

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA (SUNEDU)

**ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTÍSTICA PÚBLICA
“FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA” –AYACUCHO**

NIVEL UNIVERSITARIO: LEY 30220

TÍTULO:

**Tristeza andina a través de la escultura. Ayacucho, 2020-
2021.**

PRESENTADO POR:

Bach. Leonardo HUICHO MOLINA

ASESOR:

Lic. José CANCHARI SOLIS

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO: DE
ARTISTA PROFESIONAL

ESPECIALIDAD: Artes Plásticas y Visuales

MENCIÓN: Escultura

AYACUCHO - PERU

2021

Mg. Taipe Carbajal, Marcelino Efraín
PRESIDENTE

Lic. Ariste Guerrero, Luis Carlos
SECRETARIO

Mg. Mallqui Baños, Ricardo Michel
VOCAL

Dedico este trabajo de investigación a mis seres queridos, en especial a mis padres quienes apoyaron mis estudios superiores. Agradecer infinitamente a mis maestros por prepararme como artista visual, a mis compañeros de aula y taller, con quienes enrumbamos este camino difícil pero no imposible; muchas gracias por todo.

Leonardo

AGRADECIMIENTO

A la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho, institución que abrió sus puertas y me acogió durante 5 años para formarme de manera profesional y aprender conocimientos técnicos y teóricos en las artes plásticas, en la especialidad de escultura. A mis maestros del arte, quienes supieron guiar y cultivar en mí la formación, el afecto, la pasión hacia la carrera como artista; me hicieron comprender sobre la forma de expresión visual mediante la creatividad y la imaginación, a revalorar y respetar tradiciones y costumbres de nuestro contexto, a confiar y entender los cambios sociales dentro de mi cultura.

A mi asesor, Lic. José Canchari Solís, mis informantes Lic. Luis Carlos Ariste Guerrero y al Mg. Mallqui Baños, Ricardo Michel, por conducirme adecuadamente en la realización de mi trabajo de investigación, ayudándome a resolver ciertos inconvenientes e interrogantes en el aspecto cognitivo. A los artistas plásticos, amigos, colegas, por su apoyo desinteresado para el recojo de datos, información oportuna, para la realización de este trabajo de investigación artística.

El autor.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado calificador:

De conformidad con las normas actuales, establecidas como parte de la jornada laboral institucional, dejo a vuestra disposición, para su revisión y evaluación, el presente trabajo de investigación, titulado: La tristeza andina interpretada a través de la escultura artística, Ayacucho 2020. Esta tesis se basa específicamente en propuesta evidenciada en 01 obra visuales tridimensionales, en donde se expresa de manera simbólica el dolor, la soledad y la pena humana, su contenido y mensaje buscan hacer reflexionar a la población que se olvida y no toma en cuenta el sufrimiento del hombre andino, discriminándolo, ignorándolo y maltratándolo. En tal sentido, a continuación, se justificará la propuesta visual de esta tesis.

Este trabajo tiene nueve capítulos que consta de la siguiente manera: en el primer capítulo se aborda la introducción; en el segundo se plantea el problema de investigación; en el tercero se justifica el trabajo; en el cuarto se esbozan los objetivos; en el quinto se explican los materiales y métodos empleados en la investigación; en el sexto se expresan los resultados hallados a partir del análisis de datos cualitativos; en el séptimo se articula la discusión de resultados, considerando la expresión plástica de las obras artísticas; en el octavo se deciden las conclusiones obtenidas en el estudio; y en el noveno se describen las referencias bibliográficas empleadas durante el trabajo.

Por todo ello señores miembros del jurado calificador, propongo a ustedes el trabajo investigativo, para su revisión y posterior aporte con sugerencias que permitan mejorarlo adecuadamente.

ÍNDICE

Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Presentación	vi
Índice	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN	
1.1 Marco referencial	11
1.2 Marco teórico y conceptual	14
1.3 Marco conceptual	38
1.4 Marco espacial	39
1.5 Marco temporal	40
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
2.1 Situación problemática	42
2.2.1. Planteamiento del problema	43
III. JUSTIFICACIÓN	
3.1. Teórica	46
3.2. Metodológico	46
3.3. Práctico	47
3.4. Filosófica	47
3.5. Artístico	48
IV. OBJETIVOS	
4.1. General	50
4.2. Específicos	50
V. MATERIALES Y METODOS	
5.1. Aspectos metodológicos	52
5.2. Método de investigación	52
5.3. Técnicas de recojo de datos	52
5.4. Tratamiento de información	55
VI. RESULTADOS	
6.1. Proceso de creación	57
6.2. Análisis artístico	60

6.3. Resultados del análisis compositivo	60
VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	
7.1. Discusión de resultados	71
VIII. CONCLUSION	
Conclusiones	75
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
Bibliografía	77
ANEXOS	
Anexo N° 01: Acta de aprobación de originalidad	
Anexo N° 02: Declaración de autenticidad	
Anexo N° 03: Instrumento	
Anexo N° 04: Validación de instrumentos	
Anexo N° 05: Constancia que acredite la realización del estudio	
Anexo N° 06: Otras evidencias	

RESUMEN

El objetivo específico o general de esta tesis, es la interpretación artísticamente de la tristeza a través de la escultura de manera simbólica en forma, contenido y mensaje; obteniendo un resultado asertivo, afirmando que, si se puede realizar obras escultóricas de emociones y sentimientos en esta ocasión la tristeza. El marco metodológico es de enfoque cualitativo, estudio dirigido a la comprensión, nivel de investigación exploratorio y descriptivo.

Para realizar un análisis adecuado en la forma, contenido y mensaje, se utilizó una ficha de observación, en la cual se describe una variedad de datos del autor, los materiales, y la división en tres niveles de estudio, pre iconográfico, iconográfico e iconológico, según la metodología de análisis visual del historiador del arte Erwin Panofsky. Al desarrollar la obra escultórica se tomó en cuenta los parámetros convencionales en cuanto al estilo artístico, desde lo clásico y moderno, también el uso adecuado de los elementos y componentes artísticos.

En conclusión, la tristeza es el reflejo de un estado emocional, que trasmite aspectos como el llanto, soledad y pena. Estas emociones están ligadas muy directamente con aspectos vivenciales del ser humano. En nuestro contexto la tristeza nos trae recuerdos muy lamentables. Es así que surge esta obra escultórica que interpreta este sentimiento, la violencia genera sufrimiento y traumas; no olvidemos el pasado de terror, para que nunca más se repita.

Palabras claves:

Escultura, emociones, sentimientos y hombre andino

ABSTRACT

The specific or general objective of this thesis is the artistically interpretation of sadness through sculpture in a symbolic way in form, content and message; obtaining an assertive result, stating that, if you can make sculptural works of emotions and feelings on this occasion sadness. The methodological framework has a qualitative approach, a study aimed at understanding, exploratory and descriptive research level.

To carry out an adequate analysis in the form, content and message, an observation card was used, in which a variety of data about the author, the materials, and the division into three levels of study, pre-iconographic, iconographic and iconological are described, according to the visual analysis methodology of the art historian Erwin Panofsky. When developing the sculptural work, the conventional parameters in terms of artistic style were taken into account, from the classic and modern, as well as the proper use of artistic elements and components.

In conclusion, sadness is the reflection of an emotional state, which transmits aspects such as crying, loneliness and grief. These emotions are linked very directly with the experiential aspects of the human being. In our context, sadness brings us very sad memories. This is how this sculptural work arises that interprets this feeling, violence generates suffering and trauma; Let's not forget the past of terror, so that it will never be repeated again.

Keywords:

Sculpture, emotions, feelings and Andean man

I. INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo de investigación tiene la finalidad de proponer el adecuado empleo de las formas artísticas, en esta ocasión la escultura; en tal sentido, se toma como referencias aspectos teóricos y prácticos basados en otras investigaciones, también el uso de los elementos y componentes artísticos. La metodología de análisis visual es muy elemental para la comprensión del mensaje e intenciones del autor.

1.1. Marco Referencial:

La investigación artística que se presenta, tiene como fundamento aspectos estéticos, filosóficos y prácticos. La escultura es una de las manifestaciones artísticas que siempre acompañó al ser humano en su desarrollo social y cultural. Es un medio al igual que las demás ramas del arte que en su contenido como forma expresiva tiene un poderoso mensaje. Desde las primeras muestras en el paleolítico, siguiendo su desarrollo histórico hasta nuestros días, tuvo cambios relevantes, los cuales reforzaron su función en medio de tantos cambios ideológicos y sociales.

Hay que matizar que, en cualquier caso, la idea del "disegno" como base del arte ya estaba presente en Vitrubio, y a través de su influencia en Alberti y Filarete. Cennini, a su vez, señalaba que el "disegno" era el fundamento del buen arte, y comentaba que los aprendices generalmente sentían gran predisposición natural hacia el "disegno", y al dibujar, pintar o esculpir conformaba en su cabeza una imagen mental que a través de la práctica gestaba el objeto artístico. (Crespo. 2014, págs. 60, 61)

Entre los personajes más resaltantes fue Miguel Ángel, escultor carismático y con fuerte carácter, creó obras muy trascendentales. No solo ejerció la escultura, sino que también incursionó en la pintura, claro ejemplo es el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Este gran maestro tuvo mucha influencia escultórica grecorromana. Dentro de sus características muy personales, compartía el pensamiento de Alberti y Filarete; pues para él, el dibujo era fundamental y muy trascendente antes de esculpir. En la cita anterior se menciona el "disegno", palabra muy utilizada para ese entonces, el diseño propiamente dicho en nuestra lengua, es la previa para la elaboración de una obra artística.

Teniendo los conocimientos adecuados, este trabajo de investigación representará aspectos vivenciales y de carácter emocional, pues dentro de nuestro contexto existe; a pesar de los cambios sociales, informáticos y la globalización; una gran deficiencia en la sensibilidad del hombre. El mundo actual camina muy rápido en búsqueda de poder, tanto en lo económico y social, olvidándose por completo las penurias y tristezas de los demás. En tal sentido el principal objetivo de este trabajo es lograr transmitir la tristeza del hombre andino representada mediante la escultura, de estilo expresionista de técnica mixta.

Para realizar el trabajo de investigación se buscó fuentes relacionadas al tema, solo se encontró algunos autores y se detalla a continuación:

A nivel internacional: se tiene el trabajo de Quesada, (2017) quien desarrolló su estudio titulado: *“Tacto y emoción en la escultura”*. Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia, España. Investigación, de nivel descriptivo y explicativo sobre la producción plástica. Este estudio se realiza a través del recojo de datos de aspectos teóricos y prácticos, teniendo como referencia a escultores como Barbara Hepworth y José Domenech. Población obras escultóricas del autor, muestra obras escultóricas experimentales del autor. Llegando a la siguiente conclusión: El principal objetivo de la investigación es de crear una nueva propuesta escultórica, teniendo como temática lo abstracto y validando la fragmentación en el material. Se ha determinado que estas nuevas técnicas proporcionan a las nuevas generaciones un sinfín de maneras para crear mediante la escultura, sin dejar de lado la formación académica. Cada experiencia obtenida es un aporte significativo para la experimentación y creación artística, teniendo como fin transmitir un mensaje que cause diversas emociones al espectador.

También tenemos a Bañuelos (2016) quien desarrolló el estudio titulado: *“La escultura, el medio, su entorno y su fin”*. Universidad Complutense de Madrid. Tipo de diseño investigación cualitativo, estudio de casos reflexión y práctica artística, observación directa a las obras escultóricas de artistas españoles como Francisco López, Julio López Hernández. Concluyendo de la siguiente manera: Se ha querido mostrar que, existe todavía la vigencia de los procedimientos artísticos de la escultura en nuestros tiempos, explicar la necesidad del creador en la convivencia de los procedimientos tradicionales con los nuevos métodos, conceptos y tecnologías que están ligados al arte.

Por otra parte, se intentó explicar el valor e importancia que en la creación del artista tiene los referentes, las influencias que adquiere en su desarrollo artístico, con estímulos emocionales, los cuales generan su propio lenguaje escultórico.

De igual manera, Fernández (2016) desarrolló el estudio titulado: “*La escultura como medio de expresión de emociones y sentimientos*”. Universidad de Granada, España.

Con respecto a la metodología, el estudio corresponde al enfoque cuantitativo; indagación experimental, trabajando la escultura con observación de la forma y volumen en los trabajos de Choi Xoo. Población alumnos del 2° de Educación Primaria, muestra obras escultóricas de los estudiantes. Concluyendo de la siguiente manera: Tras analizar los resultados se puede afirmar, que dieron resultado las motivaciones hacia los alumnos, los objetivos fueron alcanzados mediante esta propuesta. La mayoría de alumnos que trabajaron, realizaron sorprendentes piezas escultóricas, quienes se basaron en la técnica escultórica de Choi Xoo, explorando, interpretando y llegando a comprender sus propios sentimientos y la de sus compañeros de aula, sus conocimientos generaron conflictos cognitivos, siendo resueltos en el desarrollo del taller, teniendo en cuenta la interdisciplinariedad en aspectos lingüísticos y matemáticos.

Así también a, Merchan (2010) quien desarrolló su estudio de investigación titulado: “*La escultura como expresión de un mundo interior*”. Universidad de Cuenca, facultad de Artes Visuales, Ecuador. Tipo de investigación cuantitativa experimental. Explorando las esculturas de artistas con síndrome de down. Población, niños con problemas mentales, instrumento de evaluación la encuesta. Concluyendo de la siguiente manera: Después de haber estudiado con un análisis adecuado, teniendo en cuenta los parámetros que facilitaron las guías de manera acertada a niños con problemas mentales, se obtuvo como resultado una producción artística que demostró la sensibilidad y la expresión de cada niño según su percepción, después de haber observado obras escultóricas. Por lo tanto, se puede afirmar que, con el uso adecuado de técnicas y métodos en la enseñanza a niños con problemas mentales si se puede expresar mediante la escultura las emociones y sentimientos del ser humano, pues más pronto es el estímulo ayuda al desarrollo de su creatividad e incrementa sus habilidades artísticas.

Guimaraes (2004) desarrolló el estudio titulado. “*Los cambios sufridos en la escultura del siglo XX*”. Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, España. Tipo de investigación cuantitativo, nivel analítico y descriptivo. Población obras escultóricas siglo XX, instrumento ficha de observación. Concluyendo de la siguiente manera: El análisis propuesto en esta investigación, es para poder abordar los temas tratados en esta investigación, se tuvo que considerar muchos factores contextuales, los cuales generaron cambios en el desarrollo de la escultura. Los máximos representantes de este medio artístico en el siglo XX, experimentaron y buscaron un cambio para expresar sus obras escultóricas, en muchos casos para bien y también para mal, en tal sentido este progreso artístico sigue enrumbando hacia un destino que quizá no esté muy lejano.

