

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

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA
“FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA” DE AYACUCHO
RANGO UNIVERSITARIO: LEY 30220

TÍTULO:

**La tela pana como soporte en la creación expresiva
pictórica. Ayacucho, 2023.**

PRESENTADO POR:

Br. Torres Escriba, Manuel (<https://orcid.org/0009-0001-9844-0770>)

ASESOR:

Dr. Alvarez Enriquez, Eleodoro (<https://orcid.org/0000-0003-2828-5530>)

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO
DE ARTISTA PROFESIONAL
ESPECIALIDAD: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
MENCIÓN: PINTURA**

AYACUCHO – PERÚ

2023

La tela pana como soporte en la creación expresiva pictórica. Ayacucho, 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

9%	9%	1%	1%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	3%
2	repositorio.umsa.bo Fuente de Internet	2%
3	fondosdigitales.us.es Fuente de Internet	1%
4	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
5	Cano Erazo, Nuria Andrea. "El proyecto de vanguardia surrealista de Cesar Moro en la exposicion de 1935.", Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2020 Publicación	<1%
6	issuu.com Fuente de Internet	<1%
7	riunet.upv.es Fuente de Internet	<1%

METADATOS COMPLEMENTARIOS RENATI

Datos de autor	
Nombres y apellidos	MANUEL TORRES ESCRIBA
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	70012009
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0001-9844-0770
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, ELEODORO
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	28204896
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0003-2828-5530
Datos de coasesor	
Nombres y apellidos	JUAN LUIS LICAS GARIBAY
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	22080732
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0002-0560-3519
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	JESUS LILIAN AYLAS GUZMAN
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	28260120
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	RICHARD SULCA AVILES
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	41925838
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	ROGER ROLANDO RAMOS HUACHACA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	43469769
Miembro del jurado 3	
Nombres y apellidos	
Tipo de documento	
Número de documento de identidad	
Datos de investigación	
Línea de investigación	EDUCACIÓN ARTÍSTICA, ESPECIALIDAD ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, MENCIÓN PINTURA
Grupo de investigación	--
Agencia de financiamiento	--
Ubicación geográfica de la investigación	ESFAP “FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA” DEPARTAMENTO: AYACUCHO

	PROVINCIA: HUAMANGA DISTRITO: JESÚS NAZARENO CENTRO POBLADO: JESÚS NAZARENO JIRON: MARIANO MELGAR 398 UBIGEO: 50101 ÁREA: URBANA ALTITUD: 2762 m.s.n.m. LONGITUD: --
Año o rango de años en que se realizó la investigación	2022-2023
URL de disciplinas OCDE	

.....
Mg. AYLAS GUZMAN, Jesus Lilian
PRESIDENTE

.....
Lic. SULCA AVILES, Richard
SECRETARIO

.....
Lic. RAMOS HUACHACA, Roger Rolando
VOCAL

Mis sinceros agradecimientos a toda mi familia en especial a mi hermano Brechman que desde niño supo cuidarme, aconsejarme y guiarme por la senda de mi vida y mi profesionalidad, a pesar de las dificultades que se presentaron en el transcurrir de la vida.

Manuel.

AGRADECIMIENTO

A la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, que, durante cinco años me acogió en sus aulas para forjarme como profesional en un campo apasionante y dificultoso, como es la Pintura Artística Plástica, de igual modo, a mis maestros que me inculcaron responsabilidad y muchos aspectos cognitivos de mucha utilidad en el desarrollo de mi vida profesional.

Al Dr. Eleodoro Alvarez Enriquez, mi asesor, por su gran apoyo en la realización del presente trabajo indagatorio, de manera sistemática y con mucha exigencia para lograr el informe final.

A los artistas plásticos ayacuchanos, que abrazan el arte de la pintura en la técnica del óleo sobre tela pana, que en alguna medida repercute en el desarrollo de la plástica regional.

El autor.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado calificador:

En cumplimiento a normas de investigación, referidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, dejo a su disposición la revisión y evaluación del trabajo indagatorio “La tela pana como soporte en la creación expresiva pictórica. Ayacucho, 2023”.

