tiene el tamaño de un niño en ciertos casos, se caracteriza, además, por conservar un largo cordón umbilical (Moreno, 1996, pág. 382)

En algunos relatos este es un ser de edad de un niño, pero en otros es de edad avanzada, su aspecto físico se supone es totalmente desagradable y acostumbraba a entrar en las noches a las casas de mujeres que vivían solas, que eran jóvenes y de cabello largo para abusar de ellas. Así mismo en otros relatos de tiempos remotos lo colocan como un ser mitológico con una cabeza de

gran tamaño, siempre llevaba la cara sucia

Como complementos de la obra, se incorporan elementos como una vela encendida derritiéndose, que representa esa luz de esperanza y sosiego que brindaba claridad puesto que, en tiempos anteriores, cuando se contaba con energía eléctrica en la mayoría de los hogares de la ruralidad, así la luz de una vela o un mechero mitigaba el temor generado por estas leyendas recién contadas.

En la composición de la obra también se han integrado seres híbridos de animales, visibles en la parte superior izquierda, específicamente ojos de una lechuza o búho con su mirada en dirección al espectador, esto otorga un significado de misticismo entre la vida y la muerte. Por último, se han plasmado unas montañas rocosas propias de la Cordillera de los Andes, también denominados (Picachos), esto al sur de la provincia de Loja parroquia Jimbura aludiendo a la belleza natural y vivencial de este entorno. Los relieves aplicados ayudan a destacar y dar profundidad a ciertas zonas de la obra, permitiendo al autor imprimir un carácter más personal y original.

La propuesta pictórica contiene personajes que salen de la misma mente del autor, figuras inimaginables, irreales y exageradas. De esta manera en el centro y como protagonista de la obra se halla el denominado chuzalongo con algunas de las características descritas a continuación:

La cromática de la obra es variada, con un fondo oscuro en tonos naranjas, rojizos y grises que evocan la penumbra de un momento de terror. En el personaje central, predominan gamas de fucsias y violetas, integrándose armoniosamente con el fondo y manteniendo la coherencia cromática. Además, se utilizan azules turquesas que aportan una sensación de serenidad y calma en contraste a los colores oscuros que emanan misterio. La obra puede ser una metáfora rica y sugestiva que puede ser explorada desde varias perspectivas según la experiencia del espectador,

para comprender mejor cómo construimos nuestra percepción del mundo y nuestro conocimiento de la realidad. Puede ser un punto de partida para discusiones sobre la fragmentación de la experiencia, la construcción del conocimiento y la naturaleza de la identidad y el tiempo.

Finalmente, la técnica que se emplea en la obra " Miradas Intermitentes" es la técnica mixta, que combina diferentes técnicas y métodos de pintura, como el acrílico, y el raspado, sobre plancha metálica (tool negro). Para los relieves se insertan apliques en MDF con diferentes formas.

Referencias gráficas

Figura 5. Abad, L. (2024). Aspectos gráficos: Ilustración del chuzalongo- Anatomía de ojos – Cabeza de búho- Velas encendidas-Paisaje y picos rocosos o Picachos. [collage]

5.2.3.1.1. Obra 2. Monotonía Infinita

En esta obra se trata de presentar una reflexión profunda sobre la tediosa vida contemporánea, esta obra ofrece una crítica y una meditación sobre la rutina de la vida del campesino y la búsqueda de significado en un mundo marcado por la monotonía de su vida. Con

ello se rinde homenaje a la perseverancia y lucha diaria de la gente en el campo.

En el centro de la escena se presenta a una mujer en resiliencia continua de la ruralidad de la provincia de Loja más específicamente de la parroquia Jimbura, cuyas características como; sus arrugas, su mirada perdida, su cabello descuidado y su vestimenta tradicional, hacen que tome una identidad más autóctona y arraigada a sus raíces. Con ello, de su mismo rostro emerge un ave transfigurada en formas exageradas e irreales, este elemento simboliza la constante interacción entre el hombre y la naturaleza, ya en campos compositivos artísticos este elemento dará dinamismo a la obra. En la parte superior se ubica una edificación de tipo religioso (iglesia), simbolizando la religiosidad que caracteriza a la gente de edad del sector, se representa de manera fragmentada o fracturada aludiendo al franco debilitamiento de sus bases credenciales en las nuevas generaciones.

En cuanto a la cromática, se han utilizado para el fondo colores grises, rojizos, anaranjados entre otros, evocando la penumbra con el objetivo que el personaje principal pueda resaltar en el primer plano. Para el personaje principal, se han empleado tonos amarillentos y naranjas para dar fuerza a la obra, con matices de turquesas y verdes en ciertas áreas, creando una paleta armónica. Los relieves aportan profundidad destacando aspectos específicos en la composición de la obra.

En esta obra el propósito es encontrar simplicidad y belleza en medio de la rutina y la monotonía. Es una búsqueda de lo sublime en lo cotidiano, donde la sencillez prevalece. Esta obra sugiere que, incluso en las situaciones más monótonas e impredecibles, siempre hay espacio para descubrir un mundo nuevo y apreciar la perfección en la simplicidad de las personas.

La técnica que se emplea en la obra " Monotonía Infinita" es la técnica mixta, que mezcla diferentes técnicas y métodos de pintura, como el acrílico, y el raspado, sobre plancha metálica (tool negro). Para los relieves se insertan apliques en MDF con diferentes formas.

Aspectos Gráficos

Figura 6. Abad, L. (2024). Aspectos gráficos: Templo religioso Jimbura - Rostro mujer campesina - Sombrero de paja- Vestimenta típica (detalle)- Colibrí estrella garganta azul - Sol. [collage]

5.2.3.1.2. Obra 3. Refugio en lo desconocido.

Para esta obra se creído conveniente explorar la dualidad de encontrar seguridad y consuelo en lo incierto y lo inexplorado. Esta obra ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, que a menudo busca estabilidad en lo conocido, pero también encuentra una fascinación intrínseca y un sentido de protección en lo misterioso y lo desconocido sugiere una paradoja intrigante: la idea de encontrar un refugio, normalmente asociado con seguridad y familiaridad, en algo que es desconocido y potencialmente incierto.

La obra busca representar la inocencia y la vulnerabilidad de las personas en un mundo caótico. Para transmitir esta idea, se han exagerado los rasgos físicos de las figuras, evocando la tragedia en situaciones indeseables. En segundo plano, se muestra la flora y fauna del entorno de la niña, incluyendo una libélula y una planta de achira característica del lugar, simbolizando el vínculo entre humanos, plantas y animales. En su fondo oscuro, un sol que alude a la esperanza y

la luz al final de un sufrimiento injustamente heredado.

Los relieves presentes en esta escena destacan la originalidad y la importancia de ciertas figuras, agregando profundidad a la obra y en lo que refiere a cromática se ha utilizado varias tonalidades de amarillos, azules, violetas y grises, poniendo énfasis en la idea central que es la niña, con amarillos y verdes en distintas tonalidades.

Emula a la infancia y el abandono como un estado de pureza, curiosidad y también sufrimiento enfrentado a la experiencia de aventurarse en lo desconocido. La inocencia es un estado de pureza y falta de malicia que a menudo se asocia con la niñez. Representa la ausencia de experiencia en el mundo y una percepción ingenua y sincera de la realidad. En este contexto, la niña simboliza la vulnerabilidad de la infancia, donde la mente es un lienzo en blanco dispuesto a recibir impresiones de su contexto caótico.

Para finalizar, la técnica que se emplea en la obra "Refugio en lo Desconocido" es la técnica mixta, que combina varias técnicas y métodos de pintura, como el acrílico, y el raspado, sobre plancha metálica (tool negro). Para los relieves se insertan apliques en MDF con diferentes formas.

Aspectos Gráficos

Figura 7. Abad, L. (2024). Aspectos gráficos: Alforja típica del sector rural de la provincia – Sol – Planta de achira- Libélula – Niña campesina con alforja- Taza de metal esmaltado. [collage]

5.2.3.1.3. Obra 4. Melancolía en Gradación.

Aquí se ha optado por sugerir una exploración profunda y matizada de la tristeza y la nostalgia. Esta obra es aún más personal ya que trata de reflejar ese cambio gradual o en progresión, de un contexto melancólico que se manifiesta y evoluciona en diferentes niveles de intensidad, con un sentimiento leve y pasajero de tristeza profunda y persistente, permitiendo al espectador experimentar y conectar con las diferentes facetas de la melancolía, reflejando cómo estos sentimientos pueden cambiar y desarrollarse con el tiempo.

Esta obra presenta una composición triangular o piramidal, con un ser fantástico y sobrenatural en la base, desprovisto de ojos y atravesado por una espada, evocando los desafíos cotidianos de la vida sin una solución clara. A su lado, se encuentran seres híbridos con elementos vegetales propios de la ruralidad de la provincia de Loja, entrelazando animales y humanos en un

mismo ecosistema, mientras que los humanos perciben principalmente los aspectos negativos de la vida, la naturaleza convive en armonía constante, siempre que la mano del hombre no interrumpa su camino. Esta obra sugiere que vivimos inmersos en un entorno paradisíaco del cual pocos somos capaces de apreciar su verdadera belleza.

Se ha empleado el uso sutil de colores, sombras y texturas para representar la progresión de emociones. Por ejemplo, colores más claros y suaves simbolizan un estado de tranquilidad, mientras que los colores más oscuros en diferentes tonalidades representan melancolía. Como es común en la obra, los relieves desempeñan un papel igualmente importante en la composición, añadiendo profundidad y detalle a la narrativa visual.

De esta manera la obra explora la paradoja de sentir tristeza o nostalgia en un entorno que aparentemente debería traer felicidad o satisfacción debido a su abundancia o prosperidad. Este concepto nos lleva a una reflexión profunda sobre la complejidad de las emociones humanas y las contradicciones que a menudo experimentamos en nuestras vidas.

Así como en todas las obras, la técnica que se emplea en la obra "Melancolía en Gradación" es la técnica mixta, que adopta diferentes técnicas y métodos de pintura, como el acrílico, y el raspado, sobre plancha metálica (tool negro). Para los relieves se insertan apliques en MDF con diferentes formas.