En el ámbito nacional, tenemos a Patiño (2013), quien desarrolló su estudio titulado: “*La sombra de tu sonrisa*”. Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tipo de diseño cualitativo, estudio de casos, tipo experimental. Población y muestra obras de arte escultóricas personal, instrumento ficha de observación. Teniendo como reflexión: Que la vocación en las artes nace de muchas necesidades de comunicación y poder entender en el medio en donde nos encontramos. La propia necesidad de darle forma a nuestras ideas solo se puede encontrar en la expresión plástica, relacionando lo emocional con lo racional, manejando diversas maneras de lenguaje escultórico desde la abstracción hasta los inicios clásicos.

1.2. Marco teórico:

Desde tiempos inmemoriales, las manifestaciones artísticas están ubicadas dentro del desarrollo del ser humano, cada expresión de arte, tiene un contenido muy especial, en muchas ocasiones es controvertida en otras quizá no; sin embargo, cada obra está sostenida por un autor, quien investiga, analiza y ejecuta, de acuerdo a su contexto y sus vivencias. El arte prehistórico es un ejemplo fundamental, en donde el hombre sin mucho raciocinio, tuvo la necesidad de expresar sus sentimientos mediante trazos en sus cuevas, como también en buscar formas en las piedras. Por lo tanto, las artes en general son y serán parte fundamental de desarrollo de la humanidad.

El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material real. No es un fenómeno indiferente y casual que permanezca inerte en el mundo espiritual, sino que es un ente en posesión de fuerzas activas y creativas. La obra artística vive y actúa, participa en la creación de la atmósfera espiritual. Sólo desde este punto de vista interior puede discutirse si la obra es buena o mala. Si su forma resulta mala o demasiado débil, es que es mala o débil para provocar vibraciones anímicas puras. (Kandinsky, 1989, p. 103)

1.2.1. La tristeza del hombre andino:

a) La tristeza como concepto: Es el reflejo de un estado emocional, que trasmite aspectos como la preocupación, la soledad, el dolor y el llanto. Estas emociones están ligadas muy directamente con aspectos vivenciales del ser humano. En nuestro contexto la tristeza nos trae recuerdos muy lamentables. Nuestra región Ayacucho sufrió acontecimientos sociales y políticos que dejaron huella en el hombre andino. Uno de esos momentos fue el Terrorismo. Hoy en día hay mucha gente que aún sigue sufriendo la pérdida de un ser querido, sin embargo, nuestra sociedad misma no se preocupa y va perdiendo la sensibilidad hacia ellos, quienes, dentro de nuestra costumbre urbana, son los mendigos, los abuelos, los niños que piden limosna en la calle.

La tristeza del latín *Tristitia*, es la apariencia del hombre de estar triste, lo que refiere a la pena, aflicción, depresión, esto se trata de un síndrome que se caracteriza por estar emocionalmente mal, esto influye en las cualidades psíquicas, que luego se convierten en trastornos, llegando en muchos casos hasta la locura. El diccionario de la Real Academia Española lo define como aspecto sosegado y permanente, que nace de causas morales y físicas, las cuales quitan el sentimiento de atracción y gustos para realizar algo.

Bellido (2013) comenta, que el ser humano genera gran importancia a los sentimientos y emociones, llegando a reconocerla como un principal elemento de

intuición, dando como resultado, la imaginación, impulsos e instintos, dándole una máxima importancia a la razón, quien tiene dentro de sus aspectos un mejor y acertado acercamiento a la parte esencial del hombre, dentro de sus vivencias entre la vida y la muerte.

Si consideramos a la tristeza como uno de los sentimientos básicos de cada individuo, se podrá entender entonces que forma parte de lo subjetivo, y que por lo tanto llega a ser inherente de la vida del hombre, así como también de los otros sentimientos básicos. Este sentimiento lleva al ser humano un estado bueno o malo, ocasionado por algún acontecimiento previo, como puede ser la pérdida familiar u otros hechos, es necesario conocer este tipo de factores para poder entender qué tipo de tristeza nos ocurre. También sabemos que la tristeza opere de diversas formas en el individuo, pues el temperamento difiere en cada uno de ellos de acuerdo a su genética. Bueno tomando en cuenta el temperamento, se podrá entender que la gradación de la tristeza, es muy diferente y la gente lo vive de diversa manera.

Álvarez (2013) Define que la tristeza, siempre se ha limitado y tropezado con la afectividad, se vinculan también diversas vivencias y conceptos, cuyos significados pertenecen a dos campos superpuestos, como es el verbo de sentir y el verbo de afectar, teniendo relación con términos y expresiones tales como el, afecto, sentimiento, pasión, emoción, humor. Estos acontecimientos humanos suelen diferenciarse siguiendo dos coordenadas, la duración y la intensidad. Siguiendo esto podemos decir que la pasión es más intensa que la emoción.

b) La tristeza como afecto: También podemos decir que hoy en día la tristeza, en pocas palabras es un afecto y sentimiento direccionado a lo doloroso, también decimos que se sitúa a otro polo de la alegría como la gran mayoría de afectos. Por lo tanto, la tristeza es de fiar que va revelando una verdad absoluta al individuo. Al mirar de manera retrospectiva, entendemos que cuan discordantes son las visiones de tristeza del pasado con el presente, por lo tanto, la tristeza se nos presenta como una estrella de varias puntas, reflejando ámbitos diferentes como la pena, el dolor.

Álvarez (2013) Comenta que existen diversos matices en la psicopatología, extrañamente con varios relieves, es necesario escuchar a los psicólogos clásicos,

quienes comentan que el infortunio sucede al que menos lo merece, la angustia es aflicción opresora, el duelo es pena dolorosa por la muerte, la desolación es pena por la soledad y llanto, el dolor es aflicción y tortura. Para poder explicar este evento tendremos que crear una estrella de varias puntas, las cuales compartirán la experiencia de la tristeza.

Como se advirtió, estos matices de la tristeza son muy contradictorios en apariencia, si apreciamos en nuestro contexto, definiremos que la tristeza se da por el dolor causado por un acto, en este caso los pueblos más alejados de nuestra Región, sufrieron situaciones de violencia, en las cuales como resultado fue la muerte, la pobreza y el abandono. Esta violencia no solo fue en la época de los años 80, si analizamos nuestra historia esta violencia sucedió durante todo el desarrollo histórico de nuestro pueblo, primero en las antiguas civilizaciones, luego en la época incaica, también en la colonia.

Entonces podemos afirmar que el ser humano, dentro de sus características, demuestra sus emociones y sentimientos mediante alguna expresión, en este sentido, los artistas representan estos actos, en su creación. Por lo tanto, al esculpir o pintar, se representa un elemento circunstancial para el proceso creativo, la imaginación, llevada por impulsos, que genera acercamientos a lo místico, algo esencial, que es el mensaje que quiere transmitir el artista, un mensaje cargado de experiencias vivenciales o quizá dentro de su mundo subjetivo.

- c) La tristeza como arte:** Al crear una obra en base, a la experiencia, se necesita estudios previos, es fundamental conocer los elementos y componentes artísticos para poder crear algo objetivo o subjetivo. Tenemos en cuenta que todo arte es la representación de emociones y sentimientos, sin embargo, debemos recurrir también a nuestra experiencia y nuestro contexto, el cual dentro de nuestra realidad nos refleja aspectos emocionales vivenciales, como, por ejemplo, la pobreza, la tristeza, la alegría, la muerte, etc. Estos factores alimentan la temática a plasmar, en tal sentido esta investigación se basa fundamentalmente a expresar las situaciones más tristes que el hombre andino vive en un contexto que va perdiendo sensibilidad.

Al respecto Bericant. (2012) manifiesta que las emociones son una pauta relativa y se vincula con el yo y con su entorno, también son términos que interaccionan en la sociedad con el poder y el estatus. Define que el estado de rabia en el hombre es resultado de ser sometido a un poder mucho más superior que el suyo, cuando pierde o no tiene un estatus surge la depresión y se siente único responsable, pero también la satisfacción aparece cuando está relacionado adecuadamente con el poder y tienen un buen estatus social.

En nuestro contexto en los años 80 ocurrieron situaciones que quedaron marcados en la historia. Estos acontecimientos fueron producto, de una búsqueda inalcanzable de poder, si no era de buena manera, se actuaba de manera violenta. Entonces muchas personas inocentes fueron ajusticiadas, tan solo por el hecho de no saber a quién seguir, pues no se sabía muy bien quienes eran los buenos y quiénes no. Esta violencia sigue teniendo como resultado, el rencor, el miedo. Esto fue enraizándose dentro de las cicatrices de los sobrevivientes y testigos de la violencia política en nuestro país, tan solo por tener el poder y direccionar a un pueblo maniatado por la muerte y el olvido.

d) La tristeza en llanto, soledad y pena: Para esta propuesta escultórica se toma en consideración tres aspectos que nos muestra la tristeza, cada una de ellas refleja emociones y sensaciones del ser humano en acontecimientos muy negativos entre tragedias o fracasos. Sin embargo, para llegar a estos aspectos no es necesario la intervención del hombre, pues nadie está libre de condiciones tristes en el desarrollo de nuestras vidas.

El Llanto: Según la RAE (2020), el llanto es, la efusión y segregación de lágrimas que está acompañada muy frecuentemente de lamentos y sollozos. Estas expresiones se evidencian en la propuesta escultórica, es el gesto y expresión del personaje principal.

La Soledad: Según la RAE (2020), es una carencia de compañía voluntaria o involuntaria; por otra parte, también es el pesar, melancolía que es reflejada por la ausencia de seres queridos, a causa de la muerte.

La Pena: sentimiento que expresa la tristeza, también genera dolor, tormento en el ser humano por condiciones vivenciales negativas que se presentan en su vida.

Vega (2013) Define en su investigación, que los sentimientos en el arte son representaciones de los artistas, los cuales se concretizan en una obra, estas transmiten emociones y sentimientos que provienen de las experiencias reales o ficticias del artista. Es así que las expresiones artísticas están en constante producción de conocimiento en la cual está la carga efectiva. Por lo tanto, esta propuesta escultórica enmarca estos sentimientos de tristeza que está en la formación psicológica y vivencial del ser humano.

1.2.2. La escultura:

Es una de las manifestaciones artísticas que está ligada muy directamente con el desarrollo del ser humano, es el arte de manipular diversos materiales y así crear una variedad de formas tridimensionales, se trata de un acto eficaz del hombre desde la prehistoria, teniendo como referencia una de las primeras piedras talladas, la Venus de Willendorf en el periodo paleolítico. Esta forma de expresión se representa de manera tridimensional, teniendo alto, ancho y largo en su volumen, también cabe recalcar que estas características facultan una apreciación desde varios puntos de vista, la cual ofrece un detalle más trascendental en su muestra.

Por regla general se distinguen dos tipos de escultura: de bulto redondo o exenta y en relieve. La escultura exenta o de bulto redondo se denomina estatua y, al ser tridimensional, puede observarse desde todos los puntos de vista y ser rodeada. Si la escultura está adherida a una superficie de la que no se separa, ofreciendo un cierto carácter pictórico, se denomina relieve. (Carvajal, Tusell y López, 2010, p. 241)

a) Tipos de esculturas: La Escultura de bulto redondo por lo general no es expuesta al ras del suelo, sino se le coloca un pedestal o peana, siendo un elemento independiente que resalta la presentación de la forma tridimensional hacia el espectador, sin embargo, August Rodin propone una visualización escultórica de manera lineal o de manera directa al suelo en su obra Los Burgueses de Calais. También estas esculturas

pueden formar parte dentro de la arquitectura, siendo estilizadas, curvas y de gran proporción, ya sea como detalle o parte principal, un ejemplo es el Moisés de Miguel Ángel Bounarroti ubicada en uno de los altares de la Basílica de San Pedro.

En el caso de las esculturas en relieves, estas, se ubican de manera general en un muro o pared, pues carecen de la parte posterior, por lo tanto, se aprecia de manera frontal, asemejándose a los cuadros pictóricos sin perder su tridimensionalidad. Mayormente las primeras culturas empearon este tipo de trabajos para representar sus actividades y costumbres desde los asirios, egipcio y romanos. Este tipo de escultura se divide en dos formas representativas; la primera el Altorrelieve, cuando los elementos y formas sobresalen de la superficie y el Bajorrelieve, cuando solo sobre sale el 50 % de formas de la superficie.

b) Técnicas escultóricas: Existe una variedad de técnicas para la realización de una escultura, de tal manera que se definirá las convencionales y la que se empleará en la construcción de la obra artística propuesta en esta investigación. Según Carvajal, Tusell y López (2010), las técnicas escultóricas que tradicionalmente se conoce son el moldeado y el tallado; sin embargo, con el desarrollo evolutivo de otras materias, se amplió una variedad de posibilidades para el escultor. En cuanto a la variedad de técnicas que se emplean hoy en día se describirá de manera escueta cada una de ellas.

El modelado, es el procedimiento que se efectúa con materiales blandos, la arcilla, plastilina, cera, las cuales son manipuladas con las manos y algunos instrumentos, esta técnica también de manera auxiliar se puede aplicar como bosquejo o base para continuar con el tallado. El tallado, es la técnica escultórica que desgasta o quita pedazos de materia para generar formas y volúmenes, se emplea material con cierta dureza y de mucha resistencia, madera, mármol. Es una técnica compleja pues cualquier error es difícil de corregir, en tal sentido la destreza de la artística es básica para lograr un buen resultado.

Técnica mixta o de construcción, consiste en la elaboración mediante el ensamble o de unión de diversas piezas similares o diferentes, se utiliza hierro, plástico y material de desecho. Finalmente, también se puede mencionar el vaciado o fundición, el cual no es directamente una técnica escultórica, sino de producción,

siendo empleada con diversos materiales como yeso, cemento, metal o plástico. Siendo así que en esta propuesta artística se empleara una técnica mixta en el proceso de creación y presentación.

c) Materiales escultóricos: Dentro de los diversos materiales que se puedan emplear hoy en día en la escultura, se podría nombrar a muchos, sin embargo, el desarrollo de esta manifestación fue cubriendo sus necesidades y dio como resultado nuevas características, es así que las propuestas modernas escultóricas usan material reciclado, basura y otros elementos que muestran tridimensionalidad. Sin embargo, cabe recalcar que se mencionara las materias convencionales como es la arcilla, la piedra, el metal y la madera.

La arcilla llamada también como terracota, fue uno de los primeros materiales junto a la piedra en ser intervenidos para la creación de pequeñas cerámicas y estatuas. La madera obtenida luego de un pequeño proceso, siendo de origen natural es también empleada desde la antigüedad, sin embargo, su reacción es diferente a los materiales antes mencionados. Por último, está el metal, que fue empleado de manera frecuente en las culturas antiguas, el oro, la plata y el bronce.

1.2.3. La escultura en la historia del arte:

Gombrich (1995) comenta, que no se sabe cómo empezó todo, con respecto al arte y del mismo modo el lenguaje. Si planteamos el término arte para poder significar actividades como construir templos, realizar esculturas y pinturas, entenderemos que no existe pueblo alguno en el globo terráqueo que carezca justamente de arte. Ahora bien, si por otra parte, interpretamos al arte como lujo, belleza, de exposiciones y museos, que sirvan de gozo visual; tendríamos que pensar entonces, que el termino belleza es de uso muy reciente, y que también los grandes maestros del pasado jamás pensaron en ella.

