

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

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

RANGO UNIVERSITARIO: LEY 30220

TÍTULO

La soledad en el bosque. Ayacucho, 2020

PRESENTADO POR:

ARAUJO TAYPE, Yonatan Esmit

ASESOR:

Lic. ZÁRATE GUTIÉRREZ, Ezequiel Wari

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE: BACHILLER DE ARTISTA PROFESIONAL

ESPECIALIDAD: Artes Plásticas y Visuales

MENCIÓN: Grabado Diseño Gráfico

AYACUCHO-PERÚ

2022

.....
Mg. Taipe Carbajal, Marcelino Efraín
PRESIDENTE

.....
Lic. Solar Becerra, Belarmina
SECRETARIA

.....
Bach. Labslov, Enrique MIRANDA PEREIRA
VOCAL

A mi madre Eulogia y a mi padrastro Wilder por el gran apoyo que me brindan en mis estudios superiores. Agradezco mucho por la motivación que me expresan para seguir adelante en mis estudios.

Así también, agradezco a mi hermanita Luz Nayda por el apoyo que me proporciona y por sus consejos que me alienta para seguir adelante. ¡Gracias!

Yonatan

METADATOS COMPLEMENTARIOS RENATI

Datos de autor	
Nombres y apellidos	YONATAN ESMIT ARAUJO TAYPE
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	74358140
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0001-7048-3157
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	Ezequiel Wari ZÁRATE GUTIÉRREZ
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	06004861
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0003-1309-845X
Datos de coasesor	
Nombres y apellidos	--
Tipo de documento de identidad	--
Número de documento de identidad	--
URL de ORCID	--
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	Marcelino Efraín, TAIPE CARBAJAL
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	28297841
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	Belarmina, SOLAR BECERRA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	28309570
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	Labslov, Enrique MIRANDA PEREIRA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	44307771
Miembro del jurado 3	
Nombres y apellidos	--
Tipo de documento	--
Número de documento de identidad	--
Datos de investigación	
Línea de investigación	ARTISTA PROFESIONAL, ESPECIALIDAD ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES MENCIÓN GRABADO DISEÑO GRÁFICO.
Grupo de investigación	--
Agencia de financiamiento	--

Ubicación geográfica de la investigación	ESFAP "FGPA" PAÍS: PERÚ DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: HUAMANGA DISTRITO: JESUS NAZARENO CENTRO POBLADO: JESUS NAZARENO JIRON: MARIANO MELGAR N.º 398 CODIGO LOCAL ESFAP "FGPA": 074500 CODIGO MODULAR DE SEDE ESFAP "FGPA": 0419978 ALTITUD: 2,750 LONGITUD: -74.21797000 CLIMA: ALTOANDINO
Año o rango de años en que se realizó la investigación	2019-2022
URL de disciplinas OCDE	--

ÍNDICE

PÁGINA PARA EL JURADO.....	ii
DEDICATORIA.....	iii
ÍNDICE.....	iv
INTRODUCCIÓN.....	viii

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. DATOS GENERALES.....	11
1.1.1. Temática del trabajo investigación.....	11
1.1.2. Lugar de ejecución de las obras.....	11
1.1.3. Duración de la ejecución.....	11
1.1.4. Responsable.....	11
1.1.5. Asesor.....	11
1.1.6. Metodología.....	11
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	12
1.3 OBJETIVOS.....	13
1.3.1. Objetivo General.....	13
1.3.2. Objetivos Específicos.....	13

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

2.1 BASES TEÓRICAS.....	15
2.1.1 El arte.....	15
2.1.2 El grabado en madera.....	15
2.1.3 El grabado artístico.....	15

2.1.4	La xilografía.....	15
2.1.5	La soledad.....	16
2.1.6	Diferencia entre sentirse solo y estar solo	16
2.1.7	Tipos de la soledad.....	16
	• La soledad por falta de animales	16
	• La soledad por falta de amor.....	16
	• La soledad ante una nueva situación.....	16
	• La soledad por falta de tiempo.....	17
	• La soledad por falta de confianza.....	17
2.1.8	La emoción.....	17
2.1.9	Tipos de reacción de la emoción:	17
	• Reacción fisiológica	17
	• Reacción psicológica	17
	• Reacción conductual	17
2.1.10	Tipos de emociones:	17
	• Emociones primarias o básicas.....	17
	• Emociones secundarias	17
	• Emociones positivas y negativas	17
2.1.11	Los sentimientos.....	18
2.1.12	Tipos de sentimiento.....	18
	• Los sentimientos positivos.....	18
	• Los sentimientos negativos.....	18
2.1.13	La tristeza.....	18
2.1.14	La depresión.....	19
2.1.15	La diferencia entre depresión y la tristeza.....	19
	• La tristeza.	19
	• La depresión.	19
	La lectura de una obra artística.	20
	a) El color.	20
	b) La luz	20

	c) La forma	21
	d) El movimiento	21
	e) El espacio	22
	f) La composición	22
	g) La expresión	22
	h) Las proporciones	22
	i) La tensión	23
2.2	ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UNA OBRA ARTÍSTICA	23
	a) Iconos	23
	b) Índice	23
	c) Símbolo	23
2.3	LA SOLEDAD EN EL BOSQUE	24
	a) La soledad voluntaria.	25
	b) La soledad involuntaria	25
2.4	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS	26
	2.4.1 La naturaleza.....	26
	2.4.2 Emoción.....	26
	2.4.3 Sentimiento	26
	2.4.4 Reacción	26
	2.4.5 Tristeza	26
	2.4.6 La soledad	26
	2.4.7 Depresión	27
	• La función del punto	27
	• La función de la línea	27
	• La función del plano	27
	• La función de la textura visual	27
	• La función del volumen visual	27
	• La función del espacio	27
	• La función de la luz	27
	• La función de los valores tonales	27

CAPÍTULO III

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

3	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ARTÍSTICAS	29
3.1	Planificación	29
	a. Estudios preliminares.....	29
	b. Determinación de los títulos de las obras artísticas.....	29
	c. Contextualización de la obras artísticas.....	29
	d. Materiales empleados en la ejecución de la obra.....	30
	e. Cronograma de ejecución de las obras artísticas.....	30
3.2	EJECUCIÓN DE LA OBRA	31
3.2.1.	Inicio de boceto	31
	a. Etapa uno: Dibujo en el soporte MDF.....	31
	b. Etapa dos: Impermeabilizado del dibujo y el devastado.....	31
	c. Etapa tres: Calce del papel e impresión de la obra.....	32
	d. Etapa cuatro: Secado y el enmarcado.....	32
3.3.	RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	33
	3.3.1. Análisis compositivo de la obra artística: “En los brazos de la soledad”....	33
	3.3.2. Análisis compositivo de la obra artística: “La memoria de la soledad”.....	37
	3.3.3. Análisis compositivo de la obra artística: “Retoño de la soledad #2”.....	41
3.4.	ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LAS OBRAS “Retoño de la soledad #2”	44
	a) Icono	44
	b) Índice	44
	c) Símbolo	45
3.4.1.	Planos de funcionamiento	45
	a. Sintáctico.....	45

b. Semántico	45
c. Pragmático	45
3.4.2. Lectura denotativa y connotativa.....	46
3.4.3. Interpretación de la obra “Retoño de la soledad”	46
CONCLUSIONES	48
RECOMENDACIONES	49
BIBLIOGRAFÍA.....	50
ANEXO.....	52

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación es para optar el grado académico de: Bachiller de Artista Profesional, especialidad Artes Plásticas y Visuales, mención Grabado Diseño Gráfico otorgado por la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho. La técnica del grabado xilográfico, es una forma de representar un arte mediante las técnicas de grabado, como la xilografía en madera. Anteriormente, la xilografía se realizaba en una madera llamada diablo fuerte. Hoy en día la mayor parte de los artistas realizan el grabado en el trupan más conocido como (MDF). El grabado consiste en dibujar una imagen en un soporte llamado matriz que en el proceso se van realizando las texturas en alto relieve los cuales servirán para que pueda almacenar la tinta. La xilografía es una de las técnicas del grabado, que consiste en realizar texturas de diferentes tamaños y de diferentes incisiones en la matriz. El devastado en la matriz se debe realizar en el lado negativo del dibujo para que la impresión quede en el lado positivo. Así la imagen quedará agradable para el ojo humano. Con la matriz se puede realizar muchas impresiones dependiendo de cuantas copias son necesarias de una sola matriz, al igual que en una escultura se puede sacar un molde en silicona para que se realice y se produzca muchas copias de esculturas con un solo molde. La relevancia es en el campo de la estética y sus posibles vínculos, con el arte moderno como con la vanguardia internacional europea. El trabajo de investigación tiene un aspecto informativo ya que describe la soledad a partir del aislamiento en mi infancia y con los tipos de soledad que padecen las personas ya sean niños, adolescentes o mayores de edad en los distintos confines del mundo. La metodología investigativa que se utilizó es el enfoque cualitativo de diseño fenomenológico. Tipo de estudio dirigido a la comprensión de causas y consecuencias de una experiencia artística individual. Las obras tratan la temática de la soledad, la naturaleza, la humanidad y la unidad entre los tres. Cada una de las obras tienen como elemento principal a las figuras humanas texturizadas con los árboles y fusionados con las ramas secas y así mismo con las raíces consideradas como su cabello. El trabajo de investigación consta de tres capítulos, como se hace visible en el índice. En el primer capítulo se plantea los aspectos generales del trabajo de investigación, centrándose en los datos generales, la justificación y los objetivos del estudio. En el segundo capítulo se

menciona la fundamentación teórica, abarcando dos aspectos importantes, las bases teóricas y la definición de términos básicos. En el último capítulo, se escribe los aspectos pedagógicos del trabajo de investigación, en cuanto a la planificación y ejecución de actividades y los resultados de las actividades ejecutadas. El informe final culmina con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos, donde se deja constancia de todo el proceso del trabajo en mención.

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. DATOS GENERALES:

1.1.1. Temática del trabajo de investigación

La soledad en el bosque. Ayacucho, 2020

1.1.2. Lugar de ejecución de la obra

Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán poma de Ayala”
de Ayacucho

1.1.3. Duración de la ejecución.

Inicio de la ejecución: 05 de agosto de 2020.

Final de la ejecución: 05 de marzo de 2021.

1.1.4. Responsable.

Araujo Taype, Yonatan Esmi.

1.1.5. Asesor

Lic. Zárate Gutiérrez, Ezequiel Wari

1.1.6. Metodología

Tipo de estudio : Estudio dirigido a la comprensión

Nivel de investigación : Explicativo

Diseño de investigación : Fenomenológico

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación tiene justificación teórica, práctica, metodológica, de conveniencia social y artística.

La selección del tema sobre la soledad de mi obra artística, sustentada en el presente trabajo de investigación para optar el grado de bachiller, surge de una motivación fidedigna porque viví en la soledad durante mi niñez apartado de mi madre, sin mi progenitor, sin amigos con quienes platicar, tan solo con mi tía abuela y mi tío abuelo quienes me cuidaron como si fuese su hijo legítimo. Mi infancia se deslizó en un lugar apacible donde primaba la armonía con la naturaleza de multicolores en la que se podían observar aves, sentir la tranquilidad, escuchar el canto de las aves, los sonidos del viento que se oían a lo lejos y como también el susurro de las aguas que bajaban con una tranquilidad apreciable. Eso fue la razón aguda por lo que tomé la decisión de seleccionar la temática de la soledad para luego profundizarla con las personas, envuelto en sus fueros anímicos de sus vidas cotidianas, razones expresadas del siguiente modo:

- **La Justificación teórica.** Porque presentará información de mucha relevancia sobre la xilografía como propuesta artística o como medio para acercarse a la mente, cultura y teoría o, mejor dicho, dedicado al estudio del arte como producto de la mente humana desde la visión del creador. Para la elaboración de mis obras artísticas se procedió con la búsqueda de información necesaria y luego la interpretación del tema artístico. Asimismo, las expresiones artísticas serán antecedentes para los futuros estudiantes que puedan representar a la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho.
- **Justificación metodológica.** Porque se definió y sistematizó el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos sobre la xilografía como una técnica artística, con un enfoque cualitativo, relativamente nuevo que servirán para medir una obra artística desde el aspecto compositivo y semiótico validados oportunamente.
- **Justificación práctica.** Porque se organiza una composición práctica para luego realizar su análisis teórico y semiótico de la misma. Esto permitirá desarrollar un modelo teórico, a vez estos resultados serán aportes para las futuras investigaciones en el campo

del arte. Las manifestaciones artísticas contienen un estilo personal en la impresión del grabado xilográfico que contiene la técnica del grabado sobre un soporte trupan.