Aspectos Gráficos

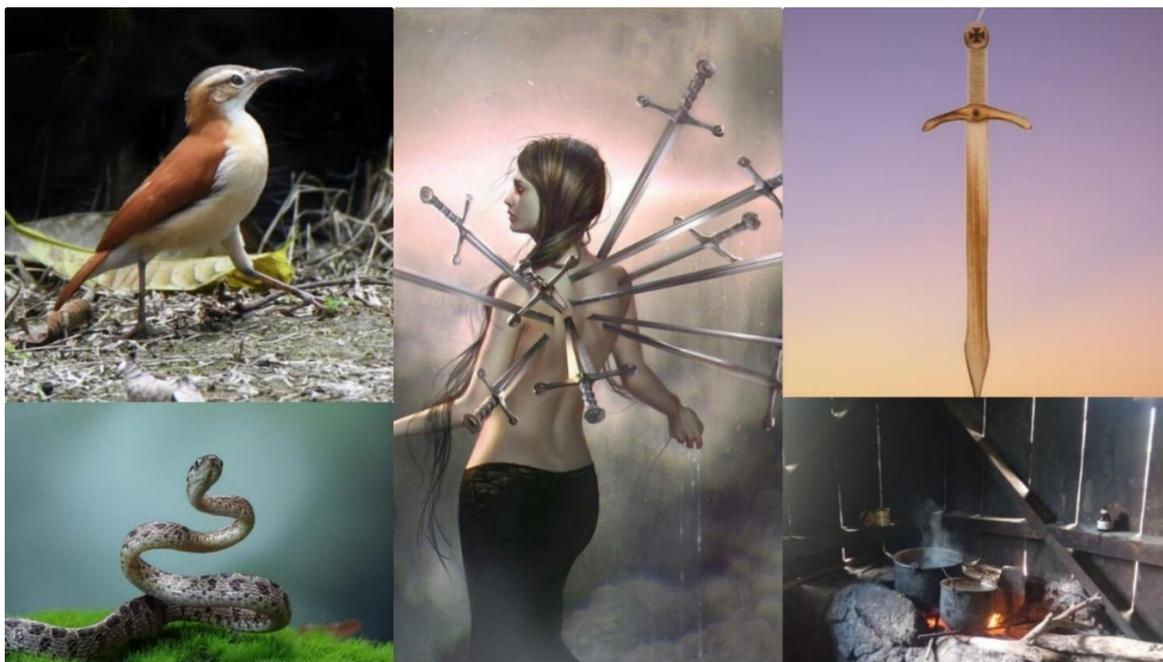

Figura 8. Abad, L. (2024), Aspectos gráficos: Ave chilalo o langache -Ilustración digital – Espada antigua – Fotografía serpiente – Cocina de leña empírica. [Collage]

5.2.4. Producción o Fase de Realización.

Este apartado destacamos el proceso artístico detrás de la propuesta pictórica con relieves sobre las Vivencias Personales en un estilo Surrealista. Esta etapa representa el punto cumbre del proceso creativo. En este punto, se seleccionan los dibujos preparatorios y bocetos que capturan escenas del mundo onírico e irreal del autor a través de su misma experiencia. Estas representaciones primerizas sirven como base sobre la cual se construirá la obra final, así mismo la selección del color transmite la emotividad que se desea transmitir, a su vez la disposición de los elementos evoca las situaciones más significativas e importantes en la vida del autor

El proceso de pintura se realiza utilizando algunas técnicas tradicionales. Durante esta etapa, se incorporan texturas y relieves que enriquecen visualmente la obra. Estas texturas y relieves son aplicadas meticulosamente, creando una sensación táctil en la superficie de la pintura,

añadiendo profundidad y autenticidad a cada elemento representado. La cromática desempeña un papel fundamental en esta fase, con colores seleccionados que puedan transmitir emociones, ideas y sentimientos hacia el espectador.

5.2.4.1. Obra 1. Miradas Intermitentes

5.2.4.1.1. Dibujos Preparatorios.

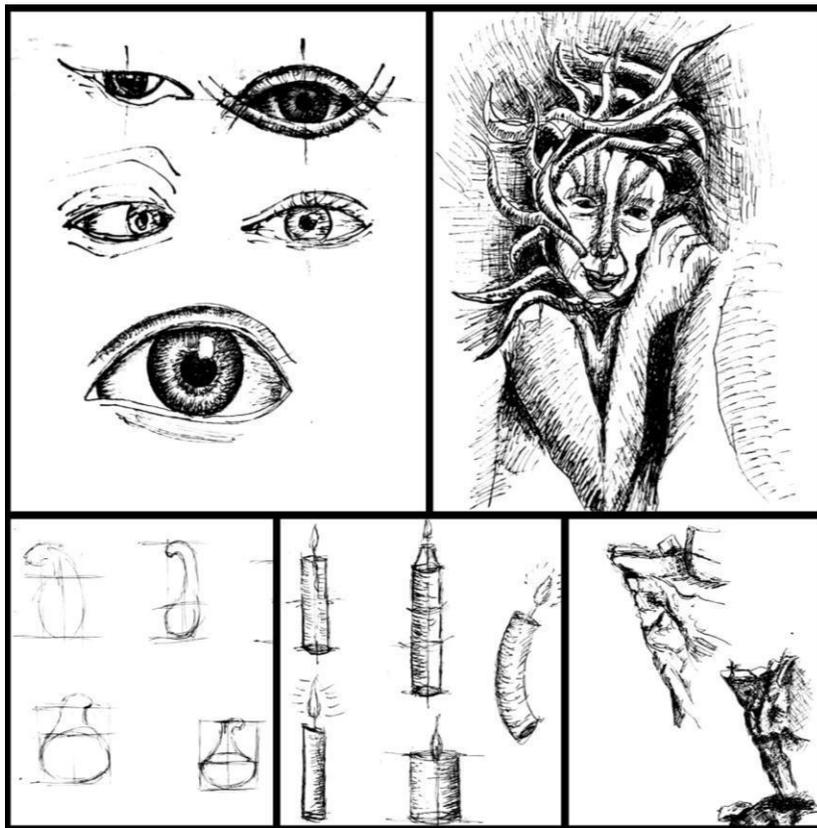

Figura 9. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 1 - Realizados con esferográfico sobre cartulina Canson, [Fotografías]

5.2.4.1.2. Bocetos

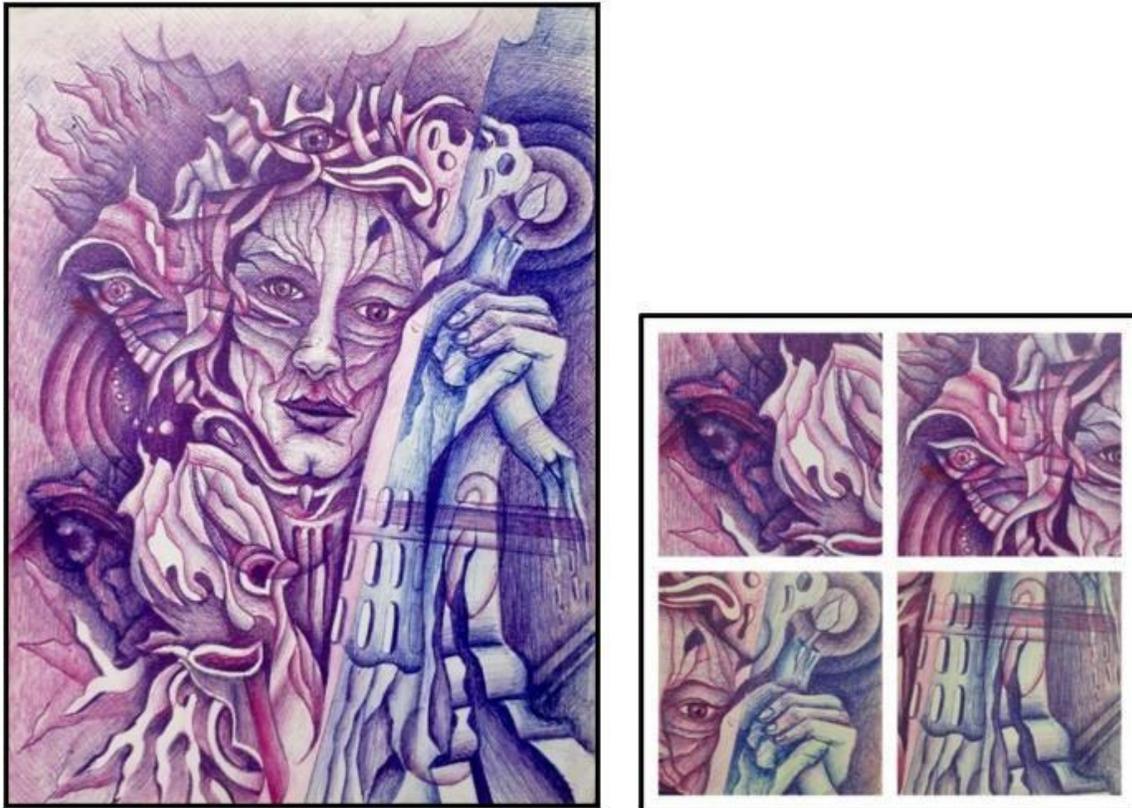

Figura 10. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 1 - Realizado con esferográfico de colores sobre cartulina canson, [Fotografías y capturas de pantalla a detalle]

5.2.4.1.3. Ejecución de la obra.

Durante la fase de ejecución de la obra, se eligió una plancha de metal (tool negro) de 3 mm como soporte, con dimensiones de 122 cm de alto por 92 cm de ancho, proporcionando un espacio amplio y significativo para la creación artística. Para asegurar la calidad y durabilidad de la obra, se rayó la plancha para mejorar la adherencia de la pintura, garantizando así una superficie adecuada para la aplicación de los materiales.

El proceso comenzó con la transferencia del boceto definitivo al soporte, marcando el inicio de la expresión artística. Se optó por utilizar pintura acrílica y pintura vitral, lo que permitió una mejor fijación a la plancha de metal. Para añadir profundidad y textura a la composición, se incorporaron

apliques de MDF, generando relieve en ciertas áreas de la obra, destacando así elementos específicos de la escena. Así mismo se utilizó una punta metálica para raspar ciertas zonas sugeridas de la obra. La cromática fue elegida minuciosamente, con cada matiz aportando a la idea emocional que se buscaba transmitir.

Una vez que la obra se culminó, se aplicó un sellador o barniz, asegurando que los colores, las texturas y los relieves perduren en el tiempo. Finalmente, la obra fue enmarcada, preparándola para su exposición.