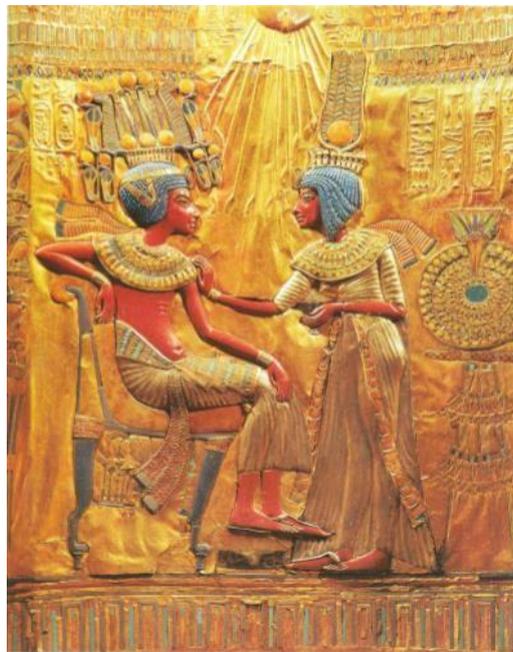
En tal sentido buscaremos justificaciones teóricas para poder entender de manera adecuada una de las manifestaciones artísticas, que tuvo, así como en la pintura un desarrollo trascendental, con cambios muy polémicos en su desarrollo, representantes muy significativos y características únicas que generaron cambios no solo en la belleza sino también en el pensamiento del hombre moderno. Transitaremos en el tiempo y

espacio para poder comprender la técnica aplicada en el trabajo de investigación. Los movimientos artísticos actuales, quienes demuestran grandes cambios en su expresión artística desde lo clásico hasta lo minimalista, relacionándolo de una manera muy directa con este trabajo.

Así como se desarrolló el arte en nuestro territorio, un lugar muy esencial para poder entender su desarrollo en la historia se encuentra en Mesopotamia. Los grandes antiguos imperios como los asirios, babilonios, sumerios, persas y egipcio, desarrollaron sus manifestaciones artísticas de una manera de idealización, buscando como tener más poder mediante la religión, es así que se crearon grandes templos de veneración hacia sus dioses, un aporte significativo de estas civilizaciones fueron los templos religiosos, con materiales de su entorno, acompañado de esculturas en bajo y alto relieve que representaban a sus deidades más importantes.

Figura 1

Título, Relieve en madera de Tutankamón y su esposa. 1330 a. C.

El arte de la escultura se pierde en la noche de los tiempos. No obstante, ya se aprecia cierta reglamentación en aquella surgida en las civilizaciones de Mesopotamia. En el arte sumerio se pueden destacar convenciones artísticas que con el advenimiento del reino acadio, asirio y babilónico se acentuarían y se convertirían en norma ya en

Egipto. Por ejemplo, la preferencia por morfologías simplificadas, geométricas, con una concepción simétrica de la figura y la predilección por el punto de vista frontal. Por otra parte, los asirios dieron más corpulencia a la figura y caracterizaron a los dioses con barbas rizadas. (Crespo, 2014, p. 07)

En historia del Perú se desarrollaron civilizaciones de orden militar, religioso, las cuales fueron trascendiendo de manera individual en sus manifestaciones artísticas, Moche, Nazca, Paracas, Wari, fueron culturas que representaron de manera muy significativa, la escultura, dioses y monolitos de piedra, actividades económicas y ritos religiosos en sus cerámicas y sus textilerías, siendo así uno de los últimos representantes del arte ancestral peruano los Incas, quienes fueron conquistados e invadidos por los españoles, quebrando así esa riqueza absoluta de arte precolombino.

Los aztecas en México y los Incas en el Perú y Bolivia regían poderosos imperios, sabemos también que en tempranos siglos, los Mayas de América Central construyeron grandes ciudades y desarrollaron un sistema de escritura y del cálculo del calendario que es todo menos primitivo. Al igual que los negros de Nigeria, los americanos precolombinos eran perfectamente capaces de representar un rostro humano con aspecto natural. A los antiguos peruanos les gustaba modelar ciertas vasijas en forma de cabeza humanas de un realismo sorprendente. (Gombrich, 2006. p. 50)

Figura 2

Título, Vasija de arcilla con la forma de un hombre tuerto. Perú 250 – 550 d. C.

Ramón (1981) comenta que ya en el mundo griego se llevaron a cabo una variedad de escritos referidos al arte, estas fueron biografías, guías, estudios parciales dentro de la evolución de la escultura y la pintura, cuya tradición la heredaron los romanos quienes hicieron perdurar hasta nuestros días. Algunos documentos de suma importancia fueron: Historia natural de Plinio el Viejo, quien fue un escritor erudito y latino; también esta Pasiteles, quien logro obtener la ciudadanía romana, dejando muchos escritos en la histogafía artística, y por último y no menos importante fue el Tratado de Arquitectura de Vitrubio, en donde se expone las teorías de la práctica artística grecorromana.

La escultura de los griegos siglo V, se dividió en tres etapas, la primera fue la Arcaica, la cual tenía muchas deficiencias y padecía de una gran técnica artística. La segunda esta la época Clásica, la cual busco la exactitud mediante el canon, logrando así una perfección en forma y técnica. La tercera fue la época Helenística, la cual demostró el dominio perfecto en técnica, aportando muchas formas de esculpir y representar las características esenciales del personaje, esta época fue muy valorada por los romanos, quienes lo mejoraron y llegaron a una perfección.

Figura 3

Título, Laocoonte y sus hijos. Mármol del 200 a. C. aproximadamente

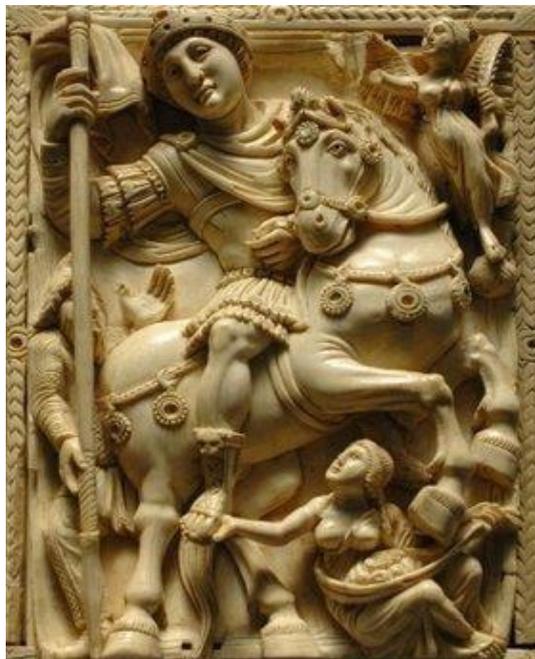

En esta magnífica obra Laocoonte y sus hijos, se aprecia el gran avance escultórico de los griegos, una perfecta representación de un hecho mitológico, pues la

idealización de algunos personajes es característica propia de la escultura griega. Nos muestra la excelente técnica y representación escultórica de la etapa helenística, la minuciosa y detallada interpretación y representación de este mito, plasmada en un gran bloque de mármol, siendo así que después de mucho tiempo pérdida, sirvió de ejemplo escultórico del arte clásico, un gran referente para los próximos maestros que surgieron muchos siglos después en el Renacimiento.

Figura 4

Título, Escultura en alto relieve. Medieval siglo XII

Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente aproximadamente en el siglo XIII, la representación escultórica tuvo un giro muy trascendental, situación que retraso el avance no solo artístico; sino también en lo social, y con más razón en lo religioso. La adoración de varios dioses se tuvo que dejar para poder creer aparentemente en un solo dios, ese cambio del pensamiento politeísta se volvió monoteísta. Las artes tuvieron un obstáculo; pues el avance significativo que tuvo en su desarrollo se perdió, retornando a la representación artística grotesca y de contenido únicamente sacro. Sin embargo, una pequeña parte del pensamiento medieval aportó algunos escritos que sirvieron para lo posterior como técnicas e incluso críticas de las corrientes artísticas imperantes.

Pero fue en el Renacimiento, y en Florencia, cuando y donde se reanudó aquella actividad historiográfica en forma de comentarios artísticos, de guías monumentales, de diálogos, de tratados teóricos prácticos a partir del descubrimiento del Vitrubio en Monte Casino y de vidas muy importantes de artistas, las cuales fueron escritas por Giorgio Vasari en 1550 serán la mayor importancia y trascendencia por su influjo en la historiografía posterior. (Paniagua, 1981, p. 04)

Los nuevos valores en el siglo XIV y XV, en cuanto a lo estético necesitaron nuevos sistemas de ser representados, que dieron lugar a una nueva concepción a las proporciones en la figura humana, como influencia grecorromana y también de la perspectiva como pirámide visual algo muy novedoso para ese momento, dentro de los objetivos más importantes de la representación artística. Esto se aprecia con mayor determinación en el ámbito del arte figurativo, como por ejemplo la escultura, en donde se revaloró la temática mitológica y profana. Es así que la escultura encontró su mundo clásico, que tuvo que imitar tanto en las formas del estudio anatómico a través del desnudo, como también aspectos psicológicos; en cuanto a los materiales se dirigieron al uso del mármol y el bronce.

Si alguien pudo llegar a creer que, tras el tremendo esfuerzo realizado en la Capilla Sixtina, la imaginación de Miguel Ángel se habría secado, pronto advertiría su error. Cuando volvió a enfrentarse con sus preciadas materias, su poder pareció agigantarse más aún. Mientras en el Adán, Miguel Ángel representó el momento en el que la vida entra en el hermoso cuerpo de un joven lleno de vigor, ahora, en el Esclavo Moribundo, eligió en instante en que la vida huye y el cuerpo es entregado a las leyes de la materia inerte. Hay una indecible belleza en este último momento de distensión total y de descanso por la vida, en esta actitud de laxitud y resignación, es difícil darse cuenta que esta obra es una estatua de piedra. (Gombrich, 1995, p. 252)

Figura 5

Título, Esclavo Moribundo, Miguel Ángel, 1513. Museo de Louvre.

Uno de los máximos exponentes de la escultura renacentista fue Miguel Ángel Bounaroti, un personaje muy carismático y explosivo, este gran maestro se formó desde muy pequeño en los talleres de Ghirlandajo. Aprendió el oficio de manera rápida, sobresaliendo de manera única, comenzó a demostrar carácter en sus dibujos y en sus primeras obras. Con su personalidad muy pronunciada realizó trabajos que hoy en día son apreciados por todos, entre sus obras se encuentra el Moisés, la Piedad, el David, esculturas monumentales, las cuales fueron influenciadas por las obras escultóricas grecorromanas, estudió profundamente la anatomía humana, llegando a dominarla a la perfección. Fue un gran maestro que dejó un legado difícil de igualar; también cabe resaltar que no solo brilló en escultura, sino también en pintura un claro ejemplo es el techo de la Capilla Sixtina, obra que lo llevó a la cúspide en su mejor etapa de su vida.

El Barroco se desarrolla entre los años de 1600 y 1780. La escultura se entremezcla en gran medida con el aderezo arquitectónico, y tiene gran presencia en monumento y ornamento urbano. En el siglo XVIII, con el Rococó, un aliento de oposición a las normas clásicas hace que las formas se vuelven más recargadas y extravagantes. (Crespo, 2014, p. 65)

El termino Barroco, tiene una etimología incierta, sin embargo, tiene raíces portuguesas, apareciendo de manera despectiva a fines del siglo XVIII, de sinónimo extravagante, este estilo viene a ser la reacción cálida, sensual y sentimental, en la cual participan todos los estamentos sociales frente al exclusivismo elitista del Manierismo complicado e intelectual. Esta corriente mantiene los parámetros grecorromanos y

renacentistas, sin embargo, la característica fundamental es la exageración de los detalles, no solo por la vida ostentosa y lujuriosa de la época; sino por la apariencia de la sociedad de nivel alto. Esta situación de vanidad y exageración estaría engendrando en sus entrañas aspectos revolucionarios sociales que se pronunciaran más adelante.

Como la arquitectura, también la escultura barroca hizo su aparición en Roma en el último tercio del siglo XVI, subordinándose a aquella y contribuyendo al efecto pictórico del conjunto; sus actitudes teatrales y su tensión dramática son aspectos de aquella concepción clásica del arte como imitación, representación, cuyo fin es impresionar, con mover y persuadir. Así, la escultura religiosa, como la pintura se polarizó hacia escenas de martirio, apoteosis místicas y alegorías del triunfo de la fe. (Paniagua, 1981, p. 41)

Gian Lorenzo Bernini fue el máximo exponente para el Barroco como lo fue Miguel Ángel para el Renacimiento. Este gran maestro poseía una habilidad innata para crear fantásticas esculturas, las cuales estaban llenas de dramatismo, era tan capaz de captar diversos estados psicológicos dentro de sus composiciones escultóricas. Este talento lo llevo a triunfar a pesar de algunos detractores, no solo fue escultor; también fue pintor y arquitecto. Su talento se extendió, su fe y religiosidad le abrió espacios que necesitaban de él. El aporte que dejó Bernini fue el empleo de la luz como recurso metafórico, la cual brindaba énfasis en la expresión a la adoración religiosa, un claro ejemplo es El éxtasis de Santa Teresa.

En una de las capillas laterales de una Iglesia romana. Está dedicado a la española Santa Teresa, una monja del siglo XVI, quien relato en un libro famoso sus místicas visiones; en el habla de un momento de éxtasis celestial en el cual un ángel le traspasó el corazón con una dorada flecha encendida produciéndole gran dolor y, a la par, un infinito deleite. Esta versión es la que Bernini se aventuró a representar. Aparece la santa conducida al cielo sobre una nube con raudales de luz que manan desde arriba en forma de rayos dorados. Vemos al ángel acercándose suavemente a ella, y a la santa desfallecida en éxtasis. (Gombrich, 1995, p. 356)

Figura 6

Título, Éxtasis de Santa Teresa (1647 – 1652), en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma. Gian Lorenzo

En la época de la Ilustración, después de haber tenido situaciones históricas muy trascendentales, como es la revolución francesa, la independencia de los E.E.U.U, y algo muy trascendental, la revolución industrial. En lo social el hombre se preocupa más por el hombre, la religión pasó a tercer plano, la revaloración del arte grecorromano, agregando el arte renacentista, se dio con más empuje la búsqueda de la perfección en la representación escultórica. Sin embargo, esta época, siglo XVIII, encasilló a algunos artistas, en preocuparse por el detalle, y cometieron errores en sus composiciones.

En el Neoclásico predomina la racionalización, como representación serena en la interpretación escultórica, imitando a grandes escultores griegos, buscando así la perfección en la belleza de la humanidad, La serenidad y el equilibrio en la escultura, busca oponerse al realismo y dramatismo del Barroco, revalorando la inexpresividad de la escultura clásica, desechando el dramatismo teatral y decorativo. Dentro de las temáticas más representativas, está la idealización de personajes míticos y legendarios.

