

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA (SUNEDU)
ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA
“FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA” –AYACUCHO
NIVEL UNIVERSITARIO: LEY 30220

TÍTULO:

La muerte en la expresión pictórica, Ayacucho - 2022.

PRESENTADO POR:

Bach. Chuchón Sicha, Kevin (0000-0001-9438-0785)

Asesor:

Lic. Torres Viacava, Teófilo

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADO DE ARTISTA PROFESIONAL

ESPECIALIDAD: Artes Plásticas y Visuales

MENCIÓN: Pintura

AYACUCHO-PERÚ

2022

PRESIDENTE:
Mg. Taípe Carbajal, Marcelino Efraín

SECRETARIO:
Art. Prof. Quispe Palomino, Santiago Alberto

VOCAL:
Lic. Ccaico Ramos, Constantino

METADATOS COMPLEMENTARIOS RENATI

Datos de autor	
Nombres y apellidos	KEVIN CHUCHÓN SICHA
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	47927514
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0001-9438-0785
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	TEOFILO TORRES VIAVACA
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	43182907
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0001-8125-9636
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 EFRAIN TAIPE CARBAJAL
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	28297841
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	SANTIAGO ALBERTO QUISPE PALOMINO
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	23536544
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	CONSTANTINO CCAICO RAMOS
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	28306774
Miembro del jurado 3	
Nombres y apellidos	--
Tipo de documento	--
Número de documento de identidad	--

Datos de investigación	
Línea de investigación	ESPECIALIDAD ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Grupo de investigación	--
Agencia de financiamiento	--
Ubicación geográfica de la investigación	ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA “FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA” –AYACUCHO PAÍS-PERÚ DEPARTAMENTO: AYACUCHO PROVINCIA: HUAMANGA DISTRITO: JESÚS NAZARENO JR. MARIANO MELGAR No: 398 CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA (DD-PP-DI): 05001 ÁREA: URBANA ALTITUD: 2780 m.s.n.m. LONGITUD: 18.71 km2 TIPO DE GESTIÓN: PÚBLICA DE GESTIÓN DIRECTA GÉNERO DE LOS ALUMNOS: MIXTO FORMA DE ATENCIÓN: ESCOLARIZADA TURNO DE ATENCIÓN: MAÑANA Y TARDE
Año o rango de años en que se realizó la investigación	2022
URL de disciplinas OCDE	

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación va dedicado a mi familia, por su constante apoyo en cada etapa de mi carrera profesional.

Kevin

AGRADECIMIENTO

A la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” – Ayacucho. Espacio artístico que en sus aulas acoge a las nuevas generaciones que buscan un camino libre de estereotipos, con la libertad de crear un espacio artístico original, en una sociedad cada vez más consumista y dependiente del mercado, espacio donde se puede respirar la poca libertad creativa que aún queda, la resistencia a los cambios que pretenden esclavizarnos o simplemente abrazar las modas pasajeras, por esta y por muchas más mi eterno agradecimiento.

De manera especial a los docentes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho, que persiguen la perfección humana y las transmiten a la juventud para continuar con la tradición de ser únicos e irrepetibles, que el amor por las artes no es comparable a ninguna.

Al asesor Lic. Teófilo Torres Viacava, por su apoyo en la construcción teórica y metodológica, guía artística y análisis de cada uno de los trabajos pictóricos, quien aportó de manera segura en cada una de las etapas realizadas en la presente investigación que concluye de manera satisfactoria.

Así mismo, agradezco a mis familiares que representa la columna vertebral de mi formación profesional en las artes plásticas. Sin su apoyo no sería posible conseguir los objetivos de la vida trazada.

El autor

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado calificador:

Siguiendo los lineamientos normativos de la Institución para lograr la licenciatura de artista profesional, especialidad artes plásticas y visuales en la mención – Pintura, de acuerdo a la ley 30220 del nivel universitario, dejo a disposición para las observaciones que fuesen conveniente y en mejora a la calidad de un informe final, acorde a las exigencia académicas predispuesta por las entidades investigativas y poder ser publicadas a nivel nacional e internacional se presenta el trabajo de investigación titulado: La muerte en la expresión pictórica, Ayacucho - 2022.

El trabajo a seguido cada uno de los apartados exigidos en el reglamento de registro de proyectos y trabajos de investigación para optar grados académicos de bachiller y título profesional, donde se menciona en el capítulo X, de las modalidades para obtener el título profesional de licenciado Art,29. de acuerdo a ley universitaria para la obtención del título profesional es de necesidad un trabajo de tesis, mediante un documento que contenga un trabajo de investigación artística en torno a un área académica determinada que pueda ser, iconográfica, histórica, tecnológica, etnográfica, teórica, gestión cultural, semiótica entre otras a fines, el cual debe ser original e inédito, por lo tanto presento señores miembros del jurado un trabajo cumpliendo todo lo mencionado líneas anteriores y siguiendo una línea a fines a las artes plásticas.

El autor

INDICE

DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
PRESENTACIÓN	vii
INDICE	viii
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
I. INTRODUCCIÓN	xiii
1.1. Marco Referencial	14
1.2. Marco teórico	18
2.2.1. La muerte	18
2.2.2. La muerte y la filosofía.....	20
2.2.3. La muerte desde su génesis de la humanidad	22
2.2.4. La muerte en sus diferentes manifestaciones culturales	23
2.2.5. La muerte y las artes plásticas	25
2.2.6. El esqueleto como representación de la muerte.....	33
2.2.7. El cráneo símbolo mortuario	35
2.2.8. La muerte en la pintura.....	38
2.2.9. La muerte en la pintura del expresionismo del siglo XX	44
2.3. Marco conceptual:	49
2.4. Marco espacial	51
2.5: Marco temporal	51
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	52
2.3. Situación Problemática	53
2.4. Formulación del problema	55
2.4.1. Problema general	55
2.4.2. Problemas específicos.....	55

3.	JUSTIFICACIÓN.....	56
3.3.	Fundamento Teórico:.....	57
3.4.	Fundamento metodológico:	57
3.5.	Fundamento práctico:	57
4.	OBJETIVOS	58
4.3.	Objetivo general.....	59
4.4.	Objetivos específicos:	59
V.	MATERIALES Y MÉTODOS	60
5.1.	Aspectos Metodológicos: Enfoque cualitativo	61
a.	Tipo de estudio: Cualitativa.	61
b.	Nivel de investigación: Exploratorio – Descriptivo	61
c.	Diseño de investigación: fenomenológica - hermenéutica	62
d.	Método de investigación: hermenéutico.	62
5.2.	Universo, Población y Muestra.....	63
5.3.	Técnicas de Recojo de Datos	63
5.4.	Instrumento de recojo de datos.	64
5.5.	Fuentes de Información.	65
VI.	RESULTADOS	66
6.1.	Propuesta artística y creativa	67
6.2.	Triangulación de análisis según Erwin Panofsky	68
6.3.	<i>Descripción del proceso técnico</i>	70
6.4.	Análisis de los trabajos pictóricos	73
6.5.	Informe general del trabajo pictórico 1.....	73
6.5.1.	<i>Análisis pre – iconográfico: Putrefacción de la inexistencia</i>	74
6.5.2.	<i>Análisis iconográfico: Putrefacción de la inexistencia</i>	76
6.5.3.	<i>Análisis iconológico: Putrefacción de la inexistencia</i>	77
6.6.	Informe general del trabajo pictórico 2.....	79

6.6.1.	<i>Análisis pre – iconográfico: Tuve tu cuerpo, pero no tu alma</i>	80
6.6.2.	<i>Análisis iconográfico: Tuve tu cuerpo, pero no tu alma</i>	82
6.6.3.	<i>Análisis iconológico: Tuve tu cuerpo, pero no tu alma</i>	83
6.7.	Informe general del trabajo pictórico 3.....	85
6.7.1.	<i>Análisis pre – iconográfico: Para las almas en vida</i>	86
6.7.2.	<i>Análisis iconográfico: Para las almas en vida</i>	88
6.7.3.	<i>Análisis iconológico: La noche de las almas caídas</i>	89
VII.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	91
VIII.	CONCLUSIONES	94
IX.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	96

ANEXOS

Anexo N° 01 : Instrumentos de recojo de datos.

Anexo N° 02 : Declaración jurada de autoría.

Anexo N° 03 : Constancia de aprobación de originalidad.

Anexo n° 04: Resolución de aprobación del proyecto de tesis.

Anexo N° 05 : Galería de fotos.

RESUMEN

La presente investigación, tiene como objetivo Analizar dentro de un marco compositivo toda representación artística que ha tenido como temática central la muerte, Ayacucho – 2020 con una metodología de enfoque cualitativo de tipo cualitativo por su alcance etnográfico, de nivel exploratorio y descriptivo, de diseño fenomenológico hermenéutico y con método hermenéutico por su interés descriptivo de las obras artísticas. Las técnicas de recojo de datos fue la entrevista y la observación, con sus respectivos instrumentos entrevista no estructurad, y la ficha de observación. Al respecto de la población muestra fueron 03 trabajos pictóricos elaborados por el investigador. El análisis interpretativo se desarrolló mediante una ficha de observación, donde se describe los datos para un análisis sistemático y general; propuestos por el semiólogo Erwin Panofsky; quien divide en tres niveles de estudio; pre iconográfico, iconográfico e iconológico. La investigación concluye. se basó en una revisión sistemática de artistas que plasmaron la muerte desde diferentes perspectivas, con sus diversas características personales y sociales, donde se encontró mucha información sobre la muerte en todo el proceso evolutivo humano, e incluso los primeros hombres primitivos plasmaron la muerte en las cuevas y las cavernas donde dejaron evidencia fehaciente con respeto hacia esa dimensión donde todo hombre no escapa de ello.

Palabra clave: Muerte, arte, análisis expresión pictórica.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze within a compositional framework any artistic representation that has had death as its central theme, Ayacucho - 2020 with a qualitative approach methodology of a qualitative type due to its ethnographic scope, exploratory and descriptive level, design phenomenological hermeneutic and hermeneutical method for its descriptive interest in artistic works. The data collection techniques were the interview and observation, with their respective instruments, unstructured interview, and the observation sheet. Regarding the sample population, there were 03 pictorial works prepared by the researcher. The interpretative analysis was developed through an observation sheet, where the data is described for a systematic and general analysis; proposed by the semiotician Erwin Panofsky; who divides into three levels of study; pre iconographic, iconographic and iconological. The investigation concludes. was based on a systematic review of artists who depicted death from different perspectives, with its diverse personal and social characteristics, where a lot of information was found on death throughout the human evolutionary process, and even the first primitive men depicted death on the caves and caverns where they left reliable evidence with respect to that dimension where every man does not escape it.

Key word:

Death, art, pictorial expression analysis.

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco Referencial

Mis intereses en las creaciones artísticas siempre fueron variadas, libres y espontáneas, en la medida que se configuraba un estudio plástico con las fundamentaciones teóricas llevadas a la práctica, me conllevaron a un conocimiento más amplio sobre las arte plásticas y la inclinación por realizar trabajos artísticos con las diferentes procesos dentro de la pintura, las cuales se fueron relacionando con la temática de la muerte, los mismos que fueron decisivos en el desarrollo de la presente indagación, los cuales se centraron exclusivamente en la muerte como temática artística, desde sus diferentes dimensiones históricas y cómo la muerte fue motivo de inspiración de muchos artistas en la historia de las artes plásticas que hoy en día perdurar en las museos internacionales y nacionales de gran prestigio y renombre.

La muerte y arte, desde sus génesis siempre estuvo vinculada a toda manifestación humana, tanto la actividad física como las emociones y hacia su pensamiento filosófico; por lo tanto, se puede evidenciar que es uno de los últimos actos que el hombre realiza en presentar un homenaje que expresa con amor, desesperación, admiración, entrega y fidelidad, entre otros aspectos humanos de expresión. Como resultado descriptivo engloba el universo de manifestaciones que podría mencionarse y quede ser acuñada con nombre propio como, el arte con temática de la muerte, esta se puede encontrar en manifestaciones diversas como los entierros, mausoleos, máscaras mortuorias, odas, literatura, elegías, réquiems, oratorios y marchas fúnebres, pero las artes plásticas demostraron gran plasticidad al representar a la muerte desde sus diferentes dimensiones artísticas como en la pintura, escultura y grabado donde se proyecta a gran detalle en la cultura histórica de la humanidad. Ninguna sociedad de la historia y por más pequeña que fuera se comportó esquiva a esta temática sobre la muerte, puesto que es considerada como una fase más allá de la vida y, por tanto, esencial su tratamiento filosófico.

Para descubrir estudios que sistematicen con la presente tesis se ha tenido que hurgar repositorios de entidades de educación superior de países extranjeros y locales por vía virtual, ya que como requisito se vinculen con las categorías similares sobre temas de la muerte y las expresiones plásticas. De la misma manera, se ha visitado a las bibliotecas físicas de la localidad para acrecentar con mayor soporte nuestro cometido, para ellos se ha jerarquizado los antecedentes del modo siguiente:

A nivel internacional

Piqueras (2017), estudio doctoral denominado: *muerte y expresión artística. La vivencia de la muerte y su repercusión en el arte europeo del siglo XX*. Cuyo objetivo se centró en investigar sobre los contenidos y planteamientos derivados de las manifestaciones artísticas cuyo referente parte de la noción de muerte y/o violencia social. La metodología fue cualitativa, de diseño fenomenológico y eminentemente bibliográfico, aborda una temática paradigmática de muchos artistas cuyas producciones se dieron por efecto de experiencias personales, acontecimientos sociales, políticos y culturales en la que vivieron, donde la muerte asume un colosal protagonismo, algo que palpita en la realización artística que in situ conllevan su manifestación.

El indagador finaliza con la siguiente conclusión, es difícil atestiguar que sobre la muerte se pueda hablar, ya que supone, de algún modo, la negativa de todo discurso; por lo tanto, y a modo de conclusión, nos interrogamos ¿de qué han hablado los autores estudiados en nuestro trabajo? Meditamos que, la mayor parte de los casos, esbozan situaciones que irían más allá de la materia abordada, pues los artistas estudiados que son paradigmáticos, no son meros espectadores, puesto que se encuentran inmiscuidos en un suceso que da lugar a la vivencia señalada. Así, desde nuestra óptica, no solamente hablan de su tiempo o de la muerte, sino que son colosos protagonistas de su tiempo favoreciendo con sus planteamientos a edificar un tiempo y un modo de entender el fenómeno y/o la experiencia de la muerte. En toda su complejidad la muerte siempre ha sido y es motivo de preocupación humana.

Vega (2013) efectuó la tesis: *Arte, experiencia, sensibilidad: la plástica como expresión (representación) de la condición humana*, trabajo de grado para optar una Maestría por la Universidad de Cuenca – Ecuador. Estudio que aborda su temática desde la perspectiva cualitativa, está orientado al proceso de reflexión y análisis permanente, porque la temática lidia de modo vinculante con la subjetividad y la producción artística. El investigador concluye, el arte como una dimensión universal no sólo es un modo eficaz de transmisión de sentimientos, emociones e ideas del hombre, a partir -para algunos- de la simple transmisión subjetiva se efectúa una verdadera transformación en algo más sutil, al considerarse la obra misma, en un ser de sensación. Así entendido, en el arte actual y en el pretérito, el hombre encuentra sosiego en las creaciones, puesto que existe una

catarsis en el que los espectadores al mirar una expresión artística libera energías psíquicas; se evidencia el gasto de energía nerviosa fundamental que libera de algún modo los procesos psíquicos de quienes observan los productos artísticos.

A nivel nacional

Loyola (2019), estudió: *El derecho a la libertad de expresión artística en el estado constitucional*. Investigación para alcanzar el grado académico de Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una indagación que asume un enfoque eminentemente cualitativo y reviste el uso del método bibliográfico y análisis documental. Es un estudio que aborda de modo dogmático y jurisprudencial el derecho a la libertad desde la perspectiva del quehacer artístico: pintura, caricatura, cine, poemas, parodias, etc. De este modo, rompe con el concepto clásico de dicha libertad, a través de la historia garantizaría la libre transmisión de ideas y opiniones efectuadas de manera verbal o escrita, puesto que se implanta en un nuevo espacio que significa concebirla como una auténtica expresión de cultura en nuestro espectro Constitucional. El investigador concluye, este estudio académico ha condensado las dimensiones fundamentales del derecho a la libertad de expresión artística, cuyo propósito es brindar un anteproyecto legislativo que pretenda alcanzar dos finalidades taxativas: poner en relevancia lo fundamental del arte para nuestro espectro Constitucional y establecer los principios, temáticas y límites constitucionales que permitan efectuar su práctica artística.

Belaunde (2019), realizó un estudio para alcanzar el Grado Académico de Maestría en Docencia Superior titulado, *Estudio de casos: Método iconológico de Panofsky según la apreciación artística de los estudiantes del curso de Arte y cultura de una universidad privada de Lima 2019*, por la Universidad Ricardo Palma-Lima. Tiene una característica metodológica en la que se incardina hacia el enfoque cualitativo, diseño estudio de caso, consideró una población muestra de 06 educandos de la asignatura de Arte y Cultura del II ciclo y para recabar las informaciones se valió de la entrevista, observación y análisis documental con sus instrumentos seleccionados. La pesquisa concluye, los educandos comprenden el nivel iconográfico, describen y efectúan casi en su integridad, en el nivel iconográfico identifican y establecen los significados o temática connotativa y en el nivel iconológico hace referencia al contexto histórico, social, cultural, biográfico y estilo del artista. Así, se ve el esfuerzo por la apreciación de la obra, aunque no se enseña lenguaje

visual, sino que es solo enseñado en la exposición del preceptor al efectuar comentarios de las obras artísticas. Con respecto a la subcategoría cualidades expresivas su planteamiento es casi nulo.