Figura 11. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción - Obra 1 – Mixta sobre metal, 122 x 92cm [Fotografías]

Figura 12. Abad, L. (2024). Proceso experimentación y producción - Obra 1 - Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografías]

Figura 13. Proceso experimentación y producción, Obra 1: Mixta sobre Metal, 122x 92 cm [Fotografía]

5.2.2.2. Obra 2. Monotonía Infinita

5.2.2.2.1. Dibujos Preparatorios.

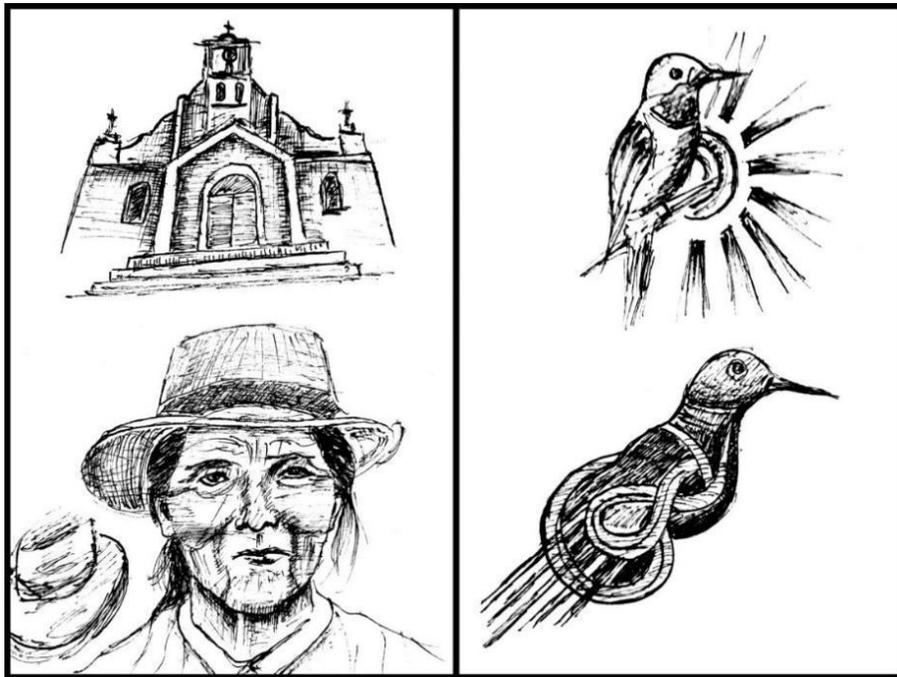

Figura 14. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 1 - Realizados con esferográfico sobre cartulina Canson, [Fotografías]

5.2.2.2.2. Bocetos.

Figura 15. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 1 - Realizado con esferográfico de colores sobre cartulina Cansón, [Fotografías y capturas de pantalla a detalle]

5.2.2.2.3. Ejecución de la obra.

Durante la fase de ejecución de la obra, como en el total de las obras se eligió una plancha de metal (tool negro) de 3 mm como soporte, con dimensiones de 122 cm de alto por 92 cm de ancho, proporcionando un espacio amplio y significativo para la creación artística. Para asegurar la calidad y durabilidad de la obra, se rayó la plancha para mejorar la adherencia de la pintura, garantizando así una superficie adecuada para la aplicación de los materiales.

El proceso comenzó con la transferencia del boceto definitivo al soporte, marcando el inicio de la expresión artística. Se optó por utilizar pintura acrílica y pintura vitral, lo que permitió una mejor fijación a la plancha de metal. Para añadir profundidad y textura a la composición, se incorporaron apliques de MDF, generando relieve en ciertas áreas de la obra, destacando así

algunos elementos específicos de la escena. De la misma manera se utilizó una punta metálica para raspar ciertas zonas sugeridas en la obra. La cromática fue elegida minuciosamente, con cada matiz aportando a la idea emocional que se buscaba transmitir.

Una vez culminada la obra, se protegió aplicando un sellador o barniz, para que los colores, las texturas y los relieves perduren con el tiempo. Finalmente, la obra fue enmarcada, preparándose para su exposición.

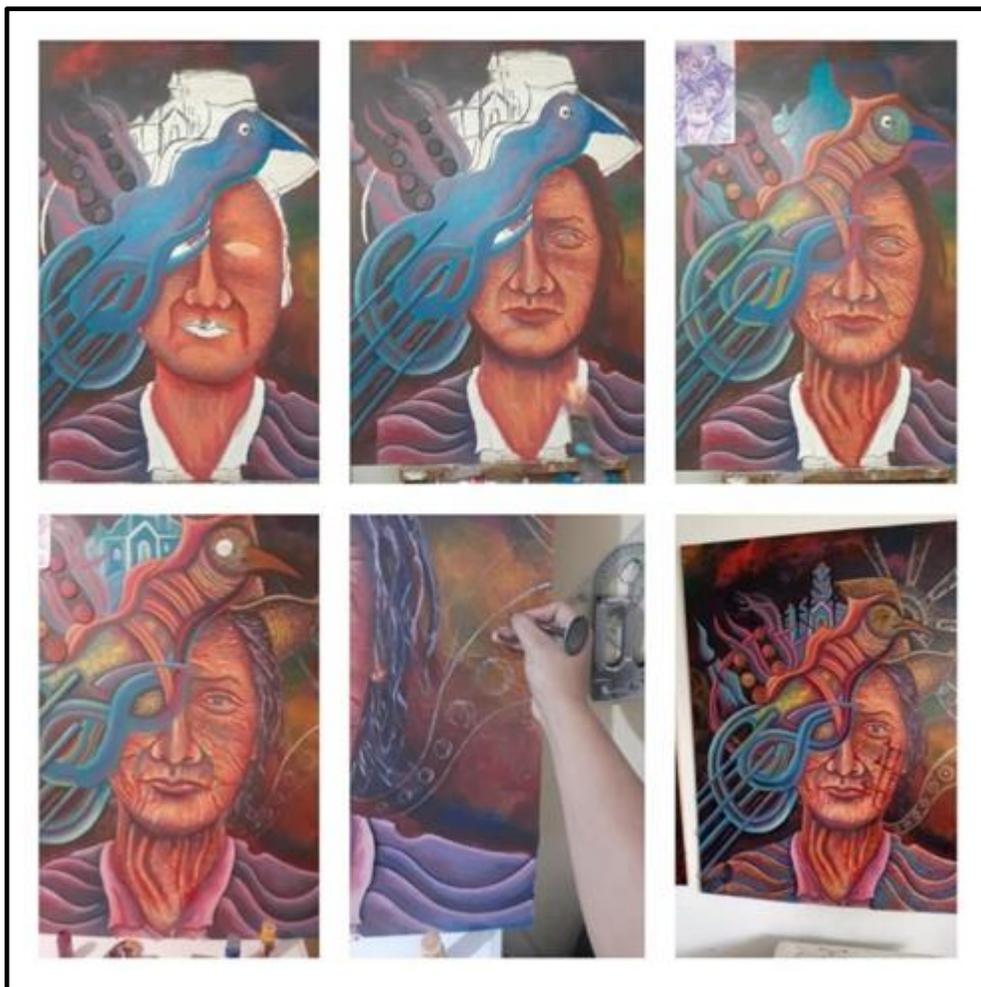

Figura 16. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción, Obra 2: Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografías]

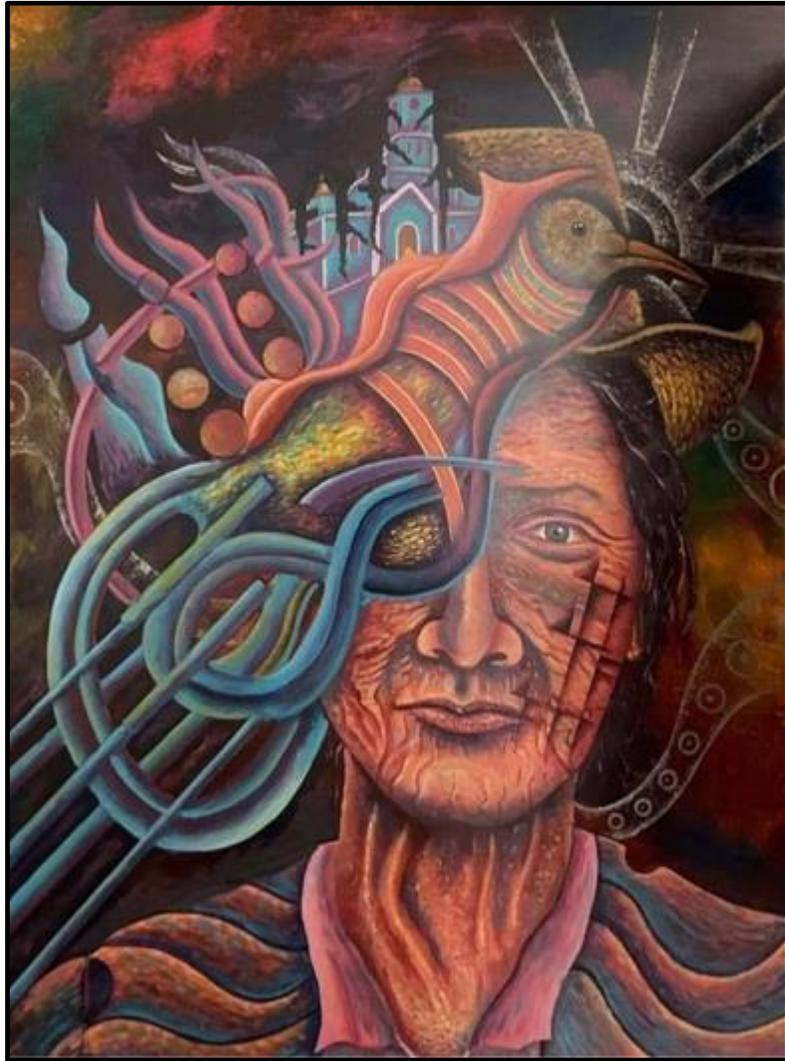

Figura 17. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción, Obra 2: Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografía]

5.2.2.3. Obra 3. Refugio en lo Desconocido

5.2.2.3.1. Dibujos Preparatorios.

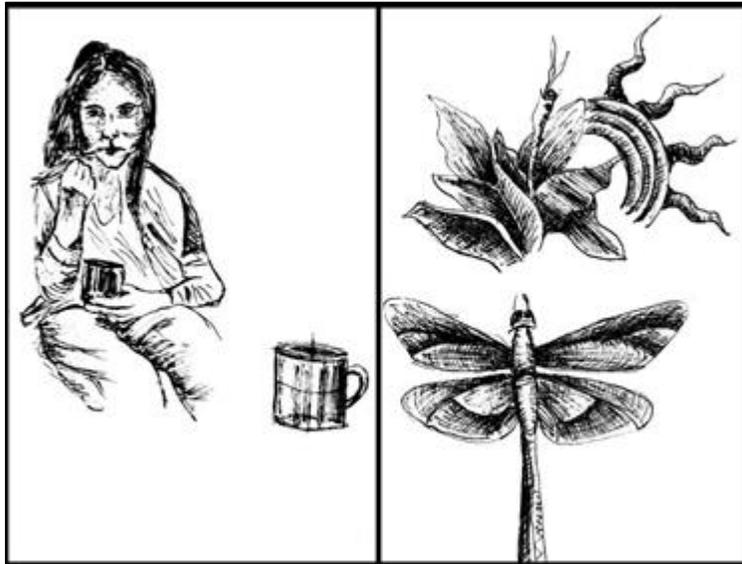

Figura 18. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 3 - Realizados con esferográfico sobre cartulina Cansón, [Fotografías]

5.2.2.3.2. Bocetos.

Figura 19. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 3 - Realizado con esferográfico de colores sobre cartulina Canson, [Fotografías y capturas de pantalla a detalle]

5.2.2.3.3. Ejecución de la obra.

Durante la fase de ejecución de la obra, como en el total de las obras se eligió una plancha de metal (tool negro) de 3 mm como soporte, con dimensiones de 122 cm de alto por 92 cm de ancho, proporcionando un espacio amplio y significativo para la creación artística. Para asegurar la calidad y durabilidad de la obra, se rayó la plancha para mejorar la adherencia de la pintura, garantizando así una superficie adecuada para la aplicación de los materiales.