- **Conveniencia social.** Porque beneficiará a la población estudiantil, es decir, a los docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho. Se vincula con la convivencia social como una necesidad humana, el arte como producto de un contexto sociocultural en un espacio y tiempo determinado.

- **Justificación artística.** Porque se trata de una obra xilográfica, tiene como finalidad intencional producir y expresar la experiencia artística, su cosmovisión, su práctica de los cinco años de estudio y comprensión de la expresión artística en el campo del grabado y diseño gráfico por parte del artista.

1.3. OBJETIVOS:

1.3.1. Objetivo General:

- Plasmar una obra artística proyectando una experiencia personal, transmitiendo sentimientos, emociones y generar una reflexión en los espectadores.

1.3.2. Objetivos específicos:

- Explicar el empleo de la composición en la técnica de la xilografía con el tema de *La soledad en el bosque, Ayacucho 2020*.
- Interpretar la imagen usando la semiótica visual con el tema *La soledad en el bosque, Ayacucho 2020*.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. BASES TEÓRICAS:

2.1.1. El arte

El arte en general constituye la expresión o manifestación patrocinada por el hombre a partir de una cultura concreta, pues los artistas son personas sumamente apasionadas con lo que hacen y, por lo tanto, muy comprometidos. Disfrutan de su capacidad de enfrentarse a nuevos retos de manera continua y luchan por la consecución de sus metas personales. La clasificación o división de las bellas artes desde el siglo XX remite a los siete tipos de manifestaciones artísticas modernas, incluyendo al cine, la última disciplina en incorporarse, son: la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine.

2.1.2. El grabado en madera

Consiste en tallar y vaciar la madera con un instrumento llamado gubia, en las partes libres del dibujo, manteniendo así, en la superficie del taco, los trazos que conforman la ilustración y que recibirán la tinta para su impresión; de esta forma, lo vaciado constituye el blanco de la estampa.

2.1.3. El grabado artístico

El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión que tienen en común como dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como el papel o tela, la que permite obtener varias reproducciones de las estampas. Actualmente, también se utilizan placas de diferentes materiales sintéticos que se pueden grabar de manera tradicional con punzones o mediante procedimientos fotográficos, digitales o láser.

2.1.4. La Xilografía

La xilografía se realiza sobre una plancha de madera blanda usando gubias u otros elementos de corte, mientras que en un grabado en madera el artista realiza la matriz esgrafiando un bloque de madera con un buril en lugar de usar las mencionadas herramientas de corte y llega a crear un dibujo muy sofisticado (dentro de lo posible), y produce por lo general un resultado de trazo más grueso. Los grabados en madera son generalmente pequeños y alcanzan una escala de grises con gran eclosión. (Wikipedia 2020)

2.1.5. La soledad

Según la página web. 2019 “Wikipedia”: “Se habla sobre la soledad que es un aislamiento de la persona que se encuentra solo sin ninguna compañía, que la persona puede tener origen a causa de su elección de ser solo y el aislamiento del individuo ya sea por una enfermedad contagiosa o por trastornos mentales, etc.

2.1.6. Diferencia entre sentirse solo y estar solo

La soledad negativa le afecta a una persona que tiende a sentirse solo creyendo que nadie lo toma importancia, mientras cuando la soledad positiva le afecta a una persona eso quiere decir que la persona eligió estar solo porque lo necesita, porque se siente relajado de todas las preocupaciones.

2.1.7. Tipos de soledad según plataforma “YouTube” 2018. “Adquiere el éxito” y se dice que la soledad tiene varios tipos:

- **La soledad a falta de animales**, algunas personas se sienten solos por lo que necesitan de una mascota como, por ejemplo, el gato y los perros para que se sientan felices en sus vidas.
- **La soledad a falta de amor**, muchas personas se sienten solos o solas a pesar de tener muchos amigos y familiares porque les falta una pareja con quien relacionarse o tal vez porque no siente el amor profundo hacia esa persona.

- **La soledad ante una nueva situación**, a la mayoría de la gente le sucede solo por cambiar su hogar. Por ejemplo, cuando una persona llega a un lugar desconocido se siente solo, sin poder comunicarse con las demás personas. Lo mismo ocurre con los estudiantes cuando se van a una nueva institución educativa, se sienten solo y sin amigos.
- **La soledad por falta de tiempo**, algunas personas necesitan un amigo o amiga en el trabajo, pero no pueden interrelacionarse por falta de tiempo y se sienten solos.
- **La soledad por falta de confianza**, las personas tienen amigos, pero no confían en ellos o familiares para relacionarse por eso se sienten solos o solas y la relación no prospera”.

2.1.8. La emoción

Según la página web “significados” 2019. “La emoción se caracteriza por ser una alteración de ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte los sentimientos son las consecuencias de las emociones, son más duraderas y se pueden verbalizar.

2.1.9. Tipos de reacción de la emoción

- **Reacción fisiológica** es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria. Esta reacción involuntaria afecta al sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, expresiones faciales y tono de voz.
-
- **Reacción psicológica** es imposible determinar que conducta generara la emoción. Esta expresa y da a conocer el estado anímico de una persona, necesidades, fortalezas, debilidades, entre otros.
-
- **Reacción conductual** La emoción, cualquiera que sea, genera un cambio de ánimo y de conducta que se aprecia a través de los gestos corporales, como una sonrisa o

ceñido de cejas. Las expresiones faciales reconocidas por todos los individuos son la del miedo, tristeza, alegría y enojo.

2.1.10. Tipos de emociones:

- **Emociones primarias o básicas:** son aquellas que son innatas y que responde a un estímulo. Son: ira, tristeza, alegría, miedo, sorpresa, aversión (rechazo y repugnancia).
- **Emociones secundarias:** son aquellas que se generan luego de una emoción primaria, vergüenza, culpa, orgullo, ansiedad, celos, esperanza, etc.
- **Emociones positivas y negativas:** son las que afectan las conductas de las personas, por lo que algunas emociones pueden generar acciones o reacciones positivas como alegría o satisfacción, pero hay otras emociones que provocan sentimientos perjudiciales para el individuo.”

2.1.11. Los sentimientos

Según la página web “significados” 2019. “El sentimiento deriva de las emociones, que son las reacciones orgánicas o instintivas que experimenta un individuo y por el cual responde a ciertos estímulos externos. Por tanto, los sentimientos se originan de la conceptualización y valoración racional de las emociones y de las causas de estas.

Los términos sentimiento y emoción no son sinónimos, pero sí dependen uno del otro. Es decir, para que se genere un sentimiento previamente ha de experimentarse una emoción ante una persona, ante una situación, objeto, entre otros.

Las emociones son intensas y de breve duración. Por el contrario, los sentimientos son más duraderos, pueden ser verbalizados y determinar la disposición o estado de ánimo de un individuo como alegre, triste, desanimado, apasionado y deprimido.”

2.1.12. Tipos de sentimiento:

Un sentimiento se divide en dos según las emociones que se presentan:

- **Los sentimientos positivos** son aquellos que generan bienestar y se pueden asociar con diversos valores morales, familiares, éticos o sociales. Algunos sentimientos positivos son la alegría, el afecto, la admiración, la felicidad, el amor, la gratitud, la satisfacción, el agradecimiento, el optimismo, la paz, la armonía, entre otros.
- **Los sentimientos negativos** son aquellos que generan malestar, rencor, tristeza, odio, envidia, venganza, dolor o celos. Estos sentimientos pueden afectar más allá del estado de ánimo de una persona, también afectan su salud.”

2.1.13. La tristeza

Según la página web “significados” 2016. “La tristeza es un sentimiento frecuente que se presenta en diferentes grados de intensidad, desde la tristeza pasajera que finaliza cuando la causa que la ocasionó desaparece por lo que puede durar minutos u horas, o la tristeza profunda o intensa que puede persistir por varios días o semanas, puede ser tomada como una señal de un problema más complejo como la depresión, caso que amerita una ayuda profesional.

Existen diferentes motivos que desencadenan sentimientos de tristeza como una desilusión amorosa, pérdida de un empleo, muerte de un amigo, familiar, o mascota, enfermedad, nostalgia, insatisfacción personal, y otras situaciones.”

2.1.14. La depresión

Según la página web “mayo clínic” 2018. “La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas

dificultades para realizar las actividades cotidianas y que, a veces, sientas que no vale la pena vivir.

Pero la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo para que una persona se encuentre bien de salud y de su bienestar.”

La diferencia entre depresión y la tristeza

Según la página web “psicología online”: “Nos dice que la tristeza forma parte de la depresión y tenemos que reconocerlo a cada uno de ellos”.

- **La tristeza:** es un estado de ánimo transitorio que aparece cuando nos ocurre alguna situación que nos provoque dolor y que puede ir desde sentirnos olvidados o rechazados por otras personas, sentirnos defraudados y en casos más graves puede ir desde la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, la pérdida del trabajo, una enfermedad, etc. Una persona que padece tristeza no necesita un tratamiento de un médico ya que la tristeza es pasajera.
- **La depresión:** es un trastorno psicológico en la que la persona que padece experimenta una tristeza profunda y duradera que le incapacita para sentir placer e incluso para realizar sus actividades cotidianas. Otros de los síntomas de la depresión es la falta de energía, la incapacidad para concentrarse, pueden aparecer también trastornos de sueño, sentimientos de vacío y desesperanza, entre otros síntomas que generan mucho malestar para quien la padece. Una persona con una depresión necesita un tratamiento personalizado para la recuperación de su salud.

La lectura de una obra artística

consideramos la función semiótica desde dos aspectos, LA EXPRESIÓN y el CONTENIDO, La función semiótica es la habilidad para elaborar representaciones. Esta capacidad se basa en el manejo de signos y símbolos, los cuales se caracterizan por tener un significado y un significante distinto. Según Piaget (1991), la función semiótica es la capacidad de evocar significados ausentes, ya sea un objeto o un acontecimiento, mediante el empleo de significantes diferenciados de sus significados. Es una teoría que ha tenido

repercusiones importantes en las ciencias humanas y sociales porque nos ha ayudado a comprender de manera profunda nuestra comunicación, las interacciones que establecemos, así como algunos elementos de los contextos donde nos desarrollamos.

a) El color

El color muchas veces en el grabado como en la xilografía se trata de una monocromía. Sin embargo, se debe afirmar que el color guarda significativa importancia en la realización de una obra, pues tiene una relación intrínseca con la expresividad interna del artista.

Los colores de una obra provocan emociones diferentes; expresan sentimientos y como tal, pueden transformarse en motivo y en centro de indagación, por ello, Wassily Kandinsky, dijo: “El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma”. El color es la tela, el ojo macillo, y el alma es el piano con sus cuerdas”. (Océano editores; s/f)

b) La luz

En el campo del arte, la luz ha sido un elemento altamente estudiada, toda vez que es comprendida como una serie de rayos o partículas que inciden sobre las formas u objetos de la realidad, que permiten ser reconocidos. El claroscuro es la forma plástica que mejor ha permitido plasmar sus conocimientos sobre la luz. Sirven tanto como plasticidad y estética, como para lograr texturas y volúmenes. Además, la luz puede ser un componente simbólico, esencialmente en religión, donde muy a menudo se le asocia con la divinidad. (Asunción, J.; 2002).

c) La forma

La forma tiene importancia significativa en el arte visual artística, toda vez, que la obra es un conjunto organizado de formas. Por las características que tiene, el hombre, lo

ha asociado a volúmenes que ocupan en el espacio y lo clasifican en formas geométricas, redondeadas, angulosas o rectas, compactas o dispersas, etc.