Figura 7

Título, Las Tres Gracias (1810). Antonio Canova.

Antonio Canova demostró una gran capacidad para captar las expresiones faciales del modelo, pero moderándolas dentro de un enfoque formalista que remitía al retrato de la antigua Roma. Recibió numerosos encargos, muchos más de lo que pudo atender, y se encuentran un número significativo de modelos terminados, pero que no llegaron a realizarse en mármol. El arte de Canova puede ser considerado el resumen mismo del greco manía neoclásica, evitando lo puramente decorativo y las imitaciones académicas. Para él, el estudio directo de la naturaleza era fundamental y la originalidad importante, porque era la única manera de crear una verdadera «belleza natural» que se encuentra en la escultura griega clásica. Su máxima obra es Las tres gracias, realizada en 1810.

La gran crisis religiosa que se produjo a finales del siglo XVIII, se fue dando los primeros pasos de una corriente artística revolucionaria en todo sentido, un movimiento espiritual que tiene origen en el pensamiento del hombre como único ente pensador, hacedor y destructor. El Romanticismo, comenzó con sus ideales, en el mundo del arte, se fue creando la postura del artista, ídolo, sabio, bohemio; términos que fueron puestos a partir de la libertad del pensamiento y la expresión artística. También cabe señalar que muchos estudios lo relacionan con el clasicismo, tomándolo como la otra cara de la moneda, sin embargo, no fue así, este tipo de arte fue en búsqueda de la parte interna del ser humano, sus emociones y sentimientos, de ahí es que nacen grandes maestros que representan al ser humano desde una perspectiva diferente.

En el Romanticismo se proclama el individualismo a ultranza y el nacionalismo como dimensión colectiva del mismo, frente a aquella idea de una Europa uniforme y unida bajo el poder de Francia, pretendida por el imperialismo napoleónico. Las consecuencias de este imperialismo no se hicieron esperar; la supremacía de la razón y la idea de orden como valores absolutos del neoclasicismo, se vieron ahora sustituidas por los del sentimiento y la libertad, se proclama la libertad del artista y se eliminan las trabas que impiden su libre desenvolvimiento, provocando así una reacción violenta contra la rigidez del academicismo neoclásico. (Paniagua, 1981, p. 52)

La escultura romántica no es tan productiva como lo fue la pintura o también la arquitectura. Se caracteriza por su energía y su dinamismo. En primer lugar, se presenta muy pobre y desorientada, los escultores no se volvieron a los modelos clásicos, tampoco a los góticos ni románticos de la edad media; sino modificaron apenas los modelos neoclásicos. Dieron más movimiento, más expresión, inspirados en la naturaleza, abandonando por completo la temática mitológica, emprendiendo una nueva visión a la edad contemporánea. Uno de los máximos exponentes fue Jean Baptiste, quien representa alegorías al ser humano dentro de un contexto real, con sus logros y derrotas.

Figura 8

Título, La danza 1869. Jean Baptiste

En el siglo XIX, sucedieron cambios muy trascendentales en las manifestaciones artísticas, Gombrich, E. (1995) comenta, que la ruptura de la tradición, enquistada por la revolución francesa, hizo cambiar totalmente, la vivencia de los artistas. Aquellos críticos, coleccionistas, como también las academias, hicieron esfuerzos para mimetizar el término arte. En la escultura, los convencionalismos, estilísticos tuvieron un desempeño menos destacado, sin embargo, los encargos y restauraciones en los templos religiosos no se hizo esperar, todo este cambio resulta como pensamiento y búsqueda de expresión artística de manera diferente, ya no la convencional.

Durante el siglo XIX, la escultura había llevado una vida precaria. La literatura y el arte estaban alimentados por el espíritu romántico, poco propicio, al parecer, para la expresión plástica. Se partía de una idea, ya vieja, según la cual, pintura y escultura, nacen, son palabras del propio Miguel Ángel, de un mismo entendimiento; y se forzaba a la escultura que emulara a la pintura en sus representaciones de la realidad. Por otra parte, la escultura se había ido quedado, en gran parte por esta incapacidad de emular a su arte hermana. (Mateos, 1979, p. 285)

En el desarrollo histórico entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se puede encontrar a dos máximos exponentes escultores, siendo quizá en su mayor expresión pintores, nos referimos a Honore Daumier y Edgar Degas. Cada uno buscando respuestas y experimentado técnicas para poder expresar mediante la escultura, aspectos sociales y culturales. Daumier con su característica sarcástica y burlesca, representa la realidad de un contexto ligado al abuzo social, político, quienes fueron sus máximas inspiraciones en su obra. Sin embargo, Degas, preocupado más por la composición y propuesta de texturas y complementos a la escultura. Gracias a estos maestros y sus aportaciones al arte, son considerados precursores de la escultura moderna, posiblemente hasta la llegada de Rodin.

Figura 9

Título, La pequeña bailarina de 14 años, Edgar Degas, 1881.

Figura 10

Título, Ratapoli, Honore Daumier, 1850.

Auguste Rodin, fue un gran escultor, rebelde, polémico, siempre buscando la contra al academicismo, enérgico como Miguel Ángel, ama la acción y rechaza el estatismo, su obra va evolucionando a partir de su edad de bronce, en donde presenta una escultura de un joven desnudo, asombrando al público con su destreza. Sin embargo, él quiere más y busca formas de estudio. Fascinado por los cambios de luz en la naturaleza y las texturas ásperas en los cuerpos humanos. Creo obras monumentales como el Pensador y las Puertas del Infierno, obras que fueron alegorías a su pasado y su presente, dejando un legado imborrable en la historia del arte.

Al igual que los impresionistas, Rodin desdeñó la apariencia superficial del acabado; como ellos, prefirió dejar algo a la imaginación del espectador. En ocasiones, incluso dejó parte de la piedra sin tocar para ofrecer la impresión de que su figura estaba surgiendo del caos y tomando forma. A la generalidad del pueblo, esto le pareció de una excentricidad irritante, cuando no de pura dejadez. (Gombrich, 1995, p. 437)

Figura 11

Título, Los Burgueses de Calais, Auguste Rodin, 1889

En medio de todos estos cambios ya en el siglo XX, se desarrolló la escultura, siempre con búsqueda de nuevas formas, experimentaciones que resultaron para muchos, una novedad excepcional. Sin embargo, siempre hubo detractores minimizando estas tendencias artísticas, las cuales dejaron grandes legados en el desarrollo del arte escultórico. Así podemos mencionar a Ariste Maillol, Archipenco, Ernest Barlach, Medardo Rosso, Raymon Duchamp y Boccioni.

Después de analizar e interpretar la evolución de la escultura, nos direccionaremos a la representación de esta, centrándonos a personajes más cercanos que fueron descubriendo y representando escenas dentro de su contexto. Cabe señalar que los maestros a citar, tuvieron una formación autodidactica, en gran parte su experiencia formo su expresión, maestros que comenzaron como artesanos y luego fueron desarrollando su arte y llegar a la cúspide y considerados como representantes del arte andino, nos referimos a Edilberto Mérida y Edilberto Jiménez. Muestran una temática muy diferente, por lo tanto, el proyecto de investigación, tendrá como referencia, más allá de lo ya descrito, serán estas dos expresiones del ande quienes formarán parte de esta creación artística.

Edilberto Mérida, fue un artista cuzqueño, quien propuso el uso del barro dentro de su propuesta, graficando aspectos sociales y culturales, dentro de un contexto subordinado e invadido por otras tendencias culturales. El dolor y la protesta fueron los temas más recurrentes, con un estilo expresionista, los críticos lo citaron como el arte de

barro de protesta y otros, como la cerámica grotesca, fiel a sus orígenes, su tema se centró al indigenismo. Cada trabajo escultórico demuestra en la mayoría de casos el dolor, la rabia y la indignación, sus Cristos, los campesinos expresan desconsuelo y abandono en el lugar donde viven. Sus manos y pies enormes, representan la resistencia ante una justicia que no existe para ellos.

Figura 12

Título, Cristo Crucificado, Edilberto Mérida

En esta obra el maestro muestra todo el dolor y sufrimiento de un personaje bíblico, sin embargo, si se hace un análisis formal, aquí el maestro nos muestra aspectos de nuestro contexto, en primer lugar, el uso del barro como materia, utilizada por nuestros ancestros, la cual fue moldeando. La expresión facial demuestra angustia, dolor, y mucha sed, según la historia de Cristo, sin embargo lo más resaltante, es la expresión tosca de las manos y de los pies, son inmensas y fuertes, esto nos indica que si se puede soportar toda esta barbarie, que se llama discriminación, pobreza, dolor, hambre, en un pueblo abandonado por sus autoridades y con pérdidas de sensibilidad, en fin el mensaje es claro, el pueblo del ande nunca se rendirá a pesar de muchas adversidades.

En nuestra región tenemos un exponente artístico, Edilberto Jiménez antropólogo y artista ayacuchano originario del Distrito de Alcamenca de la Provincia de Víctor Fajardo del Departamento de Ayacucho. Formo parte de la gran familia retablista de los Jiménez. Egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Que además es reconocido como el mejor retablista peruano, con una

trascendental producción de “San Marcos”, del cual ha obtenido diferentes premios en exposiciones, por esta razón llevo su arte y expuso sus retablos en diferentes partes del mundo.

Los retablos artísticos de Edilberto Jiménez, como fuente de expresión de la violencia vivida a través del terrorismo, nos muestra las atrocidades que ocurrieron en dicha época ya que según el contexto histórico este suceso ocurrió en Chungui del cual se puede apreciar de como las personas en dicha época eran arrojadas en los barrancos después de ser torturados brutalmente. Producto de los diferentes maltratos ocurrían las violaciones del cual nacieron muchos niños que no contaron con la educación adecuada, Edilberto Jiménez manifiesta esa situación de una manera muy realista con escenas sangrientas del cual se transmiten mensajes con una expresión de representación a la violencia sufrida del cual un espectador puede entender con rapidez la situación histórica del cual relacionaría con los aspectos políticos y económicos.

Figura 13

Título, Retablo con temática de la Violencia Política en el Perú, Edilberto Jiménez.

Teniendo esta referencia histórica, con un análisis visual y temático acentuado a la expresión escultórica, se procederá a la ejecución y desarrollo, las obras a representar serán de características vanguardistas, y con diversas técnicas, los sentimientos del hombre andino, refleja la pena e intranquilidad, después de haber padecido aspectos que quizá nunca llegue a entender. Por lo tanto, estas obras representaran aquellas emociones que en su mayoría son de tristezas.

1.2.4. Propuesta Escultórica: Elementos de la composición artística y análisis del mensaje visual:

Toda obra debe contener elementos y componentes artísticos que justifiquen de manera adecuada la propuesta, en este caso la escultórica, estos aspectos derivan al espectador un contenido y mensaje que deberá descifrar y así determinar la intención del artista. Teniendo en cuenta esto, existe también métodos de investigación artística que facilita la identificación y comprensión de una obra de arte. La composición es un proceso de ordenamiento en donde cada uno de los elementos forman un todo coherente, así como en la música la combinación de notas crea una canción, en las artes plásticas esas cualidades son lo que el artista expresa en sus creaciones pictóricas y escultóricas.

- a) **Elementos de la composición artística y análisis del mensaje visual:** Estos elementos en la composición artísticas se dividen en dos objetivos y subjetivos. Los primeros corresponden a la línea, la forma, la textura, el color, cualidades perceptibles en una obra de arte. Mientras que los subjetivos son, el ritmo, armonía, equilibrio, tensión. En las obras escultóricas, se manejará de manera directa estos elementos compositivos con la finalidad de representación académica y de propuesta desde la forma y el material.

Componer una imagen consiste en ordenar las herramientas en función del mensaje que se quiere transmitir, de manera que cada elemento de la representación visual y que forma un esqueleto invisible mediante el autor y receptor ordenen dichas herramientas. (Acaso, 2009, p. 74)

Método de Análisis Visual: Otro aspecto a tomar en el sustento de cada una de las obras, es el empleo de métodos de análisis visual artístico, lo cual facilitará la identificación de la forma y la interpretación del mensaje. Acaso (2009) quien menciona a Panofsky, comenta sobre el análisis pre iconográfico e iconográfico; el primero se refiere a la identificación y selección de los elementos narrativos de la obra, personajes, objetos, hechos y cualidades artísticas, sin mencionar sus funciones y valoraciones culturales. Con respecto a lo iconográfico es la disección de las formas y elementos principales de la obra, estableciendo su significado mediante una descripción y síntesis personal.

En tal sentido, Erwin Panofsky (1979) comenta sobre el análisis iconológico se refiere a la descripción sintética del contenido de la obra, conjugando aspectos vivenciales del autor, la historia, la psicología y el contexto cultural, de tal manera comprender la intención del artista dentro de las funciones y propósitos de su obra. Finalmente, el empleo de estos métodos visuales justificara la propuesta escultórica que interpretara la tristeza andina en la región de Ayacucho.

Teniendo esa base la base teórica, se empleará este proceso de análisis a la obra escultórica, que comprenderá en tres niveles:

Nivel pre iconográfico: Análisis de los principios y elementos artísticos, se refiere al estudio de la forma.

Nivel iconográfico: Análisis simbólico, se menciona las cosas como funciones e intenciones, se interpreta el contenido.

Nivel Iconológico: Se considera aspectos del mensaje, función, propósito de acuerdo a los aspectos históricos, sociales políticos y emocionales.

1.3. Marco Conceptual:

Las expresiones artísticas están ligadas a las emociones y sentimientos. La tristeza andina se refleja en nuestro entorno en varias formas, la presente investigación se direcciona específicamente a las consecuencias dejadas por el conflicto armado de los años 80 y 90 que desarrollo en nuestro país. La secuela que dejo este acontecimiento histórico fue la muerte, pérdida de familiares, el abandono de sus hogares, dejo marcada a mucha gente, que se dedicó al alcoholismo, a mendigar y obligar a sus hijos menores a trabajar, siendo consecuencia el resentimiento de aquellos que fueron víctimas directas de este suceso.

Mediante la escultura se mostrará de manera objetiva, estos acontecimientos, obra que refleje la tristeza del hombre andino, quien fue participe de esta barbarie social y política que se desarrolló en nuestra sociedad peruana. Se evidenciará estos sentimientos y emociones que hoy en día se continúa percibiendo en los niños y mujeres,

que son víctimas de abandono, llegando a mendigar para poder sobrevivir en un mundo injusto.

Romero (1992) comenta que, las obras de arte las podemos conocer por medio de los sentidos, se las escucha, se observa y se las toca, tan igual como las cosas de la realidad; sin embargo, existe algo mucho más importantes que la parte física, es el goce estético, algo que se obtiene con la experiencia de lo sensible e imaginario que produce el alma y el espíritu; los sentidos son el nexo para generar estas acciones al momento de apreciar y disfrutar una obra de arte.