El proceso comenzó con la transferencia del boceto definitivo al soporte, marcando el inicio de la expresión artística. Se optó por utilizar pintura acrílica y pintura vitral, lo que permitió una mejor fijación a la plancha de metal. Para añadir profundidad y textura a la composición, se incorporaron apliques de MDF, generando relieve en ciertas áreas de la obra, destacando así elementos específicos de la escena. De la misma manera se utilizó una punta metálica para raspar ciertas zonas según sugiere el boceto. La cromática fue elegida minuciosamente, con cada matiz aportando a la idea emocional que se buscaba transmitir.

Una vez se culminó la obra, se aplicó un sellador o barniz, asegurando que los colores, texturas y relieves tengan una durabilidad prolongada. Finalmente, la obra fue enmarcada, preparándose para su exposición.

Figura 20. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción, Obra 3: Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografías]

*Figura 21. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción,
Obra 2: Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografía]*

5.2.2.4. Obra 4. Melancolía en Gradación.

5.2.2.4.1. Dibujos Preparatorios.

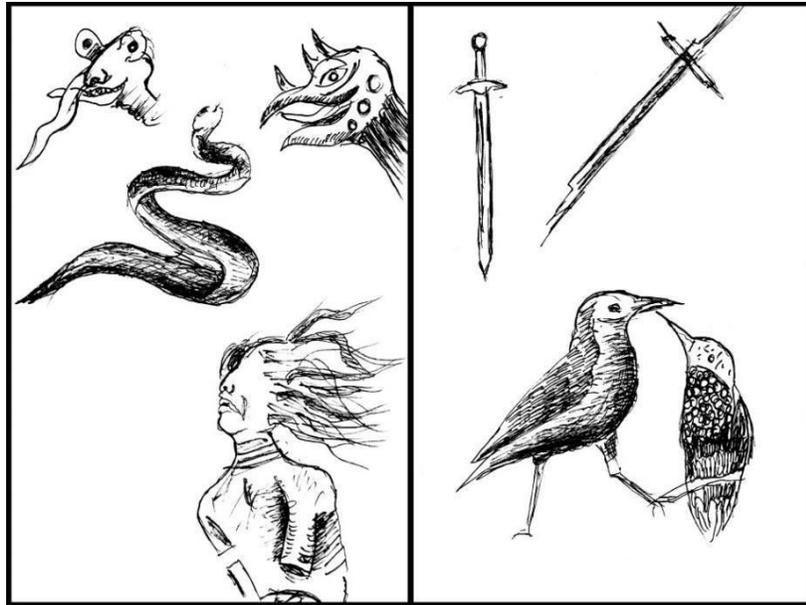

Figura 22. Abad, L. (2024). Dibujos Preparatorios - Obra 4 – Realizados con esferográfico sobre cartulina Canson, [Fotografías]

5.2.2.4.2. Bocetos.

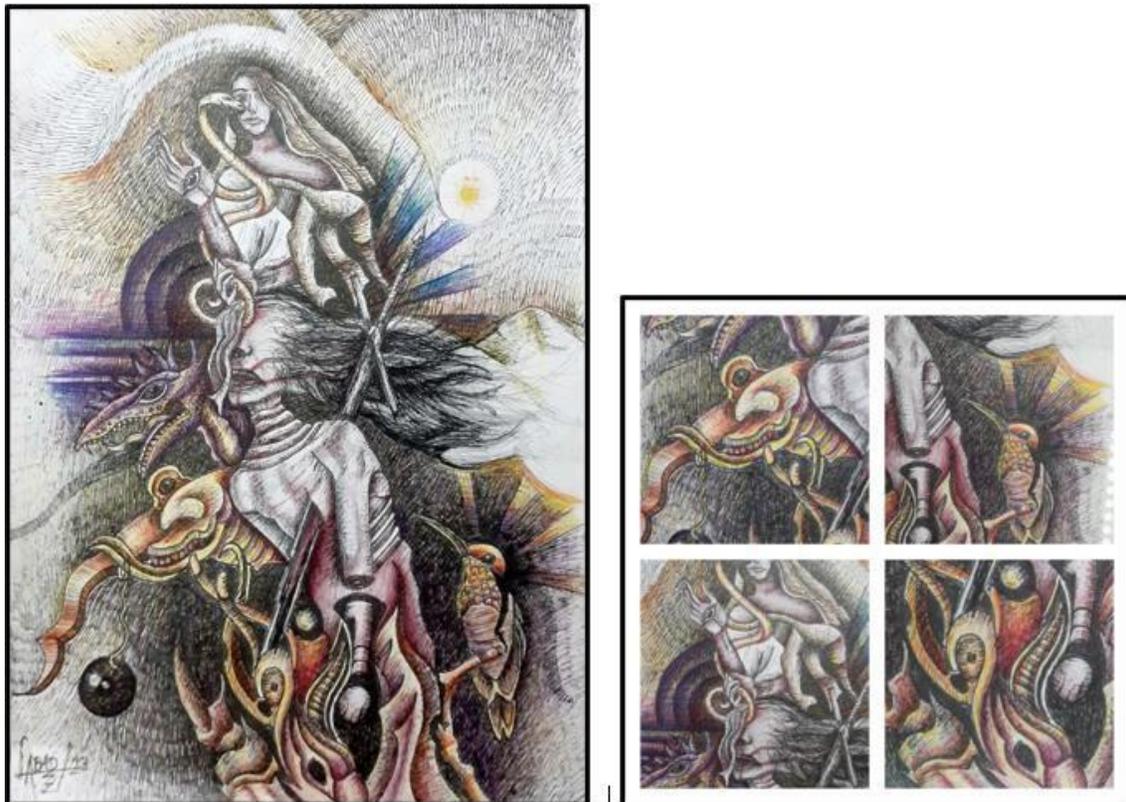

Figura 23. Abad, L. (2024). Boceto a color - Obra 3 - Realizado con esferográfico de colores sobre cartulina canson, [Fotografías y capturas de pantalla a detalle]

5.2.2.4.3. Ejecución de la obra.

Durante la fase de ejecución de la obra, como en el total de las obras se eligió una plancha de metal (tool negro) de 3 mm como soporte, con dimensiones de 122 cm de alto por 92 cm de ancho, proporcionando un espacio amplio y significativo para la creación artística. Para asegurar la calidad y durabilidad de la obra, se rayó la plancha para mejorar la adherencia de la pintura, garantizando así una superficie adecuada para la aplicación de los materiales.

El proceso inició con la transferencia del boceto definitivo al soporte, marcando el inicio de la expresión artística. Se optó por utilizar pintura acrílica y pintura vitral, lo que permitió una mejor fijación a la plancha de metal. Para añadir profundidad y textura a la composición, se incorporaron apliques de MDF, generando relieve en ciertas áreas de la obra, destacando así elementos específicos de la escena. La cromática fue elegida minuciosamente, con cada matiz aportando a la idea emocional que se buscaba transmitir.

Una vez culminada la obra, se protegió aplicando un sellador o barniz, asegurando que los colores, texturas y relieves tengan una durabilidad prolongada. Finalmente, la obra fue enmarcada, preparándola para su exposición.

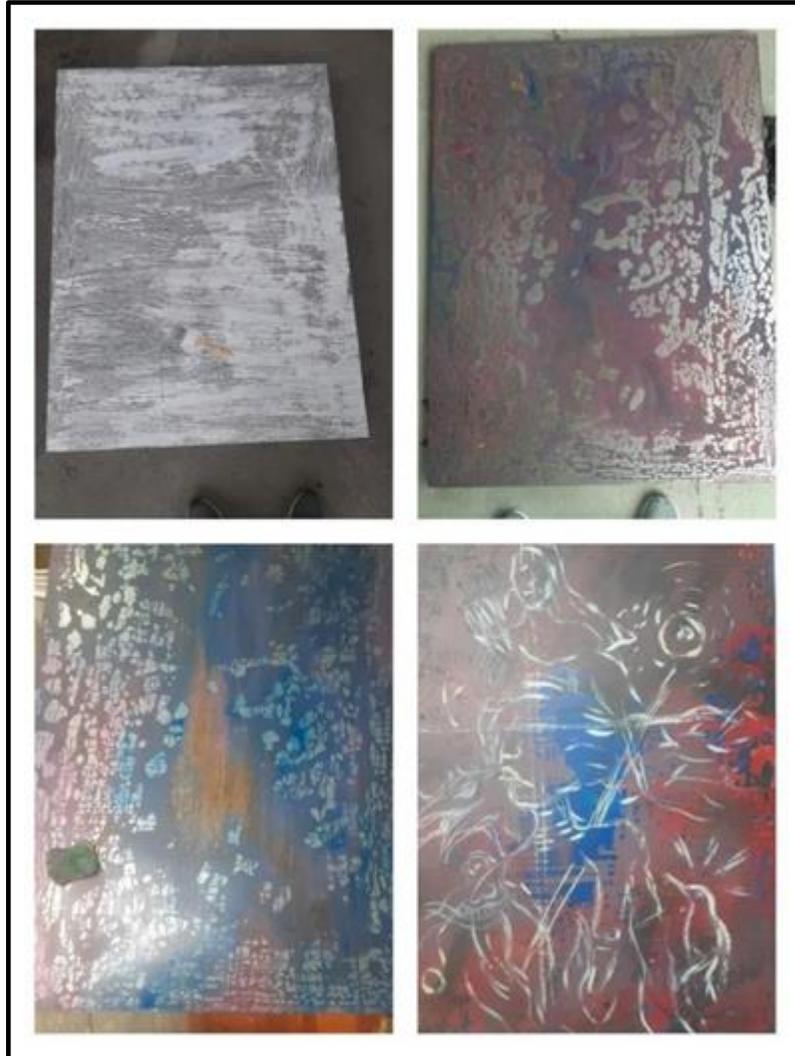

Figura 24. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción, Obra 4: Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografías]

Figura 25. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción, Obra 4: Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografías]

Figura 26. Abad, L. (2024). Proceso de experimentación y producción, Obra 4: Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Fotografías]

6. Resultados.

Tras el proceso de investigación teórico-práctico, se han obtenido los resultados requeridos en el proyecto previo a la tesis, alcanzando los objetivos establecidos, bajo la influencia del movimiento surrealista en las categorías estéticas de lo sublime y lo trágico. Este proceso ha conllevado a la adquisición y el fortalecimiento de conocimientos históricos y técnicos vinculados al surrealismo.