A nivel regional

Meza, Miguel (2010) quien desarrolló su trabajo monográfico titulado: “Momias”, para optar el título de Artista Plástico, especialidad en Dibujo y Pintura, en la Escuela Superior de Formación Artística, Felipe Guamán Poma de Ayala, Ayacucho. Desarrollando un estudio fenomenológico con producción de obras artísticas. Llegando a la conclusión: De que la muerte es el fin de todo, nadie puede negarla ni ignorarla, quizá la forma física persista, pero la razón y la energía no; sin embargo, está en cada uno de nosotros, perennizar a esos seres que se van a causa de ella. La inmortalización de sus recuerdos debe ser un aspecto único ya que en vida se les debe mostrar nuestros sentimientos de manera leal y verdadera.

Ochoa (2021), indagación denominada: *La muerte, expresión simbólica del subconsciente humano, Ayacucho 2020*. Trabajo de investigación para optar el título profesional de Licenciado de Artista Profesional, donde tuvo como objetivo general la interpretación pictórica de la muerte de manera simbólica en forma, contenido y mensaje; dentro del subconsciente humano, obteniendo como resultado, que, sí se puede realizar obras pictóricas de contenido simbólico con temática de la muerte, representar el miedo, el dolor y la esperanza hacia un aspecto natural del hombre en sus vivencias. El marco metodológico es de enfoque cualitativo, estudio dirigido a la comprensión, nivel de investigación exploratorio y descriptivo, teniendo una población de 03 obras pictóricas, tomando como muestra 03 trabajos pictóricos, que especifican a la muerte como expresión simbólica del subconsciente humano. 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, sintáctico, semántico y pragmático, propuesto por el semiólogo estadounidense Charles Morris. El investigador concluye, la muerte es un aspecto natural de la vida, dentro de toda la historia humana ha sido representada de distintas maneras; en esta propuesta pictórica se interpretó el miedo, el dolor y la esperanza; situaciones emocionales del ser humano.

1.2. Marco teórico

2.2.1. La muerte

La muerte es quizá una de las definiciones más complejas que el hombre pueda enfrentarse, ya que es algo concreto y abstracto a la vez que lo lleva a tener que cuestionarse sobre su naturaleza, como menciona Thomas (1991), que la muerte se plantea en términos tan heterogéneos que debemos preguntarnos si cada vez que se lo nombra se está hablando de la misma cosa. Lo que pretende explicar es que la muerte afecta a todo lo que tiene una dimensión temporal en la tierra y no sólo al hombre sino a todos los seres bióticos existentes, por lo que se menciona espacio y tiempo como dimensiones de la muerte, ya que nada es eterno para los seres vivos.

Así mismo el diccionario de la Real Academia Española la define como; cesación o término de la vida. Por lo tanto, la muerte es un término que explica de manera categórica como el final de una vida. Como en su variada concepción determina como un término de polisemia sin duda es una complicación aún mayor para establecer la muerte como tal, ya que se fragmentaría su conceptualización para cada una de las naturalezas. Por lo tanto, existen posibilidades para dar un acercamiento a la definición sobre la muerte, en sus diferentes disciplinas que atañen al hombre. Eso sí, todas las figuras de la muerte están emparentadas; la muerte biológica, la muerte psíquica, la muerte social, la muerte espiritual, entre otras que, si existe una explicación más específica, Todas estas definiciones sobre la muerte y sus dimensiones poseen un carácter de ruptura, de corte, de separación.

La muerte como cesación es propia del mundo natural que se da en todos los seres bióticos existentes en la tierra y el ser humano no podría ser ajena, ya que se representaría como la verdadera muerte, no existe muerte o suspensión de la muerte, la muerte es única e intangible, propia de la humanidad.

Cuando se habla de la muerte como verdadera y única, se refiere a la muerte física, biológica de la especie humana, lo que se podría explicar en términos verbales como la detención absoluta de las capacidades humanas, donde implica primeramente el cese de

las funciones vitales que hace posible la sistematización global del funcionamiento de los sistemas que configuran al hombre.

Desde el punto de vista científico, en particular el biológico, todos los seres vivos tenemos un cronograma en el cual hay un principio y un fin, algunos con mayor o menor tiempo de vida. En tanto, que la medicina se encarga de preservar la salud lo mejor posible y en las mejores condiciones; en ambos casos, el científico y el biológico, la muerte es algo inevitable. También es motivo de culto y se le simboliza.

Sin embargo, con los últimos avances de la ciencia, la tecnología y los conocimientos médicos es posible entender la muerte desde otra perspectiva, una muerte desdibujada, lejos de los conocimientos originales. Hoy, se puede mencionar de una muerte celular o la muerte cerebral. Con los cuidados necesarios, es posible mantener un cerebro muerto en un cuerpo vivo. Esto quiere decir, que es posible mantener a un muerto con vida, o al menos alargarla por un periodo de tiempo determinado. Estos últimos avances y descubrimientos sobre las pretensiones de alargar la vida, en un cuerpo con funciones vitales mínimas, ha hecho que las definiciones de la muerte se hagan aún más complicada con aristas y pensamientos cada vez más difusas, desde concepciones biológicas, sociales y filosóficas. Cuanto más progresa el conocimiento relativo al hecho de la muerte, mayor es la dificultad para precisar el momento y en la forma en que se produce. Thomas (1991).

Se entiende que la muerte es universal y nadie está fuera de su alcance, sea cual fuese su naturaleza: (accidental, prematura o agresión brutal). La admitimos y asumimos como un ciclo natural del hombre, frente a ello, Arregui (1992) menciona, que el hombre nunca comprenderá la muerte del todo, solo busca explicaciones, razones objetivas, causas de su cesación.

El planteamiento de la muerte es un hecho natural y que estamos acostumbrados que en nuestra vida exista un comienzo y un fin. A pesar de eso, el hombre realiza sus actividades sin ninguna importancia hacia la muerte, pero si consiente de su existencia, son cosas extrañas que el hombre experimenta a sabiendas que la muerte se encuentra al lado y se genera problemas causantes de la cesación. Ahora bien, el enfrentamiento ante la muerte y el proceso de morir son particulares en cada una de las personas; ya sea por

factores culturales, religiosos, económicos y la relación con la persona que ha muerto. (Quesada, 2008).

En el mundo occidental moderno el significado de la muerte es una pérdida, un espacio vacío doloroso, una separación dolorosa, dejando en los más cercanos un recuerdo de la existencia duradera, que en cosas de manifiesto guardan reverencia y respeto por años realizando actos selectivos en conmemoración a su esencia.

Todos debemos tener claro que cada vida es única y debemos vivir la vida, sabiendo que dejaremos esta vida en algún momento y debemos morir algún día y solo se le puede ganar a la muerte preparándose para cuando esta llegue, el hecho de reconocer la muerte como tal y su presencia sea verdadera y existente habremos logrado la incorporación de la muerte en nuestra vida como algo natural, y será el momento de haberlo vencido y estamos preparados. Dicha incorporación se da de acuerdo a cada espacio y cultura por lo que en cada sujeto será de modo diferente siempre ligado a sus creencias ancestrales. Nadie en su sano juicio deja de pensar en la muerte, porque cotidianamente se da en la familia, la etnia, la sociedad, etc. Quesada (2007).

2.2.2. La muerte y la filosofía

El hombre en su afán por responder a ciertas incertidumbres y preguntas sobre su propia existencia ha buscado otorgarle cierto crédito explicativo sobre la muerte, y este hecho es el dilema que hasta hoy se mantiene en debates extensos acerca de ello y por darle una definición más estandarizada. Todo hombre de alguna manera es filósofo, todo ser humano se ha preguntado alguna vez sobre su condición, de su andar en el mundo, de si existe o no algo de vida después de la muerte, sobre el origen del mundo, concepto del infinito, si existe vida en otros planetas, el respeto a la naturaleza, del lugar de hábitat, el antes de nacer y el destino, y qué nos espera después de la muerte, Trías (2000). Es, por lo tanto, que el interés por la muerte no es más que el interés por su propia existencia humana. Sin embargo, desde la filosofía y por su afán epistemológico por conocer acerca de la muerte hubo de esperar a Sócrates, quien incursionó en mayor detalle explicativo sobre la muerte. Así, podemos afirmar que el nacimiento de la Filosofía está unido desde su mismo origen al nacimiento de los estudios sobre la muerte, y que ambos surgen de la preocupación de Sócrates.

Para Kastenbaum (1995), lo resume del siguiente modo: Sócrates es el padre de la filosofía y los estudios de la muerte, no es casual; ambas disciplinas son hermanas y dependen la una de la otra. Sin la existencia de la muerte el hombre nunca habría llegado a hacerse preguntas acerca de su propia naturaleza y nunca habría surgido la filosofía. Es por esto que Schopenhauer, de manera muy poética pero no menos acertada, definió a la muerte como la musa de la filosofía, para añadir posteriormente, en clara alusión a Platón, que el hombre nunca habría empezado a filosofar sin la realidad de la muerte. Y si el origen de la filosofía se encuentra en las meditaciones sobre la finitud humana, algunos, como es el caso de Cicerón, van más allá y defienden que incluso el propio hecho de filosofar no era más que prepararse para la muerte. De esta manera, la muerte quedaría configurada como el principio y el fin mismo de la reflexión filosófica.

Así también, se menciona a la religión cristiana como uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, al darle una configuración muy específica acerca de la muerte en el hombre, la religión valiéndose de su escritura y de una filosofía propia elaborada a partir de la faceta de fe y creencia utiliza a la muerte para su beneficio. Subyugando a los feligreses con el miedo y el castigo divino, por antonomasia la religión niega la finalidad de la muerte y afirma la continuación de la personalidad humana. Con la llegada del cristianismo la muerte asume un rol protagónico, donde la fe se trasforme en resurrección y la vida eterna cobra preponderancia en un espacio celestial, otorgado por el padre todo poderoso, y la muerte se convierte en vida eterna.

Es evidente entonces que la muerte y su compleja configuración da inicio a que el hombre pueda filosofar, empezara con preguntas tan sencillas como ¿qué sucede más allá de la muerte?, ¿este es el fin de la vida? ¿hay vida después de la muerte?, entre tantas otras que hará posible llegar a pensamientos complejos e insatisfecho, tan solo respuestas concretas que la biología y la medicina pueda justificar. Hoy, la filosofía está sujeta a su propia independencia como disciplina y se ocupa de cuestiones específicamente y la muerte asume su propia naturaleza como cuestiones paradigmáticas si éste es un tema apropiado sobre el que la filosofía se debería centrar, la cual quedará como tema con respuestas infinitas.

Así también, en el texto acerca del fin último de la vida escrito por Freud (1920) menciona, todo lo viviente muere, así que la meta de toda vida es la muerte. Palabras

sencillas pero determinantes al poner de manifiesto que es lo único más certero que conocemos acerca de la muerte, cuestionamientos del cómo, cuándo, por qué razón la muerte deba llegar, Por otra parte, existe también una cierta fascinación por la muerte de otros, en especial cuando el deceso ocurre repentinamente en un espacio público a los ojos de todo el mundo. Ya que este acontecimiento genera un éxtasis y un morbo para el quien lo percibe, al observar un hecho fehaciente al cual no es su vida sino la de otro.

2.2.3. La muerte desde su génesis de la humanidad

El hombre desde su génesis siempre estuvo interesado por la muerte, los misterios que ella conllevan, es por ello que los primeros hombres en su conocimiento precario, incierto y figurado realizaban infinidad de rituales, ceremonias a plenitud de su inanimada figura física; por lo tanto, la muerte se configura como una de las muestras fehacientes próximos a cada civilización y cada vez con mayor atención y dedicación para darle tributos en cada desarrollo humano y evolución en los conocimientos adquiridos sobre la muerte.

Existe evidencia suficiente para aseverar que la muerte estuvo muy ligada a las diferentes civilizaciones que emergieron a las orillas de los grandes ríos, los babilonios, los mesopotámicos, los egipcios, las grandes culturas orientales y las Mesoamericanas rindieron un fervor religioso, mágico y místico, cada una con sus diferentes características pero con un fin homogéneo de otorgarle un viaje, una transfiguración a la otra vida, es por ello que la muerte fue una de las mayores actividades en cada una de las civilizaciones como muestra de sus conocimientos de la otra vida después de la muerte.

La momificación, es quizá una de las actividades mortuorias más conocidas por casi todas las civilizaciones antiguas, ya que casi todas en general desarrollaron diferentes técnicas y estilos para mantener en mejor condición a sus muertos, casos como los babilonios que realizaban esta actividad con telas especialmente fabricadas con hilos finos para su buena momificación desde luego los guardaban en sarcófagos, así como los egipcios conocían esta técnica su estilo original, construyendo pirámides como muestra de su grandeza como Faraón y las momificaban con las mejores piezas de oro y otras elementos para su viaje al inframundo, las civilizaciones orientales de igual manera momificaban con una infinidad de séquitos para su protección y podría ser ajena en las

civilizaciones desarrolladas en América, que guardaban celosamente en espacios reservados y protegidos con alimentos y materiales finamente preparados para su viaje hacia la otra vida.

Así también, Chrisp (2007), comenta que la visión de la muerte según los egipcios abarca a toda una complejidad de creencias que conlleva la muerte, se dice que toda persona está compuesta por diversos elementos, siendo el cuerpo humano el más evidente, a esto se le suma el nombre y la sombra: así mismo abarca dos fuerzas espirituales, el “Ka”, fuerza vital de una persona desde el inicio de su vida fuera del vientre de la madre y el “Ba” que se le nombra a la fuerza de la esencia humana, en otras palabras el espíritu que le da la capacidad anímica de los movimientos y a convertirse en otras formas. Estas fuerzas se juntaban después de la muerte del humano en el inframundo para crear un tercera fuerza denominado como el “AKH”, que es representada como la bendición para poder habitar en el inframundo.

En consecuencia, la muerte es el fin para algunas sociedades, o el inicio de una nueva vida para ciertas culturas. A la muerte se le hacen ceremonias, se le construyen nichos y se le edifican, ejemplo de ello son los grandes espacios o templos que se elevaron en las culturas antiguas, los cuales aún se mantienen a pie en estos tiempos, por lo que las ceremonias actuales se elaboran en proporciones más pequeñas, pero con un fervor religioso de la existencia de la vida después de la muerte.

2.2.4. La muerte en sus diferentes manifestaciones culturales

La muerte forma parte de las diversas manifestaciones culturales a partir de la existencia del hombre, por lo que se puede mencionar desde las más antiguas hasta las culturas postmodernas actuales ejemplo de ello son culturas como las egipcias, vikingas, chinas, aztecas y muchas otras que existieron a lo largo de los continentes que mantuvieron un acercamiento teórico y espiritual con la muerte, como símbolo de transformación humana hacia otra fuerza en otra dimensión.

las culturas de nuestra región tenían vastos conocimientos sobre la muerte y su filosofía, tales como: Paraca, Nazca, Mochica entre otros, realizaban rituales y manifestaciones culturales mortuorias cuando un importante miembro de la realeza o el

mismo emperador fallecía, y desarrollaban las mencionadas ceremonias manteniendo entre sus creencias ancestrales la existencia de la vida después de la muerte. Es evidente que, en la actualidad, muchas de estas catacumbas y espacios mortuorios aún se encuentran en los inmensos arenales, en un estado original sin ser descubiertas y sin ser saqueadas por los saqueadores de tesoros.

Al respecto, Boker (1996) menciona que las diferentes culturas manifestaban sus creencias y sus tradiciones en las cámaras funerarias de acuerdo al nivel o legado que representaba el muerto, por lo que ejecutaban sus entierros con diversos significados y manifestaciones artísticas, en la que agregaban en sus catacumbas todo un séquito de sirvientes y soldados para su protección, algunos con una horda de sacerdotes, en otras con alimentos, riquezas económicas como el oro, la plata, cerámicas entre tantos otros elementos así mismo, representaban sus conceptos ideológicos y pensamientos de acuerdo a cada característica, el poder, la fuerza, la derrota, el castigo, la liberación, etc.

Frente a lo mencionado por el anterior investigador, la muerte tenía un ritual de manifestación artística, ya que estos corresponden a las cámaras funerarias como la cultura egipcia donde se puede encontrar murales con imágenes de sus deidades humanizadas con rostros de animales muy bien sistematizados y categorizados plasmados en las paredes, así como los geoglifos muy famosos de la cultura egipcia, donde se narra el pasaje de la vida hacia la muerte entre otras dedicadas a las deidades. Otro de los aspectos artísticos a mencionar son los colores utilizados, ya que es una característica en particular el uso de los colores cálidos con algunos usos menores del color azul. Todos en una fabricación especial por las aristas de la cultura egipcia, ya que tenía conocimientos en la elaboración de cada tono con las tierras de color y finalmente, es menester mencionar el uso de elementos ornamentales como a la metalurgia, y el dominio de las aleaciones entre metales para expresar su arte en máscaras y animales sagrados que se encontraban para la protección de los muertos de los grandes faraones.

Al respecto de las manifestaciones artísticas en las culturas Sur Americanas, los artesanos y los artistas elaboraron fardos funerarios propios de las culturas: Paracas ubicada en el Perú, donde las telas eran finamente elaboradas con lanas de los camélidos americanos, la vicuña, la llama, y la alpaca, tejidos de grandes dimensiones pigmentadas con propiedades naturales de las plantas y tierras de color. En las cuales las

representaciones de sus deidades y figuras geométricas eran únicas y originales, tenían un gran dominio de la iconografía, la simplificación de la naturaleza fue su mayor aporte artístico, y todas estas representaciones estaban ligadas de manera directa al rango y jerarquía del muerto. Finalmente, otra de sus características de estos fardos funerarios fueron las representaciones de la visión que tenían los artistas en sus creencias y el valor a la naturaleza, cada ícono que se encuentra en estos mantos son de riqueza cultura, pues su forma interpretativa es muy adelantada a sus tiempos.