En el campo de la plástica, la forma es estudiada desde dos puntos de vista diferentes; primero, la forma como belleza es parte del placer estético; y segundo, cuando es producto del análisis formal es parte de la crítica del arte y del comentario de las obras de arte. El fundamento de una obra pictórica son las formas, ya sean figurativas o abstractas. (Océano editores; s/f).

d) El movimiento

Cada obra artística posee un tiempo, llámese ritmo o cadencia. En ese sentido hay obras que son lentas, tranquilas, otras nerviosas y dinámicas por lo que las obras se clasifican en estáticas y dinámicas. En el grupo de obras estáticas hay características predominantes desde el punto de vista compositivo donde predominan la verticalidad y la horizontalidad. Estos son ordenados, a menudo simétricas, puede ser también asimétrico.

Las obras que producen sensaciones dinámicas desde el aspecto compositivo, son estructuradas en líneas oblicuas o curvas provocando la sensación de desequilibrio o desequilibrio. Los artistas para hacer ver el movimiento de una imagen se valen de elementos que componen la obra bidimensional, como el color, la luz, la composición y la profundidad. (Océano editores; s/f).

e) El espacio

También llamado espacio visual, que es el campo limitado donde se puede captar en un solo golpe de vista la diversidad de relaciones existentes entre figuras y fondos. Dentro de ella, se diferencian el espacio visual real y artístico. El espacio visual real es el ámbito de percepción ordinaria de ver. Mientras que el espacio visual artístico es la superficie bidimensional, enmarcadas, donde se realizan ordenamientos formales para relacionar

figuras y fondos. Es la superficie con que cuenta un artista para poder organizar los elementos de la composición artística. (Océano editores; s/f).

f) La composición

Uno de los componentes más importantes que tiene la obra plástica es la composición que viene a ser el ordenamiento de formas y elementos en un espacio visual plástico, en un lienzo, un bloque de piedra o cualquier otro medio susceptible de ser transformado artísticamente. En ese sentido, la composición debe estar regida por un concepto claro de la unidad, la variedad, el orden, del contraste y la organización formal, del movimiento y el equilibrio, de la proporción y el ritmo, con el propósito de acopiar los mejores atributos estéticos en la realización de una obra artística.

g) La expresión

Toda obra de arte, trata de expresar algo a través del cuadro y es al espectador que le corresponde tratar de encontrar lo que quiere transmitir en su obra el artista. Por lo que, la expresión es la versión sentimental que el artista ofrece en su obra como producto de su manera propia de sentir, entender y crear el arte. La expresividad es el carácter espiritual que diferencia a los artistas y su obra. (Océano editores; s/f).

h) Las proporciones

Por proporción se entiende a la relación equilibrada entre las partes de un todo. La proporción es la relación armónica y comparativa entre dos o más elementos de una composición en referencia al tamaño, color, contexto, formato y el resto de las variables de esta. (Océano editores; s/f)

i) La tensión

La tensión es el fruto de dos fuerzas opuestas. Su espacio no es físico, de tal forma se trata de un valor que no es posible su medición. La tensión obedece más bien a una sensación semejante al desequilibrio, son opuestos que es posible apreciarlo y analizarlo. Se encuentra en toda composición bidimensional, que hace percibir el movimiento de la imagen. Las líneas que otorgan estos efectos se denominan líneas de tensión. También existe tensión entre tonos de colores, por ejemplo, la tensión producida por el fondo claro y los tonos oscuros que se recortan sobre el fondo. (Océano editores; s/f)

2.2. ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UNA OBRA ARTÍSTICA

Se conoce como semiótica a la disciplina encargada del estudio del signo, es decir, aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. La semiótica es el estudio del signo en general, mientras que la semiología es el estudio de los signos en la vida social, de ahí su importancia. En este sentido, la semiología se relaciona con la lingüística, pues abarca sistemas de signos humanos (verbales, gestuales, etc.) que son propios de la vida en sociedad. Así, la semiología es la disciplina encargada de estudiar qué significa una imagen, un gesto, un comportamiento, un objeto o un conjunto de palabras para una determinada sociedad.

La división de los signos por sus relaciones con los objetos dinámicos puede ser: ícono, índice y símbolo:

- a. **Íconos:** Los íconos tienen una relación de semejanza, en tanto se parecen al objeto que representan. La relación con aquello a lo que se refieren es directa, por ejemplo, pinturas, retratos, dibujos figurativos, mapas, etc.
- b. **Índice:** La relación con el objeto que representa es de continuidad con respecto a la realidad. Por ejemplo, una huella es índice de búsqueda o investigación, etc.
- c. **Símbolo:** La relación con el objeto es convencional y arbitraria. Por ejemplo, una paloma es símbolo de paz, las señales de tránsito, etc.

2.3. LA SOLEDAD EN EL BOSQUE

El arte como reflejo de la personalidad del artista, la soledad según mi conocimiento y la experiencia que viví en mi infancia fue un estado muy difícil de superarlo ya que es una tormenta que te hace sentir muy solo en la vida cotidiana por falta del amor de una madre y de un padre. La soledad te consume poco a poco sin que te des cuenta. La soledad es como la vida de un mendigo solitario o un alcohólico despreciado y marginado por la sociedad.

Para el planteamiento de las obras artísticas se recurrió a las experiencias que se vivió y así mismo a las expresiones de las personas alcohólicas y mendigos que se sienten solos y marginados por ser pobres. Por lo cual trato de concentrarme y ver los distintos tipos de expresiones de las personas y en las miradas de las personas solas que se encuentran en distintos partes de Ayacucho. También la motivación que me ayuda para realizar las obras artísticas acerca de la soledad son las imágenes de la soledad que se encuentran en la plataforma de internet y las ilustraciones que lo realizan los diferentes ilustradores de diferentes partes del mundo.

Teniendo esos conocimientos se trata de realizar los bocetos de las obras con los círculos y con las líneas para luego darle su forma, movimiento, ritmo, etc. Los dibujos contienen la expresión de las personas y la naturaleza que tomé como referencias en los trabajos artísticos.

La soledad es un estado de ánimo que afecta a las personas que se encuentran solas, que viven apartados de sus familias y seres queridos. Hay personas que a un viviendo con sus familias y con sus parejas se sienten solos pensando que le falta algo más en su vida cotidiana.

Según el Dr. Jhon T. Cacioppo, Doctor en Psicología por la Universidad de Ohio y director del Centro de Neurología Cognitiva y Social de la Universidad de Chicago: Existen dos tipos de soledad: **La soledad voluntaria** y **la soledad no voluntaria**.

a) **La soledad voluntaria** cada individuo decide estar solo ya sea porque quiere estar solo, se siente más tranquilo y cómodo sin ninguna preocupación y otras personas tratan de salir a un lugar silencioso y tranquilo donde esa persona puede sentirse mejor en su vida.

b) **La soledad involuntaria** es cuando una persona se siente solo y deprimido pensando que todas las personas le odian y discriminan. Trata de alejarse de las personas y de sus familiares. La soledad ataca mediante la emoción, mental y físico.”

Los beneficios que nos puede brindar la soledad son: independencia, productividad, energía y reflexión.

Cada uno de ellos son conscientes que la persona desarrolla en sí mismo para ser diferente de las demás. La persona es más dedicada y cumplida porque se dedica más a sus quehaceres.

La soledad también es una forma de concentrarse para despegar todas las emociones y liberarse de las preocupaciones que dificultan el logro de los propósitos que tiene cada persona. Cuando una persona está so formula preguntas como: ¿Quién soy?, ¿qué quiero?, ¿qué haré?, ¿dónde y cuándo?

Para la realización de las obras artísticas con temática de la soledad se tomaron los elementos como: la naturaleza y el estado de ánimo, “la soledad”.

Las obras artísticas tienen como propósito promover la reflexión de las personas que se sienten solos o solas y que dejen de lado todo pensamiento negativo para sentirse mejor. Además, promoverá la socialización con los amigos más cercanos y no así con los amigos de las redes sociales. El objetivo de presentar las obras, es motivar a las personas a comprender que los sentimientos y estados de ánimo son efímeros. La tristeza, la frustración, entre otros sentimientos deben ser voluntarios para que las personas no lleguen a extremos como el suicidio. En mi caso, mi objetivo es expresar mi sentimiento de niño que viví juntamente con la naturaleza.

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS.

2.3.1 La naturaleza: La naturaleza es algo natural que se puede encontrar en todo el mundo y en diferentes seres vivos como: las plantas, los animales, las personas también forman parte de la naturaleza el clima y la geología de la tierra.

2.3.2 Emoción: La emoción es una forma de expresar un sentimiento de corta duración como: celos, miedo, tristeza, sorpresa y rechazo. La emoción actúa de forma involuntaria que afecta al sistema nervioso, cambio de voz y expresión faciales de un individuo.

2.3.3 Sentimiento: Un sentimiento estado de ánimo que produce los sentimientos positivos como: la alegría, la satisfacción, el amor. Los sentimientos negativos como: la tristeza, el odio, la venganza, el dolor. El sentimiento surge de la emoción que permite al sujeto que sea consciente de sus emociones.

2.3.4 Reacción: La reacción es momentánea y también puede ser de forma continuo como cuando se escucha un disparo todo el oyente reaccionan a ese disparo. la reacción tiene una mínima duración, después de una acción realizada.

2.3.5 Tristeza: La tristeza es un sentimiento que se puede presentar en cualquier momento que tiene una variación de tiempo como: una tristeza pasajera, una tristeza que puede durar varios días ejemplo: por una enfermedad, por pérdida de una familiar, por una ruptura amorosa entre otros.

2.3.6 La Soledad: La soledad es un estado que tiene dos tipos de soledad voluntario e involuntario: La soledad voluntaria es cuando una persona decide estar solo porque lo necesita para relajarse y tomar descanso de un arduo trabajo. La soledad involuntaria es cuando una persona se siente solo por sí mismo pensando que todo el mundo le odia y siente que es excluido de las personas que más lo quiere etc.

2.3.7 Depresión: La depresión es un trastorno emocional que tiene carácter psicológico, que afecta a una persona en su pensamiento, comportamiento y su sentimiento. Por ende, pierde el interés de realizar cualquier actividad.

2.3.8 Función de los elementos compositivos:

- **La Función del Punto:** Es el elemento de expresión plástica más pequeño. El punto no tiene dimensión, pero puede cambiar de tamaño, color y forma, en el grabado se puede usar como textura.
 - **La función de la línea,** Una línea funciona como una sucesión continua de puntos trazados, como por un trazo o un guion, en el grabado expresa personalidad, carácter, suavidad, unidad y variedad, al usarse diferentes tipos de línea.
 - **La función del plano,** Se le llama plano a cada corte a lo largo de la profundidad simulada o inferida en el cuadro. En el grabado las diferentes profundidades se logran a través de la línea, textura y valores tonales, entre otros.
 - **La función de la textura visual,** o gráfica tiene una estructura bidimensional, es una representación plana, sin relieve, que imita el aspecto real de las cosas, en el grabado se logra a través de la línea, el punto o la trama.
 - **La función de volumen visual,** es el espacio ocupado por un cuerpo al conocimiento del cual llegamos por medio de la luz y de las sombras, y que nos permite tener una percepción tridimensional de ese cuerpo o de ese objeto que deseamos representar.
 - **La función del espacio,** La creación de una perspectiva visual, que da la ilusión de profundidad es otro elemento de arte utilizado para crear un espacio.
 - **La función de la luz,** En el grabado la luz es un objeto especial, cuya aparición en el cuadro es precisamente la que permite la visión del contorno.
- a) **La función de los valores tonales,** Una escala de valores tonales tiene como extremos el blanco y el negro.