La tesis presentada aborda un tema relativamente nuevo para el medio, en cuanto que, no se hallaron trabajos indagatorios en las bibliotecas físicas y virtuales del contexto ayacuchano. Técnica artística que es muy empleado por artistas de otras regiones, especialmente del Cusco, Arequipa y Puno, cada uno de ellos con técnicas particulares, que difieren unos de otros, cuyos temas, también son diversos, aunque sobresalen los temas de carácter histórico social, que revaloran la identidad cultural del país.

El informe final de enfoque cualitativo, refiere nueve capítulos y un Anexo. En el primer capítulo se manifiesta la introducción, además de explicar la contextualización del marco referencial, teórico, conceptual, espacial y temporal. En el segundo apartado, Problema de investigación, se plantea la situación problemática, el planteamiento y la formulación del problema. En el capítulo tercer, se hace la justificación de la indagación, desde aspectos teórico, metodológico, práctico, artístico, filosófica y de conveniencia social. En capítulo cuarto, se definen los objetivos: general y específicos. En el quinto capítulo se explican sobre los materiales y métodos de la investigación, además de referir los aspectos metodológicos, desde el método, fuentes, técnicas y tratamiento de la información, que justifican el proceso metodológico de la exploración.

El sexto capítulo, se describen los resultados hallados en la indagación. En el séptimo capítulo se manifiesta la discusión de resultados desde los resultados hallados, los antecedentes y las teorías dadas por los especialistas en la materia. En el octavo capítulo se anotaron las conclusiones y recomendaciones y en el capítulo noveno se anotaron las referencias bibliográficas empleadas en el informe final de investigación. Finalmente, en el anexo, se acopiaron todas las informaciones necesarias acumuladas en la realización del trabajo indagatorio.

Por tanto, señores miembros del jurado calificador, es propicia la oportunidad para recabar aportes y sugerencias de Uds., que permitan mejorar el presente trabajo de investigación; que probablemente sea un sustento teórico para futuras indagaciones en el contexto pictórico regional.

El autor.

ÍNDICE

PÁGINA DEL JURADO	ii
DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
PRESENTACIÓN	v
ÍNDICE	vii
RESÚMEN	x
ABSTRACT	xi

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco referencial	16
1.2. Marco teórico	25
1.2.1. Emociones y sentimientos en la pintura	25
1.2.1.1. La psicología en la pintura artística	27
1.2.1.2. La pintura artística y su función social	28
1.2.2. El arte de la pintura artística	29
1.2.2.1. Referentes de la pintura artística	30
1.2.2.2. Técnicas pictóricas de mayor connotación	34
1.2.2.3. Técnica del óleo sobre tela pana	36
1.2.3. La expresividad pictórica	38
1.2.3.1. La expresividad artística	38
1.2.3.2. La expresividad en la pintura actual	39
1.3. Marco Conceptual	41
1.4. Marco Espacial	44
1.5. Marco Temporal	44

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Situación problemática	46
2.1.1. Planteamiento del problema	46
2.1.2. Formulación del problema	47

III.	JUSTIFICACIÓN	
3.1.	Justificación Teórica	50
3.2.	Justificación Práctica	50
3.3.	Justificación Metodológica	51
3.4.	Conveniencia Social	51
3.5.	Justificación Filosófica	51
3.6.	Justificación Artística	52
IV.	OBJETIVOS	
4.1.	Objetivo general	54
4.2.	Objetivos específicos	54
V.	MATERIALES Y MÉTODOS	
5.1.	Aspectos Metodológicos	56
5.1.1.	Tipo de estudio	56
5.1.2.	Nivel de investigación	56
5.1.3.	Diseño de investigación	57
5.1.4.	Población y muestra de estudio	57
5.2.	Método de investigación	58
5.3.	Fuentes de información	59
5.4.	Técnicas de información	59
5.5.	Tratamiento de la información	60
VI.	RESULTADOS	
6.1.	La técnica del óleo sobre tela pana en Ayacucho	62
6.2.	La expresividad artística en obra pictóricas en tela pana	78
VII.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	87
VIII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
8.1.	Conclusiones	96

8.2. Recomendaciones	97
IX. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	98

ANEXOS:

Anexo N° 01: Constancia de aprobación de originalidad.