Uno de los mayores aportes de las culturas Mochica de la costa norte del Perú fueron las elaboraciones de la metalurgia, estas transformaciones con los metales preciosos en elementos decorativos que acompañaron a sus muertos, fueron piezas claves de su dominio en su confección y el despliegue artístico, ya que en muchos de sus descubrimientos de sus soberanos gobernantes se pueden encontrar piezas de gran valor, de acuerdo a su estatus social de cada gobernador.

2.2.5. La muerte y las artes plásticas

El conocimiento de la muerte, así como hemos indagado con argumentos propios no es más que el interés por la existencia humana, el cual merece ser expresado nuevamente que asume un vínculo con la vida y la forma en que nos enfrentamos a la muerte por entenderla, asumirla; por lo tanto, esto quiere decir que la filosofía está unido al nacimiento de los estudios de la muerte y ambas se deben a Sócrates.

Como expresa Abellán (2014), la muerte y las artes son dos espacios muy relacionados, por lo que el hombre expresó representaciones de la muerte desde tiempos inmemorables y son los que marcaron el desarrollo de las sociedades, pues el vínculo entre el arte y la muerte es tremendamente poderoso, hasta el punto de que el arte, al igual que la filosofía, surge también como un interés por la mortalidad, el hombre en su afán de querer perdurar y ser recordado por sus creaciones y obras dejó evidencias de sus expresiones plásticas en las diversas dimensiones artístico plásticas. Así, como en otras facetas artísticas que perduran en el tiempo como en la música y sus escritos. Sin embargo, es menester aclarar que la investigación se enfoca directamente hacia la muerte y sus infinitas posibilidades expresivas dentro del campo artístico como es la pintura.

Como se menciona líneas anteriores, las infinitas posibilidades expresivas dentro del campo artístico plástico son evidencias que efectivamente existen, representaciones expresadas en las disciplinas de la pintura, escultura y el grabado.

En el Renacimiento, siglos XV y XVI, es quizá una de las mayores muestras de reproducción artístico plástico de todos los tiempos donde se desarrolló en todos los campos artísticos, el hombre del renacimiento tenía una singular fascinación por todos los procesos cambiantes que se desarrollaban, un cambio generacional donde centró su atención al pensamiento humanista, dicho esto los artistas y artesanos del renacimiento replantearon sus expresiones en las creaciones de obras relacionadas directamente con el hombre en todas su representación.

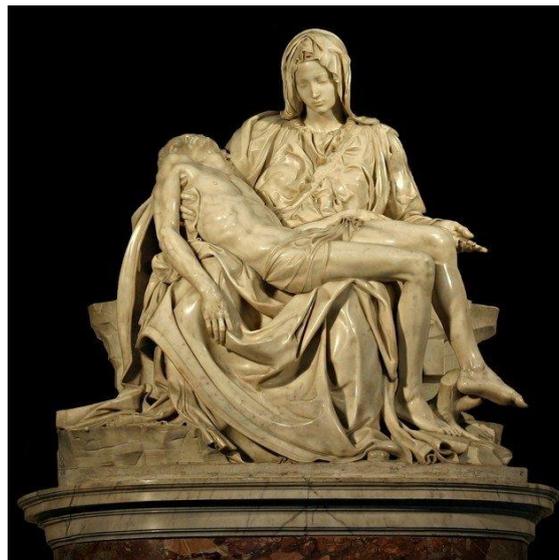
El hombre se convierte en el centro de la cosmovisión occidental, el centro de interés, con las nuevas concepciones del humanismo el individuo no solo centra su atención a Dios como centro del universo, sino que goza de su libertad y tiene valor por sí mismo, lo que le da mayor independencia en desarrollar trabajos escultóricos directamente con temáticas humanas, en un nivel superior de perfección, mediante las primeros cánones de Policleto, que busco las medidas antropométricas de siete cabezas como medidas humanas utilizando la cabeza como módulo de medida.

En este periodo surgen las primeras representaciones, aún con temáticas religiosas de individuos totalmente humanizados que sufren ante la muerte. Ejemplo de ello es: *La Piedad* de Miguel Ángel Buonarroti.

Ciertamente es quizá una de las mayores obras que desarrolló Miguel Ángel; sin embargo, el análisis que se le hace está centrada en la figura de María, ya que es una escena donde la suposición de la iglesia Católica del Vaticano y la Santa Biblia manifiestan el llanto y dolor por la pérdida de un hijo, a la cual la imagen de María que representa el escultor no expresa tal sensación, lo que a nuestro juicio es una de las realidades más próximas, ya que la muerte debe ser reconocida como tal, porque María asume su rol de madre al perder a un hijo con total serenidad y calma, con un objetiva ausencia de sufrimiento. Dicho sufrimiento es expresado por muchas culturas como reflejo infinito de dolor humano.

Mucho se mencionará, por qué tener como modelo o ejemplo una obra que no representa el dolor, ni el llanto ni menos ese miedo que se define a lo acostumbrado que significa la muerte en las pinturas y grabados donde se representan con caracterizas diferentes. En ese sentido se llega a un análisis en la cual como artista me genera una sensación estética y no así el miedo que causa, sino al despojo de un alma sufriente. María no consiente convertirse en víctima ni cuestiona su fe. Por el contrario “carga” con su realidad, acompaña a su hijo, contempla el misterio incomprensible del martirio. Esta espiritualidad es interpretada como una lectura filosófica platónica propia del Renacimiento, que ve el dominio propio como elemento de razón y como prueba de fe.

Para su mejor percepción visual se muestra en la imagen una de las más representativas dentro de la escultura del Renacimiento del escultor y modelo de hombre del Renacimiento que esculpe la muerte de Jesucristo en los brazos de su madre María.

Piedad o Piedad del Vaticano - 1499, de Miguel Ángel Buonarrotti.

Entre los mensajes encontrados en *La Piedad del Vaticano*, va directamente a los artistas escultores, ya que una razón de desarrollar una escultura es alcanzar los estándares de perfección, no solo por lograr reconocimiento por su labor creativa, sino por el buscar llegar a los límites de perfección que el hombre puede lograr y Miguel Ángel demostró el esmero, que puso en el acabado en su máxima expresión, por la vívida ejecución, por la forma de expresar el drama, muy novedosa en su tiempo, confiriendo a sus personajes rostros juveniles.

El dolor de María y Jesús esculpidos en el mármol conmueve de forma particular, la finura y la suavidad que dejó el cincel trabajado desata un éxtasis de placer visual; es sereno, mesurado, es el dolor de quien se encuentra indefenso frente a un misterio demasiado terrible y demasiado grande que deja la pérdida de un ser querido y amado.

La muerte de un hombre que es Cristo representado en su desnudez heroica, una sintaxis del ideal clásico griego con la profunda fe religiosa que inspiraba al maestro florentino. (Peccatori, y Zuffi, 2000).

Una ulterior explicación sobre *la Piedad* de Buonarroti, sugiere que el tratamiento dado por el artista al tema estuvo influenciado por su pasión por la Divina Comedia que sentía el artista, ya que se configura a su placer por la lectura de Virgilio, cuyo conocimiento profundo le permitió contribuir tal colosal escultura, por lo que esta versión sale a la palestra por las indagaciones desarrolladas por historiadores como Zuffi, quien menciona que el renacimiento estuvo a la merced de lecturas sobre la vida y el más allá de la vida, impregnada la muerte en cada escenario teatral, artistas que esculpían y pintaban temáticas relacionada a la muerte.

Como se menciona en, De Claravel (s/f), Inspiración tomada de la declamación del cántico 33 “*En el Paraíso*” compuesto por san Bernardo de Claraval a María: “madre de Vergine, figlio di figlia del tuo” que quiere decir; (Madre de la Virgen, hija de su Hijo), correspondiente al dogma que considera a Cristo como una de las tres personificaciones del Dios Supremo; María sería su hija, pero es también ella quien dio la “*vida al hacedor de la vida*”. Estas son muestras de las explosiones que se tejieron a lo largo de la historia que se cuenta sobre *La Piedad del Vaticano* del artista florentino.

Así también, se toma como ejemplo dimensional de las artes plásticas con temática de la muerte; *El soldado y la muerte*, una representación del grabado del artista Alberto Durero (Albrecht Dürer en alemán), en el cual la muerte tampoco pasó desapercibida, sino un sinónimo de modelo de representación, en el que se puede apreciarse la apariencia repugnante y decadente de una muerte, donde los elementos grabados por el artista son características del corto tiempo de los soldados y los hombres en general, ya que en la mano izquierda lleva consigo un reloj de arena, que se traduce como la fugacidad de la vida y el inexorable paso del tiempo.

Este grabado es representativo por las imágenes simbólicas que en conjunto pretenden generar un mensaje edificante en el espectador, tomando en cuenta que el grabado en la Edad Media y el Renacimiento tenía mayor acogida que la pintura, ya que era más fácil de adquirir los materiales y de la misma manera era más accesible a personas que querían seguir este oficio por las condiciones económicas acorde a sus posibilidades.

El soldado y la muerte – 1510, de Alberto Durero.

Así, el grabado tenía bastante difusión, ya que se podían reproducir gran cantidad de copias de la matriz original, la cual, siendo metálica, como en este caso, era mucho más duradera que las planchas de madera. Por ello, se precisaba ensalzar el carácter didáctico de las imágenes, con el propósito de difundir ideas moralizantes, aunque en otros casos también se empleó como vehículo de crítica política y social de acuerdo a las problemáticas de aquella época.

Al respecto del análisis; *El caballero, el soldado y la muerte*, desde una perspectiva denotativo de la figura central y dominante es la de un caballero que va al paso montado en un corcel con elegantes arreos y va completamente armado y se nota que se dirige a la lucha y no viene de ella, de ahí su circunspección y el aplomo que presenta en su postura y gesto; es el guerrero que va en busca de su destino que es más próximo la muerte.

Continuando con la descripción denotativa a su lado del caballero va la muerte, con las carnes putrefactas y serpientes en el pelo. La horrorosa figura va montada en un caballo viejo de paso renqueante y porta un reloj de arena que marca el tiempo, que se acaba

ineluctablemente para todo mortal tras ellos va el demonio, ser fantástico y sobrecogedor, que está compuesto por la combinación de varios animales y parece que no ha llamado la atención del caballero, que pasa a su lado sin conmoverse. En la parte inferior se puede ver a un perro, que sigue el paso del caballero y representa la fidelidad. Un lagarto, símbolo del alma que busca la luz, parece estar huyendo de la escena, como una premonición de que va a ocurrir un hecho terrible y oscuro, que acentúa la calavera tirada a la vera del camino. El paisaje rocoso y lóbrego nos remite también a una atmósfera de ominosos presagios, es al valle de la muerte al que está entrando el caballero y su aplomo nos indica que tiene una tarea que va a cumplir, a pesar de las visiones terribles que se le están apareciendo. Cada quien puede sacar las conclusiones que mejor le parezcan.

Y desde un análisis connotativo, se menciona que la vida, la muerte siempre andan juntas y se sienten atraídas, cada una desde la concepción filosófica busca la unión de amabas, el entendimiento a ciertas interrogantes, así como se menciona que se tienen envidia. En esta representación se percibe el eximio dominio de exactitud de sus personajes simbólicos plasmados a su aguda mirada, las expresiones psicológicas de sus personajes retratados refieren a cada escena con temáticas diversas, en esta se puede apreciar la tranquilidad, quietud de su serenidad antes del encuentro a la muerte, basta ver el retrato pensativo del caballero que trasporta un silencio espectral. Durero cabalgó siempre con un pie puesto en el gótico flamenco y el otro en el renacimiento italiano, pero a pesar de esa circunstancia, su pintura está revestida de una dignidad y originalidad pocas veces superada. Murió en su ciudad a los 54 años, colmado de honores.

El caballero, el soldado y la muerte– 1510, de Alberto Durero

Una de las célebres obras de Andrea Mantegna, elaborada al temple sobre lienzo, que se mantiene bajo el cuidado y la conservación en la Pinacoteca de Brera de Milán. Siguiendo con las imágenes en las dimensiones plásticas de las Bellas Artes, a partir del periodo renacentista, esta representa una escena en la que Cristo se encuentra muerto, tendido sobre una mesa de forma casi perpendicular, es considerada como uno de los escorzos más violentos de la historia de la pintura.

Como se viene mencionando, es otra de las representaciones de la muerte, aun con temáticas cristianas pero centradas en la humanidad. El Renacimiento es el inicio de todo cambio del teocentrismo al humanismo renacentista, ya que luego del largo letargo de la Edad Media los artistas presentan mayor atención a las expresiones humanas, como símbolo central de representación en las pinturas, grabados y las esculturas que hasta la actualidad se pueden encontrar en los museos, que hoy son patrimonios inmateriales expresados por los hombres del Renacimiento.

“Lamentación sobre Cristo muerto 1475”. Andrea Mantenga

Pues bien, visto desde una perspectiva casi homogénea de trabajos del Renacimiento, sobre temáticas de la muerte en esculturas, grabados, frescos los artistas tendrán una perspectiva totalmente diferente en los próximos siglos, con la llegada y descubrimiento de otras formas expresivas en materiales y temáticas, pues la metamorfosis de la muerte será abundante y sustancial, donde pocas veces las escenas de las pinturas se centran en los personajes que sufren la pérdida, los que lloran al muerto,

los que se quedan furiosos con la vida por la afrenta de continuar solos, por la mala jugada de tomarlos desprevenidos, por perder lo que creían suyo y el esqueleto pasará a formar la forma representativa de la muerte con mayor asidero.

A pesar de ello, algunos artistas han tomado el pincel para capturar esa aflicción y pintarlos en el momento justo en que velan a su muerto; han retratado al luto, al llanto, al recuerdo y al lamento, casi siempre a través de un arte figurativo totalmente reconocible, realista, costumbrista: la muerte y su duelo no pertenecen al arte abstracto y si el artista de estos tiempos representa la muerte desde una perspectiva abstracta, es necesario la explicación detallada cuando está fuera de las artes como esencia.

El recurso del color tiende a la oscuridad, pero la teatralidad de la iluminación es precisa para representar el momento en que todo se detiene, los autores fijan su atención en los rostros de los dolientes, unos gritan, otros tienen la mirada perdida, muchos se cubren el rostro con las manos, otros pocos están bañados en lágrimas. Son también una constante los cuerpos estáticos inclinados o recogidos que revelan su fragilidad, su total abatimiento, su estupor y su duelo.

Por lo tanto, la presente investigación pretende acercar a la relación de las artes y la muerte y sobre las diversas formas representativas que se desarrolla dentro de las artes plásticas. Ya que como artista mi determinación es expresar mediante la pintura al óleo un acercamiento a su fin existencial y la que guarda una singular característica propia de los cadáveres. Este tema es un aspecto sustancial de cómo dar forma mediante una imagen a la muerte misma y cómo es la representación; la confrontación de la forma de la muerte, más allá de las emociones personales que este hecho pueda generar; es decir, cómo nos elaboramos una imagen sobre la muerte, tema clave que, a mi juicio, es de una expresión emergente del encuentro con la muerte y lo que significa para mí como artista poder representarla. Una temática muy complicada, dada a la libre expresión en tiempos donde el conocimiento se torna compleja; por lo tanto, es compleja su comprensión y resolución para cualquier ser humano. Nadie se siente tan aislado de esta preocupación, porque es nuestra contraparte de la vida, abundan inquietantes preguntas sin respuestas y a mi juicio no hallaremos respuesta que sacie nuestra preocupación.

2.2.6. El esqueleto como representación de la muerte

Todo ser vivo al morir o perder la vida se desintegra y nuevamente vuelve a formar parte de la naturaleza y sus entornos, lo que es indudable la cesación del temporal existencial, sin embargo, antes de todo existe un espacio intermedio donde el cuerpo pasa por procesos de transformación y cambios biológicos, el cuerpo se desmiembra, la piel y la carne se descomponen desapareciendo por completo y dejando tan solo descubierto los huesos, una estructura ósea completa. Así, en ese estado esquelético o partes de los huesos (cráneo, extremidades y todas en su conjunto) forman parte de la expresión de la muerte física.

Esta descripción o resultado de un ser animado en una materia esquelética genera una infinidad de sensaciones, donde queda reducida a una figura, imagen, signo que trasladado a las artes plásticas se convierten en piezas representativas de la muerte, y estas piezas luego pasan a formar parte de un espacio artístico que serán mostradas en salas y museos como obras de arte; por lo tanto, el artista aprovecha la imagen esquelética para poder elaborar inspiraciones en toda corriente artística y con todas las técnicas posibles. Las muestras artísticas que desarrollaron los artistas de todos los tiempos demuestran que la muerte fue un símbolo de representación en cada periodo histórico, la muerte fue adoptando concepciones asociadas a otras partes del cuerpo como el cráneo y el esqueleto, donde su consagrada vinculación con el armazón esquelético fue cada vez mayor, y los artistas que lo representaron fueron variando desde temáticas asociando el valor sentimental.

Salvator Rosa, pintor, comediante, poeta y músico, representa a la muerte como un esqueleto alado en el acto de arrebatarse un niño del regazo de su madre. Una de las representaciones magistrales que realiza Salvator, ya que esta pintura corresponde al sufrimiento y dolor que lleva luego de la pérdida de casi toda su familia por la plaga del barrio Nápoles que amenazaba Europa en el siglo XVII, es sin duda el niño menor fallecido de Salvator llamado Rosalvo, donde describe como: La concepción es pecado, el nacimiento dolor, la vida esfuerzo, la muerte inevitable.

La fragilidad humana es una obra pictórica del dolor que cobija su alma, será una de sus inspiraciones en el desarrollo pictórico posterior a su tragedia, así mismo se puede

analizar de acuerdo a los elementos plasmados cómo la existencia humana es miserable y breve. La muerte acentúa la mayor atención plasmada en forma de esqueleto y aterrador con unas alas que se alzan en la oscuridad sepulcral de la pintura. Es así como la figura esquelética de hombre configura y toma forma de diferentes maneras para ser interpretada. Hoy, en el plano estético, un cráneo significa un peligro o en su defecto, o un signo de la muerte.