CAPÍTULO III
ASPECTOS PEDAGÓGICOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

3. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA

3.1 Planificación.

En el plan de trabajo académico se planteó la temática de la soledad teniendo como referencia a los artistas del extranjero encontrados en las páginas del internet. Asimismo, profundicé la temática de la soledad para inspirarme en las obras artísticas.

a. Estudios preliminares:

El estudio preliminar se realizó mediante la experiencia que viví durante mi niñez con tíos y abuelos. Asimismo, se realizó la búsqueda del tema en la plataforma de internet para tener mayor información realicé apuntes correspondientes y no perder las informaciones. Estos me permitieron realizar los bocetos, obras artísticas en la técnica de la xilografía.

b. Determinación de los títulos de las obras artísticas:

Las ideas para los títulos de las obras artísticas surgen de los elementos que se encuentran en el trabajo académico como también por las expresiones, movimientos de las figuras y por los colores.

c. Contextualización de la obra artística:

Las obras artísticas como: “Retoño de la soledad”, “En los brazos de la soledad” y “La memoria de la soledad” tienen una inclinación hacia el movimiento artístico del surrealismo porque los elementos están en combinación entre la naturaleza, la humanidad y su estado personal, que es la soledad. Estas están hechas en la técnica de grabado en la modalidad de xilografía mixta.

El soporte que se utilizó como matriz para realizar el trabajo es el trupan más conocido como MDF. El color negro que se utilizó como fondo en la impresión del trabajo

es para resaltar la imagen. Para el pintado de las imágenes se utilizó la pintura Acrilex de los siguientes colores: amarillos, amarillo limón, celeste, verde y azul.

La temática que se utilizó en las obras artísticas es de tema social.

d. Materiales empleados en la ejecución de la obra:

- Trupán (MDF) 57 x80 cm.
- Tinta offset negro.
- Tinta offset rojo para impermeabilizar.
- Pinturas acrílicas colores: azul, verde limón, amarillo y anaranjado.
- Pinceles lengua de gato #2, #4 y #6
- Aguarrás.
- Gubias de diferentes formas.
- Espátula.
- huaype o trapo.
- Rodillo de grabado.

- Lápiz.
- Borrador.
- Tajador o cúter.
- Papel bon para boceto.

Materiales de impresión xilográfica

- Cartulina Kimberly.
- Trozo de papel.
- Guaípe o trapo.

- Periódicos en desuso.
- Talco americano.
- Colgador para las impresiones.

e. Cronograma de ejecución de las obras artísticas:

N°	ACTIVIDAD	AÑO 2020				AÑO 2021		
		AGO.	SET.	OCT.	NOV.	ENE.	FEB.	MAR.
1	Búsqueda del tema final	X						
2	Inicio del boceto	X						
3	Preparación de soporte (MDF)	X						

4	Dibujo en el soporte (MDF)	X						
5	Proceso de impermeabilizado y el dibujo en (MDF) y la devastación del trabajo artístico	X	X	X				
6	Secado de las impresiones del trabajo			X				
7	El enmarcado de las obras				X			
8	Redacción del informe	X	X	X	X	X		X

3.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.2.1. Inicio de boceto:

Los bocetos se realizaron con líneas sueltas en una hoja de papel bond y en formatos pequeños rectángulos para luego bocetar en una hoja formato grande con una idea en la mente considerando las composiciones artísticas para luego darle la valoración tonal de colores a los trabajos.

La elaboración de las obras artísticas se ejecutó en cuatro etapas que se explicará a continuación:

a. Etapa uno: Dibujo en el soporte MDF.

Para lograr una buena obra, se toma como base el boceto ya pre dibujado anteriormente en un papel bond. Luego, el boceto se copia al soporte MDF considerando siempre la composición, dibujo con un lápiz 2b. Posteriormente, se prosigue con el repaso del dibujo con un plumón indeleble realizando también la valoración tonal del dibujo en el soporte del Trupán.

b. Etapa dos: Impermeabilizado del dibujo y el devastado.

En esta etapa se realiza el proceso de impermeabilización con los siguientes materiales: una espátula, aguarrás y tinta offset de preferencia un color rojo o celeste. A continuación, se mezcla en un recipiente la tinta offset y aguarrás para adelgazar la tinta

prosiguiendo con el impermeabilizado con un trozo de trapo cubriendo todo el dibujo uniformemente y dejando secar en el calor para que la humedad seque en el soporte MDF.

A continuación, se realiza el devastado utilizando las gubias llamados pata de cabra (V) y la media caña (U) las texturas ya predeterminadas para que no se confundan la degradación tonal de diferentes tipos de texturas. Es importante en que las texturas tengan cierta profundidad para diferenciar los surcos finos, medianos y fuertes.

c. Etapa tres: Calce del papel e impresión de la obra.

Primero, para realizar el calce se tiende el papel en una superficie plana y se marca con lápiz 2b de acuerdo a la medida del trabajo en MDF sabiendo que las medidas de los bordes llevan 8 cm en los dos costados y en la parte superior también lleva 8 cm y en el inferior lleva 12 cm de espacio para el paspartú. Teniendo ya el calce se prosigue con la calca de dibujo en la mesa con luz para luego pintarlo con los colores acrílicos y los pinceles con forma de lengua de gato en el papel Kimberly. Ya hecho el calce se realiza un proceso de preparación de tinta offset sobre una pequeña mesa llamada estiradora de tinta.

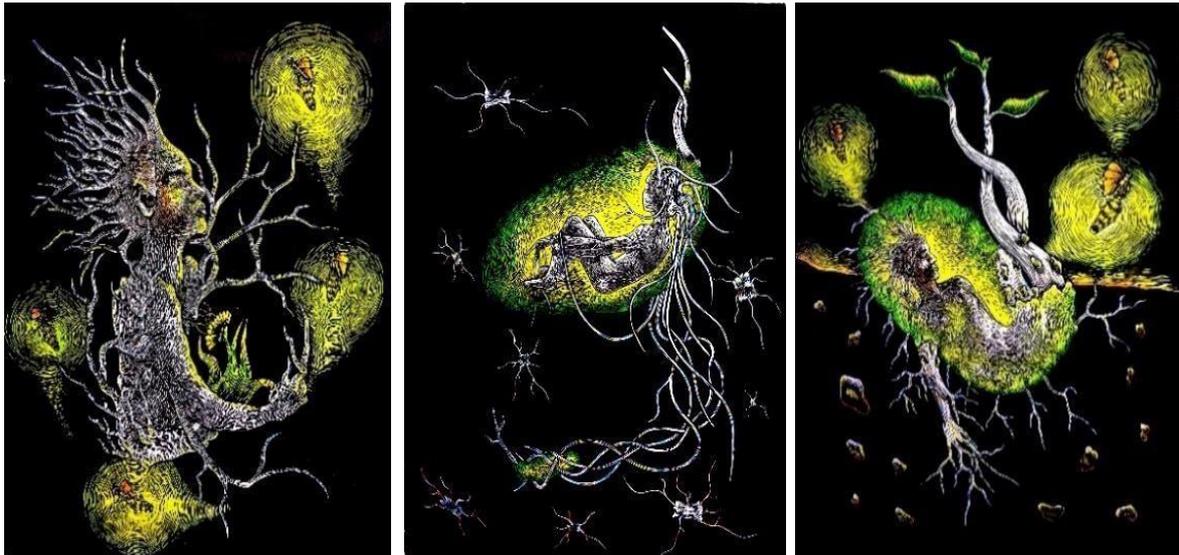
Se saca la tinta de tono negro con la espátula y se frota con la misma hasta que se adelgace la tinta offset. Luego se utiliza el rodillo para adelgazar la tinta en el estirador de titán. En el cual se debe de pasar 3 o 4 veces hasta obtener un resultado uniforme, muy fino y con un sonido de la lluvia y la tinta offset ya estará listo. Finalmente, calcar en un papel blanco para la prueba de impresión y pasar rodando por la prensa hasta obtener el resultado final.

d. Etapa cuatro: secado y enmarcado

Luego de la impresión de los trabajos se procede con el secado en un colgador especial. El secado del trabajo lleva un tiempo máximo de 5 días. Posteriormente, se realiza el paspartú para el borde de los cuadros dejando 2 centímetros de espacio libre. El paspartú está realizado de un papel color hueso. Después, se hace como una especie de ventanilla para que el acabado del trabajo se vea bien. Para el enmarcado, primero se pone el título

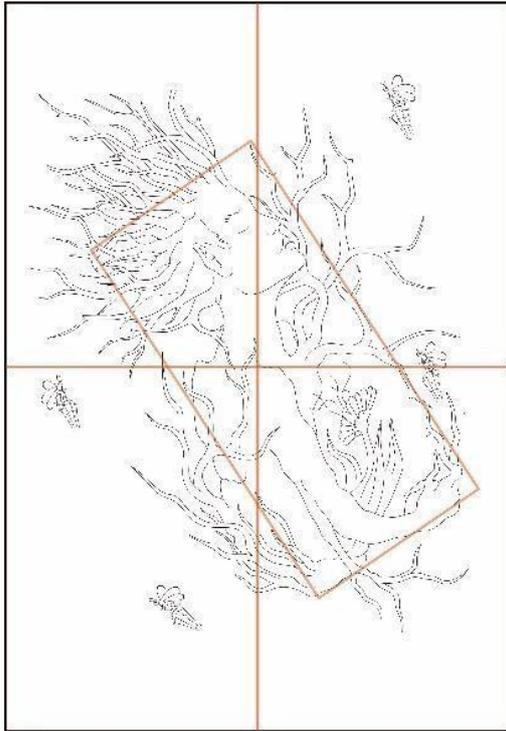
de la obra, el número de cantidad total de la impresión que se realizó, el nombre del autor y luego se lleva el trabajo a una vidriería para que lo realicen un marco a la medida de la obra. Un marco de madera de color negro de preferencia.

3.3. RESULTADOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.3.1. Análisis compositivo de la obra artística: “En los brazos de la soledad”

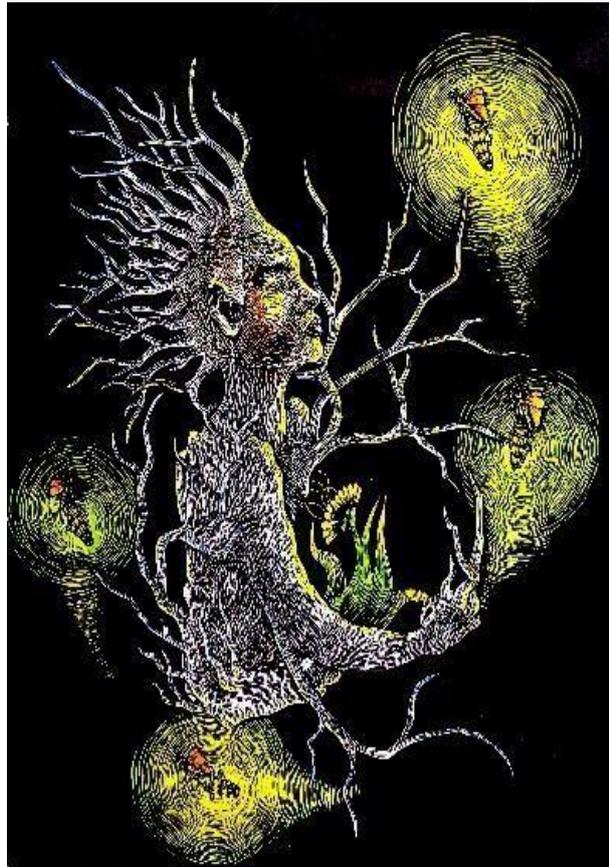
La obra artística refleja la soledad que fue realizado con los colores de cálido hacia el color frío para representar con una inclinación del color amarillo reflejado hacia la alegría y el color verde representado a la esperanza, el color azul reflejada hacia la tristeza y soledad.