Anexo N° 02: Declaración Jurada de autoría.

Anexo N° 03: Matriz de consistencia.

Anexo N° 04: Instrumentos de recojo de datos.

Anexo N° 05: Galería de fotografías

RESUMEN

Describir el proceso adecuado en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana, fue el objetivo general de la investigación cualitativa planteada, de tipo básica y diseño fenomenológico eidético. Los instrumentos de recopilación de datos fueron el cuestionario estructurado y el análisis documental. En el análisis de la indagación, se hicieron a partir de las experiencias artísticas con la técnica pictórica propuesta de los artistas ayacuchanos, la experiencia personal del artista investigador y la revisión de bibliografía especializada. Los resultados muestran que, la técnica del óleo sobre tela pana es poco practicada, sin embargo, se viene constituyendo en una técnica que revaloriza la identidad cultural del contexto ayacuchano y es un soporte para el desarrollo de la plástica regional. Se concluye que, la tela pana como soporte pictórico no solamente tiene ese fin, también es parte integrante de la pintura misma, ya que la base negra de la tela tiene influencia significativa en el mensaje y la expresividad pictórica. El proceso de construcción del soporte de pana, sigue dos etapas, primero tensar una tela simple sobre un bastidor de madera, y segundo, encima de ella recién tensar la tela pana, sólo así, es un soporte adecuado, con comportamiento similar a un soporte con tela semi lona preparada para la pintura artística. La expresividad de las obras, se ven reforzadas, con el fondo negro de la tela pana, donde la composición y sus elementos plásticos y subjetivos tienen un papel fundamental en la creación pictórica individual.

Palabras Claves:

Pintura artística identitaria personal / Tela pana / Creación expresiva

ABSTRACT

Describing the appropriate process in the construction of an expressive artistic work with the oil painting technique on corduroy canvas was the general objective of the qualitative research proposed, of a basic type and eidetic phenomenological design. The data collection instruments were the structured questionnaire and documentary analysis. In the analysis of the investigation, they were made from the artistic experiences with the proposed pictorial technique of the Ayacucho artists, the personal experience of the research artist and the review of specialized bibliography. The results show that the oil painting technique on corduroy fabric is little practiced, however, it is becoming a technique that revalues the cultural identity of the Ayacucho context and is a support for the development of regional plastic arts. It is concluded that the corduroy fabric as a pictorial support not only has that purpose, it is also an integral part of the painting itself, since the black base of the fabric has a significant influence on the message and pictorial expressiveness. The construction process of the corduroy support follows two stages, first, tensioning a simple fabric on a wooden frame, and second, on top of it, freshly tension the corduroy fabric, only then, is it a suitable support, with behavior similar to a support. with semi-canvas fabric prepared for artistic painting. The expressiveness of the works is reinforced with the black background of the corduroy fabric, where the composition and its plastic and subjective elements have a fundamental role in individual pictorial creation.

Keywords:

Personal identity artistic painting / Corduroy fabric / Expressive creation

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia del arte, se ha observado, que se dieron muchos cambios desde la filosofía, la interpretación y en especial la técnica. Hecho que se ha visto, también, objetivado en la pintura artística; hubo cambios sustanciales en cuanto a corrientes desde lo figurativo hasta los conceptuales; y cada una de ellas tuvieron sus propios principios, filosofías y características, con los cuales se mostraba la idiosincrasia de sus hacedores. Respecto a la técnica, a medida que el tiempo pasaba, en el campo de la pintura artística se indagaron por diversos materiales, desde el soporte hasta los pigmentos para lograr hermosas composiciones, algunas de ellas tienen connotaciones universales. En el uso de los pigmentos pictóricos, se observa la evolución trascendente que tuvo, primero se usaron las tierras de color, luego los minerales, colores vegetales y otros, en la actualidad las obtenidas desde procesos químicos como el óleo, la acuarela, el acrílico o materiales sintéticos como la resina, el plástico entre otros, sustituyen a las anteriores.