“La fragilidad humana” - 1657, de Salvator Rosa.

José López Enguidanos y Perlés 1760-1812, es un artista plástico multifacético, dedicó gran labor plástica a los dibujos y también a los grabados, (Familia de esqueletos) es quizá uno de los trabajos pictóricos producto de su buen dominio del dibujo y uno de los más representativos dentro de sus estudios anatómicos que desarrolló en la pintura, de hecho es prueba fehaciente que tuvo una inclinación por representar esqueletos como motivos inspiradores lejos de las costumbres con temáticas saturadas y muy recreadas que se elaboraban por los artistas del siglo XVIII.

En un breve análisis se menciona que la familia de esqueletos es una representación del vacío espiritual de las familias, una crisis entre existente en todos los tiempos de la historia humana, donde el hombre es solo materia y desnuda hasta llegar al hueso como estructura morfológica principal, demostrando que no existe más interno de cada ser andante, ese gusto morboso de la muerte y su representación que es el final próximo. Sin embargo, corresponde a la tierna escena icónica de una familia esquelética. Se percibe con detalle minucioso la familia esquelética que implica la inexistencia biótica, tal como la vida se desencadena en una muerte.

“La familia de esqueletos” s/f. de López Enguídanos José y Perlés.

2.2.7. El cráneo símbolo mortuorio

El culto a los cráneos o también llamada calavera es una tradición que se dio desde tiempos paleolíticos superiores, donde se daban tributos con cantos y sonidos guturales por la pérdida de la vida del líder del clan o a los guerreros que perdían la vida en las cazas de los animales. Con la llegada de Neolítico se puede encontrar manifestaciones de mayor arraigo donde se llevaban las cabezas como trofeos o guardándoles reverencia, ya con las civilizaciones más posteriores se mantienen las cabezas trofeos, las máscaras cráneos, los cráneos moldeados y la reducción de cabezas en diferentes espacios sociales. En la actualidad, se puede aún encontrar muchas culturas que guardan ciertas costumbres al guardar los cráneos y darles culto con cuidados especiales, las que son consideradas como guardianes y protectores.

Al respecto del cráneo en las artes plásticas se menciona la composición del rostro en el dibujo y en el dibujo como una de las curiosidades anatómicas y luego explorarlas para su mejor conocimiento fue la labor que llevó a muchos artistas a tener que indagar con modelos vivos, y para ello debió desnudar la piel y conocer su estructura y su composición, estas curiosidad datan de épocas anteriores quizá las más conocidas fueron los estudios anatómicos que realizó Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel entre otros comprometidos por el dominio de la figura humana.

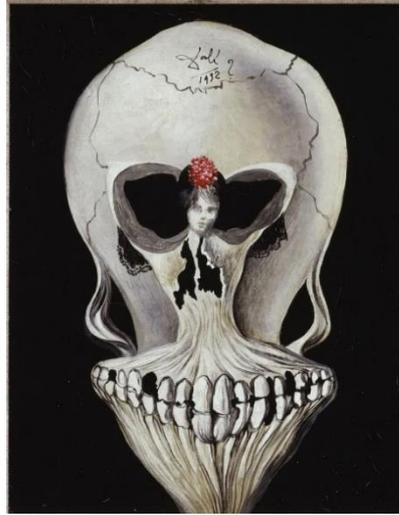
Bodegón Vanitas, de Pieter Claesz

El cráneo se convierte en un tema selecto de muchos artistas por la curiosidad de conocer la estructura de los huesos y como estas se encuentran articuladas unas con las otras, así también como una sola pieza del esqueleto pueda ser motivo suficiente para mostrar toda una temática sin la necesidad de agregar algún elemento. De allí la primera idea de utilizar la calavera como objeto artístico y portador simbólico de representatividad.

Desde entonces se han sucedido una serie de motivos que ponen sobre la mesa la imagen de la calavera como portadora de sentido en sí misma y de argumento, según se la mire y la época en la que se construya, pinte o hable de ella. Así se menciona a grandes artistas que plasmaron el cráneo desde diferentes perspectivas y composiciones tales como, Dalí, Van Gogh, Goya, Frida Khalo, Rembrandt, entre otros artistas de renombre.

Salvador Dalí, considerado genio por excelencia, elabora esta pintura con el título "*Bailarina en la cabeza de la muerte*" en algunos textos la nombran como la "*Bailarina en el cráneo*", es una de las muestras artísticas del estilo pictórico que Dalí expresaba el método crítico paranoico, con la capacidad representativa que solo el artista manifestaba al combinar cosas que no están conectadas racionalmente. En este trabajo muestra como el cráneo puede ser motivo de delirantes interpretaciones, donde se puede visualizar

imágenes que confunden a la mente; sin embargo, es un resultado fascinante y el cráneo es uno de los principales motivos.

“Bailarina en la cabeza de la muerte - 1939”, pintura de Salvador Dalí

Vincent Van Gogh, uno de los artistas que dio su vida a las artes plásticas por completo, se conoce muy poco sobre su obsesión descabellada por dominar la figura humana, por lo que antes de realizar sus paisajes Van Gogh, elaboró en una etapa más temprana una serie de dibujos y figuras esqueléticas en la escuela de Amberes, por lo que se muestra los ejercicios que realizaba con un dominio excelente, son expresiones donde satirizaba y al cráneo fumando cigarrillo, como muestra de su constante uso de la pipa.

Esqueleto con un cigarrillo encendido – 1885-86, Van Gogh

Cráneo lateral, 1887-88. Van Gogh *Cráneo*, invierno 1887-88, Van Gogh

2.2.8. La muerte en la pintura

Teniendo una mirada holística sobre la muerte y su relación directa con la filosofía y las artes plásticas, donde se asevera que estas siempre estarán unidas por la misma razón de querer inmortalizar cada acto humano y por el mismo hecho de conocer aspectos que no existan respuestas verídicas, la muerte tan solo se asocia y asume su rol existente en la oscuridad, pero viva e impregnada a las creencias, costumbres y características de cada civilización que pasó por las etapas de la historia de la humanidad, pues es preciso conocer que la muerte y su configuración en las pintura en algunos artistas conforman como los más relevantes y significativos en sus creación pictórica.

En el discurrir histórico, se ubicará a los artistas más representativos que tuvieron un acercamiento directo en la representación de la muerte en cada una de sus creaciones artísticas, algunos artistas por ser parte sustancial de su inspiración y algunos artistas por la práctica y motivo temático y otros por acercamientos y experiencia vividas que los llevó a expresar con acontecimientos encontrados donde el sentimiento fue mayor que el dolor, la rabia, la angustia e incluso el amor por justificar una tragedia o pérdida familiar, como es el caso del artista español Salvator Rosa, que inicia toda una serie de pinturas en la que la muerte es su frustración y dolor por la pérdida de sus familiares más cercanos como son los hijos y hermanos.

Así mismo, cada una de las etapas históricas de las artes plásticas, corresponden a una interpretación sobre la muerte en cada contexto y épocas que los artistas socializaron, para así contrastar y comprender la visión del ser humano ante un acontecimiento natural del hombre. Al margen de estilos o corrientes, debemos interpretar sobre el contenido y mensaje de la obra.

La muerte es el misterio encofrado que aguarda en cada espacio y tiempo, que va de la mano con la temporalidad de la vida, es indudable obviarla, ya que la vemos toda la vida delante de nuestros ojos, por lo que los artistas plásticos no podrían dejar de lado esta fascinante idea abstracta al concretizar en sus frescos, murales de los primeros que realizaron en la Edad Media, para luego volverse más plástico aun con las creaciones al óleo, a sabiendas que a la muerte le gusta jugar al ajedrez, siempre al lado del reloj de área símbolo del tiempo que nos falta apaciguar en la vida, y el garfio otro símbolo indispensable que lleva en la mano, ya que se encuentra siempre al acecho, por lo que la muerte es representada con la característica del esqueleto humano, en ocasiones con un túnica negra. Estas son los principales elementos que conserva la muerte, aunque por otra parte constatamos que su aspecto es de personajes esqueléticos o con cabezas del macho cabrío como en los frescos del Renacimiento, por lo que precisamente es la manera en que la gente de todos los tiempos se la imaginan.

Hemos heredado una larga tradición cultural en torno a las creencias religiosas, que viene a ser parte de la teología que estudia el destino del hombre en el universo, en otras palabras, el final de la vida: la expiración, la resurrección, el purgatorio, el juicio final, clásicos de la influencia cristiana. Así que aprovechando estas teorías cada uno de los artistas expresaron la muerte en cada etapa de la vida, la imaginación de cada artista es única y original donde se ha logrado propias recreaciones de imágenes de la muerte acechando al hombre.

En la obra de Giotto de Bondone, se aprecia una personalidad artística de innovación que transformó la pintura medieval en pleno siglo XIII. Esto se puede apreciar en la composición dramática y de movimientos en toda la imagen, teniendo una riqueza de color y recursos que fortalecen el contenido de figuras y espacio, esto se evidencia por el manejo de perspectivas, texturas y el color, muy bien aplicados e innovadores para ese entonces.

Lamentación por Cristo muerto (1303 -1312); Giotto de Bondone.

En cuanto al contenido, la carga emocional de los personajes es muy dramática y se percibe ese dolor al regocijar y acompañar al personaje principal, a un Cristo muerto. El contexto y la idealización a cada personaje religioso muestra un contenido cargado de emociones y sentimientos, la simbología humana, religiosas y la muerte son interpretadas de manera magistral, el deceso de un hombre, al margen de su comportamiento y enseñanzas, nos hace comprender el dolor humano; pues las imágenes religiosas tenían funciones didácticas y no se preocupaban por el aspecto estético; por lo tanto, el aporte de Giotto es fundamental en la interpretación de la pintura en este caso sobre la muerte.

En las obras de Pieter Bruegel, el Viejo, se puede percibir un idealismo muy humano con preocupaciones directas de su época, donde la muerte asume un rol de persecución, ya que estas se dan de acuerdo al contexto en la que el artista convivió constantes pestes y una vida humana con la mortalidad más prematura. Por lo que empezó a viajar y conocer realidades diversas, buscando respuestas a situaciones humanas de su tragedia de la vida, la muerte la cual forma parte de las tradiciones y costumbres religiosas.

El triunfo de la Muerte (1525), de Pieter Bruegel el Viejo

Apodado como el viejo, es quizá uno de los más grandes representantes de la pintura Flamenca, quien comparte juntamente este sitio con pintores como: Jan Van Eyck, el Bosco y Pedro Pablo Rubens, tuvo una actividad artística muy nutrida con temáticas sobre paisajes que le dio notoriedad por su buen dominio y excelentes composiciones, en sus comienzos tiene una notable influencia del maestro del arte flamenco El Bosco, con temáticas demonológicas con personajes en miniaturas, en las cuales la muerte y determinadas escenas toma singulares características originales.

Detalles en el triunfo de la Muerte (1525), de Pieter Bruegel el Viejo

El jardín de las delicias del Bosco fue la principal inspiración para Bruegel en esta apocalíptica representación de la muerte, donde detalla cada una de las imágenes plasmadas, de hecho, vemos en el centro mismo del cuadro a otro esqueleto a caballo

armado con una hoz, buscando quitar a vida. El resto de escenas son igual de pavorosas, terribles e incluso adelantado en su tiempo para representar a la muerte como el mayor de los males que persigue y se encuentra en cada instante de la vida, ese ejército de muertos resucitados arremete con espadas y hachas contra una multitud de mortales que huyendo en estampida caen en sus trampas. Uno de los trabajos pictóricos más resguardados del Museo del Prado, ya que es una representación alegórica de la muerte para el deleite del público.

Jan Van Eyck, es un artista de renombre de la escuela Flamenca, es considerado como el mejor pintor del Norte de los Países Bajos, *la crucifixión y el Juicio final* es una de sus pintura con mayor detalle donde se aprecia la fiel representación del Jesucristo en uno de los dípticos y en el otro la representación del cielo, la tierra y el inframundo, en cada uno de los pasajes plasmados se puede apreciar personajes específicos como Jesús, es el que se encuentra en el cielo, el Arcángel San Miguel el que ajusticia a los malos evitando que salgan del infierno y la muerte representada por un esqueleto, que busca llevar a la mayor de las almas posibles hacia el infierno.

Díptico alegórico del juicio del hombre después de la muerte, donde el artista representa toda una escena compleja, pero a la vez comprensible ya que se encuentra basada en la Biblia, donde detalla la venida de Jesús al mundo para el juicio final.

La crucifixión y El Juicio Final, de Jan Van Eyck

Con respecto a los trabajos pictóricos de Klimt, se aprecian y representan escenas interpretativas en su obra titulada “*La muerte y la vida*”, donde cada una de las teorías de la muerte y la vida se relacionan, en ese entonces corresponde a un concepto objetivo sobre la vida con colores cálidos, donde evidentemente se encuentra la calidez, el amor y la protección de los hombres plasmados, ya que se encuentra un niño que trasmite vida, cuerpos desnudos que contemplan la fuerza y vitalidad, todos consumidos por un profundo sueño, frente a ellos en colores fríos se encuentra la vida contemplando como el final de todo ello en acecho y envidia buscando selectivamente llevarse a uno de esas almas durmientes. Esta obra del famoso artista es uno de sus últimos trabajos ya que se conoce que al cabo de tres años publicadas en los salones expositivos encontró la muerte, en ese sentido se interpreta que es un trabajo premonitorio hacia su muerte.

“Muerte y vida – 1915”, de Gustav Klimt,

Ya en la pintura contemporánea podemos comprender que la interpretación de la muerte no puede ser una temática ligada a la religión, sino asume su rol como alegoría simbolista, estas referencias pictóricas nos direccionan a una conceptualización de representación cultural de cada etapa evolutiva de la muerte en las artes plásticas.

El simbolismo es parte de una obra de arte, lo que se ve en el contexto y los propósitos que se pretende dar como mensaje, las obras observadas anteriormente están íntimamente relacionadas a la iglesia y su concepto, es por ello que cada artista representó mediante su pintura a la muerte según sus estudios, creencias e idealizaciones, valorando las características costumbristas y tradicionales de su tiempo.

2.2.9. La muerte en la pintura del expresionismo del siglo XX

La forma del arte clásico sobre la concepción y representación sobre la muerte se ha trasfigurado para el hombre moderno, su concepción es diferente, observa a la muerte como un hecho que no obedece a criterios sociales, ni religiosos, mucho menos a gustos estéticos.

La representación de la muerte en la actualidad ha cambiado en el sentido de que ha dejado de ser una mera causalidad de expresión mágica e intensidad expresiva, de reflejar a la muerte solo como un ser inerte de significado religioso, como trasfondo camuflado esconde a la literalidad del infierno. La unidad entre lo sensible y lo universal, la forma y el contenido, etc., fue justamente la invención estética del mundo griego. Esta misma unidad expresaba la relación de armonía entre la individualidad del artista y la asociación con la muerte.

La confrontación de la muerte en estos tiempos de abundancia de la información por los diversos medios, es quizá la muestra fehaciente del encuentro con el rostro de la muerte en cada espacio, parte cotidiana, más allá de las emociones personales que este hecho pueda generar.

Es decir que los artistas posmodernos utilizan a la muerte como temática en observación directa de la muerte natural, como es difundida por los medios de comunicación en su extrema circunstancia desde el lugar de los hechos y mas no así una imagen fantásica de la muerte en tiempos anteriores. La muerte es sin duda alguna que está muy relacionado con toda nuestra sociedad de lo moderna, como menciona Blanchot (1992) que resume a la muerte dentro de la concepción estética en las artes plásticas: “Sostener, dar forma a nuestra nada, ésa es la tarea. Debemos ser los diseñadores y los poetas de nuestra muerte” (p.117).

El acto mismo de plasmar la muerte es entrar en el misterio y el tiempo mismo de la muerte, de la desaparición. Lejos de pensar que se trata de personas que alguna vez tuvieron vida, retratando sus expresiones y las posiciones de la muerte, donde lo que se pretende es la inmortalidad de los de estos cuerpos y esqueletos, debemos pensar que son imágenes que nos ponen en contacto con la fragilidad de la existencia.

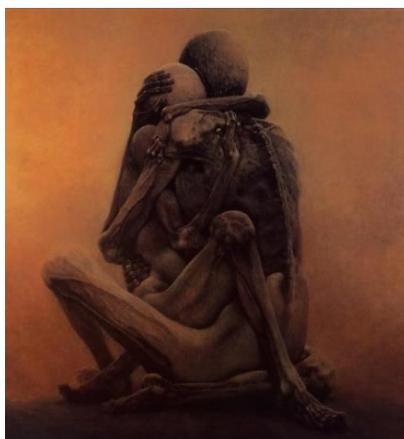
Es en este sentido, donde las temáticas de la muerte pasan por la extraña particularidad de recordarnos permanentemente su desaparición. La esencia de toda imagen, a fin de cuentas, es la pérdida de la esencia de la vida “Ver como es debido es esencialmente morir, es introducir en la visión esta inversión que es el éxtasis y que es la muerte” (Blanchot, 1992, p.141).

Entrada el siglo XX, distintas corrientes se fueron sucediendo durante todo el primer cuarto del siglo XX y el tema de la muerte fue evolucionando, desde el punto de vista estético, de diferentes maneras.

El punto de inflexión lo marcó la Primera Guerra mundial y la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, la pintura ha ido desarrollando esta temática en paralelo con el devenir de la sociedad. Un ejemplo claro ha sido la obra del polaco Zdzislaw Beksinski cuyas pinturas, sin título generalmente, expresan el sentimiento del artista hacia esta temática con una melancolía, una carga emocional que parece desasosegar al espectador. No sabe con seguridad que fue que lo marco en el desarrollo de estas temáticas sobre a muerte, si fue por hecho histórico que le tocó vivir Polonia natal o fueron problemas psicológicos en el interior familiar o traumas personales, porque sus pinturas se han convertido en las mejores representaciones sobre el tema de la muerte en Europa.