El análisis minucioso de algunas obras de artistas influyentes, como Prateep Kochabua, Peter Mohrbacher y Zdzislaw Beksinski ha permitido comprender a profundidad la riqueza de las expresiones artísticas identificadas con la tragicidad y lo sublime de la vida. Estas exploraciones han sido cruciales para la formulación y ejecución de la obra que busca transmitir emociones intensas y provocar una reacción en el espectador.

El proceso de creación artística ha involucrado la experimentación con diferentes materiales y técnicas para lograr los efectos deseados. La obra resultante busca llevar al espectador a un mundo irreal con figuras distorsionadas y sin una lógica establecida, lo trágico y lo sublime se mezclan para expresar un estado emocional entre momentos malos y buenos, así también, la influencia de los artistas antes mencionados se hace evidente en la obra, capturando sus ideas e interpretándolas para ser representadas de una manera más personal.

Las características distintivas del surrealismo, como la deformación, distorsión, hibridación de formas y las composiciones dinámicas, encuentran una relación directa con la representación pictórica sobre aquellos momentos únicos e irrepetibles convertidos en vivencias personales, El surrealismo como medio artístico permite plasmar y expresar lo inconsciente y lo irracional, explorando sueños, fantasías y emociones profundas. Facilita la representación de lo onírico y lo absurdo, desafiando la lógica y las convenciones tradicionales, a través del uso de

imágenes impactantes, el surrealismo busca liberar la creatividad del artista y revelar verdades ocultas sobre la psique humana y la realidad.

Los resultados alcanzados demuestran una profunda relación entre la estética y el surrealismo, fundamentalmente para comprender cómo este movimiento artístico y literario redefine la percepción y la representación de la realidad, para crear una obra que busca abrir nuevas vías de percepción y comprensión, conectando al espectador con las dimensiones más profundas y misteriosas de la existencia humana.

Producto de la investigación, la obra sobre la Interpretación de Vivencias Personales se destaca por su singularidad y originalidad. Cada elemento visual, desde las figuras hasta los colores y pinceladas, logra capturar la esencia espiritual del ser humano. La fusión de figuras reales e irreales, junto con la incorporación de símbolos espirituales, contribuye a crear una experiencia artística única y significativa.

Finalmente, las obras se exhibieron en el Museo Puerta de la Ciudad como un testimonio visual de las Vivencias Personales más íntimas, invitando a los espectadores a formar parte de ese universo de los sueños con un significado elocuente y emotivo.

6.1. Obras.

6.1.1. Obra 1. Miradas intermitentes.

Figura 27. Abad, L. (2024). "Miradas Intermitentes" Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura]

En esta obra se aborda el relato de la figura de un ser oscuro y fantasmal (chuzalongo) como narran los habitantes de las zonas rurales de la provincia de Loja, presentándose en algunos relatos como un niño y en otros como un adulto, para este caso se ha creído conveniente representarlo como un ser de edad adulta. La representación se complementa con elementos simbólicos, como una vela encendida que representa la esperanza, el sol aludiendo a la vitalidad y el conocimiento, ojos que evocan sabiduría, conciencia y percepción del mundo que nos rodea, seres híbridos de animales que sugieren un aura mística y montañas rocosas (Picachos) que aluden

a la belleza natural. La paleta cromática con tonos oscuros contrastados con colores más claros que refleja las diferencias entre el misterio y la calma. La obra invita a reflexionar sobre la percepción del mundo, el conocimiento y la naturaleza de la identidad y el tiempo.

6.1.2. Obra 2. Monotonía infinita.

Figura 28. Abad, L. (2024). "Monotonía Infinita" Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura]

La obra presenta una reflexión profunda sobre la rutina de la vida contemporánea, especialmente la del campesino, en un mundo marcado por la monotonía. En un homenaje a la perseverancia y lucha diaria de la gente del campo. En el centro, una mujer de edad avanzada representa la resiliencia de la ruralidad de la provincia de Loja, con características que resaltan su

identidad arraigada a sus raíces. Un ave que cubre gran parte de su rostro, simbolizando la conexión entre el hombre y la naturaleza. En la parte superior, una iglesia fragmentada representando la religiosidad en declive en las nuevas generaciones, un sol que alude a la vida y energía. La paleta de colores grises, rojizos y anaranjados crea un fondo que resalta al personaje principal, representado con tonos amarillentos y naranjas. Los relieves añaden profundidad a la composición. La obra busca encontrar belleza y simplicidad en medio de la rutina, sugiriendo que incluso en las situaciones más monótonas hay espacio para descubrir un mundo nuevo y apreciar la perfección en la simplicidad.

6.1.3. Obra 3. Refugio en lo Desconocido.

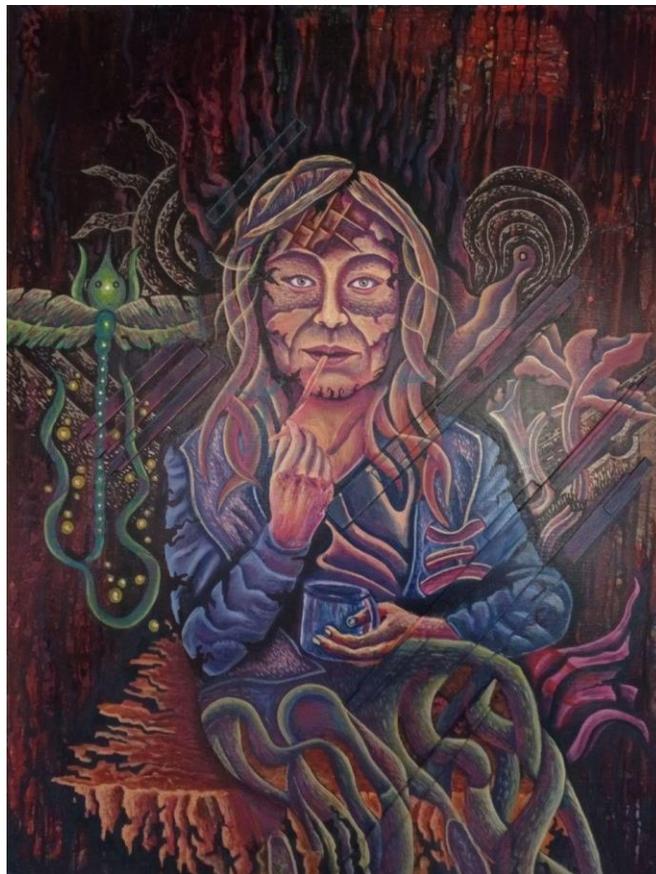

Figura 29. Abad, L. (2024). "Refugio en lo Desconocido" Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura]

En esta obra se busca explorar la dualidad entre la seguridad en lo conocido y el consuelo

en lo desconocido. Se centra en la naturaleza humana, que anhela estabilidad, pero también encuentra fascinación en lo misterioso. El personaje principal es una niña que, a pesar del abandono, explora sitios desconocidos tratando de encontrar un poco de consuelo a su trágica situación. La obra representa la inocencia y vulnerabilidad en un mundo caótico, exagerando los rasgos físicos para transmitir tragedia. En el fondo, se muestra la flora y fauna del entorno mismo de la niña, simbolizando el vínculo entre humanos, plantas y animales. La paleta de colores incluye tonalidades de amarillo y naranjas que aluden al optimismo en contraste a los grises que representan tristeza y melancolía. La obra emula la infancia como un estado de pureza, simbolizando la vulnerabilidad de la niñez en un mundo envuelto en el caos.

6.1.4. Obra 4. Melancolía en Gradación.

Figura 30. Abad, L. (2024). "Melancolía en Gradación" Mixta sobre Metal, 122 x 92 cm [Pintura]

La obra se sumerge en una exploración profunda de la tristeza y la nostalgia, Esta obra es aún más personal ya que trata de reflejar ese cambio gradual o en progresión, de un contexto melancólico que se manifiesta y evoluciona en diferentes niveles a través del tiempo, permitiendo al espectador experimentar y conectar con las diferentes facetas de la melancolía. Esta obra presenta una composición triangular o piramidal, con un ser fantástico y sobrenatural en la base, desprovisto de ojos y atravesado por una espada, evocando los desafíos cotidianos de la vida sin una solución clara. A su lado, se encuentran seres híbridos con elementos vegetales propios de la ruralidad de la provincia de Loja, la naturaleza convive en armonía constante, siempre que la mano del hombre no interrumpa su camino. Los colores, sombras y texturas representan la progresión de emociones, desde la tranquilidad hasta la melancolía. La obra cuestiona la paradoja de sentir tristeza en un entorno aparentemente paradisíaco, invitando a una reflexión sobre la complejidad de las emociones humanas.

6.2. Post – Producción o Fase de Acabado

- **Tema: “Interpretación de Vivencias Personales, Representadas a través de Relieves Pictóricos con una Visión Surrealista”**
- **Epígrafe:** "El arte es la única actividad en la que somos verdaderamente libres de expresar lo que sentimos sin tener que apegarnos a las convenciones sociales." Eleonora Carrington.
- **Nombre del artista:** Luis Miguel Abad Girón.
- **Nombre del director de la muestra:** Lic. Adolfo Aguirre.
- **Sala de exposición:** Museo Puerta de la Ciudad.
- **Galería virtual:** https://www.youtube.com/watch?v=_nEgQ6Cq_4&t=2s
- **Datos de la inauguración:** Propuesta pictórica con relieves surrealista, presentada en la

exposición pictórica y escultórica colectiva Fragmentos del Ser “Expresiones fusionadas”, Muestra previa a la obtención del título de licenciado en Artes Plásticas mención Pintura, Inaugurada el día 5 de octubre de 2023 en el Museo Puerta de la Ciudad, ubicado en las calles 18 de noviembre y av. Nueva Loja.