Del mismo modo, el soporte de la pintura evolucionó, desde las paredes de cuevas y abrigos utilizados en la prehistoria, en épocas posteriores se usaron maderas, paredes de yeso, telas, papel, láminas de metal, materiales sintéticos, entre otros; a la fecha la pintura se puede hacer sobre cualquier soporte que cree conveniente el artista. A fines del siglo XIX e inicios del XX, el arte moderno rompe con lo tradicional y una de las cosas que busca es innovar, tanto en la manera de pintar, como diversas propuestas de materiales, dejando de lado la estética tradicional y surgiendo nuevas corrientes artísticas, como el impresionismo, el surrealismo, el cubismo, abstraccionismo, entre otros; esta época es la interpretación del artista, mostrando sus emociones alejados de la representación figurativa. A mediados, del siglo XX, aparece el post modernismo que se opone a la lógica y a la razón, contradiciendo al modernismo. Luego surge el arte conceptual, las instalaciones, la multimedia, en particular el vídeo art que tiene diferente nivel al arte anterior en cuanto a la filosofía y la técnica del artista. En el arte contemporáneo el artista hace un llamado de atención a la población basándose en temas que afectan a la sociedad. Temas que son producto de la relación intrínseca existente entre el artista y la sociedad, expresadas por diferentes medios y materiales, como producto de la indagación personal del artista plástico.

El soporte pictórico es toda superficie, convenientemente manipulada y preparada, se utiliza para soportar los diferentes elementos que contienen la obra artística pictórica. Por ello, tiene varios requisitos, entre ellos la estabilidad dimensional, buenas propiedades mecánicas, espesor reducido, ligereza, resistencia frente a disolventes y agua, resistencia a

los agentes biológicos y atmosféricos, fácil fabricación y costo moderado, buena absorción, buen aspecto estético, baja toxicidad de componentes y reversibilidad. Todos estos requisitos, se encuentran en el lienzo de tela lona, aunque se utilizan otros tipos de telas que reúnen casi todos los requisitos exigidos por la técnica. Hay técnicas que utilizan diversos soportes, sin embargo, la tela pana de color negro, brinda un contraste único que otorga un brillo propio, a pesar de que necesita varias capas de pintura, para compensar la absorción que hace esta tela, su resultado final es de mayor atracción, debido a la gran acumulación de pigmento y el contraste generada por el negro de la tela.

En el trabajo realizado, se hace un estudio sobre los soportes que sirven a la pintura artística, de manera especial sobre la tela pana, que es un material que recibe disímil tratamiento a diferencia de los demás, que se utilizan en la técnica del óleo, acrílico, témpera, etc., sobre tela. Según las indagaciones sobre el tema, existen dos formas de realizar la pintura artística sobre tela pana, la primera que se llama el pirograbado y la segunda es la conocida como “alla prima” sobre pana. En el primer caso se trabaja con un instrumento que se llama pirógrafo o pirograbador, que tiene mucha similitud al lápiz, que a través del calor se logra un trazado definido de líneas, sombreados o esfumados; el calor se obtiene desde la electricidad. Mientras que, en el segundo caso, el trabajo se hace pintando directamente sobre la tela pana, para ello se realiza con pintura “cargada” que se impregna sobre la tela, también se puede realizar mediante capas de pinturas.

Sobre el tema, no se logró hallar mucha escritura especializada, debido a que su utilización como técnica, es muy poco conocida, inclusive su aprendizaje se realiza de manera autodidáctica recogiendo consejos de artistas que practican la técnica referida. Generalmente son de pequeños formatos, no mayores a 70 centímetros por lado, por su gran demanda en los mercados artesanales. Los formatos mayores, de 100 centímetros a más, generalmente son realizados por artistas por decisión personal que son expuestas en galería de arte. Sin embargo, los trabajos sobre tela pana, son considerados dentro de la línea artesanal, ya que muchas veces se pintan con pigmentos para telas. En Ayacucho, es muy poco su producción por que no existe mayor demanda comercial, solamente se hace por motivaciones estéticas.