La obra artística es de una composición asimétrica. La figura está encerrada con un rectángulo para observar la composición de la figura humana y para diferenciar los elementos compuestos. Así como también la obra está conformada por líneas. De igual manera la línea horizontal y vertical que demuestran la asimetría de la obra artística, al igual las dos partes iguales del superior que está conformado por la cabeza de la figura y también muestra un espacio de oxigenación de la xilografía. Como también las dos partes inferiores que está conformado por las luciérnagas y los brazos cruzados muestran un espacio de oxigenación en la parte inferior de la

obra artística. Además, las líneas forman parte de la obra artística con las ramas que está en la figura como líneas curvas.

En el desarrollo de la obra artística se empleó gamas de colores que resaltan del fondo negro, como los colores fuertes el amarillo, el color frío que es el azul que con su fuerza de luminosidad atrae la atención del espectador y así mismo los colores resaltan el color oscuro del fondo, un color plano de color negro y pesado de la obra artística. La soledad está representada por los colores que están en mayor parte de la obra, el color negro y el azul. Son colores que se diferencian del color amarillo que representa una alegría apagada por los colores opuestos como el azul y el negro.

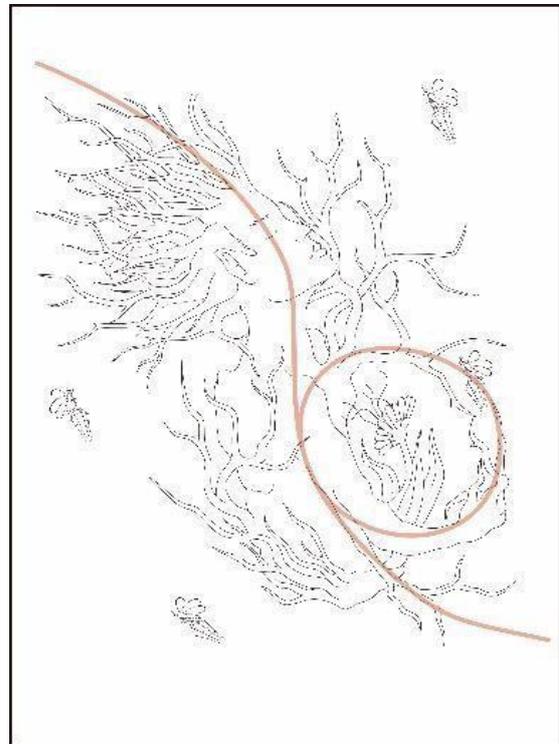

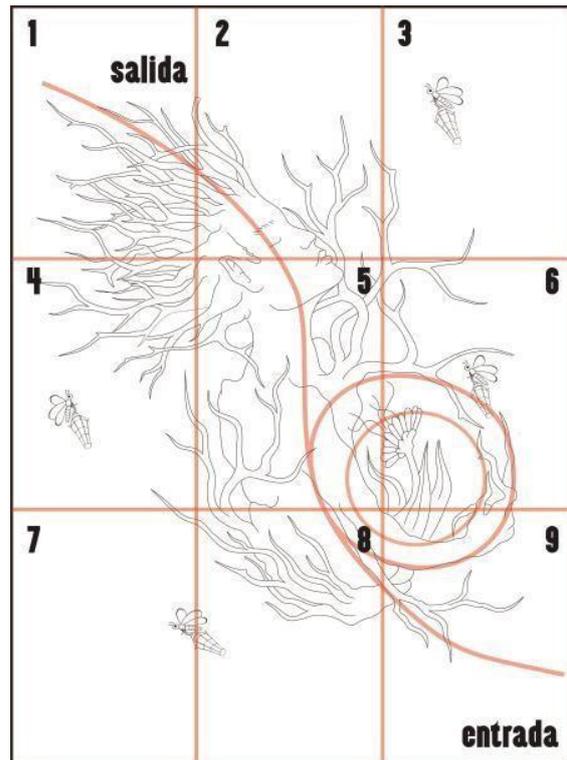
La obra artística: “En los brazos de la soledad”, presentada en un espacio bidimensional que ocupa un mayor espacio en el soporte visual donde se encuentra la figura humana y las ramas de la obra artística como también las luciérnagas toman un papel importante en la obra al igual que las incisiones de las gubias y las texturas del trabajo académico que se realiza, como también los movimientos de las texturas líneas y curvas tiene una unidad en el trabajo académico. Existe también una unidad dentro de los elementos compositivos que se encuentran en el trabajo. La obra se realizó de esta manera para resaltar la

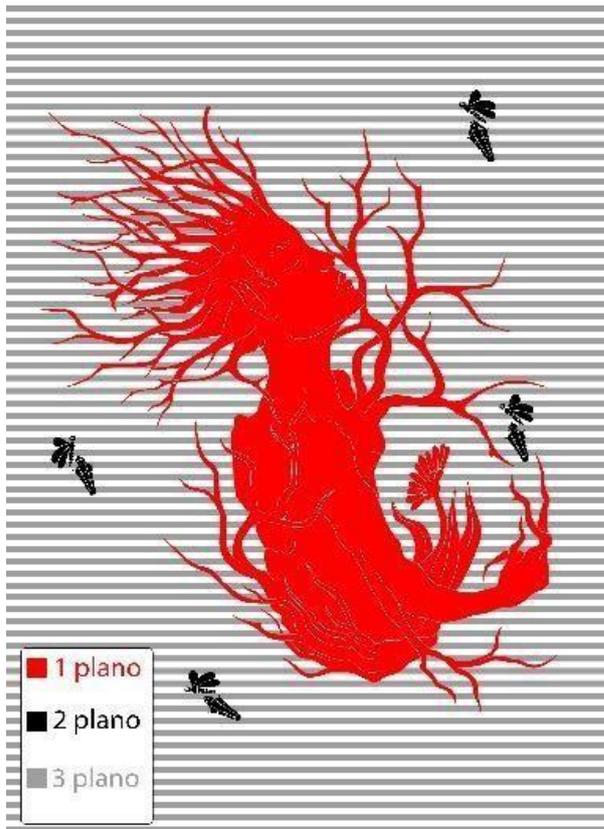
importancia de la figura con el fondo y el color plano que se encuentra en la obra artística.

En el análisis rítmico, en la obra artística, se presenta con un movimiento rítmico que recorre mediante flechas de color rojo. Para resaltar el movimiento rítmico, la figura se encuentra en el centro del soporte como se observa en la gráfica dibujada linealmente con unas líneas curvadas y líneas rectas l torso de la persona al igual que sus brazos y así mismo también las ramas que están fusionados con la cabeza y los dedos de la persona y las luciérnagas tienen un movimiento artístico alrededor de la figura que emite una luz incandescente, la aura mide aproximadamente de una cabeza de la persona que complementa a mi obra artística.

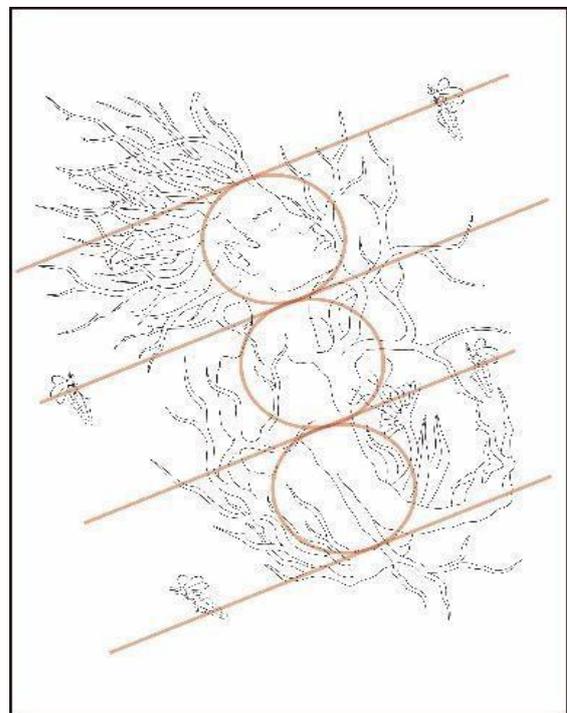
Referente hacia el punto focal de la obra artística está ubicado entre 5, 6, 8 y 9 cuadrante de la obra como se observa en la gráfica considerando la ley de los tercios donde se ubica el mensaje de la obra. En los brazos cruzados del personaje que lleva la planta con flor, que se ve en el primer plano con los tonos verdosos y amarillentos, para darle mayor contraste de los elementos, en la obra artística se observa el camino visual del punto focal. La entrada que dirige al punto focal se encuentra en la parte inferior vertical en el rectángulo nueve y la salida se encuentra en la parte superior vertical en el primer rectángulo de la obra artística.

color que tiene en la obra artística.

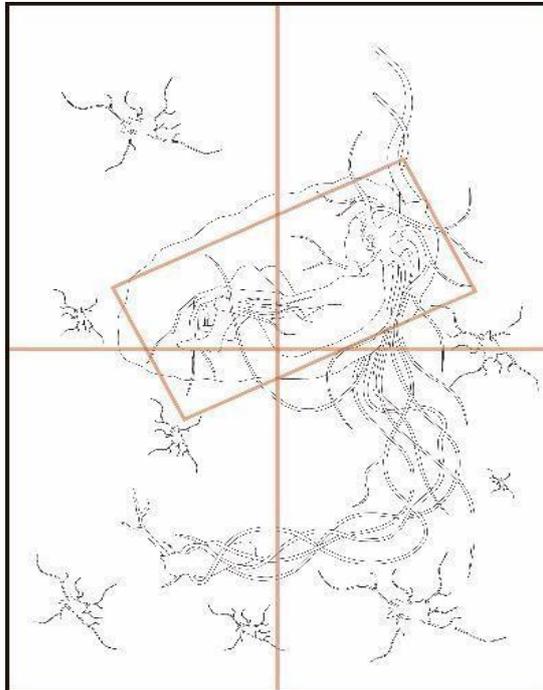
En el estudio de la proporción de la figura humana en la obra artística fue un poco complicado al momento de representar la figura ya que era imaginarse a una persona y tomar la estructura con líneas rectas. La proporción es una forma que orienta al artista para que las obras artísticas sean agradables. La figura humana tiene aproximadamente 3 cabezas en el torso como se observa en la gráfica de la obra. La figura es de una fémina que no es tan alta ni tan baja, es decir, tiene una contextura normal que está fusionada con las ramas en la cabeza y en los brazos como

La gráfica de la obra artística analizada en un soporte bidimensional y en forma rectangular, la figura humana que está ubicado verticalmente y se observa el elemento principal de forma centrada y en el primer plano de color rojo incluyendo las ramas fusionadas al personaje como se observa en la gráfica, luego en el segundo plano están las luciérnagas formando un rombo con las luces incandescentes en el soporte y como el tercer plano se puede observar el fondo oscuro que esta relleno todo el soporte resaltando a la figura principal y toma un papel secundario de la soledad, que está caracterizando a un vacío profundo por el

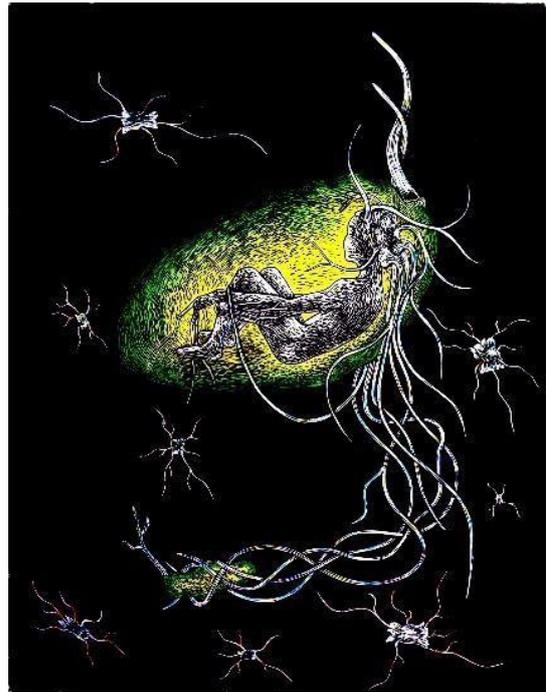
también los dedos están rodeados por las luciérnagas que iluminan con su luz incandescentes.