- **Presentación:** En la muestra pictórica denominada, Interpretación de Vivencias Personales, Representadas a través de Relieves Pictóricos con una Visión Surrealista se capturó la esencia más pura de las Vivencias Personales en un estilo surrealista.

6.2.1. Diseño y elaboración de carteles promocionales

Con la colaboración del Museo Puerta de la Ciudad y a través de la Universidad Nacional de Loja, se llevó a cabo la exposición titulada "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas". La muestra se inauguró con éxito gracias a la promoción efectiva a través de carteles diseñados meticulosamente por ambas instituciones y difundidos en plataformas digitales, proporcionando información esencial sobre la exposición con fecha, hora y ubicación de la inauguración. La estrategia de difusión se centró en las redes sociales específicamente en las páginas oficiales del Museo y la Universidad Nacional de Loja. Esta colaboración estratégica permitió alcanzar el objetivo de promover y difundir la exposición.

Figura 31. Carrera de Artes Plásticas. (2024). Carteles promocionales. [Fotografía.]. Recuperado de <https://www.facebook.com/photo?fbid=1960102997692362&set=a.754028511633156>

6.2.2. Catálogo artístico

**Carrera de
ARTES PLÁSTICAS**

**FRAGMENTOS DEL SER:
EXPRESIONES FUSIONADAS**

Exposición pictórica colectiva

MUSEO PUERTA DE LA
CIUDAD | Municipio de Loja

Del 05 de Octubre al 22
de Octubre del 2023

FRAGMENTOS DEL SER: EXPRESIONES FUSIONADAS

Bajo la bóveda etérea de la creatividad, donde los suspiros del alma se convierten en pinceladas de luz y sombra, nos encontramos en un lugar donde el arte se convierte en un puente que une los confines de la imaginación y la realidad. "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas" es una exposición colectiva de ocho artistas visionarios, una reunión mágica de perspectivas únicas y estilos variados que se entrelazan como los hilos de un tapiz celestial. En este viaje al corazón de la expresión humana, nos sumergimos en un océano de emociones, pensamientos y visiones que se tejen en una sinfonía de colores y formas.

Cada uno de estos artistas, apasionados exploradores de la psique, ha emprendido un viaje profundo hacia su propio interior. En esta travesía, han atrapado las ráfagas de su subconsciente, capturando momentos efímeros de sus mundos internos en lienzos que respiran vida y misterio. A través de sus obras, el Expresionismo se convierte en un grito desgarrador de

la emoción, el Impresionismo se funde con la realidad en una danza de luces y sombras, y el Fauvismo se reinventa en un alarde de vanguardia y color.

La pintura contemporánea se convierte en un lenguaje universal que trasciende fronteras y épocas, un espejo de nuestra sociedad en constante evolución. El realismo nos invita a observar detenidamente cada detalle, a cuestionar nuestra percepción de la realidad, mientras que el surrealismo nos sumerge en el territorio de los sueños, donde lo inimaginable se convierte en tangible.

En "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas", cada trazo es un eco de la mente, cada color una manifestación de la emoción. Cada obra es un portal que nos transporta a un rincón íntimo de la psique del artista, donde los pensamientos se entrelazan con los recuerdos y las pasiones se transforman en imágenes. Aquí, la realidad se desdobra en un caleidoscopio de perspectivas, y la mente se convierte en una

paleta infinita de posibilidades. En esta exposición, la imaginación es el límite, y la creatividad se desborda como un río desenfrenado. En cada sala, te invitamos a explorar las diferentes facetas de la experiencia humana, a sumergirte en la riqueza de la diversidad y a encontrar la belleza en la unión de expresiones tan variadas. En "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas", el arte es el idioma que todos compartimos, y cada obra es un testimonio de la inagotable capacidad de la humanidad para crear, expresar y conectar.

Bienvenidos a este viaje extraordinario, donde la mente se convierte en paleta y el corazón en lienzo, donde la diversidad es la esencia y la unión es el propósito. Te invitamos a explorar cada rincón de "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas", y a perderte en la profundidad de la mente y el subconsciente de estos ocho artistas audaces. En cada obra, encontrarás un destello de la condición humana, una pieza del rompecabezas que nos define como seres llenos de pasión, creatividad y misterio.

Diseño y Edición: Jorge Cordero

Declaración del artista

Las vivencias personales son la razón que llevó a la creación de esta propuesta artística, enlazado a ese mundo onírico del surrealismo en relieves, dando un enfoque más autóctono y original a las cuatro obras realizadas. Artistas como Peter Mohrbacher y Prateep Kochabua, fueron la referencia ideal para plasmar ese mundo irreal y fantástico, de otra manera la estética de la obra recae en lo sublime y trágico, ya que, la intención es plasmar y representar momentos únicos bajo la interpretación de su misma experiencia manifestación sensaciones de temor, inocencia y tragicidad.

«El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio de un desierto vacío.»

“Salvador Dalí”

“Pablo Picasso”

Biografía

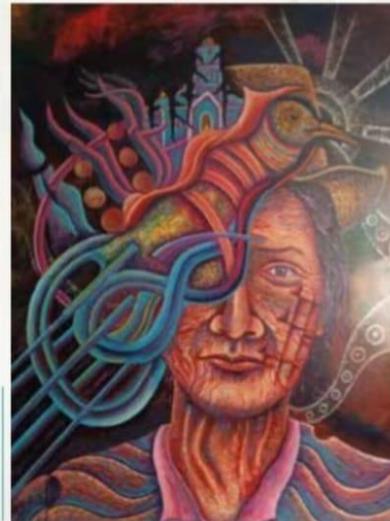
Luis Miguel Abad Girón

Nace el 26 de julio de 1995 en la parroquia Jimbura, Cantón Espíndola, Provincia de Loja. Inicia y culmina sus estudios en la Unidad Educativa Fiscomisional Julio Ernesto Celi de la parroquia Jimbura, sus estudios superiores los realiza en la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Artes Plásticas, su interés por el arte comienza desde pequeño con los primeros trazos, manchas y garabatos sin imaginar que con el pasar del tiempo se convertirían en su más grande pasión. Su línea artística se inclina por la representación de un mundo surreal onírico, bajo su propia experiencia, utiliza figuras de seres híbridos irreales un tanto fantásticos y otros sobrenaturales, existentes solo en su imaginación. De esta manera trata de plasmar esas ideas, pensamientos y emociones que muchas de las veces son intermitentes, pero que con un dibujo o pintura perdurarán en el tiempo.

Obras

Artista: Luis Miguel Abad Girón
Año: 2023
Título: "Miradas intermitentes"
Dimensiones: 122cm x 92cm
Movimiento: Surrealismo
Técnica: Mixta sobre metal

Artista: Luis Miguel Abad Girón
Año: 2023
Título: "Monotonía infinita"
Dimensiones: 122cm x 92cm
Movimiento: Surrealismo
Técnica: Mixta sobre metal

Obras

Artista: Luis Miguel Abad Girón
Año: 2023
Título: "Refugio en lo desconocido"
Dimensiones: 122cm x 92cm
Movimiento: Surrealismo
Técnica: Mixta sobre metal

Artista: Luis Miguel Abad Girón
Año: 2023
Título: "Melancolía en gradación"
Dimensiones: 122cm x 92cm
Movimiento: Surrealismo
Técnica: Mixta sobre metal

FRAGMENTOS DEL SER: EXPRESIONES FUSIONADAS

<https://www.facebook.com/arteplastica963>
@carroza.visual.art

Avenida Pío Barón de Alvarado, Loja 110100
<https://unl.edu.ec/>
Ciudad Universitaria Chaffetz Falcón / Loja - Ecuador
+593 7 2547252 - (07) 2547252 (fax: 542)

Figura 32. Abad, L. (2023). Catálogo de la exposición. [fotografía]

6.2.3. Montaje de la obra

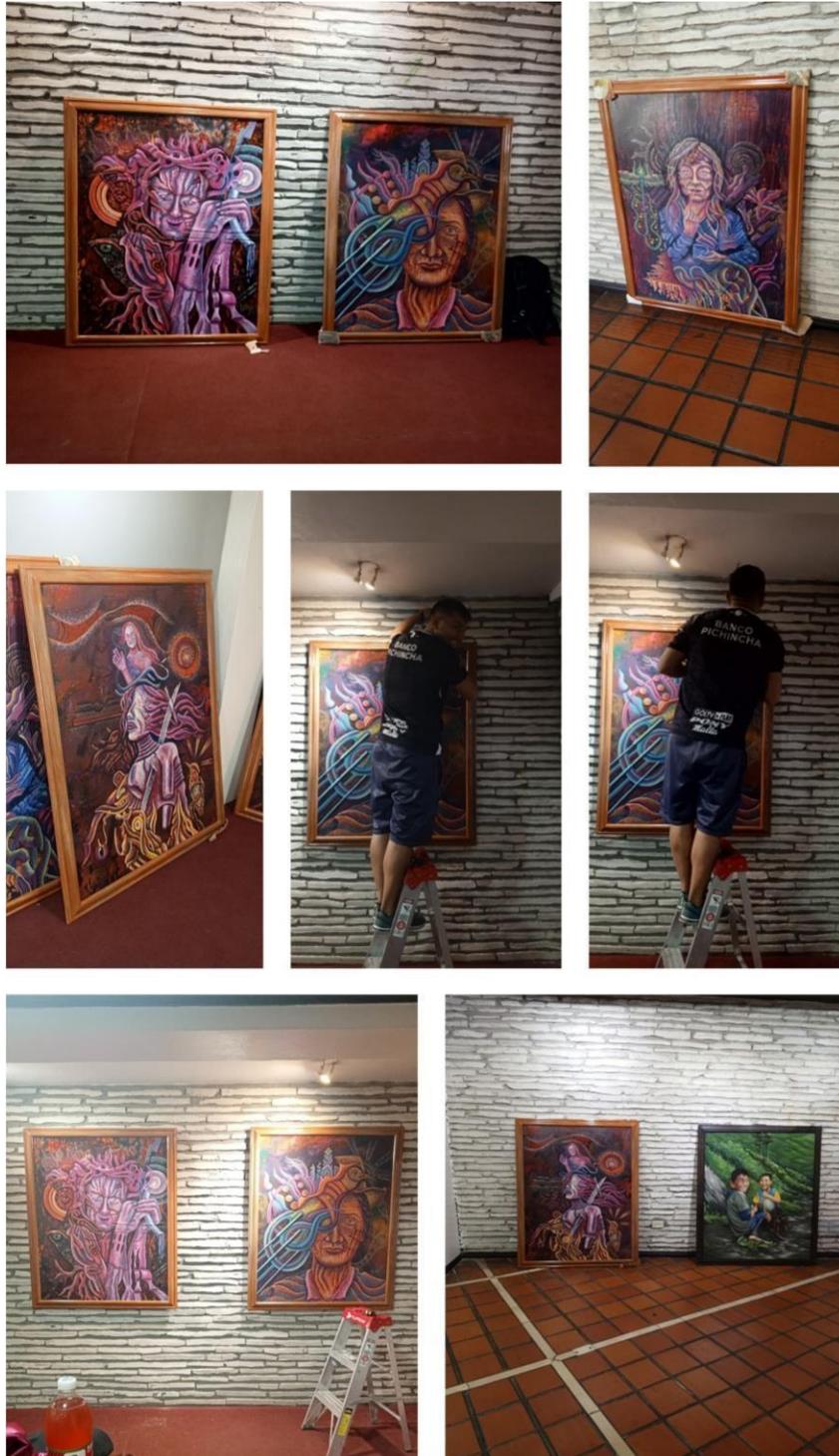

Figura 33. Abad, L. (2023). Montaje de la Obra. [fotografías]