En ese sentido, la propuesta artística que se hace, tiene el propósito de estudiar la técnica descrita, desde sus concepciones teóricas hasta las prácticas, para dar a conocer a

todo el ámbito regional su proceso de construcción y su utilización, como un medio de expresión de la subjetividad y la filosofía de su hacedor. Obras que encierran emociones internas que se objetivan sobre un lienzo, que logran reflexiones y reacciones de los observadores hasta llegar a conclusiones personales, que, generalmente no está de acuerdo con las de otros observadores y del mismo artista. Pues, en su producción a participado muchos elementos, la cultura individual, experiencia personal, conocimiento atesorado, las emociones, la filosofía y una dosis de tecnicismo, propios de sus hacedores, que contrastan con los aspectos cognitivos y subjetivos de los observadores.

El trabajo indagatorio artístico, es producto de la reflexión y experiencia personal de su hacedor, del estudio sistémico de obras contemporáneas, que tienen una filosofía distinta a las producciones, que podría llamarse tradicionales, que observan el mundo desde otra perspectiva, del avance extremo de la ciencia y la tecnología (que destruyó social y espiritualmente al hombre) y que “grita” desde las producciones estéticas la inversión de esos grandes conocimientos para apoyarnos entre todos los humanos y dar vida a un inicio de una nueva era, más justa y humana. Ahora se atraviesa una época diferente, bastante movida, tensa y cuestionada a nivel mundial. La experimentación de la vida y la muerte están visibles y sensibles en nuestros sentidos. El proceso de adaptación y mutación de un virus deja atónito a toda la población mundial, haciendo que la vida se vea peligrada y que exige mayor entendimiento de todos los habitantes para convivir en equilibrio ante tanto desorden y destrucción de la humanidad.

Por tanto, en este proceso de entendimiento, adaptación y convivencia, las obras realizadas con una nueva técnica, óleo sobre tela pana, expresan algo nuevo; donde lo importante ya no es la búsqueda de los pigmentos, ni los soportes que se tiene, porque, existe en el medio, una serie de materiales con las que se pueden plasmar las pinturas artísticas, tampoco es importante las diversas propuestas de innovación, sea técnica o estilo, es más importante el mensaje de la obra, que permita la reflexión de los observadores. Según la percepción individual, es más importante la comodidad personal e intrapersonal, el entendimiento de la realidad circundante, de la comprensión de la cultura, del conocimiento de nuestra razón, pensar o sentir individual y de lo que se quiere lograr mediante la expresión pictórica. Por ello, se puede decir, que las obras pictóricas realizadas no son hobbies o porque sea necesidad de trabajo, más bien se muestra la necesidad de expresar lo inconsciente, desde

trabajos expresivos, de valoración de la identidad personal y cultural de la región, así como, de trabajos sistémicos y estéticos.

1.1. Marco referencial

Estudios sobre el tema son escasos, aunque la técnica del pirograbado sobre tela pana data de tiempos ancestrales, sin embargo, no existen escritos, artículos científicos o tesis sobre el tema. A nivel **internacional**, algunos autores refieren sobre la técnica del óleo sobre tela, que, se mencionarán por su cercanía. Rodés (2012). En su tesis del soporte de tela en Europa, tuvo el objetivo de analizar el origen y consolidación del lienzo en Europa de los siglos XVI al XVIII en el campo del soporte pictórico; no menciona el marco metodológico, solamente señala que siguió una metodología científicamente rigurosa, con el fin de ordenar y clarificar bien la información sobre el tema y conocer las propiedades del lienzo, material muy utilizada pero poco estudiado. Como resultados importantes señala que, el uso de los soportes para la pintura se ha generalizado desde el siglo XV, en Italia, y luego en siglos posteriores, del siglo XVI al XVIII. Inicialmente las telas eran de lino, toscas y gruesas, con el paso del tiempo y el desarrollo de la manufactura textil fueron mejorando, con lienzos más finos y de mayor calidad, por lo cual es desde el siglo XVII que se generaliza el uso del lienzo preparado para la pintura al óleo, sin embargo, también se practicaba la pintura sobre la madera, que luego desapareció por las facilidades y propiedades sencillas que tiene el lienzo.