Los antecedentes históricos de la investigación, demuestran que el estudio de los sentimientos del hombre, no solo abarca en el aspecto humano, social y religiosos; sino también con mayor pronunciamiento en las manifestaciones artísticas. Por lo tanto, la fundamentación de este proyecto de investigación es filosófica, histórica, social y cultural, pues esta expresión de sentimientos del ser humano es manifestada de acuerdo al estado emocional en la que se encuentra el individuo a través de la escultura.

La verdad puede cambiar de una época a otra, así como es el concepto de lo bueno o malo, o el de lo que es bello o feo; pero la verdad, el bien y la belleza, son solo aspiraciones que pueden tener variaciones. (Romero, 1992, p. 17)

En tal sentido, el objetivo general representará artísticamente la tristeza del hombre andino a través de la escultura, por lo tanto, la obra tendrá dentro de sus características objetivos específicos dentro del contenido y mensaje, respetando de una manera adecuada los elementos compositivos artísticos, la función y el propósito. (forma, contenido y mensaje)

1.4. Marco Espacial:

Los trabajos artísticos y la investigación se desarrollarán en el taller de escultura de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho.

1.5. Marco Temporal:

El desarrollo del trabajo de investigación y la producción artística será dentro de doce meses, empezando desde el mes de agosto 2020, finalizando el mes de agosto 2021, con la presentación del informe final y la sustentación y también con la muestra escultórica realizados durante este periodo.

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Situación Problemática

Cada manifestación de arte en un contexto social, se diferencia en la representación de acontecimientos de carácter y desenvolvimiento del hombre, en la actualidad el hombre es y será parte fundamental de la expresión artística. En la historia hubo acontecimientos que resaltaron el desarrollo de una sociedad y cultural a nivel mundial, en Europa a finales del siglo XIX, específicamente en Francia se desarrollaron muchas tendencias artísticas, en su mayoría con una característica fundamental; deshacerse del academicismo.

Los avances tecnológicos, la globalización, la búsqueda de una mejoría económica y las ansias de poder hacen al hombre, un ser mecanizado, con pérdida de sensibilidad y algunos valores humanos, como la solidaridad, el respeto. Es así que, ante tanto cambio, las manifestaciones artísticas continúan con su tarea fundamental en comunicar de manera visual contenidos que muestren y expresen emoción y sentimiento mediante formas y volumen, de tal manera sensibilice y reflexione el observador. Hoy en día los temas que se generan más en una expresión artística son de carácter conceptual, las tendencias aparecen y desaparecen, por ende, el siguiente trabajo de investigación artística, tiene como base fundamental mostrar aquello que está presente en nuestra sociedad y que no la percibimos en nuestro quehacer vivencial.

En Latinoamérica, el nivel de pobreza es muy alto, la sociedad está en constante conflicto, tanto en lo político y lo económico, cabe señalar que los niveles de educación son muy precarios, agregando también los desastres naturales que son muy frecuentes; pero no todo es negativo, en medio de tantos problemas la solidaridad y el apoyo mutuo es una de las tantas actitudes más resaltantes del hombre latinoamericano. Estos acontecimientos generan diversas reacciones del ser humano, en cierta manera la tristeza, la soledad, la alegría son reflejadas con los sentimientos y emociones.

En el país el problema que genera los cambios emocionales y sentimentales es sin duda la problemática social, la falta de trabajo y la pérdida de valores, factores fundamentales que influyen mucho en el aspecto psicológico de los peruanos. La ética moral y profesional da mucho que desear, llegando a tal punto de generar desconfianza. El abandono de los niños y ancianos es muy notorio, la sociedad no busca realmente una

solución exacta, tan solo vive el momento a su propia manera ya sea para bien o sea para mal.

En la región de Ayacucho una de las características esenciales del desarrollo social y cultural son las costumbres, tradiciones religiosas y festivas, es ahí donde se refleja con bastante expresión los sentimientos y emociones del ser humano; el vínculo sociocultural con el habitante es muy notorio, algunas actividades son patrimonio de la humanidad, generando así un espacio muy importante de nuestra región a nivel mundial. Sin embargo, surgen ciertas distorsiones en estas actividades, olvidándose por completo su razón de existencia estas actitudes, dan muestra que el individualismo y la falta de identidad es muy frecuente, pues tan solo en el tiempo en que se desarrollan abundan el despilfarro, la bohemia y otros aspectos negativos, olvidándose por completo de la razón y el único fin de estas actividades costumbristas.

En medio de todas estas festividades y actos socioculturales, la insensibilidad se está perdiendo, gastamos grandes cantidades de dinero sin preocuparnos en los nuestros y en los más necesitados, existen personas de bajos recursos que siguen mendigando por las calles, mucho de los factores que influyen en estos aspectos son el abuso de poder, la violencia familiar y también el abandono a las mujeres, ancianos y niños, quienes tienen que pedir la caridad de las personas para sobrevivir. Muchos de ellos víctimas de la violencia política, donde perdieron a sus seres queridos y se encuentran con un dolor sentimental muy difícil de superar. Por lo tanto, la expresión escultórica será el medio de representación artística de estos sentimientos del hombre andino.

2.1.1. Planteamiento del Problema:

Este trabajo de investigación representará una actitud emocional del hombre andino, esta representación tendrá uno de los objetivos de plasmar escultóricamente, actitudes de tristeza, a causa de factores sociales, sentimentales y económicos, se reflejará, la pena y el dolor mediante formas expresivas, alienándose con la vanguardia del siglo XX, el expresionismo.

Cada personaje resaltara por su actitud y expresión.

La técnica a utilizar en esta obra escultórica, es el metal con resina, estos elementos representarán de manera adecuada la textura que se expresara, diferenciando

a cada personaje, con diversas vestimentas, esto explicará detalladamente la miseria y abandono del ser humano en nuestra sociedad, nuestro contexto es muy insensible en la actualidad, por tal razón esta obra busca solucionar y hacer reflexionar a las personas de nuestro entorno, pues existe gente que sigue siendo parte de este sufrimiento a pesar de que pasaron muchos años del desarrollo de la violencia política social en nuestra Región.

2.1.2. Formulación del problema

2.1.2.1. Problema general:

¿Cómo interpretar la tristeza andina a través de la escultura artística, Ayacucho 2020-2021?

2.1.2.2. Problemas específicos:

¿Qué factores expresivos condicionan para plasmar escultóricamente el llanto andino, Ayacucho 2020-2021?

¿Qué elementos expresivos, emplear en la plasmación escultórica artística de la soledad andina, Ayacucho 2020-2021?

¿Qué elementos expresivos emplear para esculpir artísticamente la pena andina, Ayacucho 2020-2021?

III. JUSTIFICACIÓN

La discriminación existe de manera muy clara en nuestro contexto, se entiende que uno de los factores que afecta a esta situación es la falta de identidad y sensibilidad, nuestra sociedad se ha mecanizado con la modernidad predominando el individualismo, cada quien hace lo mejor según su parecer, olvidando su historia e ignorando cicatrices que aún no se curan, la guerra política de los años 80 y 90, es un ejemplo directo de sufrimiento y dolor, no quieren recordad el terror, la muerte, sin embargo el hombre del ande, sigue sufriendo, no puede salir de ese recuerdo, por tal motivo se sumerge a la miseria sin probabilidades de superación.

En tal sentido mediante la expresión escultórica, se busca reflejar estas acciones que dejaron mucha desolación y muerte al habitante de nuestra zona andina en el Perú. La tristeza hoy en día se sigue reflejando, las personas son inseguras, el dolor es permanente, pues el estado se olvidó completamente de ellos, niños que ahora son adultos, ancianos que murieron sin encontrar a sus familiares perdidos o muertos, una sociedad maltraída que no puede borrar fácilmente de sus mentes este terror.

3.1. Fundamento teórico:

El trabajo de investigación se justifica de manera teórica con el soporte de conocimientos adquiridos en el desarrollo de la profesión, conceptos, técnicas y la experimentación, serán el soporte para poder justificar esta propuesta artística escultórica. La representación de la tristeza del hombre andino mediante la escultura, responderá al problema de investigación; por lo tanto, se interpretará de manera artística la soledad, el llanto y pena, con diversos materiales y el uso de técnicas modernas, teniendo como base los referentes artísticos escultóricos modernos. Esta justificación asegura un buen sustento artístico que se desarrollaran y se presentaran como expresión escultórica de sentimientos del hombre andino.

3.2. Fundamento metodológico:

La obra escultórica, representará sentimientos del hombre andino, para lo cual el método a emplear en el desarrollo de proceso de creación facilitara la elaboración artística, es aso que el proceso creativo influirá con la idea, la planificación, la solución

de problemas y la justificación. También es muy importante el uso de diversos materiales, técnicas con referencias vanguardistas, que justifiquen cada obra, en su contenido y mensaje. La soledad, el llanto y la pena del hombre andino serán interpretadas y reflejadas con elementos simbólicos. En tal sentido mediante la vanguardia expresionista se demostrará que, si se puede representar de manera escultórica la tristeza del hombre andino.

3.3. Fundamento práctico:

Las manifestaciones artísticas forman parte del desarrollo de la humanidad, cada una de ellas representa la idealización, costumbre y actividades del hombre en toda su vida. Los colores y las formas visuales aportan valiosísima información para la comprensión de acontecimientos históricos, por lo tanto, esta investigación reflejara un aspecto crudo y cruel de nuestro contexto, cada obra escultórica representara la tristeza del hombre andino, como es la soledad, el llanto y la pena, ocasionada por el conflicto interno, secuelas que son muy difíciles de ignorar. Todos los trabajos artísticos propuestos mantendrán las principales características del arte Expresionista, carga emocional, símbolos que demuestren el dolor, exageración en las formas, en donde los personajes serán el centro de interés de cada obra. Las técnicas escultóricas serán mixtas, pues el uso del metal, piedra, resina y otras más, representaran de manera adecuada, el contenido y mensaje artístico que se propone presentar.

3.4. Fundamento filosófico:

Por último, el trabajo de investigación se sustenta en forma filosófica; pues la concepción de cada obra escultórica está ligado al aspecto social, sentimental, psicológico del hombre andino, cada trabajo artístico, es la expresión de sentimientos del ser humano que sufre, llora, ríe y se alegra, dentro de sus actividades diarias. La obra tiene su propia historia, mediante las formas, texturas que expresa el momento por el cual se encuentra cada personaje, niño mujer, ancianos. Por lo tanto, esta expresión artística busca sensibilizar a toda la población y que considere, sin dejar de lado a su familia, tomando e importancia a estas personas que en su mayoría son humildes y están abandonados a su propia suerte.

3.5. Fundamento artístico:

Una obra de arte debe contener diversos aspectos, para poder entenderla, hoy en día con los cambios ideológicos y tecnológicos, surgen controversias, muchos críticos no aceptan el arte posmoderno, sin embargo, estos cambios proporcionan a las nuevas generaciones diversas formas de solución en el uso de materiales, técnicas e interpretación. Sin embargo, dentro de la propuesta escultórica, cada obra representada, contiene los elementos y componentes artísticos, buscando que las formas interpretadas, puedan ser comprendidas por el espectador, y así justificar el contenido, su función y el mensaje. Tristeza andina a través de la escultura, es la propuesta escultórica que interpretara sentimientos y emociones mediante formas tridimensionales con diversos materiales y con estilo artístico vanguardista.

IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general:

Interpretar artísticamente la tristeza andina a través de mi escultura, Ayacucho 2020-2021.

4.2. Objetivos específicos:

- ¿Descubrir los factores expresivos condicionantes, para plasmar escultóricamente el llanto andino, Ayacucho 2020-2021?
- ¿Examinar los elementos expresivos para emplear en la plasmación escultórica artística de la soledad andina, Ayacucho 2020-2021?
- ¿Descubrir los elementos expresivos, para esculpir artísticamente la pena andina, Ayacucho 2020-2021?

V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Aspectos Metodológicos: Enfoque cualitativo

Enfoque Cualitativo, estudia la realidad en su contexto natural, tratando de sacar e integrar un sentido para interpretar fenómenos de acuerdo al análisis de cada persona. Esta investigación implica la utilización de entrevistas, experiencias, historias de vida, imágenes y textos. (Rodríguez, Gil y García. 1996, pág. 32)

a. Tipo de estudio: Dirigido a la comprensión

Se refiere a los acontecimientos, sucesos, eventos o fenómenos con características sociales, en este caso a las manifestaciones artísticas, de acuerdo a esta premisa se elaborará unas obras escultóricas con diversos materiales, técnicas mixtas y de contenido emocional, la cual será útil como soporte referencial a las futuras investigaciones de corte artístico.

b. Nivel de investigación: exploratorio – descriptivo

Este trabajo de investigación carece de antecedentes y referentes bibliográficos, en tal sentido con la producción escultórica vanguardista se sustentará el presente estudio.

Exploratorio:

Sánchez, H., et al. (2012) Comenta que, este estudio de investigación puede realizarse a partir de documentos, contacto directo a través de una entrevista y también la observación, quienes identifican un ámbito para la muestra. Otra de las denominaciones como las investigaciones preliminares, facilita al investigador y logra familiarizarse con el fenómeno de estudio.

Descriptivo:

Esta consiste en como señalar el reflejo de un fenómeno o eventualidad, logrando así identificar con prontitud características y propiedades más importantes para poder medir y de tal manera poder evaluar aquellas dimensiones o componentes de la materia a estudiar.

En tal sentido, Sánchez, H., et al. (2012) define que dicho nivel de investigación es de describir un fenómeno dentro de un espacio y tiempo determinado, es decir que acopia toda información sobre el fenómeno a estudiar.

c. Diseño de investigación: Estudio de casos - fenomenológico:

Estudios orientados a la comprensión, estudio de casos, Meléndez, Barraza y Gurrola (2006) mencionan a Merina (1988) quien comenta, que dentro de las características fundamentales del estudio de casos lo siguiente, es descriptivo, heurístico e inductivo, de carácter particular que viene determinado, pues el estudio de caso se centra en una situación suceso, programa o fenómeno concreto.

d. Universo, Población y Muestra:

1. Población:

Carrasco (2009). Define qué población es el conjunto de elementos o partes que pertenecen y participan en un ámbito espacial en donde se realizara el trabajo de investigación. Por tanto, la población a considerarse todas las obras escultóricas del autor de esta investigación. Escuela Superior de Formación Artística “Felipe Guamán Poma de Ayala”, del distrito de Jesús Nazareno, región de Ayacucho.

2. Muestra:

Carrasco (2009). Considera que la muestra es la representación de una parte de toda una población, las cuales tienen sus características objetivas, de tal manera que los resultados obtenidos tengan relación con los elementos de dicha muestra. Con tal referencia, la muestra será las obras escultóricas producidas con la temática de la tristeza del hombre andino.

5.1.1. Método de investigación: hermenéutico

Mejía (2005) comenta que este método, se extiende hasta cubrir la interpretación de todo tipo de textos, y más aún a toda manifestación espiritual del ser humano, no solo incluye narraciones, sino también las pinturas, esculturas y demás acciones humanas.