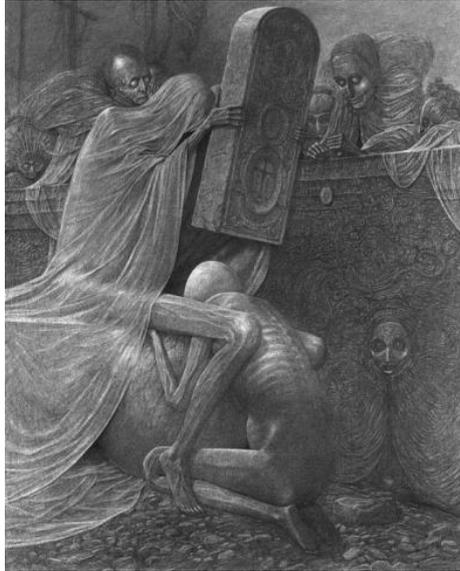
El mundo es a menudo un lugar terrible, repleto de violencia y dolor, donde la muerte se encuentra presente en cada instante del andar humano, y de modo que los artistas del siglo XXI, representaron la muerte expresando desde su propia filosofía, y sale la pregunta ¿por qué no reflejarlo en las expresiones artísticas como tal?

Por lo tanto, salen a la palestra infinidad de artistas de diferentes espacios para interpretar a la muerte desde la concepción moderna con los cambios sistemáticos de la tecnología y sus variantes, por lo que se menciona a Zdzisław Beksinski, pintor polaco que optaba por la inmersión en la psique más depravada, oscura y deformada del ser humano, que expresa la muerte en su forma humana, con sentimientos, alegorías a la crisis humana.

(s/t), 1984. Zdzisław Beksinski.

Zdzisław Beksiński. Es un artista de talla mundial que expresa la muerte, sus sueños terroríficos, de su imaginación macabra, en un realismo emocionante. Y el resultado de tales obras son reflejo del éxtasis que sentía por la temática de la muerte como mágica, alegorías de la falta de emociones y empatía humana los que la muerte personificada por calaveras eran las que mostraban señales de emociones.

Dibujo (*s/t*, 1972). Zdzisław Beksiński.

El dibujo de Zdzisław Beksiński presenta de manera marcada a unos personajes, desnutridos, pidiendo piedad por su vida, ya que a muerte es la representación de esas vidas tan desoladas, próximos a ser parte de su larga lista en el sendero de la muerte.

Desde un aplano compositivo el artista denota la importancia que tiene la línea dentro de su obra no solo para delimitar espacios y objetos, sino también para otorgarle dinamismo y drama a la imagen con la representación de la muerte, la presencia de la línea es constante. Cabe recordar que muchos artistas a lo largo de la historia como, Miguel Ángel, Rafael, Rivera entre otros artistas demostraron el dominio del dibujo, y sin otorgarle color son admirados como trabajos finales.

Michael Zavros, es un artista multifacético nacido en Australia, que realiza obras dentro de la pintura dibujo y la escultura, donde representa trabajos en un hiperrealismo con temáticas pegadas a la realidad cotidiana, donde la muerte no pasa desapercibida.

“*Phoebe está muerta*” es una obra hiperrealista donde muestra a una niña muerta, donde trasporta la realidad a otras dimensiones, sobre la idea de la muerte y su perene

concreción. Así la Muerte siempre será un tema recurrente a lo largo de la historia del arte, mostrando ese rostro menos amable de la vida, aunque hará reflexionar al espectador sobre los aspectos profundos y fundamentales de la existencia. Al fin y al cabo, a todos nos espera la negra Parca, antes o después.

“Phoebe está muerta” de Michael Zavros.

2.2.10. Interpretación del artista sobre la muerte como temática investigativa

El trasfondo de las obras artísticas son el producto del fallecimiento de muchos familiares que padecieron de cáncer terminal, la apreciación del cuerpo deshidratado, cadavérico pero que todavía tiene un alma que lucha por sobrevivir son lo referente al tratamiento de la figura humana abordada en mis pinturas. (disecar almas en vida).

El estilo en sí se comenzó a desarrollar en las aulas de la Escuela superior de bellas Artes Pública Felipe Guamán Poma de Ayala, antes de culminar los estudios en la mencionada escuela, la temática sobre la muerte fue determinante el camino que debía tomar para la obtención del bachillerato, buscando el concepto adecuado que sirva como referente y englobe toda la concepción, la hipérbole es el término adecuado en cuanto al tratamiento de la figura humana ya que es la exageración y la estilización de las formas.

Para llegar a incursionar en el estilo expresionismo tétrico con la temática de la muerte, que es lo más cercano al concepto, tuve que pasar muchas situaciones en donde el convivir con las constantes pesadillas a raíz de la vivencia en un cuarto que colindaba con el cementerio dio pie y ayudó a surgir ideas y conceptos de como un artista puede utilizar tal situación como recurso e impulsar a desarrollar de un estilo propio.

Así mismo estas se asocian a las constantes pérdidas, configurada en las muertes de familiares, sueños oníricos, melancolías y crisis existencialista en ése entonces, todo ello se transforma a una curiosidad de constancia a conocer al artista sladislaw Beksinski que básicamente es el punto de partida de todos mis cuadros y las constantes búsquedas del lado emocional en las personas y no enfocarme en solo la figura y el cuerpo humano, teniendo como temática la muerte y el amplia espacio de conocimiento que engloba desde las primeras culturas primigenias, hasta la actualidad.

Por lo que la temática de la muerte es tan recurrente, en cada proceso creativo que me enfoco desarrollarlo, sea cual el estilo, en esta oportunidad incursiono en el expresionismo, para darle fuerza cromática, a cada trabajo pictórico.

2.3. Marco conceptual:

Apreciación artística: desde la perspectiva del Ministerio de Educación (2016), constituye la interacción entre el receptor y las expresiones artístico culturales que significa observarlas, enterarse sobre ellas, comprenderlas y reflexionarlas. No tan solo es percibir las sino va más allá, esa capacidad de descripción y análisis, comprender la correlación con el escenario histórico, cultural, social en el que fueron creadas o expresadas. (Belaunde, 2019).

Arte: es la manifestación cultural del hombre a través de la historia, en el que se plasma un sentimiento, una idea, una frustración, una emoción, etc., en virtud a su propia existencia y tiempo determinado. Dicha expresión se funda sobre un soporte y lo más importante es la consideración de los preceptos de la estética que trasluce de un arte original.

Cultura: considerada como la evidencia fidedigna de la concreción del pensamiento del ser humano; ya se de manera abstracta o concreta como vienen a ser las ideas, la religión, el lenguaje, los valores, los preceptos, los utensilios, las construcciones, etc. Este conjunto de creaciones humanas nunca permanece estático, siempre está en constante cambio, producto de esa dinámica la sociedad avanza y se modifica.

Creatividad: es una forma de reflejar las características impregnadas en una producción artística o una acción determinada, supone habilidad, destreza y estrategia que marca un proceder originario, único y distintivo. En otros vocablos, la creatividad es el desprendimiento para obrar de modo propositivo, resolutivo y mucho criterio.

Derecho a crear arte: esta dimensión del derecho a la libre expresión artística no admite ninguna limitación por su profundidad netamente íntimo, aunque sí la técnica empleada por el artista y las competencias de su propia destreza para convertir su producto artístico en una realidad material (grabado, pintura, xilografía, escultura, cuento, poesía, canción, etc.). (Loyola, 2017).

La expresión artística: es una forma especial de expresar, manifestar y comunicar las emociones, los sentimientos, las frustraciones, inquietudes y perspectivas de los seres humanos y los transmite por medio de los dibujos, trazos, gestos y ritmos.

Libertad de expresión artística: en el escenario artístico, las expresiones suelen propalarse por medio de la utilización de un lenguaje enteramente crítico, provocador, burlesco o irónico, puesto que los artistas por lo general son personas que tienden a ocultar bajo su ingenio la exteriorización o manifestación refinada de su pensamiento. (Loyola, 2019).

Mensaje artístico: todo objeto creado artísticamente se desarrolla movido por intenciones o propósitos definidos por el creador, aunque para sí mismo o para los espectadores; por lo que el o los significados pueden manifestarse de modo explícitos o implícitos, esto conocido como los mensajes denotativos o connotativos.

Muerte: según Morín (s.f.) expresa que la muerte del ser humano es una adquisición de las personas, a quien por defecto o siempre le sorprende la muerte, al ser su conocimiento sobre la muerte exterior, asimilado y no innato. (citado en Piqueras, 2017).

Miedo: Es una emoción un sentimiento que impulsa a creer que va a suceder algo negativo, malo, perjudicar, lo que hace que exista desconfianza, por lo tanto, se trata de la angustia ante un peligro de naturaleza real o imaginaria, sea cual su razón esta se concentra en la persona que la percibe.

Mortuorio: Este término se refiere a todo el conjunto de preparativos que realiza la familia o cercano al difunto, lo que configurara todo el acto ceremonial para el entierro en un lugar es específico.

Personalidad estética y cultural: todo artista busca su propio estilo que lo diferencie del resto, esto implica conocimiento técnico, manejo del pincel u otro material que exprese la originalidad y la idiosincrasia de vida del autor, porque todo creador está inmerso en un espectro cultural que le motiva, fastidia, indigna, propina y degusta. Tales cualidades son fundamentales para no caer en copia o réplica de otras obras representativas, aunque no es ilícito.

2.4. Marco espacial

El espacio en donde se desarrollará esta investigación, vale decir los talleres personales y en los talleres de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho.

2.5: Marco temporal

Esta propuesta artística se elaborará mediante la pintura y con la técnica al óleo, el cual se desarrollará el año 2021-2022 y terminará con una producción de 03 trabajos artísticos, que serán justificados de manera oficial en una sustentación o defensa de tesis.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.3. Situación Problemática

Frente a los nuevos acontecimientos suscitados en el aspecto artístico de nuestros tiempos denominado Arte Contemporáneo, representa a toda una generación de artistas que desmembraron la esencia de las artes plásticas, de su naturaleza, que constituye enfocar a la inspiración de las representaciones de la naturaleza tal cual son, de la figura humana como templo de perfección y su persistencia obsesiva en dominar una academia en los conocimientos de la figura humana, hoy no es más que una cuestión básica de otorgarle un concepto para ser entendida; el arte abstracto se centró más en cuestiones de emociones de figuras y expresiones subjetivas alejadas de la práctica y el buen dominio de cada técnica y la temática artística. Ya más cerca al siglo XXI, se encuentra un tipo de arte, aun siendo parte del arte Contemporáneo, que son las instalaciones, las performances y entre otros ismos en las artes plásticas con similares características, que no las convierten claras, con temáticas radicales que requieren ser explicadas para entenderlas, en el uso de las figuras humanas es implicada en la participación del cuerpo con público presente, una clara interpretación del artista para el espectador. El cuerpo implicado nos lleva a percibir sobre el conocimiento pretencioso de los artistas. (Duarte, 2016, p.142).

Una clara muestra que las escuelas de artes plásticas se encuentran en un gusto estético influenciado por una élite de consumismo y de poder económico que sólo busca pretensiones egocéntricas y mas no así en una esencia de encontrar la perfección que representa las artes plásticas en general, ante una realidad objetiva, la investigación se mantiene a pie de salvaguardar el gusto estético basándose en la filosofía humana en dar explicaciones a sus cuestionamientos y la muerte que representa ese espacio desconocido que solo será explicado por la naturaleza biológica y mas no por razones filosóficas, esa es la razón que el artista plasmó desde diferentes aspectos las representaciones de la muerte en todo su esplendor, en ese entender desde mi posición artística como artista plástico buscó representar a la muerte como motivo de inspiración por conocer lo desconocido, un símbolo que aguarda la vida.

Otro aspecto que mencionar es quizá la pérdida del estudio de la figura humana y su estructura esquelética en las escuelas de arte del espacio nacional, dejadas de lado, abandonadas y polvorientas ubicadas en las bibliotecas como si fueran trofeos deportivos, cuando su principal función es conocer todo su contenido, sus partes por el eximio placer

de dibujarlas y pintarlas, darle un sentido de inspiración para que los jóvenes artistas de estos tiempos puedan indagar, analizar y profundizar sus conocimientos sobre su significado simbólico que representa el esqueleto y cada una de sus partes dentro de la filosofía de la muerte.

Es importante mencionar que en la presente investigación cuando se habla de la muerte en la expresión pictórica, se está haciendo referencia a la posibilidad de representación dentro de la pintura, ya que a pesar de los siglos de diferencia que se tiene con las primeras representaciones de la muerte en la Edad Media hasta la actualidad del Arte Contemporáneo, aún se mantienen algunas características propias como como el esqueleto y el cráneo. Símbolos de representaciones de la muerte, los artistas en la actualidad representan estos elementos tan particulares como el esqueleto o el cráneo en fusión con otros elementos decorativos lo que lo convierte en una función de ornamentación y no así, en una alegoría hacia la muerte con un concepto específico de su significado.

Profundizar el significado de la muerte en nuestro contexto, es quizá llegar a validar su arraigo cultural con las creencias y costumbres que está ligada nuestro vasto territorio nacional, un aspecto que resaltar es sin duda la religión cristiana y su influencia decisiva sobre su visión sobre la muerte, lo cual hasta la actualidad se mantiene vigente a excepción mínima de poblaciones que mantiene una fe sobre la muerte desde la cosmovisión andina, en ese sentido vale aportar que la muerte en el espacio occidental influenciada por la iglesia católica, busca reverencia y guardar luto llevando la oración hacia Jesucristo para que esta alma pueda ser perdonada y disfrute de la vida en el paraíso en una vida eterna al lado de Dios todopoderoso y esta característica es casi en todo espacio de América del Sur y Centro América donde la iglesia católica instauró un profundo dominio en su creencia y en un sincretismo que se mantiene a pie.

La muerte desde una visión internacional, en específico en el Medio Oriente y parte de algunos países europeos, se puede apreciar que es una población que ha perdido el respeto hacia la muerte, donde la mortalidad en estas últimas décadas acrecentó desmedidamente, esto por las guerras entre hermanos países, donde observar la muerte a diario es tan natural, como ver mujeres y niños morir de hambre en África es de lo más común, en ese sentido la muerte es un aliado para culpar o beneficiar a las grandes

empresas dedicadas a la venta de medicamentos, armamentos y para solucionar disputas políticas, es por tal razón que muchos artistas, congregados en colectivos y grupos contestatarios buscan desde su mayor sensibilidad frenar y generar conciencia al expresar que la muerte debe ser un sentido de respeto para los más indefensos.

2.4. Formulación del problema

2.4.1. Problema general

¿Se podrá plasmar las expresiones de la muerte de un cadáver en una expresión pictórica, Ayacucho 2020?

2.4.2. Problemas específicos

- ¿Será posible responder las interrogantes de la muerte a partir de las expresiones pictóricas, Ayacucho 2022?
- ¿Cómo la muerte podrá ser motivo de inspiración para la elaboración de una expresión plástica, Ayacucho 2022?

3. JUSTIFICACIÓN

3.3. Fundamento Teórico:

Para poder plasmar toda forma real o subjetiva que está en la mente según su concepción filosófica del ser humano, es necesario conocer y planificar procesos en la creación pictórica, esta complejidad es desarrollada gracias a la creatividad; sin embargo, no solo es fundamental la intención o la imaginación, sino el aspecto teórico es trascendental, una adecuada investigación fortalecerá la propuesta investigativa, estas fuentes de acopio e información serán útiles para el fortalecimiento de las ideas a plasmar en un tipo de arte con temáticas de la muerte.

3.4. Fundamento metodológico:

Es la obtención de nuevos conocimientos gracias a la investigación, se pudo identificar diversas formas de expresar y justificar una obra de arte, pues el manejo del contenido visual mediante el contenido y mensaje que se muestran en esta propuesta, es por el empleo de diversos métodos experimentales prácticos y teóricos, quienes ampliaron las perspectivas artísticas que se tenía y que se tiene.

3.5. Fundamento práctico:

Al desarrollar un trabajo pictórico, tenemos los elementos compositivos, esto engendra percepciones visuales, la línea, la forma, el color, las texturas y la perspectiva, los que generan sensaciones visuales al espectador, quienes dentro de su observación están en la búsqueda de nuevas formas de representación estética.

Cada una de las obras realizadas tienen cualidades en su elaboración, con un amplio bagaje de oportunidades de plasmar y representar emociones y sentimientos frente a la muerte, las que darán como resultado artístico pasmo, horror, encanto o desequilibrio emocional inspiradas en la muerte.

4. OBJETIVOS

4.3. Objetivo general

Analizar dentro de un marco compositivo toda representación artística que ha tenido como temática central la muerte, Ayacucho 2020.

4.4. Objetivos específicos:

- Profundizar los conocimientos de las manifestaciones artísticas dentro de la pintura sobre la temática de la muerte y sus infinitas formas conceptuales en la que se configura en el artista, Ayacucho 2022.
- Complementar la temática de muerte desde la perspectiva de la expresión pictórica a partir de la producción plástica que presento, Ayacucho 2022.

V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Aspectos Metodológicos: Enfoque cualitativo

Se trata de la vida, las experiencias vividas, los comportamientos, las emociones, los sentimientos, también considera los funcionamientos organizacionales, las clases sociales, las materias culturales y las interrelaciones culturales, algunos datos pueden cuantificarse, pero el grueso del análisis es interpretativo. (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018). Por consiguiente, nuestro estudio estará dirigido hacia una interpretación exhaustiva sobre la temática de la muerte desde la postura cultural e idiosincrásica.

a. Tipo de estudio: Cualitativa.