La investigadora concluye diciendo, que antes de analizar los aspectos iconográficos, formales y estéticos, es importante establecer los soportes, principalmente el soporte de tela y bastidor. Asimismo, los artistas europeos han utilizado diversidad de telas que llegaron a ejercer como base de recursos técnicos y objeto de investigaciones plásticas por parte de ellos. El soporte adquiere importancia antes, durante y después de la realización de la obra, que los hace merecedor de especial atención del artista, que deberá elegir de acuerdo a la técnica que vaya a emplear y por consiguiente de sus resultados. Los lienzos habituales en su uso son de fibra de vegetales, como el lino, el cáñamo, el yute y el algodón. Empero, en la Europa de los siglos tratados, se inicia con el uso del tejido de tafetán o “a la plana”, luego se usaron el tejido de sarga, tejido de espiguilla o espina de pez, tejido de mantelillo, sin embargo, por sus altos costes, se emplearon lienzos más económicos como los angeos y el

brin de melinge. Finalmente, señala que el trabajo presentado, será una investigación que aporte conocimientos necesarios para entender y diferenciar a la hora de pintar y de tasar, el aspecto técnico del cuadro artístico.

Andreu (1991). En su tesis doctoral sobre la tela como soporte de la pintura, plantea como objetivo principal, analizar las posibilidades técnicas y expresivas de la tela como soporte de la pintura. En la investigación no se llega a encontrar el marco metodológico, sin embargo, por sus características es una indagación de enfoque cualitativo y de diseño estudio de caso, tampoco menciona los instrumentos de recolección de datos. En el estudio, alcanza algunos resultados de importancia; el soporte ejerce gran influencia en la técnica pictórica, hablar de la pintura de los siglos XVII al XX, es prácticamente hablar de pintura sobre tela, pues, antecedentes de este tipo de pintura, antes del siglo XVI es muy difícil de encontrar. Desde otro lado, el análisis visual de la obra ha permitido estudiar recursos técnicos y expresivos en que los artistas utilizaron ideas distintas y procedimientos diversos en la construcción de sus obras.

Como conclusiones importantes, anota, en general, la estructura de la tela no fue ocultada por las capas de preparación de tal forma sus relieves fueron aprovechados por los artistas de épocas distintas en sus recursos técnicos, llegando a generalizarse su uso, además, de atender a razones prácticas, la ligereza de peso y la facilidad que ofrece para obtener diversos formatos. Las fibras textiles adquieren relevancia no solo como tejido, también es determinante su comportamiento físico, químico y biótico. (hay fibras celulósicas, proteínicas, minerales y sintéticas con características propias). El soporte está ligado a su preparación que repercuten decididamente en aspectos de interés en el ámbito pictórico, atendiendo al comportamiento mecánico se observa que las preparaciones modifican las reacciones de éstos ante las fluctuaciones ambientales, principalmente la conservación de la pintura, desde el punto químico, es una película de protección frente a algunos aglutinantes pictóricos. Desde lo técnico, es el comportamiento de adhesión de las películas pictóricas al soporte y proporcionando una superficie con las características deseadas. Respecto a las funciones estéticas es su intervención a nivel táctil y óptico, por el cual, los soportes de telas tienen un rol fundamental en la creación pictórica. Finalmente, clasifica a las preparaciones, en atención a su naturaleza química, en cuatro grandes grupos: proteínas, grasas, emulsiones naturales y polímeros sintéticos, que fueron empleados por los artistas europeos, incluso del siglo XV y posteriormente en los siglos XVI, XVII y XVIII.

Agulló (2017). En su tesis de máster sobre el lienzo, estudio histórico y tipológico, cuyo objetivo general fue profundizar en el conocimiento y estudio de las preparaciones comerciales, para valorar la idoneidad en el campo de la creación artística, como en el de la conservación y restauración de pintura sobre lienzo. No menciona el marco metodológico, sin embargo, precisa métodos de análisis sobre los diferentes estratos de preparación, mediante la observación y el comportamiento de dichos lienzos a radiaciones lumínicas para visualizar si se producían deterioros. La investigadora, anota como resultados trascendentes que los lienzos comerciales son muchos, sin embargo, son pocos los que guardan la calidad necesaria para la creación y restauración de pinturas con óleo.