6.2.4. Registro fotográfico de la exposición.

Figura 34. Abad, L. (2023). Inauguración de la muestra. [fotografías]

7. Discusión

La investigación titulada "Interpretación de Vivencias Personales, Representadas a través de Relieves Pictóricos con una Visión Surrealista" explora las experiencias individuales y cómo estas pueden ser transformadas en arte, utilizando la estética y los principios del surrealismo, un movimiento que se centra en la exploración del subconsciente y lo onírico.

Esta investigación combina teorías psicológicas y filosóficas sobre la representación de experiencias personales con las múltiples técnicas artísticas implementadas en el surrealismo, analizando obras específicas de referentes que han trabajado con este estilo para mostrar cómo elementos irrealistas y simbólicos pueden capturar la esencia de las vivencias humanas de manera eficiente. A lo largo del estudio, se indaga sobre los desafíos encontrados en el proceso creativo y se evalúa la efectividad del enfoque surrealista en la representación artística de la subjetividad, concluyendo con una consideración sobre las aportaciones de esta investigación en el campo del arte y las probabilidades para futuras investigaciones.

En aspectos estéticos, la investigación se dirige hacia las categorías de lo sublime, lo trágico y lo bello, estas categorías son esenciales para el entendimiento y apreciación del arte, proporcionando un marco que facilita la creación, crítica y disfrute de las obras que desafiando en ocasiones las convenciones tradicionales y la lógica, ofreciendo una visión única y profundamente introspectiva del mundo. Mediante la creación de la obra en pintura con relieves, se busca añadir profundidad y tangibilidad en las representaciones, permitiendo una interpretación más rica y multidimensional que trasciende las limitaciones del arte bidimensional.

8. Conclusiones

Luego de completar la investigación y la propuesta plástica pictórica se concluye que:

- La investigación ha demostrado que la representación de vivencias personales en pintura con relieves con un estilo surrealista, no solo ofrece una plataforma única para la expresión artística, sino que también permite interiorizar en el mundo subjetivo del ser humano mediante el uso de elementos y figuras irreales con su respectiva simbología.
- El análisis de los relieves artísticos a lo largo de la historia, ha revelado que es una técnica que ha evolucionado significativamente, adaptándose a los cambios estéticos y conceptuales de cada época. Desde los relieves tradicionales hasta las exploraciones contemporáneas más abstractas y experimentales.
- Se ha destacado la importancia de la libertad creativa y la interpretación individual en la propuesta pictórica que alcanzó los parámetros planteados en los objetivos, así mismo se resalta el aporte constante del surrealismo como un recurso influyente para explorar la complejidad de la condición humana y para inspirar nuevas formas de expresión artística en el futuro.

9. Recomendaciones

- Se sugiere profundizar en el estudio del surrealismo, analizando obras de otros referentes del surrealismo para comprender de mejor manera cómo han abordado la representación de la subjetividad, así mismo profundizar en la teoría y filosofía surrealista investigando las bases filosóficas y los principios del automatismo psíquico, para aplicarlos de manera efectiva en la creación artística.
- El surrealismo al ser un estilo bastante implementado en las creaciones artísticas, se recomienda evitar representaciones trilladas de manera que las obras sean realmente innovadoras y originales.
- Este estilo permite experimentar con varios materiales y técnicas por lo que sería factible investigar y utilizar una gama más extensa de materiales, así mismo sería importante la implementación de otras técnicas mixtas con métodos innovadores contemporáneos que puedan enriquecer las creaciones artísticas.

10. Bibliografía

Andina, A. (2020), *Dibujo automático*. SCRIBD. <https://n9.cl/tmpu7a>.

Álvarez, E., & Goig, G. (2021). Gráfica fuera de los límites. *Bellas Artes. Revista De Artes Plásticas, Estética, Diseño E Imagen*, (15), 137-163.

ArteYucatan. (18 de abril de 2024). *Arte Yucatán*. Obtenido de El Automatismo psíquico en la pintura Surrealista y Joan Miró: <https://gatopinto.com/arteyucatan/automatismo-psiquico-de-joan-miro/>

Bazán, M. (2022). Aprender con pensamiento visual. *Libros De Cátedra*,

Barreiro, B. (2014). La estética Surrealista. *Eikasa Revista de Filosofía*, 447.

Candela , N. (2 de mayo de 2018). *DOS CORRIENTES DEL SURREALISMO; figurativo*. Obtenido de Blog de Word Press: <https://castellanoscandelaynerea.wordpress.com/2018/05/02/dos-corrientes-del-surrealismo-figurativo/>

Calvo Santos, M. (01 de enero de 2015). *Historia Arte*. Obtenido de Surrealismo: <https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo>

Capital del Arte. (16 de Febrero de 2018). Obtenido de <https://www.capitaldelarte.com>: <https://www.capitaldelarte.com/expresionismo-en-arte/>

Capital del Arte. (16 de Febrero de 2018). Obtenido de <https://www.capitaldelarte.com>: <https://www.capitaldelarte.com/expresionismo-en-arte/>

Erausquin, C., Sulle, A., & García, L. (2016). *LA VIVENCIA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA CONCIENCIA: SENTIDOS Y SIGNIFICADOS EN TRAYECTORIAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE PSICÓLOGOS Y PROFESORES EN COMUNIDADES DE PRÁCTICA*. Obtenido de Acta Académica: <https://www.academica.org/cristina.erausquin/154>

Fernández, T., & Tamayo , E. (2004). Sigmund Freud. El Psicoanálisis . *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*, 1. Obtenido de <https://www.biografiasyvidas.com/monografia/freud/psicoanalisis.htm>

- Fierro, Y. (21 de noviembre de 2013). *Categorías estéticas*. Obtenido de ESTÉTICA:
<https://esticabelloysublime.blogspot.com/>
- Fuentes , J. (23 de mayo de 2014). *El Hurgador. Arte en la Red*. Obtenido de Prateep Kochabua Pintura:
<https://elhurgador.blogspot.com/2014/05/prateep-kochabua-pintura.html>
- Fuentes, J. (23 de mayo de 2014). *Prateep Kochabua Pintura*. Obtenido de El Hurgador Arte en la Red:
<https://elhurgador.blogspot.com/2014/05/prateep-kochabua-pintura.html>
- González, J. (27 de noviembre de 2022). *8 TÉCNICAS SURREALISTAS IMPERDIBLES*. Obtenido de TTAMAYO: <https://www.ttamayo.com/2022/11/8-tecnicas-surrealistas/>
- La Galería. (17 de agosto de 2017). *Los insólitos secretos de El Jardín de las Delicias [Pintura]*. Obtenido de La Galería: <https://lagaleriauiio.com/secretos-jardin-delicias/>
- Loza, C. (2006). *La estética Surrealista*. Sevilla: APCS.
- Moreno, S. (1996). *Antropología del Ecuador*. ABYA YALA.
- Mohorte, A. (15 de marzo de 2017). *El tétrico universo pictórico de Zdzislaw Beksiński, los cuadros que superan a tus pesadillas[Pintura]*. Obtenido de Xataka: <https://www.xataka.com/magnet/el-tetrico-universo-pictorico-de-zdzislaw-beksinski-los-cuadros-que-superan-a-tus-pesadillas>
- Mohrbacher , P. (2018). *Malahidel Angel de Aries, El Instigador [Ilustración]*. Obtenido de ANGELARIUM:
<https://www.angelarium.net/malahidael-angel-of-aies>
- Navarrete, A. (15 de noviembre de 2023). *El Pintor de las Pesadillas: Zdzislaw Beksiński*. Obtenido de Biografía de Zdzislaw Beksiński: <https://lacamaradelarte.com/biografia-de-zdzislaw-beksinski/>
- Pellegrini, A. (2001). *Manifiestos del surrealismo, Traducción, prólogo y notas de aldo Pellegrini*. Buenos Aires: ARGONAUTA.
- Pérez, J., & Gardey, A. (11 de marzo de 2022). *Definición de Vivencia*. Obtenido de Definicion.DE:
<https://definicion.de/vivencia/>
- Rodríguez , D. (10 de noviembre de 2023). *Surrealismo abstracto*. Obtenido de Liferder:
<https://www.liferder.com/surrealismo-abstracto/>

- Sienra, R. (13 de julio de 2022). *Conoce la historia del surrealismo, una corriente experimental y vanguardista*.
Obtenido de MY MODERN MET: <https://mymodernmet.com/es/que-es-surrealismo-significado/>
- Sierra, M. (2009). Los Sueños de Sigmund Freud. *Historia y Grafía*, 111.
- Sienra, R. (13 de julio de 2022). *Conoce la historia del surrealismo, una corriente experimental y vanguardista*.
Obtenido de MY MODERN MET: <https://mymodernmet.com/es/que-es-surrealismo-significado/>.
- Tabuenca, E. (17 de marzo de 2021). *Manifiesto Surrealista: resumen*. Obtenido de UNPROFESOR:
<https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/manifiesto-surrealista-resumen-4093.html>
- Tabuenca, E. (4 de enero de 2022). *Surrealismo: características principales*. Obtenido de UN PROFESOR:
<https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/surrealismo-caracteristicas-principales-3725.html>
- Yanes, J. (12 de noviembre de 2021). *La interpretación de los sueños, ¿ciencia o pseudociencia?* Obtenido de
Open Mind BBVA: <https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/interpretacion-de-los-suenos-ciencia-pseudociencia/>

11. Anexos

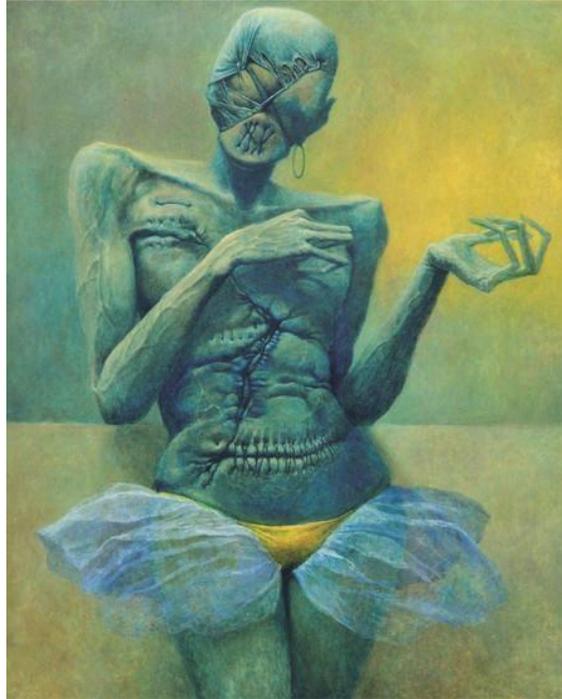
Anexo I. Abad, L. (2023). Ficha técnica de la obra Tierra de Fantasía II. [Captura de pantalla].