Analítico – Sintético:

Bernal (2010). Define que, es un acto de estudio, que parte de la descomposición del objeto analizado, para luego estudiarlo detalladamente en cada una de sus partes, después se integran esas partes para estudiarlas de manera integral (síntesis).

Inductivo:

Bernal (2010). Comenta que el método inductivo, se aplica el razonamiento y así obtener conclusiones que se obtengan de hechos particulares y aceptarlos como válidos. Este método se utiliza de manera individual, obteniendo conclusiones gracias a los fundamentos teóricos.

5.1.2. Técnicas de Información

Para el recojo de los datos se utilizará la técnica de la observación, la cual obtendrá información importante, pues será directa y acertada tratándose de obras de arte. También se utilizará la técnica de la entrevista, cada una de ellas con sus respectivos instrumentos adecuados.

- **Observación:** Como se trata de obras de arte, escultura vanguardista, es de suma importancia el uso de esta técnica. Rodríguez (2005), dice que la observación es la técnica que consiste en agrupar y seleccionar de una manera asertiva todo lo que se analizara. La forma de describir y explicar un comportamiento de algún fenómeno, hechos, conductas son de observación científica.
- **Técnica de Recojo de Datos:** Según, Rodríguez, (2005): Los instrumentos son herramientas concretas de cada técnica o estrategias que nos permiten llevar a la práctica la obtención de la información. Los instrumentos tienen una entidad propia y proporcionan poca flexibilidad al investigador.
- **Instrumento:**

Tamayo, (2003). Se refiere que un instrumento de gran validez en la investigación es la selección de unidades representativas de una muestra, estos

datos que se obtendrá permitirán extraer toda la información acerca de la población sobre la que se realiza la investigación.

- **Entrevista no Estructurada:** Se aplicará este instrumento por ser versátil y agilizada, dentro de la conversación de los personajes entrevistados. Para Bernal (2010) Este tipo de entrevista se caracteriza por ser flexible ya que en ella se van determinando de manera previa los temas a tratarse, se puede definir los contenidos de las preguntas, la cantidad y el orden.
- **Ficha de observación:** Para el análisis de las obras, se utilizará una ficha de observación la cual contendrá los indicadores basados en el método de Erwin Panofsky, para así poder hacer un buen análisis visual.

5.1.2.4. Tratamiento de la Información:

Uso adecuado de la informática para la sistematización de la información teórica, práctica en todo el desarrollo del proyecto artístico. Aplicación de los instrumentos para la recolección adecuada de datos para someterlo al tratamiento descriptivo y explicativo correspondiente.

VI. RESULTADOS

6.1. Proceso de creación artística:

6.1.1. Planificación

El proceso de creación es muy fundamental, este es el desarrollo de un proyecto o propuesta artística, en esta ocasión se divide en 4 etapas, según Wallas, G. (1926); la primera se refiere a la preparación, lluvia de ideas, esta es en base a la imaginación e intenciones del artista; la segunda etapa es la incubación, es el momento más complejo, en el cual se debe de abordar los pro y contra en el desarrollo del trabajo artístico, aquí la toma de decisiones y solución de problemas es fundamental para no cancelar el proyecto; la tercera etapa es la iluminación, luego de haber resuelto algunos inconvenientes y adecuar nuevas intenciones, el trabajo está casi finalizado, es un momento crucial; finalmente esta la verificación, esta etapa es la última del proceso de creación; se hace una autoevaluación y reflexiones antes de su presentación. A continuación, describiremos la planificación de la propuesta escultórica titulada, La tristeza andina a través de la escultura.

a. Estudios preliminares:

La indagación es fundamental para el desarrollo de un proyecto artístico, en este se ubica las referencias artísticas y teóricas, las cuales abarcaran el sustento practico y filosófico del creador, en este caso la escultura tradicionalista, vanguardista y postmoderno son ejes principales de la propuesta, también está el empleo de materiales que generan diversas cualidades artísticas a toda la obra.

b. Inicio del boceto:

Los dibujos preliminares son la condición física y perceptible de las primeras ideas, todo este proceso formaliza los elementos y formas que tendrá como contenido la obra escultórica, los bocetos son modificables; sin embargo, es muy importante tener la condición tridimensional, pues la obra tendrá diversas vistas, las cuales el espectadores pobra apreciarlas.

d. Materiales empleados en la ejecución de la obra:

- Varas de metal

- Electrodos
- Arcilla
- Fibra de vidrio
- Metal reciclado
- Tubos galvanizados

e. Cronograma de ejecución de la obra:

N°	ACTIVIDADES	2020				2021									
		S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	
01	Estudios preliminares	X	X	X											
02	Inicio del boceto			X	X	X									
03	Preparación de materiales					X	X								
04	traslado del boceto a la obra escultórica						X	X							
05	Estructura general							X	X	X	X				
06	Elaboración de cabeza humana										X	X			
07	Ensamble general												X	X	
08	Redacción del informe final											X	X	X	

6.1.2. Ejecución de la obra: Título de la obra “La tristeza andina”

En base a las experiencias vivenciales y artísticas, se desarrolló un estudio preliminar en medio de muchas ideas, las cuales estaban acuñadas a las emociones y sensaciones del hombre, en tal sentido el contexto tuvo mucha influencia para proponer el título de esta obra escultórica, la tristeza, el dolor, la muerte el llanto son condiciones humanas, en el Perú sucedió un conflicto armado internos, en la cual la región de Ayacucho fue la más afectada, a pesar de que termino hace muchos años, aun continua brotando esos sentimientos dolorosos en mujeres, ancianos, niños y varones.

- a) Con el boceto final, se procede a trasladar la forma bidimensional hacia una forma tridimensional, en esta primera etapa se procede a formar una estructura sólida, la cual soporte los elementos que contendrá tanto en la parte superior como inferior,

otro detalle no menos importante es el soporte o base, en este elemento se apoyará la estructura y así se generará las cualidades artísticas, como son el movimiento y la tensión dentro de toda la composición. El soporte es la caja de una vieja carretilla, se coloca de manera inversa y la parte plana se suelda los tubos de metal que previamente han sido golpeadas con martillo de punta sobre yunque, para dar forma a los huesos humanos. Una vez amoldados se procede a unir mediante soldadura y así poder tener una estructura firme.

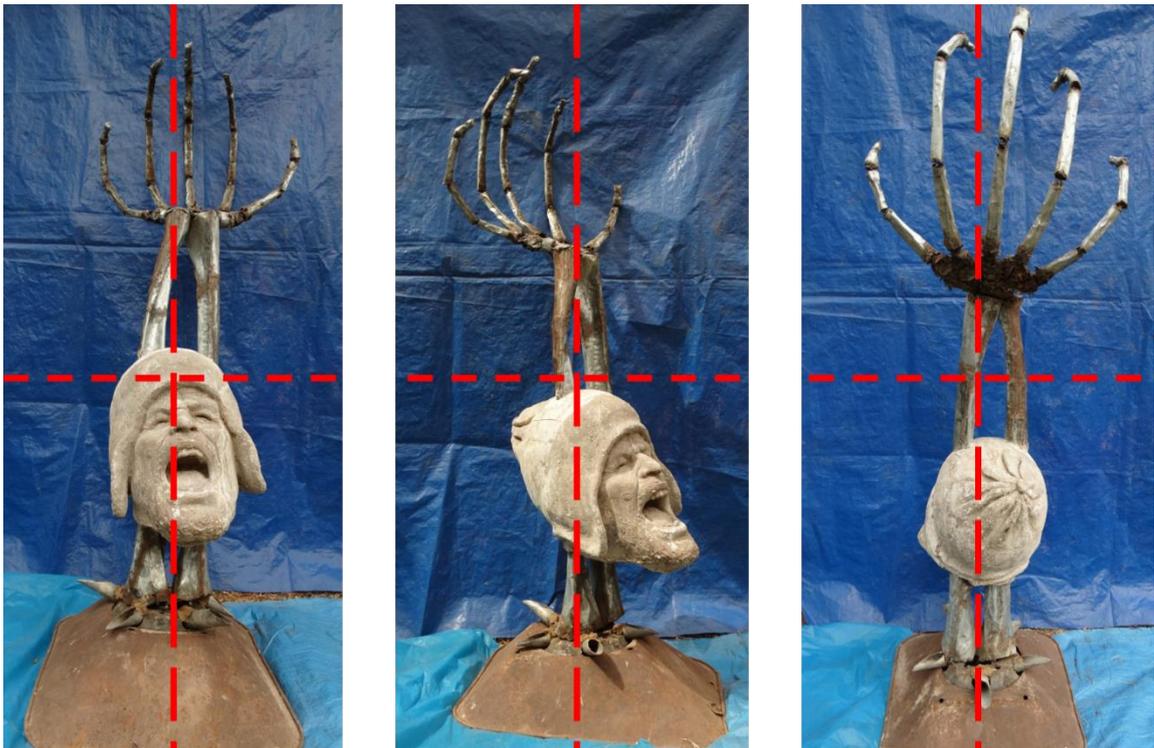
- b)** En la segunda etapa, se procede a formar los elementos superiores, son los huesos de la mano y dedos, estas son varillas delgadas, que también han sido moldeadas con golpes de martillo de punta sobre yunque, luego se sueldan para poder formar una estructura ósea. Estos elementos proporcionan detalles a la obra y simbolizan el dolor el llanto del hombre andino. Entre la unión de la estructura ósea del antebrazo y el soporte, se incrustan tubos galvanizados cortados y con punta afilada, son pegadas mediante soldadura en esa superficie, estas demuestran las dificultades que presenta la vida, como son el sufrimiento y la muerte.
- c)** La tercera etapa es la elaboración de una cabeza humana, en este caso no se empleará material metálico, con el uso de arcilla se moldea la cabeza, respetando los cánones y medidas del rostro humano, buscando una expresión de dolor y sufrimiento del personaje, luego se saca un molde en yeso y finalmente hacer el vaciado en fibra de vidrio. Una vez culminada la forma de la cabeza, se procede en ubicar este elemento en medio de los huesos del antebrazo, la finalidad es mostrar simbólicamente las emociones y sentimientos del hombre andino.
- d)** Como última etapa, la escultura mantiene las texturas originales de los materiales empleados, el metal, la caja vieja de la carretilla, los tubos galvanizados y fibra de vidrio, la intención es mostrar las diversas texturas que brinda cada material, también tomar en cuenta que la propuesta es variada desde lo convencional, vanguardista y postmoderno. El simbolismo que muestra esta obra escultórica con medidas de medidas en altura 2 metros con 37 cm, ancho 90 cm y lado 80 cm, es muy cargada, con la intención de

reflexionar sobre los acontecimientos negativos que sucede en nuestra sociedad, en este caso los conflictos en donde siempre las victimas serán los hombres humildes.

6.2. Análisis visual artístico:

1. Nivel Pre iconográfico: Elementos formales.

a) Composición

En base a las líneas de eje principal, podemos apreciar en las imágenes, la línea vertical y horizontal de color rojo, estas dividen en cuatro partes el espacio o atmosfera de la escultura, la composición es asimétrica o abierta, pues en cada vista de la obra no existe igualdad o simetría en las formas; de esta manera, se evidencia que la tensión esta en la parte central, del cual se separa el soporte o plataforma, también los dedos de la mano parte superior y la cabeza humana, enfatizando el ritmo y movimiento visual. Arheim (1986) comenta que, toda forma o esquema, puede ser visto de manera real y sencilla para poder identificar sus cualidades. Por lo tanto cuando el artista muestra su obra, nos facilita la comprensión al emplear deliberadamente estructuras sencillas y equilibradas.

b) Estructura - Soporte :

Apreciemos la imagen de vista frontal, las líneas amarillas nos indican la estructura lineal de manera vertical, como eje principal de la obra, esta se acondiciona a los elementos superior, medio, inferior; generando sostenibilidad, a la vez en la parte inferior se adhiere al soporte, el cual está marcado por una línea de color rojo, es una forma geométrica y sostiene toda la obra artística. La estructura es muy elemental en una obra tridimensional, también como parte del proceso de creación, proporciona estabilidad y equilibrio en torno a la composición. En la imagen con vista lateral podemos ver que esta estructura no es rígida, tiene una cierta inclinación hacia la parte posterior, una curvatura que proporciona movimiento. La longitud del soporte en los lados se diferencia a la frontal, así podemos afirmar que tiene una forma geométrica rectangular.

c) Ritmo – Movimiento:

El ritmo lo podremos identificar en la imagen frontal, dentro de toda la obra, es la repetición de algunos elementos como forma y otras como expresividad, en el primer caso, toda la estructura presenta esta cualidad, en la parte superior es más evidente, las líneas rojas muestran similitudes en pares, al margen de contradecir direcciones. En el segundo caso, la cabeza humana también genera esa simultaneidad de líneas direccionadas, líneas expresivas, por el movimiento de la cabeza y los gestos en la boca y ojos del rostro. La imagen lateral, se refiere a la identificación de movimiento, esta es muy evidente desde la forma de estructura general. En la parte superior las líneas curvas generan dinamismo, en la parte media también se aprecia la dinámica, pues las líneas son oblicuas; por otro lado, cabeza adherida en la parte media de la estructura principal, enfatiza más el movimiento por direccionar sus líneas imaginarias hacia otras direcciones.

d) Volumen – Relieve:

Las obras tridimensionales se diferencian de las bidimensionales por tener alto, ancho y profundidad, este tercer valor es el que genera el volumen en la obra escultórica, al ser un objeto que puede ser vista por varios lados; en la imagen vista lateral, podemos identificar tres elementos que muestran un volumen más pronunciado, la línea roja enmarca la estructura principal de toda la obra, son dos barras de fierro separadas, pero unidas en la parte superior e inferior, generando así una abertura, en la cual en la parte media se ubica una cabeza humana encerrada con una línea amarilla; por otra parte el soporte enfatiza el volumen escultórico. En la imagen con vista posterior de la obra, se aprecia encerradas con un círculo naranja, dos formas de relieve, en la parte superior, la unión y soldadura genero pequeñas formas de alto relieve sobre una superficie plana; en el caso del elemento inferior, el chullo que cubre la cabeza, expresa bajo relieves, entre los pliegues y uniones, la intención es de mostrar aspectos reales y que enriquezcan la obra.

e) Color – Texturas:

En la imagen con vista frontal, se analizará el color, el círculo rojo, se aprecian colores grises, el material empleado es el metal, y su tonalidad es natural, en tal sentido nos muestra una luminosidad media en la luz máxima que es el blanco y la oscura que es el negro. El círculo amarillo nos muestra la cabeza humana, esta tiene un tono claro, entre blanco y amarillo. En el círculo de color negro, se ubica el soporte, el cual tiene una tonalidad entre siena tostada y rojo oxidado. Sobre las texturas, el círculo pequeño rojo superior, indica en su superficie una textura liza y dura, mientras que el círculo amarillo, nos muestra la cabeza humana, con una textura áspera y dura de manera general; finalmente el soporte, una textura liza y dura. En tal sentido podemos afirmar que esta obra de arte por su forma y material nos indica similitud en texturas al margen de representar diversas formas.