3.3.2. Análisis compositivo de la obra artística: “La memoria de la soledad”

Al igual que la primera obra analizada se realizó un rectángulo de forma inclinada encima de la figura humana para organizar el fondo con el personaje principal de la obra artística, tal como se observa en la pieza gráfica. Las dos líneas horizontal y vertical muestran la asimetría de la obra. Los dos rectángulos del parte superior forman parte de la figura humana y el espacio de oxigenación. En cambio, los dos rectángulos de la parte inferior nos muestran un peso regular ya que no se muestra mucha oxigenación y tiene un balance tanto el superior y el inferior de la obra artística. Los elementos compositivos están centrados tal como muestra la unidad de los elementos de la figura humana: las raíces y los pedazos de tronquitos con las raíces están posesionados en diferentes lugares del soporte.

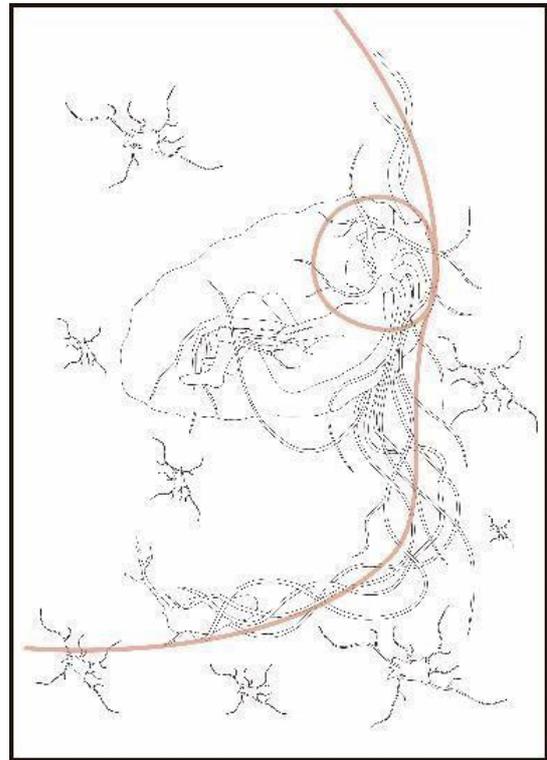
En la preparación de la obra artística se utilizó los colores amarillo, verde, azul y anaranjado. Al igual que los demás trabajos artísticos tiene el propósito de llamar la atención del espectador por los colores fuertes que resaltan en la figura principal. Estos colores degradados de color amarillo que pasa al color verde y luego al color azul en la obra se complementa con el color anaranjado en los trozos pequeños con unas manchas de pintura que casi no se distingue mucho del color negro del fondo. El color negro del fondo lo silencia al color anaranjado y al color azul que se encuentran en la figura principal. Así mismo en las raíces que sale de la cabeza del personaje no se muestran mucho visualmente.

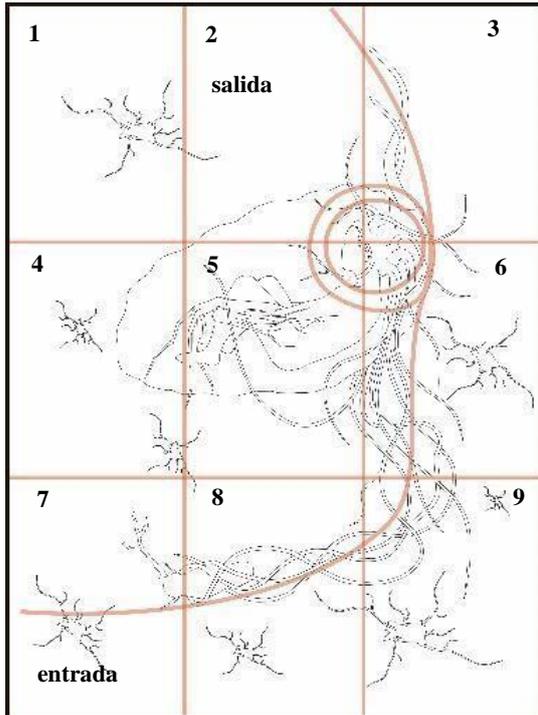
En la xilografía titulada: “La memoria de la soledad” se puede observar el espacio compositivo que ocupa la figura humana en el soporte bidimensional la que toma un papel primordial en la obra artística como se observa en la pieza gráfica del trabajo artístico. En la figura y los elementos compositivos existe una relación entre las raíces y la semilla que se unen en un solo punto focal. Así mismo las raíces que salen del interior de los trozos de tronquillos tiene una unidad con la figura principal. De esta manera se puede observar el contraste del fondo con los elementos que resaltan con

mayor importancia a la figura humana con los tonos planos del negro y blanco del trabajo académico.

En el análisis de la obra artística se puede encontrar un movimiento rítmico como se observa en la pieza gráfica del trabajo académico, dándole un movimiento uniforme con una línea de color rojo curvada recorriendo por los cabellos de la figura y pasa por el punto focal que se encuentra en la cabeza del personaje de la obra. Esta línea comienza desde la parte inferior llegando hacia la parte superior para que la obra tenga una elegancia y movimiento rítmico a la hora de transmitir el mensaje. A la vez el contenido de la obra artística tiene una inclinación hacia el lado derecho

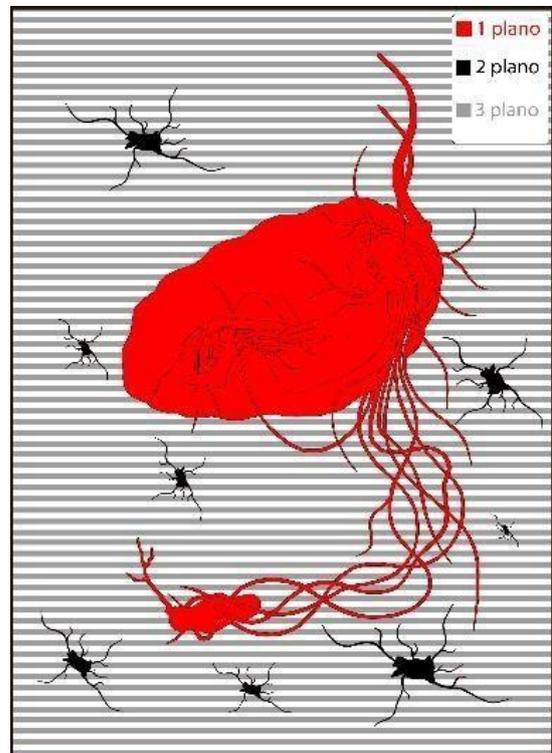
tratando de llevar más peso, pero en el soporte trata de sujetarse al lado izquierdo del soporte con los trozos de tronquitos y sus raíces para equilibrar la obra artística en el soporte rectangular.

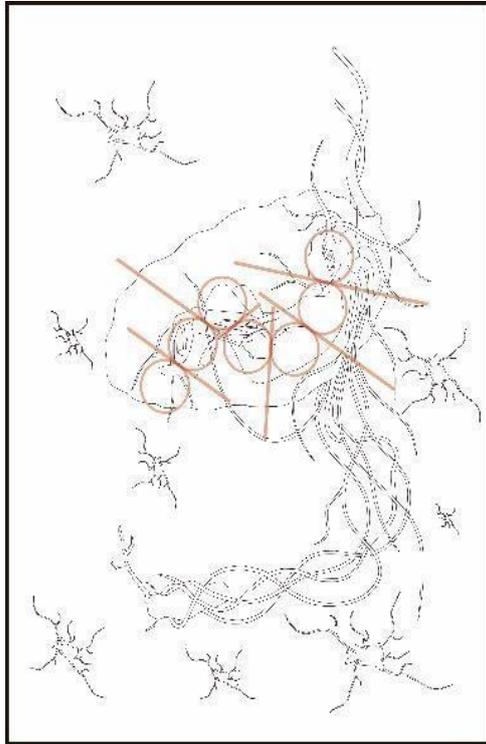
En la obra analizada se puede observar el punto focal en la parte superior derecha como se indica con la línea de color rojo comenzando desde la parte inferior saliendo hacia la parte superior recorriendo por los cabellos que está ubicado entre los rectángulos 2, 3, 5 y 6 como se muestra en la gráfica de la obra. Así mismo se considera la ley de los tercios en el trabajo artístico. En el punto focal se puede ver la cabeza de la figura humana transmitiendo un mensaje de la temática y los pedazos de tronco que están rodeando a la figura principal como también a los cabellos enredados que suben hacia la

cabeza, los pedazos de troncos tienen diferentes tamaños y van del más pequeño hasta el más grande.

La representación de los planos en la obra analizada está representada en un soporte rectangular en forma vertical como se ve en la gráfica. Como el primer plano se puede observar la figura humana fusionado con la semilla y los cabellos en forma de raíces enredados que baja desde su cabeza hacia abajo de color rojo, como el segundo plano se puede ver los trozos de tronquillos que están con las raíces alrededor que están dispersos en el soporte visual de tono negro y el tercer plano se puede observar el fondo plano de color gris que es un elemento que

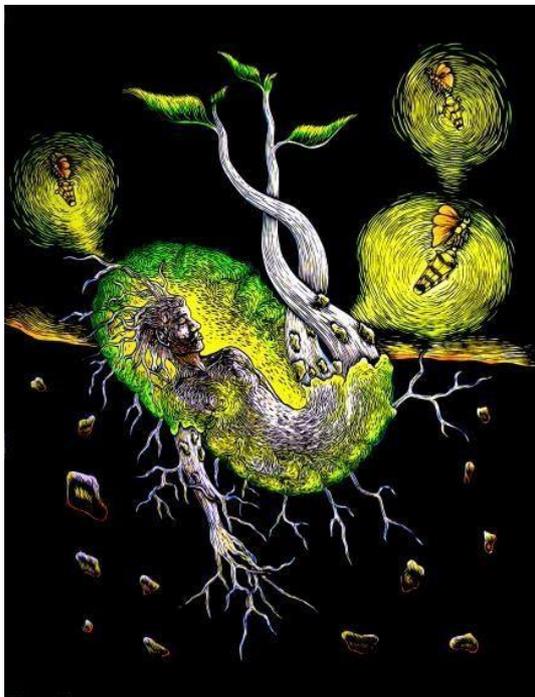
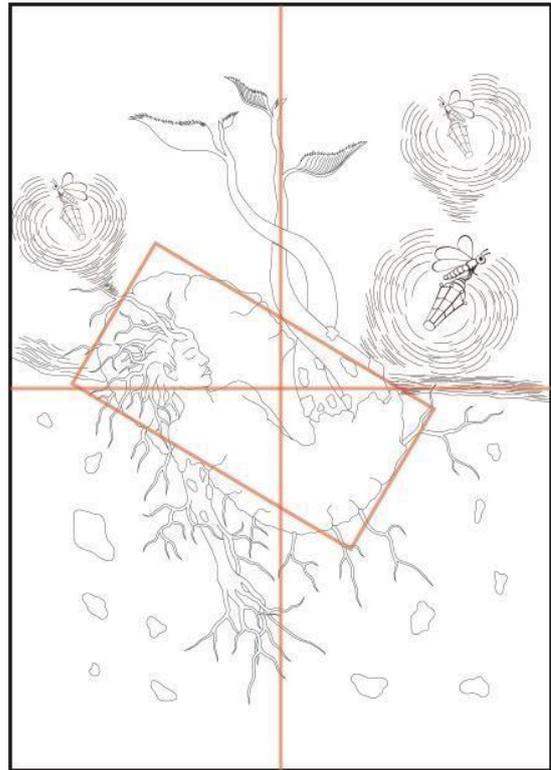
tiene la obra artística que está representada por el vacío más con el tono negro intenso que lo contrasta con los elementos compositivos.