Hoy en día, el alcance de la etnografía va más allá de la actividad descriptiva, permite una reflexión constante y profundamente sobre la realidad, bajo el perfil de asignación de significados a lo que se ve, se oye y se hace, proyectado aspectos hipotéticos, redefiniendo de modo continuo, hasta llegar a construir e interpretar esa realidad sin anteponer el sistema de valores del indagador, lo conduce a la reconstrucción teórica. (Ñaupas et al, 2018).

b. Nivel de investigación: Exploratorio – Descriptivo

Entendida las características fundamentales de una indagación cualitativa, como es la subjetividad expuesta del investigador sobre la materia de estudio, se hace necesario la fundamentación e interpretación hermenéutica a niveles considerativos para que el estudio adquiera connotación y aceptabilidad en el interpretante anónimo. Por tales razones, se considera los siguientes niveles de estudio:

Es exploratorio. Según, Sánchez y Meza (1998) expresan que esta indagación puede iniciar su estudio a partir de datos de documentación, administración de entrevista y observación identificando el ámbito de la muestra. También adquieren otras denominaciones como indagaciones preliminares y puede servir para que el investigador se familiarice con la materia de estudio.

Descriptivo. Consiste en señalar cómo es y cómo se refleja un fenómeno o hecho, aunque se torna necesario la identificación de sus peculiaridades de la variable para que el estudio

sea abordado en su amplitud o integralidad, por lo que será de mucha importancia y accesible su significatividad.

Al respecto, Sánchez y Meza (1998) refieren que dicho nivel investigativo consiste en describir un evento o una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal-espacial dado. En esa circunstancia, se debe recabar información relevante vinculada a la situación actual del fenómeno a estudiar.

c. Diseño de investigación: fenomenológica - hermenéutica

Es el más indicado cuando existe suficiente razonamiento para no dudar de la bondad de informaciones y el indagador no ha vivido ni le es nada fácil edificar ideas y conceptos pertinentes sobre la materia que estudia por estar distante de su vida y por consiguiente explica los fenómenos sociales, físicos y culturales desde una óptica muy singular del indagador.

d. Método de investigación: hermenéutico.

El método hermenéutico es muy predilecto, pues su radio de acción ha adquirido amplitud; es decir, ha abarcado a casi todas las ciencias, pues su interés es la interpretación de cualquier obra artística, cual fuere su tendencia, siempre enfilado hacia la comprensión en función al pensamiento e ideología del hacedor.

En esa misma línea argumentativa, Mejía (2005) comunica que el método hermenéutico: “se extendió hasta cubrir la interpretación de todo tipo de textos, y más recientemente de todas las manifestaciones del espíritu humano, incluyendo no solamente los textos, sino también las pinturas, esculturas, instituciones sociales, acciones humanas, etc.” (p. 61).

Este método debe de ser empleando en toda producción artística; es decir, en los espacios de las artes plásticas para educar la sensibilidad, el mundo de la semántica y cultura visual de los seres humanos.

5.2. Universo, Población y Muestra

Población: Al respecto Gamarra, Rivera, Wong y Pujay (2016), refieren, que es la totalidad de sujetos o elementos de un conjunto delimitado por el indagador. Se denomina también universo y su estudio se efectúa mediante el censo; es decir, el conteo de uno a uno los elementos estudiados.

En la investigación abordada se considera 12 obras pictóricas con temáticas muy similares; es decir, relacionadas a la muerte, con tan solo una mirada superflua el observador estará convencida de la temática desarrollada.

Muestra: Según Gamarra, et al (2018), refieren, es el subconjunto de la población. Una parte o fracción representativa de toda una población definida que ha sido seleccionada para un estudio determinado.

En la investigación abordada se considera 03 obras pictóricas con temáticas sobre la muerte; es decir, relacionadas con la muerte, en tan solo una mirada superflua el observador estará en condiciones de afirmar la temática desarrollada.

Tipos de muestro: Al respecto, Hernández, R., et al. (2010) consideran: “En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra”. (p. 241). El indagador con la seguridad que amerita su perfil profesional considera tener en cuenta el estudio de 5 obras pictóricas para su desarrollo investigativo, a partir de dichas obras se tendrá que efectuar el recojo de datos y su posterior interpretación rigurosa.

5.3. Técnicas de Recojo de Datos

El recojo de datos es imprescindible en todo estudio, pues trátase de un evento, sujeto u objeto estos adquieren sus propias características y se tornan muy necesarios su identificación, comparación y recojo de las mismas para su codificación respectiva. Según Carrasco (2019) en la administración de recopilación de información es accesible el

empleo de diferentes técnicas, muchas veces elaboradas por el indagador; aunque existen las más comunes como la lectura, fichaje, observación, grabaciones, filmaciones, etc.

Entrevista. Es muy necesario acopiar información de expertos en cuanto a la producción artística, tanto teórica como práctica; ya que una mirada perspicaz da una línea conceptual significativa referida a la temática de la muerte, materia de investigación.

Al respecto, Carrasco (2019) conceptúa: “Es un instrumento muy utilizado en la investigación social y consiste en un diálogo interpersonal entre el investigador y el entrevistado, en una relación cara a cara, es decir, en forma directa” (p. 315). Por lo que el artista debe desarrollar entrevistas no estructuradas para conocer las percepciones sobre la muerte en el contexto y desde su postura filosófica.

Observación. Por tratarse de obras artísticas y su interpretación, se efectúa a través de la vista, a partir de ella el análisis e interpretación se desarrollará a niveles considerativos, dependiendo de los espectadores y niveles de preparación de los mismos para que puedan dar su comentarios y juicios de valoración.

Al respecto, Charry (2008), considera que la observación es un procedimiento de recopilación de datos e información consistente en utilizar los sentidos para observar hechos, y realidades presentes, y a actores sociales en el contexto real (físico, social, cultural, laboral, etc.) en los espacios propios donde desarrollan sus actividades.

5.4. Instrumento 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.

Entrevista no estructurada o informal. Desde la perspectiva de Carrasco (2019) refiere que es aquella que se efectúa de modo espontáneo y con toda libertad para el indagador. Él puede guiarse por un conjunto de ítems predeterminados sobre la base de los indicadores de las variables. Se considera el presente instrumento por la agilidad y

versatilidad, pues la conversación es consustancial para aquilatar y entender los significados de las obras pictóricas.

Ficha de observación. Desde la óptica de Carrasco (2019) considera que es un instrumento de fácil manejo, pero su utilidad adquiere relevancia significativa. Se utiliza para registrar los datos que se producen como resultado del contacto real y objetivo con la realidad que se observa. Registra una descripción detallada del fenómeno en estudio, puede ser un evento, una comarca, una persona o un evento cualquiera (productos artísticos).

5.5. Fuentes de Información.

- Entrevista clave a los profesionales del arte y conocedores de la temática.
- Se identificará fuentes bibliográficas existentes en el medio, webgrafía e información valiosa de las entrevistas.
- Estudio previo sobre la temática, artistas plásticos de la región.

5.6. Tratamiento de la Información.

Los instrumentos seleccionados han de permitir el acopio de los datos, para luego someterlo a tratamiento correspondiente a niveles interpretativos, descriptivos y explicativos por tratarse de un estudio cualitativo.

VI. RESULTADOS

6.1. Propuesta artística y creativa

El presente capítulo tiene por objetivo mostrar la forma en que la propuesta artística fue realizada y la manera en la que será analizada. Así mismo, los análisis realizados desde sus tres niveles forman un marco teórico coherente y lógico, dentro del cual se ajusta el concepto de cada una de los trabajos realizados.

Durante miles de años, las artes pictóricas se muestran como una necesidad expresiva del hombre, y es parte fundamental del desarrollo de la humanidad, tanto en su manera de manifestar sus emociones y como una muestra de sus creencias, motivos mortuorios relacionados a los aspectos religiosos y como parte esencial de la Estética.

Las artes constituye como el único medio que el hombre conoce para buscar la perfección, en base a su técnica y temática artísticas para plasmar sobre un soporte la bidimensional, al igual que las otras dimensiones plásticas como la escultura o el grabado, que son herencias de una cultura milenaria para seguir produciendo como piezas únicas que revelan el sentir del creador al moldear el barro, esculpir la piedra u otro material como grabar la piedra, la madera o el metal, pues son formas expresivas tan necesarias para mostrar su sentir, ya sea con colores, líneas acabados, finos e incluso desde una perspectiva decorativa.

La pintura tiene la particularidad de ser plástica y puede llevar a universos diversos para mostrar el color de infinitas formas, de acuerdo a las necesidades de la obra que el artista tiene pensado. La obra artística, que complementa todo el estudio teórico de la presente tesis, está realizada en la pintura, debido a varias razones que concuerdan con los lineamientos conceptuales que se pretende, y den sustento al proyecto a partir de la utilización de los materiales pictóricos.

6.2. Triangulación de análisis según Erwin Panofsky

Niveles de significación: según Panofsky

El método iconológico de Erwin Panofsky, es uno de los métodos de análisis más utilizados por los estudiantes, profesores, críticos y curadores de arte, ya que en estas últimas décadas los análisis de las piezas artísticas; ya sea una pintura, escultura u otra dimensión artística se tornan más rigurosos para poder entender a partir de sus tres niveles: el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. Este tipo de análisis refiere a un entendimiento desde lo más simple a lo complejo, en el que la aproximación de la obra en el primer nivel no requiere de grandes conocimientos en el área, pero que paulatinamente se requiere cada vez más de una mayor investigación que permita mayor entendimiento semántico y estético.

Este método permite al investigador dar una mirada certera de lo que el artista pretendió transmitir, así mismo el artista pueda tener un objetivo claro y fundamentado sobre su creación artística y ser entendido en toda su complejidad analítica que lo llevó a realizar un trabajo artístico; por lo que en términos generales; quiere decir, que su complejidad interpretativa va más allá del propio creador la cual se transforma en un reflejo de la idiosincrasia de una sociedad o de una cultura en un determinado momento y lugar.

Como asegura Mitchell (2009), quien expresa que, “lo que necesitamos es una crítica de la cultura visual que permanezca alerta ante el poder de las imágenes para bien

y para mal, capaz de discriminar entre la variedad y la especificidad histórica de sus usos” (p.10). Por lo que asegura que el método Panofsky se encuentra vigente para el análisis de cualquier trabajo artístico en determinadas dimensiones artísticas.

Para Panofsky, lo importante de una obra de arte son las relaciones existentes entre una imagen y su significación; el contenido y la forma de la obra, estos aspectos no pueden estar separadas entre sí, por lo que es muy importante analizar todos los elementos que se encuentran en la obra de arte, así mismo para comprender las obras de arte es necesario investigar el contexto histórico, social y cultural en que fue producida la obra. El buen historiador de arte debe preocuparse por ampliar constantemente las áreas de su conocimiento, para poder abordar con la mayor fluidez posible el significado de las obras. (Chalumeau, 2009). Los niveles asumen las características siguientes:

Primer nivel pre iconografía: De acuerdo a los niveles propuestos por Panofsky refiere al análisis de todo lo perceptible por los ojos en una imagen, en la cual se describe de manera detallada todos los elementos compositivos.

Segundo nivel iconográfico: Al respecto, constituye cada uno de los elementos o formas que se encuentran en una obra artística, en una imagen, este análisis refiere a la relación entre elementos yuxtapuestos.

Tercer nivel iconológico: Refiere a la búsqueda de la idea plasmada, para tal análisis es necesario el tiempo histórico, pensamiento filosófico y aspectos psicológicos de donde viene la idea, conocer su procedencia, aspectos culturales; por lo tanto, este análisis es más que un aspecto idiosincrático del artista en un contexto dado, y ver cómo se representa su producto final.

Estos elementos de interpretación identifican situaciones contextuales, culturales, históricas, filosóficas que muestra la expresión de un entorno social y natural que son muy valorados y representados por artistas de todos los medios. Por lo tanto, cada uno de los trabajos pictóricos con temáticas de la muerte, se encuentra sujeta a los aspectos personales del artista, y desde su propia perspectiva y su creencia busca satisfacer el gusto por las expresiones de los muertos en sus dimensiones emocionales y sentimentales.

6.3. Descripción del proceso técnico

Actividades preliminares.	Desarrollo teórico
Preparación del lienzo	<p>La confección del lienzo se realizó por medio del trabajo de un experto, maestro en la carpintería, a quien se le encargó realizar las medidas dadas: 1.20 X 1.50, que es la que corresponde a los trabajos finales, que la escuela consigna en el Reglamento Institucional.</p> <p>Obtenido el lienzo se prosigue a tensar la tela sobre el bastidor.</p>
	<p>Sobre la tela tensada en el bastidor se procede a cubrir con el imprimante látex satinado para dar inicio a la elaboración de trabajo pictórico final.</p>
	<p>El desarrollo de la propuesta pictórica se enfoca en función a las temáticas relacionadas a la muerte y sus infinitas formas de expresión que muchos artistas desarrollaron a lo largo de la historia en las artes plásticas.</p>
Estudios preliminares	<p>Para lo cual se desarrolló estudios preliminares sobre lienzo de medidas pequeñas, con la finalidad de encontrar la composición acorde a lo exigido por los informantes.</p>
	

Bocetos

Se elaboraron bocetos a lápiz sobre formatos de papel bond A4.

Los cuales se pasaron sobre pequeños lienzos de 30 X 40 cm., con la técnica del óleo, para que puedan ser analizadas y obtener las sugerencias de los maestros informantes.

Para luego seleccionar 3 de los bocetos seleccionados y ser elaborados en el formato final.

Manchado

Etapa que consiste en colocar el color sobre los elementos plasmados.

Para esta etapa se requiere materiales como el pincel grueso y el óleo con una cantidad de aguarrás para poder manchar con los colores locales.

Es necesario determinar las formas de los elementos plasmados.

Así mismo, determinar las luces y las sombras, los colores cálidos y los colores fríos en el trabajo pictórico.

Acabado

Es la etapa donde el artista culmina los trabajos pictóricos seleccionados por los informantes.

Para su desarrollo, el artista presta atención a cada uno de los detalles finales, que podría agregar con un pincel delgado, como son las líneas, las formas y los colores, para que se determine con detenimiento y percepción aguda para dejarlo secar en un ambiente temperado, y luego pasar a la etapa final.

Secado y enmarcado.

Esta es la etapa final del proceso de elaboración de los trabajos pictóricos con la temática de la muerte, para lo cual se necesita ciertos tratamientos específicos.

Tener seco completamente, el cual requiere un espacio libre de humedad y de exceso de calor, pues el óleo es un material que requiere un ambiente templado para un buen secado y uniforme.

En segundo orden, se encuentra la aplicación de una capa de barniz.

Y, por último, el enmarcado para la presentación final del informe final, con presencia de los miembros del jurado.

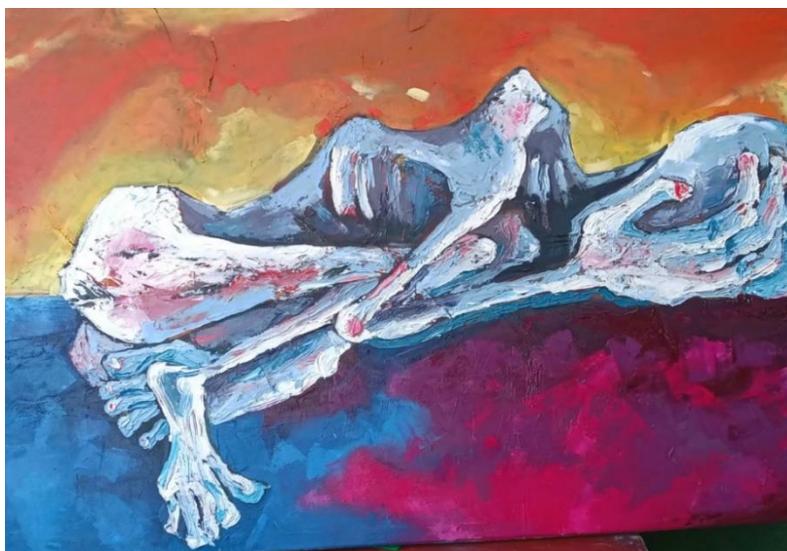
6.4. Análisis de los trabajos pictóricos

Los siguientes trabajos pictóricos que fueron analizados de acuerdo al método Panofsky, es producto de un trabajo constante y consecuente en la expresión plástica, con la técnica al óleo, ya que es el material que se ha dominado en estas temáticas relacionadas a la muerte.

Por lo que se menciona, los títulos de los trabajos de acuerdo al análisis en la presente investigación.

- *Putrefacción de la inexistencia.*
- *Tuve tu cuerpo, pero no tu alma.*
- *Para las almas en vida.*

6.5. Informe general del trabajo pictórico 1

- **Título:** *Putrefacción de la inexistencia*
- **Autor:** Chuchón Sicha, Kevin
- **Fecha de ejecución:** 2022
- **Soporte:** Lienzo
- **Técnica:** Óleo sobre tela
- **Dimensiones:** 1.20 x 1.50 cm.

6.5.1. *Análisis pre – iconográfico: Putrefacción de la inexistencia*

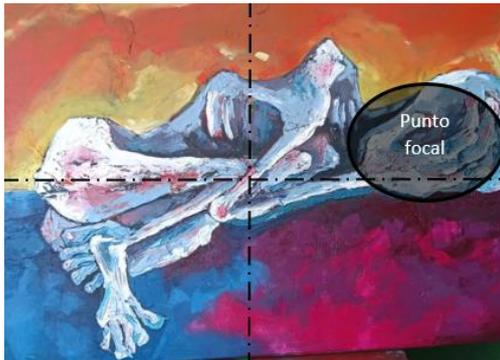
Dimensiones de análisis	Análisis teórico
-------------------------	------------------

Composición

Al respecto de la composición la obra pictórica es asimétrica. Ya que, al trazar en cuatro partes iguales, la figura fue compuesta a la dirección del lado derecho. Así mismo, se analiza que la figura está en una composición diagonal para la cual se trazó una línea diagonal por en medio de la figura.