Ficha técnica:

Título:	Tierra de Fantasía II
Autor:	Prateep Kochabua
Fecha de creación:	2011
Técnica:	Óleo sobre lienzo
Ubicación:	Colección Privada

Anexo 2. Abad, L. (2023). Ficha técnica de la obra Obraz VIII Zen. [Captura de pantalla].

Ficha técnica:

Título:	Obraz VIII Zen
Autor:	Zdzislaw Beksinski
Fecha de creación:	1969
Técnica:	Óleo sobre lienzo
Ubicación:	Colección Privada

Anexo 3. Abad, L. (2023). Ficha técnica de la obra Malahidael. Ángel de Aries [Captura de pantalla].

Ficha técnica:

Título:	Malahidael. Ángel de Aries
Autor:	Peter Mohrbacher
Fecha de creación:	s/f
Técnica:	Ilustración
Ubicación:	Colección Privada

- **FICHA TÉCNICA**

-Imagen de la obra-	
FICHA TÉCNICA	
Título de la obra	
Autor	
Técnica y soporte	
Cronología	
Estilo	
Dimensiones	
Lugar/ Localización	

- **ANÁLISIS TÉCNICO FORMAL**

- **INTERPRETACIÓN DE ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS**

-Imagen de la obra-

Recorrido Virtual

Anexo 5. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 1 [Captura de Pantalla].

Anexo 6. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 2 [Captura de Pantalla].

Anexo 7. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 3 [Captura de Pantalla].

Anexo 8. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 4 [Captura de Pantalla].

Anexo 9. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 5 [Captura de Pantalla].

Anexo 10. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 6 [Captura de Pantalla].

Anexo 11. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 7 [Captura de Pantalla].

COMENTARIO DE LA OBRA

*Exposición pictórica previa a la obtención de título de licenciada en Artes Plásticas -
mención pintura.*

- Es una exposición colectiva de ocho egresados de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, esta propuesta artística ha sido ejecutada en diferentes técnicas y estilos, con temáticas o motivos que van desde la cultura indígena hasta el mundo de lo onírico. La muestra es el resultado de distintas investigaciones realizadas por Luis Abad, Leidy Alvarado, Alex Arrobo, Edgar Cueva, Daniel López, Nathaly Patiño, Xiomara Vicente y Brayan Yaguana.
- Luis Abad en su línea artística se inclina por la representación de un mundo surreal onírico, bajo su propia experiencia, utiliza figuras seres híbridos irreales un tanto fantásticos y otros sobrenaturales existentes solo en su imaginación. De esta manera trata de plasmar esas ideas, pensamientos y emociones que muchas de las veces son intermitentes pero que con la pintura perduraran en el tiempo

7

Anexo 12. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 8 [Captura de Pantalla].

DECLARACIÓN ARTÍSTICA

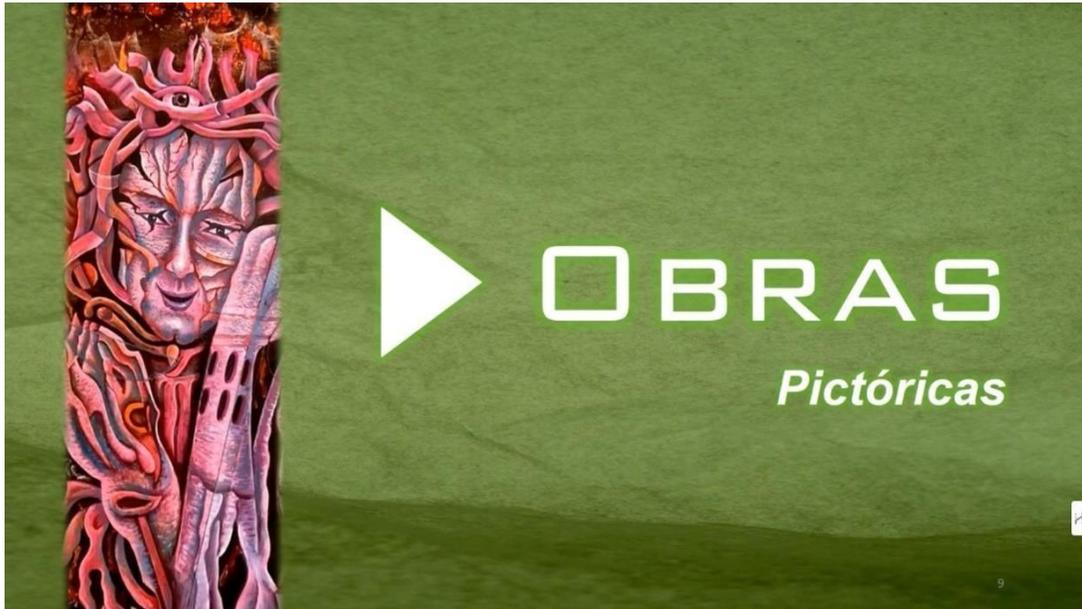
*Exposición pictórica previa a la obtención de título de licenciada en Artes Plásticas -
mención pintura.*

Las vivencias personales son la razón que llevó a la creación de ésta propuesta artística, enlazado a ese mundo onírico del surrealismo en relieves, dando un enfoque más autóctono y original a las cuatro obras realizadas. Artistas como Peter Mohrbacher y Prateep Kochabua, fueron la referencia ideal para plasmar ese mundo irreal y fantástico, de otra manera la estética de la obra recae en lo sublime y trágico, ya que, la intención es plasmar y representar momentos únicos bajo la interpretación de su misma experiencia manifestando sensaciones de temor, inocencia y tragicidad.

Luis Abad. Expositor

8

Anexo 13. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 9 [Captura de Pantalla].

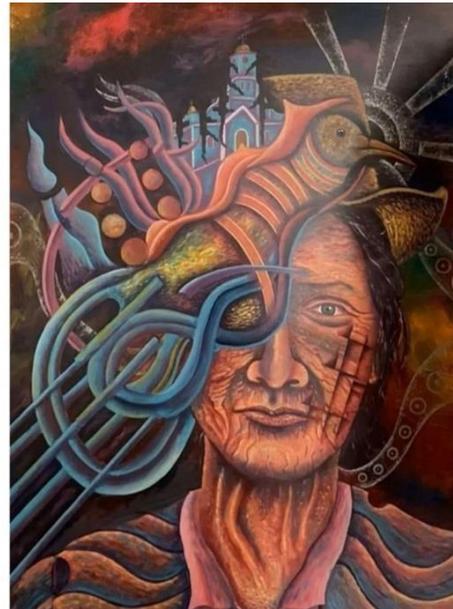
Anexo 14. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 10 [Captura de Pantalla].

Miradas Intermitentes. 2023.
Mixta sobre metal. 122 x 92 cm.

10

Anexo 15. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 11 [Captura de Pantalla].

Monotonía Infinita 2023. Mixta sobre metal, 122 x 92 cm,

11

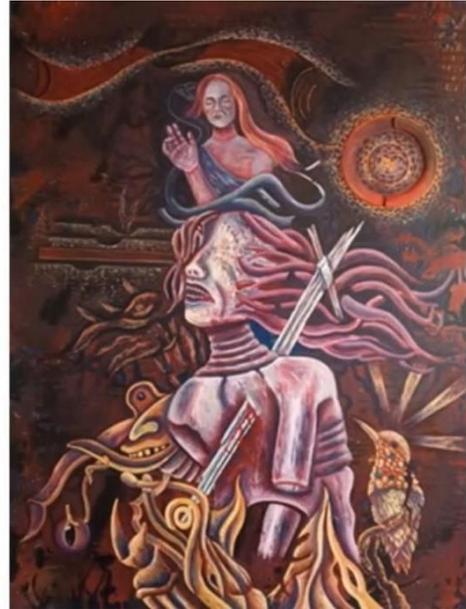
Anexo 16. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 12 [Captura de Pantalla].

Refugio en lo desconocido. 2023. Mixta sobre metal. 122 x 92 cm.

12

Anexo 17. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 13 [Captura de Pantalla].

Melancolía en Gradación, 2023. Mixta sobre metal, 122x 92 cm.

Anexo 18. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 14 [Captura de Pantalla].

 Gracias

Encuétrame en:

 luismiabad96@gmail.com

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

 Luis M Abad G

 [@lumia.ab](https://www.tiktok.com/@lumia.ab)

 0989151830

Anexo 19. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 15 [Captura de Pantalla].

Anexo 20. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 16 [Captura de Pantalla].

Anexo 21. Abad, L. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 17 [Captura de Pantalla].

Loja, 15 de Julio del 2024

Lic.

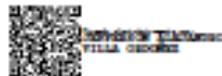
Jefferson Villa

LICENCIADO EN PEDAGOGIA DEL IDIOMA INGLES

CERTIFICO:

Que el documento aquí compuesto es fiel traducción del idioma español al idioma inglés del Trabajo de Integración Curricular titulado "*Interpretación de Vivencias Personales, Representadas a través de Relieves Pictóricos con una Visión Surrealista*", de autoría del Sr. Luis Miguel Abad Girón, con cédula de ciudadanía No. 1105572836, egresado de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.

Lo certifico en honor a la verdad y autorizo a los interesados hacer uso del presente para los trámites que crean convenientes.

Lic. Jefferson Alejandro Villa Ordoñez
CI: 1150097929
Número de registro: 1008-2023-2683702