2. Nivel Iconográfico: Contenido

En este nivel de estudio, enfatizaremos el análisis y justificación de los elementos expresivos de la obra como propuesta escultórica, teniendo como base fundamental el empleo de símbolos que representan la muerte, sufrimiento y decadencia del ser humano por cuestiones sociales y sentimentales, la tristeza del hombre andino reflejada en formar tridimensional en medio de un contexto conflictivo entre los años 80 y 90t en el Perú, específicamente en la región de Ayacucho.

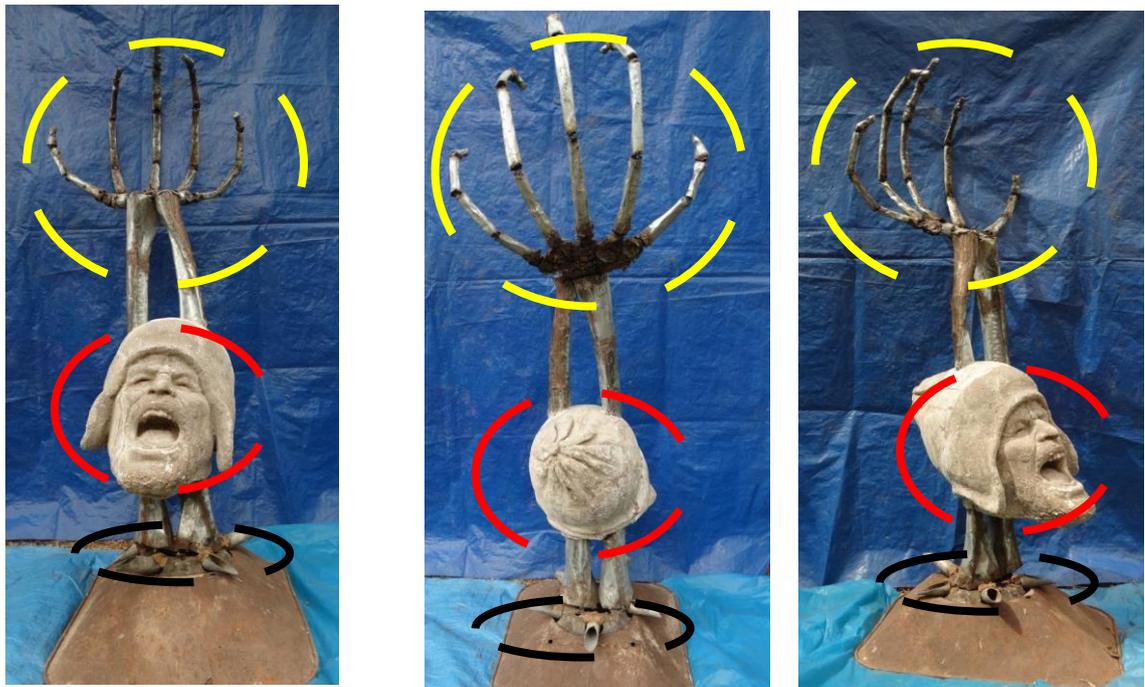
a) Formas de expresión:

La obra escultórica presenta una variedad de formas de creación artística, las cuales muestran una expresión de manera conjunta; en primer lugar, tenemos una estructura de metal que representa de manera esquelética una mano y antebrazo, tiene una forma idealizada que muestra la palma hacia arriba, es de carácter realista porque se puede identificar fácilmente los huesos de esta parte del miembro superior del ser humano. En segundo lugar, tenemos una cabeza humana, el cual se ubica en la parte media del antebrazo, esta ensamblada, este elemento también es de corte realista, pues muestra las proporciones y expresiones de un hombre andino, el cual se identifica fácilmente en su actitud y postura. Finalmente, entre el soporte y la mano de metal se

encuentra algunas formas cortas con puntas, son tubos de metal, son elementos secundarios que enfatizan el contenido de la obra, estas podríamos asociarlas a formas abstractas que representan el dolor humano.

b) Elementos de expresión:

En las imágenes superiores se visualiza círculos amarillos que encierran la estructura ósea de una mano, se percibe las falanges de los dedos, los cuales están entre abiertos y con la palma hacia arriba, esta nos puede dar muchas deducciones, sin embargo, en esta propuesta artística se enfatiza dos aspectos puntuales, el de sinceridad e inocencia; también se aprecia como base de la mano los dos huesos del ante brazo, el radio y cubito. En medio de esas formas óseas que sostienen la mano, se ve un círculo de color rojo, en donde se ubica una cabeza humana, es de un varón, en la vista frontal, se aprecia los gestos de sufrimiento, sus ojos cerrados que muestran una tristeza y la boca abierta expresando dolor y sufrimiento.

Entre la forma del antebrazo y el soporte de toda la composición escultórica, encerrado en un círculo negro podemos apreciar, una variedad de formas puntiagudas, son restos de tubos de metal, los cuales se sacaron un filo y así mostrar como un elemento para hacer daño, esto representa simbólicamente todas aquellas personas violentas que

causaron dolor a seres inocentes en una época muy conflictiva en la región de Ayacucho entre los años 80 y 90. Esta propuesta artística tiene una carga muy emocional, forma parte de las vivencias del autor.

3. Nivel Iconológico: Materiales y mensaje

a) Descripción:

La obra escultórica, se realizó entre los años 2020 y 2021, en la región de Ayacucho, en cuanto al estilo artístico es vanguardista entre realismo, expresionismo, esto se evidencia en las formas esqueléticas del antebrazo y la cabeza de un personaje varón; cada elemento esculpido simboliza las emociones y sentimientos del hombre andino, en medio de conflictos y problemas sociales, los cuales generan soledad, tristeza y dolor.

Los materiales empleados son, metal, para la estructura general, unido mediante soldadura, también fibra de vidrio, para la cabeza humana, la tolva de una carretilla, que representa el trabajo, este sirve como soporte principal; esta adherido mediante soldadura con la estructura de la mano, en medio de estos dos elementos también están incrustados formas cilíndricas puntiagudas. Esta obra busca reflexión ante el dolor y sufrimiento de los seres humanos en especial del hombre andino, quien es débil y frágil ante el poder y abuso social y político de un estado.

b) Contenido:

La obra escultórica nos muestra diversas formas que representan simbólicamente el sufrimiento del hombre andino, ocasionado por la violencia del ser humano, quien tiene ansias de dominio y poder, sin importar las consecuencias que deja a su paso, incluso quedan cicatrices profundas en los descendientes de las víctimas directas por estos conflictos bélicos y sociales entre compatriotas. La mano esquelética representa la soledad, muerte y desaparición de personas por sendero luminoso y los militares, aquellos que fueron encontrados en fosas comunes en diversos pueblos de la región de Ayacucho, seres humanos que fueron torturados y castigados sin ninguna razón, y su silencio perduro muchos años; algunos hasta el día de hoy siguen perdidos y sus familias guardan un dolor infinito al no entender y saber por qué fueron capturados y asesinados.

La cabeza humana, representa al hombre andino, aquel personaje que siempre fue ignorado, desde tiempos coloniales, el racismo y desigualdad social no lo incluyo nunca como parte del desarrollo de un país. Hasta el día de hoy se percibe esa violenta ignorancia que sufre el ser humano del ande. Todo ese bagaje de racismo y exclusión ocasiona penas y llanto, las cuales se evidencian en sus músicas y su forma de vivir, se percibe un recelo y desconfianza ante cualquiera, su resentimiento es muy notorio, en tal sentido no busca conflictos, y sus ganas de progresar son mínimas y se conforma con lo que tiene, esto se evidencia con los adultos entre mujeres y varones, quienes en su mayoría son alcohólicos y vagabundos en las zonas urbanas de nuestra región. La expresión de la cabeza humana resume todo ese sufrimiento que padece el campesino en medio de la modernidad, la reflexión está latente, el cambio debe ser pronto, solo depende de nosotros mismos.

El soporte de metal que sostiene la estructura ósea y la cabeza, es parte de una carretilla, el cual representa el trabajo, otro aspecto que también se le da para esta propuesta es que su función como elemento de transporte no solo lleva materiales o cosas pesadas, sino también oculta penas y dolor, y estos elementos emocionales, se expresan con la incrustación de formas cilíndricas delgadas punzo cortantes, están ubicados de manera dispersa, no mantienen un orden, solo muestran simbólicamente una forma defensiva: también de tortura y amenaza, elementos muy bien utilizados por los militares y senderistas al momento de amedrentar y asesinar a muchas personas en medio del conflicto armado; sin embargo no solo se puede interpretar de esa manera, también se relaciona con los aspectos actuales, la intolerancia y racismo hacia lo andino, desde una perspectiva social burguesa que solo piensa en obtener más poder sin importar el dolor y sufrimiento del más débil, en este caso el hombre andino humilde y pobre.

c) Mensaje:

La escultórica muestra la tristeza del hombre andino, es una obra muy expresiva, que simboliza la violencia del ser humano, estos actos tienen como consecuencia la expresión de emociones y sentimientos, en esta ocasión el llanto, la soledad y pena. Esta obra está inspirada en hechos reales, trata sobre acontecimientos ocasionado por el conflicto armado entre los años 80 y 90; hubo una matanza en la comunidad de mis abuelos, algunos confirman que fue sendero luminoso, pero otros comentan que fueron

los militares, realmente en esa época no se sabía a quien se apoyaba, pues eran hombres armados con voz de mando y mucha rabia; así cuenta mi abuela, quien vio cómo se llevaron a mi abuelo y lo asesinaron delante de toda su familia.

La mano esquelética es la muerte, la cabeza humana es de mi abuelo, a quien lo imagino en medio de dolor y sufrimiento, era un hombre trabajador, no hacía daño a nadie; sin embargo fue uno más de las víctimas de este conflicto, a quedado el horror y miedo en nosotros a pesar de no haber visto dicho acto violento, pero imaginarlo y expresarlo en una forma artística, muestra ciertas condiciones que de respeto hacia ese gran hombre quien fue el patriarca de mi familia, y también un recelo y resentimiento hacia los que ocasionaron estos actos violentos en una época muy conflictiva en nuestro país.

Al margen de tanta violencia y desgracia, lo que se busca con esta obra es reflexión y que la historia no se repita, tener en cuenta que todo ser humano es igual, sin importar creencias y costumbres, en un país pluricultural, con diversas razas e idiomas, no debe existir estereotipos que nos discrimine mutuamente, el progreso de un pueblo está en base al trabajo mancomunado, debemos eliminar toda clase de elementos negativos para nuestro desarrollo en diversos aspectos, como son, la educación, la salud y el trabajo. Solo así saldremos de este caos social en donde la corrupción se ha estancado, no al conformismo ni tampoco a la ignorancia, debemos actuar de una manera positiva en donde la deshumanización es muy evidente; necesitamos aflorar la sensibilidad y esa responsabilidad está en nosotros como ciudadanos, artistas y peruanos.

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1. Validación de Resultados:

La propuesta escultórica que se presenta en este trabajo de investigación, forma parte de un desarrollo académico, experimental y filosófico artístico, en base a teorías, conceptos, técnicas, estilos, fueron desarrollándose las primeras intenciones que se visualizan de manera concreta en el trabajo tridimensional; es así que se responde al objetivo general y específicos tratados en esta tesis. Luego de haber realizado un análisis y estudio visual con el método de Erwin Panofsky, se procederá a la confiabilidad y validación de la discusión de resultados.

Objetivo general:

Interpretar artísticamente la tristeza andina a través de mi escultura, Ayacucho 2020-2021.

La propuesta escultórica en este trabajo de tesis, interpreta emociones y sentimientos del hombre andino, en este caso muy directamente a la tristeza; como variable uno, se indago y busco referencias en diversas fuentes para comprender y definir estos términos de manera adecuada, tesis relacionadas a la temática teórica y artística, bibliografías, entrevistas; estas apoyaron en fortalecer un pensamiento crítico y reflexivo sobre estos aspectos muy internos del humano, las cuales no son muy perceptibles a simple vista, como son el llanto, la soledad, la pena y así plasmarlo en una obra de arte. Esta escultura refleja de manera simbólica estas emociones y sensaciones del hombre andino en medio de su recorrido histórico en un contexto muy marginal y corrupto en donde los perjudicados son los que menos tienen.

Como segunda variable tenemos la escultura, forma artística que expresa de manera tridimensional la propuesta del autor en esta investigación; el modo de trabajo es de corte convencional y moderno, en primera instancia por el empleo de cánones y medidas en cuanto a la estructura ósea y la cabeza humana, moderna, por el sincretismo y empleo de diversos materiales. Los elementos y componentes artísticos generan cualidades que enriquecen a la obra, la composición, las texturas, las formas simbólicas muy expresivas enmarcan esta búsqueda de interpretación de la tristeza andina. En tal sentido, se llega a una conclusión, que, si se puede interpretar la tristeza andina mediante la escultura,

empleando de manera adecuada referencias artísticas y teorías, experimentaciones y así fortalecer la propuesta del autor.

Objetivos específicos:

¿Descubrir los factores expresivos condicionantes, para plasmar escultóricamente el llanto andino, Ayacucho 2020-2021?

La obra escultórica presenta factores expresivos, ocasionados por nosotros mismos, quienes por ansias de poder y dominio nos despreocupamos de las consecuencias que sucedan con el pasar del tiempo, en este primer objetivo específico se enmarca al llanto; el gesto del rostro humano, nos indica sufrimiento y dolor, los ojos entre cerrados y la boca abierta nos indica las penurias que este personaje tuvo en vida; como se comentó en el análisis iconológico, es el abuelo de una familia, quien fue sacado de su casa a golpes y arrastrado para luego ser asesinado en presencia de su familia; no importo nada, tampoco se supo quien fue, pero en la memoria queda la silueta de esos hombres encapuchado y con armas, quienes no solo asesinaron a este personaje; sino también abusaban y maltrataban a los pobladores andinos. Una muestra del horror que trajo y dejó el conflicto armado internos en nuestro país, específicamente en la región de Ayacucho. En tal sentido, si se puede interpretar el llanto mediante la escultura, empleando de manera adecuada referencias artísticas y teorías, experimentaciones y así fortalecer la propuesta del autor.

¿Examinar los elementos expresivos para emplear en la plasmación escultórica artística de la soledad andina, Ayacucho 2020-2021?

La soledad expresada en esta obra es la mano esquelética, esta muestra como el cuerpo humano se deteriora después de la muerte, simbólicamente para muchos este suceso que tiene como resultado el final de la vida, trae soledad, no solo para el que se va, sino también los que se quedan. La muerte es un hecho irremediable; sin embargo, se debe tener muy en cuenta que la pérdida de un ser querido de manera repentina es muy dolorosa. Esta obra sintetiza una experiencia personal del autor, un suceso real que hasta el día de hoy trae tristeza y soledad, el perder a alguien muy querido y de una manera muy trágica, hace que los

deudos busquen la forma de expresarla, en este caso de manera artística pues forma parte de su experiencia. En tal sentido, si se puede interpretar la soledad mediante la escultura, empleando de manera adecuada referencias artísticas y teorías, experimentaciones y así fortalecer la propuesta del autor.