Centro de interés

También llamado como punto focal, una obra de artística siempre cuenta con un punto focal, ya que es fundamental identificar y mostrarla, por lo que representa la intensión del autor es la de comunicar un mensaje. En el trabajo pictórico se puede apreciar, que el punto focal recae en las manos que cubre la imagen humana cadavérica.

Recorrido visual

Se refiere a la percepción visual de todo el cuadro, donde existe una entrada y una salida. En el trabajo se puede apreciar, que la entrada es por la parte inferior izquierda, para luego envolver por toda la figura única y finalmente, salir por la parte superior derecha donde se encuentran las manos sobre la cabeza de la imagen.

Ritmo y movimiento

Estos dos elementos compositivos son fundamentales en las artes plásticas en general, ya que determinan la secuencia de elementos plasmados en una obra de arte, así como las líneas nos otorgan una sugerencia de movimientos existentes en una obra de arte.

En el trabajo pictórico, materia de análisis se puede encontrar un solo elemento plasmado que viene a ser la imagen humana esquelética (cadáver), las líneas ondulantes y verticales les otorgan sensación de movimiento, por lo que se deduce que las líneas ondulantes son las que sobresalen en la imagen.

Planos armónicos

Esta refiere a los planos donde se identifican y categorizan los elementos, la ubicación de los elementos plasmados, en la cual se limitan como también se dividen los espacios específicos entre los planos.

En el análisis se puede apreciar cuatro planos armónicos, los que se diferencian claramente por los tonos de contraste bien definidos. Como se visualiza en la imagen izquierda, los tonos dividen cada uno de los espacios.

6.5.2. Análisis iconográfico: Putrefacción de la inexistencia

Dimensiones de análisis	Análisis teórico
<p data-bbox="229 383 336 421">Forma</p> 	<p data-bbox="694 383 1355 584">La única figura plasmada, es una imagen humana muerta, totalmente independiente, con las extremidades flexionadas y las manos cubriendo el rostro.</p> <p data-bbox="694 658 1355 1077">Las imágenes que se tienen al lado izquierdo, es para analizar cada una de sus partes, que fue plasmada en una unidad general, donde se puede apreciar que cada una de las partes pintadas, tiene la característica específica de huesos con una piel delgada, Así mismo, el artista hace un estudio de la estructura ósea en movimiento como las manos y los pies.</p>
<p data-bbox="229 1184 320 1223">Color</p> 	<p data-bbox="694 1184 1355 1386">El trabajo pictórico carece de perspectiva aérea, el cual se menciona un plano general, de planos cromáticos, que le dan una sensación de espacios de color que conjugan entre sí.</p> <p data-bbox="694 1460 1355 1550">El cual se puede dividir en cuatro planos, una parte superior de color naranja.</p> <p data-bbox="694 1624 1355 1713">Dos espacios inferiores: una de color celeste y la parte inferior izquierda de color púrpura.</p> <p data-bbox="694 1787 1355 1930">Entre los tres tonos complementarios se encuentran la figura plasmada en decúbito lateral con las extremidades flexionadas en tonos grises.</p>

Símbolo

La única figura esquelética que el artista plasmó en el trabajo pictórico representa a la muerte, el cual ocupa un primer plano, donde refleja una actitud muy viva, como si esta muerte tendría sentimientos por la posición de sus manos, que indican una actitud de sollozo, de tristeza en una posición decúbito lateral.

No se aprecia la cara de esta imagen huesuda, tan solo la mano que cubre todo el rostro de esta muerte que llora su partida propia.

6.5.3. Análisis iconológico: Putrefacción de la inexistencia

Dimensiones de análisis	Análisis teórico
<p data-bbox="223 1086 367 1131">Histórico</p> 	<p data-bbox="750 1086 1361 1568">Las obras de arte con temática de la muerte fueron realizadas en cada etapa histórica de la humanidad, y cada periodo tiene distinto estilo entre pinturas, dibujos, óleos, esculturas, sobre relieves y grabados, que articulados con la muerte cuentan las formas de representación, el duelo, la melancolía, el sentimiento de pérdida y desamparo tanto individual como colectivo.</p> <p data-bbox="750 1635 1361 2016">En ese sentido, el trabajo pictórico <i>Putrefacción de la inexistencia</i>, es un trabajo que representa aspecto contemporáneo de la muerte, donde esta temática es frecuente al ser una sola imagen como el centro de atención, sin la necesidad de realizar una composición compleja.</p>

Filosófico

Incluso la muerte tiene su belleza, lo que hace posible la infinidad de formas de expresar la muerte, desde un cadáver huesudo, o simplemente un niño cerrando los ojos o una mujer con una extrema belleza.

La muerte no escoge, quien deba morir, sea cual la creencia humana, la muerte es para todos; por lo tanto, la belleza es efímera.

Psicológico

Muchos artistas que representaron a la muerte en sus obras de arte, siempre trataron de buscar humanizar a la muerte, con ciertas cualidades de expresiones que muestran un sinfín de emociones.

Como se puede apreciar en la obra de Klim, quien representa una muerte expresiva de envidia al ver la belleza de la mujer justo con su familia.

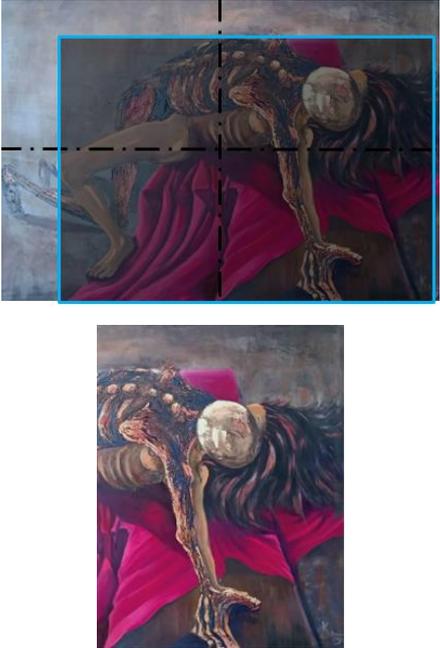
De igual manera, se puede observar en la imagen del trabajo pictórico analizado, que la muerte siente emociones, al tener las manos sobre el rostro representa la tristeza que siente, la posición muestra sufrimiento, llanto por la pérdida de la vida.

6.6. Informe general del trabajo pictórico 2

- **Título:** *Tuve tu cuerpo, pero no tu alma.*
- **Fecha de ejecución:** 2022
- **Autor:** Chuchón Sicha, Kevin
- **Soporte:** Lienzo
- **Técnica:** Óleo sobre tela
- **Dimensiones:** 1.20 x 1.50 cm.

6.6.1. Análisis pre – iconográfico: *Tuve tu cuerpo, pero no tu alma*

Dimensiones de análisis	Análisis teórico
<p data-bbox="229 338 708 383">Composición</p> 	<p data-bbox="708 338 1359 548">La composición en un trabajo artístico refiere a la unión de todo un conjunto con cierta coherencia para mostrar un conjunto unificado con una finalidad estética.</p> <p data-bbox="708 622 1359 817">Al dividir el trabajo pictórico en partes iguales la composición es asimétrica, porque el mayor peso visual se encuentra hacia la parte derecha de la obra.</p> <p data-bbox="708 896 1359 1153">Al realizar los trazos para definir el tipo de composición se determinó que se encuentra dentro de una figura geométrica del rectángulo, con una mayor inclinación de peso al lado derecho.</p>
<p data-bbox="229 1209 708 1254">Centro de interés</p> 	<p data-bbox="708 1209 1359 1422">Se denomina centro de interés al elemento que más destaca o se quiere destacar en una obra de arte.</p> <p data-bbox="708 1500 1359 1758">En ese sentido, el artista puso mayor atención al cráneo de la figura que se encuentran en la parte inferior izquierda, donde se puede apreciar que gana atención por el brillo mayor que tiene frente a las otras partes.</p>

Recorrido visual

El recorrido en esta imagen corresponde a una especie de círculo que se genera en el centro del trabajo pictórico, que empieza desde los pies que se encuentran en la parte inferior izquierda y termina saliendo por la mano de la figura ubicada en la parte inferior derecha.

Movimiento y ritmo

Elementos de la expresión pictórica que sirven para representar cómo se mueve y genera un ritmo armonioso, así como para otorgar dirección que sigue la obra artística, en otras palabras, refiere a los movimientos lineales que se realiza mediante los ojos para para interpretar una obra.

Por lo tanto, en la presente imagen los movimientos se encuentran entre las líneas onduladas y las líneas verticales, ambas dan una dirección de fuerza central que dirige la mirada al centro del cuadro.

Planos armónicos

Refiere a los tonos de color equilibrado. Esto no sólo dependerá de los colores que utilizemos, sino también del lugar y la superficie que ocupen.

Frente a lo mencionado, los planos armónicos presentes son tres, la primera recae en la imagen principal, la segunda en la tela púrpura y el plano final, en el espacio de tonos sienas.

6.6.2. Análisis iconográfico: *Tuve tu cuerpo, pero no tu alma*

Dimensiones de análisis	Análisis teórico
<p data-bbox="226 421 336 454">Forma</p> 	<p data-bbox="715 421 1367 622">Es una figura donde representa la forma femenina desnuda, sobre ella un muerto, en la cual se nota claramente las formas de los huesos con la carne oscura en un estado de putrefacción.</p> <p data-bbox="715 696 1367 898">Las manos y la columna vertebral son las formas más expresivas que el artista logra plasmar, así como la forma de la tela y el cabello de la mujer echada con pinceladas gruesas expresivas.</p>
<p data-bbox="226 972 320 1005">Color</p> 	<p data-bbox="715 972 1367 1285">Entre los tres trabajos analizados, este en particular se puede mencionar dos planos perspectivas, ya que el artista trabaja un primer plano, donde se encuentra las dos imágenes fusionadas en las cuales hace uso de colores cálidos para el primer plano.</p> <p data-bbox="715 1359 1367 1449">La tela de color púrpura es la que más llama la atención, y es la que jala la percepción visual.</p> <p data-bbox="715 1523 1367 1724">Los dos personajes fusionados, una mujer desnuda y la muerte que la sujeta están en tonos naranjas y marrones de manera expresiva, dando una sensación de ser elementos principales.</p> <p data-bbox="715 1798 1367 2000">Y finalmente, se encuentra un plano de espacio, donde se trabajó en tonos sepias más claros, los cuales le dan la sensación de una perspectiva aérea, otorgándole una profundidad.</p>

Símbolo

Los símbolos plasmados por el artista es sin duda la vida y la muerte, ambos personajes unificados, los cuales pretenden mostrar que ambas se encuentran siempre juntas, la vida es sin duda el espacio terrenal efímero, en cambio la muerte es un espacio subjetivo, ajeno a toda existencia física y perdurable en el tiempo y espacio.

6.6.3. Análisis iconológico: *Tuve tu cuerpo, pero no tu alma*

Dimensiones de análisis

Análisis teórico

Histórico

Con el paso del tiempo los cambios de interés sobre temáticas de la muerte son sustanciales, de lo religioso, mitológico a una representación de la muerte alegórica, con representaciones de vivencia cotidiana con la muerte.

La obra *Tuve tu cuerpo, pero no tu alma*, es una clara muestra alegórica personal donde el artista plasma de acuerdo a sus propias formas expresivas, que la muerte está siempre presente en cada una de ellas, y en algún momento de la vida la muerte estuvo cerca o por encima.

Filosófico

La muerte es una realidad que acompaña nuestra humanidad por siempre. Ella, a su manera, nos configura. Por más que intentemos olvidarla, nos sorprende cuando menos la pensamos, como

también las miserias, los sufrimientos y las limitaciones que son como pequeñas muertes.

La Muerte y la vida están íntimamente entrelazadas. Ver este universo de muerte y sufrimiento con los ojos de los artistas nos permite contemplarlas con otros ojos y ver su indudable dimensión trascendente en esta tierra donde habitan los males.

La muerte es la realidad que todo hombre siente profundo temor, al sentir su presencia por lo que ambos trabajos pictóricos representan.

Psicológico

Las emociones psicológicas es el acercamiento más cercano de la muerte en el ser humano, ya que su sola presencia subjetiva genera sensaciones de diversas pulsaciones muy difíciles de controlarlas, y confrontarlas; sin embargo, esta ha sido el motor de las relaciones sociales y han estado siempre ligadas en la construcción cultural.

En nuestros días, la preponderancia del papel de las artes plásticas frente a temáticas de la muerte se convierte en un estado emocional, con todas estas problemáticas sociales han generado un cambio significativo, las pinturas muestran sufrimientos emocionales, y los estados depresivos que llevan a la muerte.

Como se muestra en la imagen izquierda pintada por Goya, las pinturas negras que representan las emociones frente a la muerte.

6.7. Informe general del trabajo pictórico 3

- **Título:** *Para las almas en vida*
- **Fecha de ejecución:** 2022
- **Autor:** Chuchón Sicha, Kevin
- **Soporte:** Lienzo
- **Técnica:** Óleo sobre tela
- **Dimensiones:** 80 x 1.20 cm.

6.7.1. Análisis pre – iconográfico: Para las almas en vida

Dimensiones de análisis	Análisis teórico
-------------------------	------------------

Composición:

La creación de una obra de arte mediante la distribución intencional y correcta de los elementos o materiales en una superficie, etc. Teniendo en cuenta el color, la forma, la textura y los espacios que se vayan a utilizar.

Pues bien, la composición es uno de los elementos más importantes para dar inicio a la creación artística.

Por lo tanto, la composición en el presente trabajo se encuentra en función a elementos geométricos, de un círculo y un triángulo irregular, para dar vida a una imagen en un soporte bidimensional.

Centro de interés

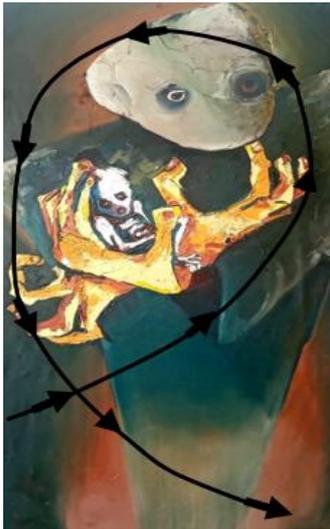
El foco principal de un dibujo, pintura, escultura o fotografía u otra expresión plástica.

El centro de interés no siempre puede ser el centro exacto de una obra artística; sin embargo, es el elemento clave que lo define, y su interés no disminuye a través de otros elementos en competencia dentro de la misma obra de arte.

Por ello, el punto focal en el trabajo presente recae en la imagen pequeña que se observa sobre las manos de la imagen espectral.

Recorrido visual

Al igual que las anteriores imágenes analizadas, en la imagen siguiente, tiene su propia característica, se puede apreciar que el ingreso para hacer un recorrido es por la parte inferior izquierda, para luego adentrarse en de manera circular en la imagen plasmada, siguiendo un transitar general para luego tener una salida por la parte inferior derecha.

Movimiento y ritmo

Se trata de una unión que tienen los elementos de una composición para hacerla agradable a la vista, también, puede transmitir tranquilidad o una sensación de seguridad dependiendo de lo que sienta el receptor.

Por lo tanto, la imagen se encuentra dentro de un movimiento de líneas verticales y onduladas, logrando una armonía agradable a la perspectiva visual.

Planos armónicos

Al respecto de estos planos armónicos, se puede deducir en solo dos planos presentes.

Como primer plano armónico recae en las manos de la figura antropomorfa, de color naranja, único espacio que representa unas manos huesudas.

Como segundo plano armónico recae en la cabeza de la imagen y finalmente, existe un tercer plano entre el espacio interno de colores sienas que se entremezclan con los espacios externos de color siena, lo que permite ser carente de perspectiva.

6.7.2. Análisis iconográfico: Para las almas en vida

Dimensiones de análisis	Análisis teórico
<p data-bbox="229 383 336 421">Forma</p> 	<p data-bbox="695 405 1353 546">La figura plasmada es una forma antropomorfa, humanizada, sin algunos sentidos, tan solo los ojos hundidos.</p> <p data-bbox="695 624 1353 766">La cabeza, es una forma circular con dos ojos que orbitan a medida canónica que le da el aspecto humano.</p> <p data-bbox="695 844 1353 985">Las manos y los dedos fueron una temática bastante marcada en cada uno de los trabajos analizados, ya que representan las mano huesudas y delgadas.</p>
<p data-bbox="229 1066 320 1104">Color</p> 	<p data-bbox="695 1122 1353 1319">Al respecto sobre el análisis cromático del color, se aprecia que el artista trabajó con mayor detalle y color al personaje, y como primer plano donde destacan las manos.</p> <p data-bbox="695 1397 1353 1816">Las manos son de color naranja con fuertes pinceladas sueltas de tonos rojos y negros sobre las manos se encuentra un personaje humanizado de color blanco, que forma parte del conjunto principal, en una sensación de temor y las manos son las que les protegen. La cabeza del espectro es de tono blanco, y dan la sensación circular por los tonos que les acentúa a su alrededor.</p> <p data-bbox="695 1839 1353 1980">Los tonos rojos le dan un segundo plano, ya que se encuentra plasmada en partes específicas, que delimita al espectro, que representa la muerte.</p>

Símbolo

Sobre los símbolos, el trabajo artístico tiene la particularidad de ser trabajos que representan un tema de la muerte; por lo tanto, tiene una homogeneidad en cuanto a los tonos, y una representación de personajes únicos, fusionados con mensajes de reflexión en el trabajo pictórico, se muestra un bebé huesudo que busca el amor y la protección de la madre frente a las manos que desprenden miseria y pobreza.