La proporción es una forma de representar en una obra artística como se observa en la gráfica. La medida de la figura humana fue representada con los círculos de color rojo que representa el tamaño de la cabeza humana. La figura de la mujer mide aproximadamente 6 cabezas y medio, ya que la medida de la mujer es un tamaño normal. La proporción toma un papel importante cuando se representa una obra artística. Las medidas de los objetos son una forma de mostrar la proporción que da una sensación agradable para el ojo humano por las medidas exactas que se plantean en el proceso de plasmar el trabajo.

3.3.3. Análisis compositivo de la obra artística: “Retoño de la soledad”

En la siguiente obra artística se observa una composición asimétrica. El elemento principal está encerrado en el rectángulo con la posición tendiente a la parte izquierda del soporte para determinar la asimetría, al igual que las luciérnagas y las rocas que rodean al personaje principal que están posicionados con una composición asimétrica. Las dos líneas horizontal y vertical son las que demuestran la composición asimétrica de la obra artística como se observa en la gráfica. La parte superior está conformada por las luciérnagas y en la parte del retoño y la cabeza del personaje se encuentra la oxigenación que le da vida al trabajo. Igualmente, la parte inferior conformada por el cuerpo del personaje y las rocas, como se puede observar en la gráfica, es para dar oxigenación a la obra artística.

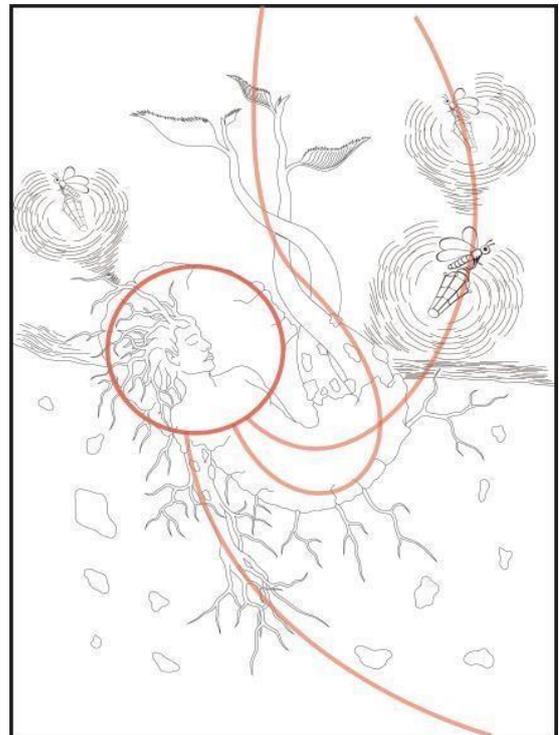

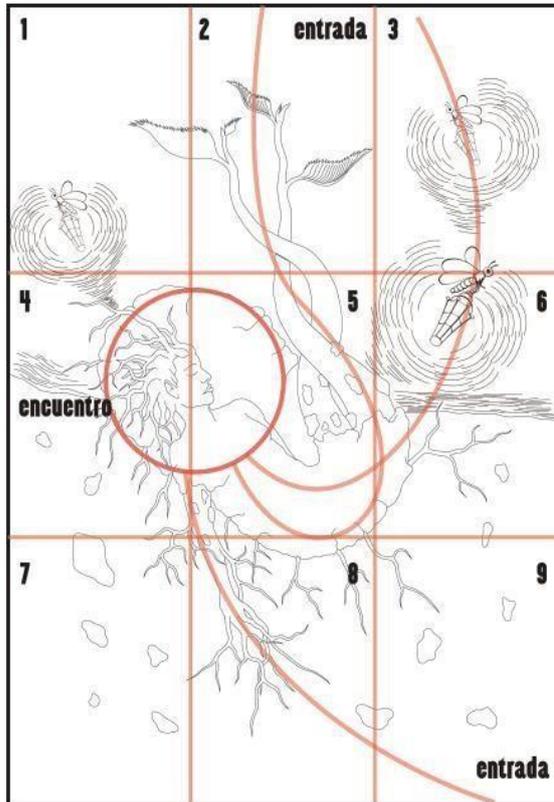
En la elaboración de la obra artística se empleó una gama de colores: el negro, azul, verde, anaranjado y el color amarillo para dar una degradación tonal en la obra artística. El tono negro fue utilizado en el fondo para resaltar al personaje principal y la tristeza. El color amarillo fue utilizado más en el personaje principal y en las luciérnagas. El color anaranjado se empleó en otras partes como en las rocas. Para pintar el contorno se utilizó el color azul y para pintar la semilla se empleó el color verde con una pequeña penumbra para darle un poquito de volumen.

En la obra artística titulada: “Retoño de la soledad” representada en un espacio bidimensional en el que los elementos ocupan la mayor parte del espacio se ubica la figura humana en forma de la semilla. Las rocas, las luciérnagas y las texturas fue realizado con la gubia y forman una unidad con los elementos del soporte y los movimientos de las texturas. En la obra artística tienen una uniformidad y variedad de las incisiones realizadas con la gubia para así dar más importancia a la figura humana y que resalta del fondo oscuro para que sea más visible para el observador como se ve en la gráfica.

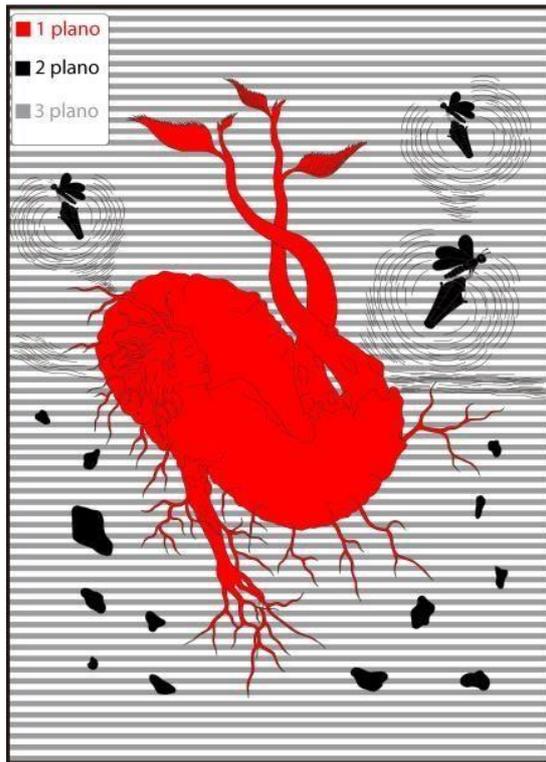
En el análisis rítmico de la obra artística se puede ver la línea rítmica de color rojo que recorre la obra artística formando la composición de los elementos como se observa en la gráfica. Las dos líneas entran de la parte superior y la otra línea entra de la inferior y se unen en el lado izquierdo del soporte formando un círculo. Así mismo se puede ver la figura humana del trabajo donde muestra el movimiento conjuntamente con las luciérnagas que se encuentran en la parte superior y las rocas que rodean a la semilla que se encuentran en la parte inferior formando una unión de los elementos que juegan un papel importante en la obra artística para dar visibilidad.

El punto focal de la obra artística se ubica hacia la parte izquierda del centro del soporte entre los cuadrantes 4 y 5 de la obra como se muestra en la gráfica según la ley de tercios dividido en 9 cuadrantes se transmite el mensaje del contenido de la obra artística. El personaje principal se encuentra en una posición doblada en dos en la forma de semilla que sobresale de la tierra con los brazos en forma de raíces recorriendo la línea rítmica que está marcado con el color rojo y complementado por las rocas en el entorno de la semilla y luego en la parte superior se encuentra las luciérnagas con las luces incandescentes,

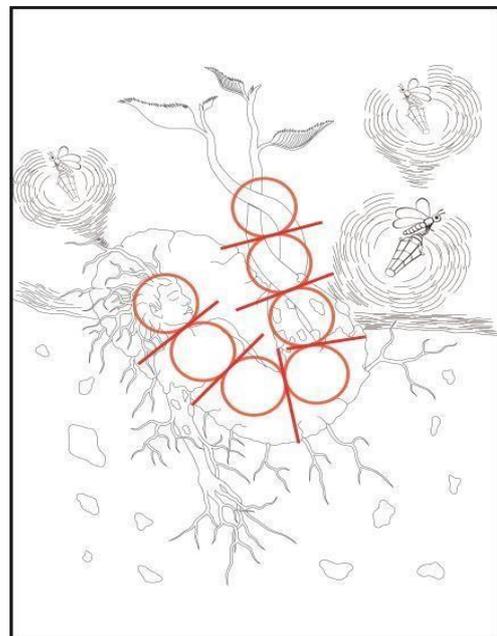
que ayudan a resaltar al personaje principal del fondo oscuro de la obra artística.

representa la soledad.

En la obra analizada de forma rectangular y bidimensional se puede observar el contenido de la obra artística. En primer plano se ve la figura humana que está coloreado con el color rojo que toma una forma de semilla fusionada con la persona con el brazo en forma de raíz que está en proceso de crecimiento y las piernas en forma del retoño con las hojas abriéndose. En segundo plano se puede ver las rocas de diferentes tamaños y las luciérnagas con miradas diferentes dispersas alrededor de la semilla. Como tercer plano, la parte más importante de la obra, se considera el fondo oscuro que

El estudio de la proporción del cuerpo humano que se aplicó en el trabajo académico es de 7 cabezas aproximadamente. Para estructurar la representación de la figura se tomó como referencia una fotografía de una persona de un catálogo. Luego se le dio un movimiento y forma para que conjugue con los demás elementos. La estructuración de la persona fue un poco complicada por la posición en la que se encuentra en el soporte visual. El personaje masculino tiene una estatura normal por las medidas que se integró y que está fusionado con la semilla que toma una forma de haba. Asimismo, las auras de las luciérnagas miden un aproximado de una cabeza de una persona porque estas emiten una luz incandescente que en la oscuridad abre el camino que le rodea.

3.4. ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LAS OBRAS: “Retoño de la soledad”

a) Iconos:

Todas las representaciones de las figuras de las obras artísticas en los cuadros analizados son iconos que representa a un estado emocional que está tratando de cambiar ese sentimiento que lo está abatiendo al individuo. Por esa razón, el retoño de las plantas lo aviva para que siga adelante, que no se rinda en el abatimiento. Así mismo las luces de la luciérnaga iluminan su camino para que siga y también representan la sabiduría.

b) Índice:

Como se puede observar en las obras artistas, en forma general, el fondo vacío y oscuro que toma como referencia a la muerte, es decir, como que la soledad te lleva a la muerte. Las luciérnagas son como una luz de anhelo, lleno de colores que se presentan en la figura. El color verde, que representa a la esperanza, ayuda a la persona que siga adelante, que no se dé por vencido. Así mismo la planta ayuda a darle más fuerza para que la persona tome una fuerza y siga adelante con una nueva mentalidad, como una semilla que sale en forma de un nuevo retoño.

Los personajes de cada cuadro expresan un sentimiento de tristeza con los ojos cerrados y una postura de un cuerpo solitario. Las ramas secas, igualmente, representan la soledad por los tallos sin demasiadas ramas por falta de agua. Las hojas cayeron y quedaron solo las ramas, al igual que una persona que, por falta de amor, quedó abatido por la soledad.

c) Símbolo:

El símbolo de las obras está en los colores amarillos y el tono negro. El color amarillo está absorbido por el tono negro profundo al igual que el sentimiento de la alegría está siendo apagado por la soledad y la tristeza.