¿Descubrir los elementos expresivos, para esculpir artísticamente la pena andina, Ayacucho 2020-2021?

La pena se presenta en aspectos muy tristes en la vida, en esta ocasión lo volveremos a relacionar con la muerte, perder a un familiar es muy doloroso, deja un espacio muy grande entre nosotros, de manera física y espiritual, por lo tanto, debemos ser más afectivos y expresivos en nuestros sentimientos con nuestros seres queridos, demostrar nuestros afectos en vida, y así nuestra pena será menos. La obra escultórica nos traslada a esa sensación, al ver esa carga simbólica de dolor y llanto ocasionado por la muerte, el ser humano por ser sensible ya percibe la pena y de alguna manera se identifica y comparte ese sentimiento, el antebrazo esquelético, el gesto del personaje y los materiales en si manifiestan una situación muy penosa que muchas veces es ocasionada por nosotros mismos. En tal sentido, si se puede interpretar la pena mediante la escultura, empleando de manera adecuada referencias artísticas y teorías, experimentaciones y así fortalecer la propuesta del autor.

VIII. CONCLUSIONES

1. El artista profesional debe comprender que su obra es un elemento físico, de manera bidimensional, tridimensional o virtual, el cual es un medio de expresión y se vincula con sus experiencias, ideologías y creencias; esto genera propósitos en muchos casos dirigidos a al valor de nuestras costumbres y tradiciones; sin embargo en esta ocasión esta propuesta artística, se refiere a un aspecto interno del ser humano, específicamente el hombre del ande, ese personaje muchas veces maltratado e ignorado. Para desarrollar la obra titulada “La tristeza andina”, se consideró el proceso de creación, mediante una adecuada planificación y el empleo y desarrollo de los elementos y componentes artísticos y así poder justificar la propuesta artística.
2. Mediante la indagación se pudo conocer diversos métodos visuales que ayudan a describir y analizar pinturas, escultura y arquitectura; en medio de ese recorrido se pudo conocer al historiador alemán Erwin Panofsky, quien proviene de la Escuela de Frankfurt. Este método se adaptó y aplico en tres niveles, el pre iconográfico, estudio de la forma, el iconográfico, estudio del contenido e iconológico estudio del mensaje; por lo tanto, se recomienda a los futuros investigadores, conocer de manera profunda el empleo de estos procedimientos de análisis, para poder comprender y opinar de manera correcta al observar una obra de arte, en síntesis, tener un punto de vista crítico y reflexivo.
3. La tristeza es el reflejo de un estado emocional, que trasmite aspectos como el llanto, soledad y pena. Estas emociones están ligadas muy directamente con aspectos vivenciales del ser humano. En nuestro contexto la tristeza nos trae recuerdos muy lamentables. Nuestra región Ayacucho sufrió acontecimientos sociales y políticos que dejaron huella en el hombre andino. Uno de esos momentos fue el Terrorismo. Es así que surge esta obra escultórica que interpreta este sentimiento, el estilo artístico es variado, desde lo clásico y moderno, también el empleo de los materiales, los cuales enfatizan sus cualidades formales en toda la composición, el mensaje es claro y muy directo, la violencia genera sufrimiento y traumas; no olvidemos el pasado de terror, para que nunca más se repita.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso (2009). *El lenguaje visual*. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona.
- Alegre, Tusell y López. (2010). *Técnicas y medios artísticos*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid.
<https://vdocuments.mx/tecnicas-y-medios-artisticos-alegre-carvajalesther.html>
- Arheim, R. (1986) *El pensamiento visual*. Ediciones Paidós. Barcelona, Buenos Aires, México.
- Bañuelos (2016). *La escultura, el medio, su entorno y su fin*. Trabajo de investigación para optar el Grado de Doctor, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, España. <https://eprints.ucm.es/38936/1/T37727.pdf>
- Bellido (2013). *La pintura como expresión de lo interior*. Trabajo de Investigación para optar el Título como Licenciado en Arte mención Pintura, en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5075>
- Bericant,(2012). *Emociones*. Editorial Amangamanet of Sociopedia. Sevilla España.
<http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Emociones.pdf>
- Bernal (2010) *Metodología de la investigación*. Tercera Edición. PEARSON EDUCACIÓN, Colombia.
- Carrasco (2009). *Metodología de la Investigación Científica*. Edición San Marcos 2da impresión. Lima, Perú.
- Crespo (2014). *Fuentes teóricas de la figura humana en la escultura (de la antigüedad al barroco)* Edita, Grupo de investigación Eumed.net (SEJ 309), Universidad de Málaga (UMA), España.
<http://www.eumed.net/libros-gratis/ciencia/2014/28/index.htm>

- Fernández (2016). *La escultura como medio de expresión de emociones y sentimientos*. Trabajo de Investigación de fin de Grado. Universidad de Granada, España.
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/46247/FernandezBayona_TFGArteEmociones_.pdf;jsessionid=F247D1C948E777FFF3C9AF2066E651D4?sequence=6
- Gombrich (1995). *Historia del arte*. Decimoquinta Edición – Editorial Diana, México.
- Guimaraes (2004). *Los cambios sufridos en la escultura del siglo XX*. Tesis para optar el grado de Doctor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, Madrid, España.
- Mejía (2005). *Metodología de la investigación científica*. Lima: Centro de Producción Editorial e Imprenta de la UNMSM.
- Meléndez, Barraza y Gurrola (2006). *Método de la investigación*. Trabajo de investigación en la Universidad Juárez del Estado de Durango, México.
http://www.catedranaranja.com.ar/taller5/notas_T5/metodologia_investig_cap.3.pdf
- Merchan (2010). *La escultura como expresión de un mundo interior*. Trabajo de investigación para obtener el Título de Licenciado en Artes Plásticas, en la Universidad de Cuenca, Ecuador.
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3101/1/tav116>
- Paniagua (1984). *Movimientos Artísticos*. Salvat Ediciones, S.A. Barcelona, España.
- Patiño (2013). *La sombra de tu sonrisa*. Trabajo de Investigación para optar el Título de Licenciado en la Especialidad de Escultura. Pontificia Universidad Católica del Perú.
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4835/PATINO_NUNEZ_ALBERTO_SOMBRA_SONRISA.pdf?sequence=1

Quesada (2017). *Tacto y emoción en la escultura*. Trabajo de investigación para obtener el Grado en Artes Visuales, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España.
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/97584/QUESADA%20%20Tacto%20y%20emoci%C3%B3n%20en%20la%20escultura.pdf?sequence=1>

Rodríguez, Gil, García. (1996) *Metodología de la investigación cualitativa*. Edición Aljibe. Granada, España.

Vega (2013) *Arte, experiencia, sensibilidad: la plástica como expresión (representación de la condición humana)*. Tesis para obtener el grado de Magister en Arte en la Universidad de Cuenca Facultad de artes Maestría en artes segunda edición Mención en dibujo, pintura y escultura.
<https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4676/1/tesis.pdf.pdf>

Wallas (1926) *El arte del pensamiento*. Nueva York, Harcourt Brace.
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13851/MartinezRuizFelipe2012.pdf?sequence=1>

ANEXOS

ANEXO N° 01

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA “FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA” – AYACUCHO

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD

Yo, Lic. José Canchari Solís, Docente estable contratado de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" de Ayacucho, asesor y revisor del informe del trabajo de investigación cualitativa **"Tristeza andina a través de la escultura, Ayacucho, 2020 – 2021"**, del egresado de la Carrera Profesional de Artista Profesional, Especialidad Artes Plásticas y Visuales, Mención Escultura, **Leonardo Huicho Molina**, por medio de la herramienta antiplagio turnitin, dejo constancia lo siguiente:

Que, el trabajo mencionado, tiene un índice de similitud de 7% (siete por ciento), verificable en el reporte de originalidad del programa turnitin siendo el índice de coincidencia mínimo, el trabajo es aceptable y no constituye plagio.

Ayacucho, diciembre de 2021

Lic. José Canchari Solís

DNI N° 40566355

TESIS_LEONARDO-8-11-21.pdf

Resumen de fuentes

7%

SIMILITUD GENERAL

1	qdoc.tips INTERNET	2%
2	Universidad Cesar Vallejo en 2017-03-12 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
3	es.slideshare.net INTERNET	<1%
4	es.scribd.com INTERNET	<1%
5	www.eumed.net INTERNET	<1%
6	repositorio.ucv.edu.pe INTERNET	<1%
7	grandesliterarias2013.blogspot.com INTERNET	<1%
8	Universidad Cesar Vallejo en 2017-03-12 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
9	bellasartes-ayacucho.com INTERNET	<1%
10	es.wikipedia.org INTERNET	<1%
11	documentos.mx INTERNET	<1%
12	www.coursehero.com INTERNET	<1%
13	CONACYT en 2018-12-06 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
14	creativecommons.org INTERNET	<1%
15	cybertesis.unmsm.edu.pe INTERNET	<1%
16	documentop.com INTERNET	<1%
17	revistaelbuho.com INTERNET	<1%
18	repositorio.une.edu.pe INTERNET	<1%
19	revistas.pucp.edu.pe INTERNET	<1%
20	Universidad Cesar Vallejo en 2016-03-18 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
21	Universidad de Salamanca en 2017-12-20 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
22	stjose.tripod.com INTERNET	<1%
23	www.timetoast.com INTERNET	<1%
24	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Sede Ecuador en 2021-09-07 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
25	Universidad Cesar Vallejo en 2016-03-18 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
26	Universidad Cesar Vallejo en 2016-03-18 TRABAJOS ENTREGADOS	<1%
27	www.authorstream.com INTERNET	<1%
28	www.cenac.ipn.mx INTERNET	<1%

Se excluyeron los depósitos de búsqueda:
Ninguno

Excluido del Informe de Similitud:
Bibliografía
Citas textuales
Citas
Coincidencias menores (10 palabras o menos)

Se excluyeron las fuentes:
Ninguno

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA

Yo, HUICHO MOLINA, LEONARDO, egresada de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, en la carrera profesional de Artista Profesional, especialidad Artes Plásticas y Visuales, mención Escultura, identificado con DNI N° 71786414, con el trabajo de investigación titulado: “Tristeza andina a través de la escultura. Ayacucho, 2020 - 2021” para obtener el título profesional de Artista Profesional.

Declaro bajo juramento que:

1. El trabajo académico es de mi autoría.
2. El trabajo presentado, no ha sido plagiado, ni total ni parcialmente.
3. El trabajo académico no ha autoplagiado; es decir, no ha sido publicado, ni presentado con anterioridad para su publicación en un documento físico o virtual.
4. En caso de identificarse fraude (plagio, autoplagio, piratería, etc.), asumo las responsabilidades y sanciones correspondientes que de mis actos se deriven, sometiéndome a las normativas vigentes de la Institución.
5. Si el artículo científico, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela, la publicación y difusión del documento en las condiciones, procedimientos y medios que se dispone como institución superior.

Ayacucho, diciembre de 2021

Leonardo Huicho Molina
DNI N° 71786414

ANEXO N° 03:

INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS - FICHA DE OBSERVACIÓN

FICHA DE OBSERVACIÓN – ANÁLISIS VISUAL MÉTODO CHARLES MORRISON	
AUTOR	
TÍTULO DE LA OBRA	
AÑO/LUGAR DE REALIZACIÓN	
DIMENSIONES: (Alto, ancho, profundidad)	
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL: Hechos / acontecimientos no artísticos (científicos, tecnológicos, políticos, religiosos, sociales), que influyeron en el movimiento artístico.	
Estilo / Movimiento Artístico:	
1. Nivel pre iconográfico: Se estudia y describe los elementos compositivos y cualidades formales de la obra, Análisis visual de la forma.	
2. Nivel Iconográfico: Se estudia y describe los elementos icónicos y simbólicos de la obra, personajes u objetos primarios y secundarios. Análisis visual del contenido.	
3. Nivel Iconológico: Se estudia y describe cuestiones teóricas, históricas y características artísticas de la obra. Análisis visual del mensaje.	

MATRÍZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLES E INDICADORES	MARCO TEÓRICO	MARCO METODOLÓGICO
<p>General: ¿Cómo interpretar la tristeza andina a través de la escultura artística, Ayacucho 2020-2021?</p> <p>Específicos: ¿Qué factores expresivos condicionan para plasmar escultóricamente el llanto andino, Ayacucho 2020-2021?</p> <p>¿Qué elementos expresivos, emplear en la plasmación escultórica artística de la soledad andina, Ayacucho 2020-2021?</p> <p>¿Qué elementos expresivos emplear para esculpir artísticamente la pena andina, Ayacucho 2020-2021?</p>	<p>General: Interpretar artísticamente la tristeza andina a través de mi escultura, Ayacucho 2020-2021.</p> <p>Específicos: ¿Descubrir los factores expresivos condicionantes, para plasmar escultóricamente el llanto andino, Ayacucho 2020-2021?</p> <p>¿Examinar los elementos expresivos para emplear en la plasmación escultórica artística de la soledad andina, Ayacucho 2020-2021?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descubrir los elementos expresivos, para esculpir artísticamente la pena andina, Ayacucho 2020-2021? 	<p>V1. Tristeza andina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llanto andino. • Soledad andina. • Pena andinal. <p>V2. Escultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de escultura. • Técnicas escultóricas. • Materiales escultóricos. 	<p>V1. Tristeza andina: Bellido (2013) comenta, que el ser humano genera gran importancia a los sentimientos y emociones, llegando a reconocerla como un principal elemento de intuición, dando como resultado, la imaginación, impulsos e instintos, dándole una máxima importancia a la razón, quien tiene dentro de sus aspectos un mejor y acertado acercamiento a la parte esencial del hombre, dentro de sus vivencias entre la vida y la muerte.</p> <p>V2. Escultura: Por regla general se distinguen dos tipos de escultura: de bulto redondo o exenta y en relieve. La escultura exenta o de bulto redondo se denomina estatua y, al ser tridimensional, puede observarse desde todos los puntos de vista y ser rodeada. Si la escultura está adherida a una superficie de la que no se separa, ofreciendo un cierto carácter pictórico, se denomina relieve. (Carvajal, Tusell y López, 2010, p. 241)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Investigación: Dirigido a la comprensión. • Nivel exploratorio - descriptivo • Diseño de Investigación: Fenomenológico • Población: <p>Obras escultóricas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra: <p>Obra escultórica con temática de la Tristeza del hombre andino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Técnica de Recojo de Datos: <ul style="list-style-type: none"> - observación • Instrumentos de recojo de Datos: <ul style="list-style-type: none"> - Técnica de análisis de datos. - ficha de análisis visual.

ANEXO N° 04

GALERÍA DE FOTOS

Proceso de creación artística escultórica. Preparación de la arcilla, adecuación del soporte, molde perdido, vaciado con fibra de vidrio y, soporte y estructura de la cabeza de metal.