6.7.3. Análisis iconológico: *La noche de las almas caídas*

Dimensiones de análisis

Análisis teórico

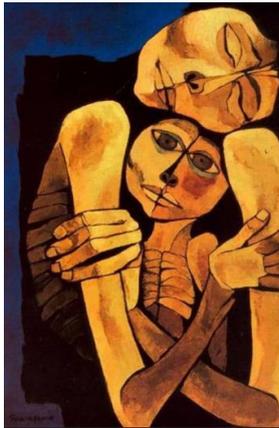
Histórico

Las pinturas contemporáneas que versan con temáticas la muerte, llevan consigo un exquisito concepto e idea sobre las representaciones, ya que no se basan en representar específicamente a los muertos, sino impregnan en elementos alegóricos con una carga sentimental que inducen a la reflexión.

Así como son representadas los grabados de la artista Kathe Kollwitz, el clan tiene una carga emotiva y ambos trabajos comparten la singular característica de protección.

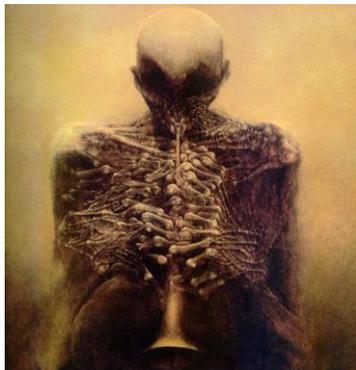
Filosófico

Como menciona Flankl (1990), todos los aspectos de la vida son significativos, de modo que el sufrimiento tiene que serlo también, es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no puede apartarse la muerte, sin todos ellos la vida no está completa.

Por lo tanto, la muerte y la vida siempre están juntas. Cada una de ellas necesita de la otra, el trabajo pictórico representa tanto la vida como la muerte, ambas a un paso, ejemplo de ello son los trabajos de Oswaldo Guayasamín.

Psicológico

Para la psicología, toda pérdida es un aspecto que causa crecimiento, superación, y sí es una pérdida familiar es afrontarla y asumir consecuencias de una ausencia pérdida irreparable.

Los trabajos Zdzisław Beksiński, tiene una carga psicológica bastante expresiva, la muerte representada en un espacio de vida propia lo mismo que sucede con los trabajos desarrollados, en este sentido el trabajo titulado *La noche de las almas caídas*, es una representación alegórica de un espectro humanizado que protege a un símbolo humanizado, con las manos y los dedos totalmente huesudas, que representa la muerte.

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente trabajo investigativo que lleva por título, *La muerte en la expresión pictórica*, fue desarrollado con la intención de aproximación al concepto de la muerte desde un paradigma pictórico, fue motivo temático de varios artistas a lo largo de la historia de las artes en diferentes momentos históricos hasta la actualidad, la cual represento una temática muy frecuente que fue cambiando a medida que el arte evoluciona hasta estos tiempos actuales.

La muerte como temática pictórica a través de la historia y de diversas obras de artistas, retrataron este tema de modo particular a partir de su propia personalidad, sus miedos, sus temores y algunas veces sobre sus frustraciones, los cuales va sufriendo variaciones en función de la época, la sociedad, contexto cultural y de acuerdo a cada ubicación geográfica donde los artistas expresan y en la que desarrollaron su producto pictórico.

Por lo tanto, la muerte como temática retrata el temperamento de artistas condicionados por una serie de factores que varían desde las creencias religiosas, hasta el carácter personal, sin olvidarnos de cuestiones relacionadas con acontecimientos privados que influyen en el desarrollo de su desarrollo artístico.

Cada uno de los artistas que representaron la muerte atravesaron por situaciones diversas que lo llevaron a plasmar con elementos que se relacionan directamente con la muerte, así como, por ejemplo, a artistas seleccionados y cada uno de sus trabajos nos sirven como base para nuestro análisis, los mismos que fueron estudiados desde diferentes perspectivas. En algunos casos, se ha requerido de un análisis marcadamente biográfico, para comprender las circunstancias y vivencias que determinaron sus trayectorias. Sin embargo, en otros casos los planteamientos han sido realizados obviando el dato biográfico para adentrarnos directamente en las circunstancias sociales del momento.

Como en los trabajos del pintor de los Países Bajos, Pieter Brueghel más conocido como “El Viejo” en su trabajo denominado: *El triunfo de la Muerte*, nos aproximaremos a una imagen pictórica en la que los factores de carácter ideológico, religioso y moral acompañan a la crueldad y a la muerte colectiva. Un tipo de composición panorámico que cuenta todos los sucesos de las diferentes actitudes de los muertos. Al contrario, con los

trabajos que se presenta que solo una imagen puede ser una composición que cuente un caso en particular.

No cabe duda, la muerte en la concepción regional tiene una connotación general, que la muerte está presente en el más allá, por lo que se tiene un respecto especial, pese a la forma de vida que tuvo la persona en vida. Por otro lado, la muerte enumera las desgracias, la vida humana paupérrima que enfrenta el ser en vida, por lo que se clama con decir, que venga la muerte para no sufrir más en esta vida terrenal. Todos estos eventos se ven plasmados en los trabajos artísticos y que dependerá de quién lo mire, cómo lo mire y cómo interprete para tener una clara y contundente significación.

VIII. CONCLUSIONES

PRIMERA: La investigación artística abordada, se encuentra dentro de la temática de la muerte, denominada como: *La muerte en la expresión pictórica, Ayacucho - 2022*. Para la cual se basó en una revisión sistemática de artistas que plasmaron la muerte desde diferentes perspectivas, con sus diversas características personales y sociales, donde se encontró mucha información sobre la muerte en todo el proceso evolutivo humano, e incluso los primeros hombres primitivos plasmaron la muerte en las cuevas y las cavernas donde dejaron evidencia fehaciente con respeto hacia esa dimensión donde todo hombre no escapa de ello.

SEGUNDA: La muerte es efímera, pues también la vida es efímera, algo fugaz, que se va en un abrir y cerrar de ojos, nadie asegura tener la vida bien marcada, está en la frente desde el nacimiento y en cualquier instante nos toca y dejamos de existir, porque el tiempo que vive el universo es incomparable, casi eterno, pero nuestra vida es un parpadeo y nada más. En estas dos dimensiones sobre la existencia humana y el universo, la primera no es nada en comparación, y está inmersa, atada de la otra, por lo que el pensamiento humano tiende a explicar todo y no dejar nada de entender.

TERNCERA: La muerte y las artes plásticas, la muerte es una temática para ser abordada por muchas disciplinas, como: la Filosofía, la Psicología y otras ciencias; pero tiene una opción predilecta en las artes plásticas y visuales; ya que su estudio envuelve al conocimiento humano en sus facetas de interpretación expuestas por la multiplicidad de posturas religiosas. En ese entendido, la muerte constituye una temática de nunca acabar, estará presente en las briznas del pintor emergente, sea cual fuera su técnica artística.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aquino, Luis (2019). *Taller de arte para mejorar la expresión artística en los alumnos del sexto grado de la Institución Educativa “Jacobo Cruz Villegas ex - 27 del distrito de Catacaos, año 2014*. Estudio para alcanzar el grado académico de Maestro en Investigación y Docencia
<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3663/1/UNACH-EC-IPG-CEP-2017-00>
- Abellán T. (2015) *La sutura imposible. Muerte y experiencia estética en la obra de Teresa Margolles*. Estudio para alcanzar el grado de Doctor en Arte Y Humanidades de la Universidad de Murcia España.
<https://www.tesisenred.net/handle/10803/362650#page=1>
- Abellán, T. (2014) "*Recordar lo inolvidable. El 11-S: Instantes de verdad sin instantáneas de realidad*", en Revista Imafronte N° 23, Universidad de Murcia.
- Arregui, J. V. (1992) *El horror de morir. El valor de la muerte en la vida humana*. Tibidabo, Barcelona.
- Belaunde, Cristina (2019), realizó un estudio para alcanzar el Grado Académico de Maestra en Docencia Superior titulado, *Estudio de casos: Método iconológico de Panofsky según la apreciación artística de los estudiantes del curso de Arte y cultura de una universidad privada de Lima 2019*, por la Universidad Ricardo Palma-Lima.
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2653/DOC_Tesis%20maestr%C3%ADa%20Cristina%20Belaunde.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Boker, J. (1996) *Los significados de la muerte*. Editado por la Organización Editorial de la Universidad de Cambridge. Traducido por, Martínez, Miguel. New York.
https://kupdf.net/download/bowker-john-los-significados-de-la-muerte_590bfc01dc0d60094b959e90_pd
- Blanchot, M. (1992). *El espacio literario*. Barcelona: Paidós.
- Charry, Juan (1998). *Diccionario de Investigación Científica*. (1ra. Ed). Lima-Perú. Publicaciones “Milagros”.

Chalumeau, J. (2009). *Les theories de l'art* (5 ed.). Paris: Vuiber.

Freud S. (1920) *Más allá del principio del placer*. Edición electrónica de. www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. <https://www.philosophia.cl/biblioteca/freud/Freud%20-%201920%20-%20Mas%20alla%20del%20principio%20del%20placer.pdf>

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación científica*. México: McGraw-Hill.

Gamarra, G., Rivera, T., Wong, F., & Pujay, O. (2016). *Estadística e investigación con aplicaciones de SPSS*. (1ra. reimpresión). Lima-Perú. Editorial San Marcos.

Kastenbaum, R. J. (1995), *Death, Society, and Human Experience*,

Loyola, Néstor (2019). *El derecho a la libertad de expresión artística en el estado constitucional*. Investigación para alcanzar el grado académico de Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/14648/LLOYOLA_R%c3%8dOS_N%c3%89STOR_DANIEL11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mejía, Elías (2005). *Metodología de la investigación científica*. Lima: Centro de Producción Editorial e Imprenta de la UNMSM.

Mitchell, W. (2009). *Teoría de la Imagen*. Madrid: Akal.

<https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbn=bks&q=isbn:844602571X>

Narváez, Ana, Eduardo, Reyes y Toro, Yerth (2018). *La expresión artística como herramienta para fomentar la cultura ambiental en el manejo de residuos sólidos*. Tesis de maestría por la Universidad del Norte de Barranquilla-Colombia. <http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/8348/133923.pdf?seque>

- Ñaupas, H. Valdivia, M. Palacios, J. y Romero, H. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa – cualitativa y redacción de tesis*. (5ta. Edición). Bogotá – Colombia. Ediciones de la U.
- Peccatori, S y Zuffi, S (2000), *Miguel Ángel. El desafío del hombre a la materia*. Art. Book. Elemond Editori Associatti. Milán.pp.30-32.
- Piqueras, German (2017). *Muerte y expresión artística. La vivencia de la muerte y su repercusión en el arte europeo del siglo XX*, por la Universidad Politécnica de Valencia – España.
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/90427/PIQUERAS%20->
- Quesada, L (2008) El proceso de morir. *Revista Médica de Honduras*, Vol. 76, No.2, pp. 83- 87
- Sánchez, H. y Reyes, C. (1998). *Metodología y diseños en la investigación científica*. (2da. Ed.). Lima – Perú. Editorial Mantaro.
- Thomas, L. (1991), *La muerte*. Una lectura cultural, Paidós, Barcelona.
- Urda, Lucila (2015). *El espacio público como marco de expresión artística*. Universidad Politécnica de Madrid – España.
https://oa.upm.es/36260/1/LUCILA_URDA_PENA_01.pdf
- Vega, Bernardo (2013). *Arte, experiencia, sensibilidad: la plástica como expresión (representación) de la condición humana*, para optar una Maestría por la Universidad de Cuenca – Ecuador.
<https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4676/1/tesis.pdf.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1

INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS - FICHA DE OBSERVACIÓN

FICHA DE OBSERVACIÓN – ANÁLISIS VISUAL MÉTODO ERWIN PANOFSKY	
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:	
<ul style="list-style-type: none"> ● Pre iconográfico: Estudio de las formas y materias primarias y secundarias. ● Iconográfico: Estudio de las formas primarias y secundarias denominando su valor y características. ● Iconológico: Estudio de formas, motivos, historia, filosofía, alegorías, psicología, contextos.	

ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA

Yo, **Bach. Kevin Chuchon Sicha**, egresado 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 - Pintura, identificado con DNI; 47927514, con la tesis titulada: **La muerte en la expresión pictórica, Ayacucho - 2022**, para optar el título profesional de: Licenciado de artista profesional.

Declaro bajo juramento, que:

1. La tesis de mi autoría.
2. La tesis presentada, no ha sido plagiado, ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto-plagiada; es decir, no ha sido publicada, ni presentada 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, octubre de 2022.

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir "KCS" o similar, sobre un fondo blanco.

Bach. Kevin Chuchon Sicha

DNI No: 47927514

ANEXO 3

ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD

Yo, **Lic. Torres Viacava, Teófilo**, Docente Estable de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho y revisor del Trabajo de Investigación titulado: **La muerte en la expresión pictórica, Ayacucho - 2022**, por medio de herramientas anti-plagio, lo siguiente:

Que el trabajo mencionado, tiene un índice de similitud de 16%, verificable en el ORIGINALITY REPORT – TURNITIN del programa anti-plagio. Siendo el índice de coincidencia mínima, el trabajo es aceptable y no constituye plagio.

Ayacucho, octubre de 2022.

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser la del Lic. Torres Viacava, Teófilo.

.....
Lic. Torres Viacava, Teófilo
DNI: 43182907

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	1%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bdpi.cultura.gob.pe Internet Source	5%
2	repositorio.unia.edu.pe Internet Source	3%
3	hdl.handle.net Internet Source	1%
4	repositorio.ucss.edu.pe Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	cybertesis.unmsm.edu.pe Internet Source	<1%
7	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Student Paper	<1%
8	www.coursehero.com Internet Source	<1%
9	oati.es.tl Internet Source	<1%

ANEXO 4

RESOLUCIÓN APROBADO DEL PROYECTO DE TESIS

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA "FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA"

R.M. N° 8078/13-09-52
D. R. D. N° 0021/04/04-04-86
LEY N° 23733, LEY UNIVERSITARIA
RESOLUCIÓN N° 0266-2012-ANR
LEY N° 29696-LEY UNIVERSITARIA 30220

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

"Cultura de Paz a Través de las Artes"

Resolución Directoral N° 072 - 2022-DG-ESFA.Púb. "FGPA"-JN/A

Ayacucho 15 de setiembre de 2022.

El Director General de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" de Ayacucho;

VISTO:

El Informe N° 30-2021-UA. ESFA. Púb.-"FGPA"-A-2020, con N° Reg. 2237 que ingresó por mesa de partes a la Dirección General con fecha 07 de setiembre de 2022 emitido por la Mg. Jesús Lilian Aylas Guzmán, Jefe de la Unidad Académica; el Informe Nro. 22 - 2022/JAAP.-ESP-ESFA Pub."FGPA"-A, de 07 de setiembre de 2022, emitido por la Lic. Evelina Sánchez Parado, Jefe del Área Académica de Artista Profesional; el Informe N° 001- 2022 -Ps. SAQP.CCR-ESFAP-Pub. "FGPA"- A., de 31 de agosto de 2022 emitido por el Profesor Santiago Alberto Quispe Palomnio y el Lic. Constantino Ccaico Ramos, en Calidad de informantes; en cuyo asunto informan y solicitan aprobación de PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: LICENCIADO DE ARTISTA PROFESIONAL, ESPECIALIDAD: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, MENCIÓN: PINTURA titulado "LA MUERTE EN LA EXPRESIÓN PICTÓRICA, AYACUCHO-2022", realizado por el **Bach. Kevin CHUCHÓN SICHA** de la Carrera Profesional de Artista Profesional, Especialidad: Artes Plásticas y Visuales, Mención: Pintura de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" - Ayacucho. En un total de cincuenta y nueve (59) folios.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Viceministerial N° 037-2022 - MINEDU, en el Artículo 2° Aprueba el documento normativo denominado "Orientaciones para la implementación del retorno progresivo a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19";

Que, es atribución de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" de Ayacucho, aprobar el Informe Final de investigación de egresados que hayan cumplido con presentar con los requisitos exigidos en el Reglamento del Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos para optar grados académicos y títulos universitarios, en la Carrera Profesional de Artista Profesional,

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA "FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA"

R.M. N° 807813-09-52
D. R. D N° 0021/04/04-04-86
LEY N° 23733, LEY UNIVERSITARIA
RESOLUCIÓN N° 0266-2012-ANR
LEY N° 29696-LEY UNIVERSITARIA 30220

especialidad Artes Plásticas y Visuales y la Carrera Profesional de Educación Artística, especialidad Artes Plásticas, aprobado con Resolución Directoral N° 085 - 2020-DG-ESFA.Pub."FGPA"-JN/A;

Que, de acuerdo a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en su Disposición Complementaria TERCERA de "Títulos y Grados otorgados por Institutos y Escuela de Educación Superior" que faculta la autonomía académica; y la Ley N° 28044, Ley General de Educación;

De conformidad con el D. S. N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones conferidas por la Dirección Regional de Educación - Ayacucho como Director General de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" de Ayacucho, con la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 000165 de fecha 10 de febrero de 2022 y en virtud de normas nacionales e institucionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aprobar, el PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: LICENCIADO DE ARTISTA PROFESIONAL, ESPECIALIDAD: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, MENCIÓN: PINTURA titulado "LA MUERTE EN LA EXPRESIÓN PICTÓRICA, AYACUCHO-2022", realizado por el **Bach. Kevin CHUCHÓN SICH** de la Carrera Profesional de Artista Profesional, Especialidad: Artes Plásticas y Visuales, Mención: Pintura de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" - Ayacucho.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA
"FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA" - AYACUCHO
MARCELINO E. TAÍPE CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL
CPPe 378729

cc/arch-2022
METC/DG
cgs/sec.
ESFAP/FGPA

ANEXO 5