3.4.1. Planos de funcionamiento:

- a) **Sintáctico:** La obra presenta una composición figurativa simbólica, policromática, negro, azul, verde anaranjado y el amarillo, donde prevalecen los tonos de colores fríos sobre tonos de colores cálidos. Se notan texturas gruesas, libres y cortas. Representan la semilla y la luz
- b) **Semántico:** Una forma de representar el sufrimiento y la tristeza, la luciérnaga como elemento de la esperanza y la semilla un constante nacer del hombre a través del tiempo. En la obra es muy claro la contratación de colores para hacer notar la pugna entre una vida más tranquila, cálida, frente a una vida llena de sufrimientos e indiferentes.
- c) **Pragmático:** La representación simbólica que muestra la obra da la sensación de desazón psicológica, en la prevalece una escena sombría con personajes dedicados al extremo existencial. En esta obra, se puede concluir, que predomina el nivel pragmático, pues es una representación que impacta fuertemente a nivel emotivo por tratarse de congéneres que perdieron su voluntad de aniquilar la soledad en la vida. Pero al mismo tiempo esperanzador.

3.4.2. Lectura denotativa y connotativa:

Denotativamente, como se explicó líneas arriba, el trabajo artístico representa objetivamente al hombre encapsulado en su soledad, esperanzador a través la semilla y la luciérnaga.

A nivel connotativo, hay mucha información que se puede indicar. Según los índices explicados líneas arriba, es una obra que plasma un hecho social lamentable, que representa un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Asimismo, se puede observar claramente la ausencia de muchos detalles. El personaje principal y la variedad de las incisiones realizadas con las gubias da importancia a la figura humana con el único propósito de plasmar la crudeza de la vida y la pérdida de valores, así como la pretensión de que se acaben sus vidas.

3.4.3. Interpretación de la obra “Retoño de la soledad”

El artista plástico, así como lo señala Pinto y Pereyra (2011), al realizar una obra artística, plantea su obra desde dos aspectos culturales: como proceso y como producto artístico; entendiéndose, el proceso artístico como la realización de su obra, donde se vuelquen sus aspectos culturales, psicológicos y vivenciales; en tanto como producto socio cultural factible de ser estudiada y un aporte para el conocimiento de la sociedad de su tiempo. En ese entender, “retoño de la soledad N° 2”, encierra estas dos significaciones socioculturales, en cuanto, los elementos subjetivos y objetivos de la composición constituyen productos del conocimiento y sentimiento socio psicológico de su autor y, además forma parte de una herramienta de estudio de las acciones sociales de la juventud de la región.

La obra analizada hace referencia a una acción social negativa de carácter psicológico que gran parte de la población regional sufre. Adultos, jóvenes y niños de ambos sexos están inmersos con estas acciones de soledad, muchas veces por problemas familiares y en otros casos por aspectos sentimentales o de pareja, que requieren de una atención urgente por parte de las autoridades de turno en el campo de la salud mental, en la solución de este problema, que cada día se va acrecentando.

Los elementos principales de la obra “Retoño de la soledad N° 2” son la semilla en forma humana y la luz de esperanza representada por las luciérnagas como un futuro esperanzador. A esto, le llamamos soledad emocional. La soledad emocional está vinculada a los sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Si percibimos que las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos comprenden y no comparten nuestros valores y preferencias, podemos sentirnos solos, desamparados e indefensos.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Las obras artísticas realizadas muestran un mensaje reconocible de la soledad que se presentan en todos los seres humanos de todas las edades entre mujeres y varones que requieren ser atendidos y examinados por los psicólogos y los especialistas de la salud mental.

SEGUNDO. La composición en las obras artísticas son elementos subjetivos que ayudan hacer conocer la realidad de forma estética y generar mucho interés a las demás personas que se dedican a otros quehaceres.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. En la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” - Ayacucho, se debería realizar concursos de dibujo representando los distintos sentimientos de la persona para que así en la juramentación llegar a cada uno de los participantes y conversar con cada uno de ellos, ¿por qué representó tal sentimiento en su trabajo artístico?

SEGUNDA. Los estudiantes de VII siglo de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” deberían investigar también temas referentes a los distintos sentimientos humanos.

BIBLIOGRAFÍA

Según Dontknow. <https://www.dontknow.net/punto-de-vista/john-t-cacioppohacerhoras-soledad-silencio-no>

Según psicología online (11/06/2019) <https://www.psicologiaonline.com/diferenciaentre-tristeza-y-depresion-4088.html>

Según Significados (02/05/2019). <https://www.significados.com/emocion/>

Según Significados (12/04/2018). <https://www.significados.com/sentimiento/>

Según Significados (31/03/2016). <https://www.significados.com/tristeza/>

Según Wikipedia (4 nov 2019): <https://es.wikipedia.org/wiki/Soledad>

Según YouTube (25/04/2018): <https://www.youtube.com/watch?v=XCyErQUBYwA>

Según mayo clínica (02/03/2018)
<https://www.mayoclinic.org/eses/diseasesconditions/depression/symptoms-causes/syc-20356007>

Según News mundo (29 octubre 2018)<https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-45858320>

Según Medline plus (06 noviembre 2019)
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm>

Según cuidate plus (09 de octubre de 2015)
<https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html>

Según trastorno límite (2019) <https://www.trastornolimitate.com/trastornos/la-depresion>

ANEXO

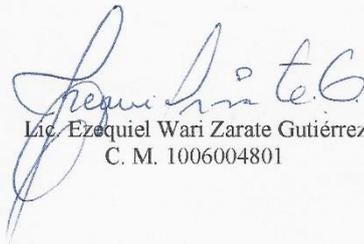
ANEXO 1
CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD

Yo, Lic. EZEQUIEL WARI ZARATE GUTIERREZ, Docente Estable de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" de Ayacucho, revisor y asesor del trabajo de investigación titulado: *"La Soledad en el Bosque. Ayacucho 2020"* del estudiante YONATAN ESMIT ARAUJO TAYPE por medio de la herramienta antiplagio, lo siguiente:

Que el trabajo mencionado, tiene un índice de similitud de 20%, verificable en el ORIGINALITY REPORT – TURNITIN del programa antiplagio. Siendo el índice de coincidencia mínima, el trabajo es aceptable y no constituye plagio.

Ayacucho, mayo de 2022.

Lic. Ezequiel Wari Zarate Gutiérrez
C. M. 1006004801

La soledad en el bosque. Ayacucho, 2020

INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

1	educa.minedu.gob.bo Fuente de Internet	3%
2	www.slideshare.net Fuente de Internet	2%
3	es.wikipedia.org Fuente de Internet	1%
4	www.psicologia-online.com Fuente de Internet	1%
5	www.significados.com Fuente de Internet	1%
6	bellasartes-ayacucho.com	1%

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA

Yo, **YONATAN ESMIT ARAUJO TAYPE**, egresado de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, en la carrera Artista Profesional, especialidad Artes Plásticas y Visuales, mención Grabado Diseño Gráfico, identificado con **DNI N° 74358149** con el Trabajo de investigación titulado: “**La Soledad en el Bosque. Ayacucho 2020**”, para obtener el Grado Académico de Bachiller de Artista Profesional, especialidad Artes Plásticas y Visuales, mención Grabado Diseño Gráfico.

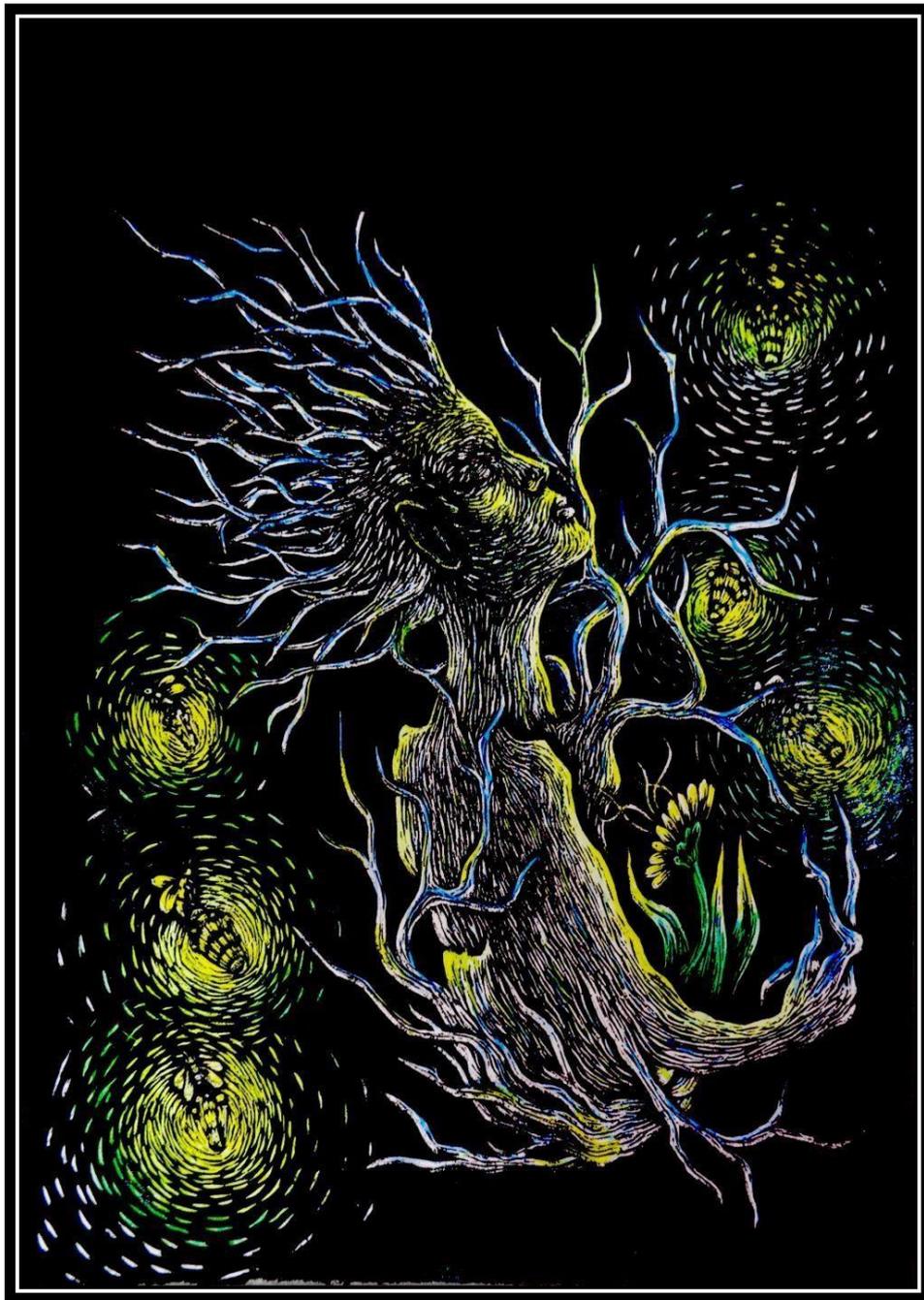
Declaro bajo juramento, que:

1. El trabajo de investigación es de mi autoría.
2. El trabajo presentado, no ha sido plagiado, ni total ni parcialmente.
3. El trabajo de investigación no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicado, ni presentado con anterioridad para su publicación en un documento físico o virtual.
4. En caso de identificarse (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. Con respecto al artículo científico, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Institución la publicación y difusión del documento en las condiciones, procedimientos y medios que se dispone como institución superior.

Ayacucho, mayo de 2022.

.....
YONATAN ESMIT ARAUJO TAYPE
DNI N° 74358149

TRABAJO ARTÍSTICO 1

TÍTULO : *“En los brazos de la soledad”*
AUTOR : Araujo Taype, Yonatan
TÉCNICA : Xilografía Intervenida
DIMENSIONES : 57 cm X 80 cm.

TRABAJO ARTÍSTICO 2

TÍTULO : *“La memoria de la soledad”*
AUTOR : Araujo Taype, Yonatan
TÉCNICA : Xilografía Intervenida
DIMENSIONES : 57 cm X 80 cm.

TRABAJO ARTÍSTICO 3

TÍTULO : “Retoño de la soledad #2”
AUTOR : Araujo Taype, Yonatan
TÉCNICA : Xilografía
DIMENSIONES : 57 cm X 80 cm.