Como conclusiones, indica que, las muestras logradas en los comercios sufrieron menos variaciones tonales, porque no tenían preparación de aceite como la resina alquídica. Las muestras expuestas a radiación lumínica sufrieron deformaciones planimétricas en mayor o menor grado de deformación, debido a diversos motivos como los cambios de temperatura o presencia de algodón en la estructura del lienzo. Y las preparaciones alquídicas deberían de ser usadas para técnicas al óleo por su grado mínimo de oxidación.

Mendoza (2019). Publicó el artículo científico sobre los elementos expresivos del lenguaje pictórico, donde señala el objetivo de analizar el lenguaje pictórico como un sistema organizado de elementos de códigos visuales, sensoriales y sensibles. No manifiesta el marco metodológico, sin embargo, es observable que, dicho estudio lo realiza desde opiniones especializadas de estudiosos y artistas plásticos. En su explicación hace notar las diferencias existentes entre la comunicación oral y visual, donde los elementos básicos utilizados son más complejos.

El investigador, anota como conclusión importante que, los elementos básicos empleados en la composición artística pueden ser simples, sin embargo, son útiles para hacer posible la comunicación de algo de un orden superior, que, para su construcción es necesario su empleo de manera creativa y con sensibilidad superior. Que se hace posible, gracias a la constancia, a la práctica y sobre todo a la comprensión de los elementos articulados a la expresividad artística, y estos son: la línea, mancha, punto, color y la valoración tonal como la serie de recursos necesarios para la expresión. También, explica, que su empleo requiere del conocimiento de los signos e íconos, de su función en la obra, que lo hacen altamente expresivos.

Báez (2020). En el artículo científico sobre la fuerza expresiva de Paul Delaroche (1797 – 1856); plantea como objetivo primordial de reconocer la presencia e importancia de Delaroche en la pintura académica mexicana. No se menciona la metodología investigativa, sin embargo, por sus características es de corte cualitativo. En sus resultados manifiesta que el trabajo de Delaroche se desconoce su papel de los modelos pictóricos vigentes en la enseñanza académica a mediados del siglo XIX, pero desde noticias y comentarios críticos de 1856 a 1868 se valora al pintor francés por sus alcances técnicos, temas y personalidad en sus lienzos. Como conclusión importante el investigador manifiesta que se conoce la labor académica del pintor francés gracias a Pelegrín Clavé, quien introdujo los grabados en la enseñanza de los estudiantes de la Academia de San Carlos, como ejemplo del dibujo correcto, pincelada prolija y expresiva y su carácter de artista comprometido con su obra y mensaje, que Clavé introdujo en la Academia, como las composiciones estudiadas, ejecutadas con dibujos impecable y colorido con tonos armónicos. Estilo y temática que fue copiado desde 1867 por Manuel Ocaranza, integrante de la Academia como Escuela Nacional de Bellas Artes de México, quien practicaba la expresión pictórica en el romanticismo, la emotividad y la teatralidad, que expresan el sentimiento artístico del pintor

Mardones (2018). En su artículo científico sobre Irujo, pintor expresionista. Cuyo objetivo fue contribuir el conocimiento y reconocimiento de Juliantxo Irujo (Pamplona 1960 – Getxo, 2015) por su talento en el ámbito artístico y académico. Como resultado, el investigador, expresa que materia, forma y expresión va ligado en la pintura del artista, que le permite explorar sus posibilidades expresivas, por lo que se le consideró como pintor expresionista adaptado a una actitud reflexiva y crítica con su exploración pictórica. Como conclusión, expresa que los cuadros del artista presentan una mezcla de distintos materiales aplicados intuitivamente, aleatorio y antitético para explorar mejor sus posibilidades creativas en complicidad con el espectador. Sus obras tienen desarrollo experimental creadas con el expresionismo no representativo, buscando el carácter de lo “presentativo”, en la idea de una pintura “desnuda” para aglutinar la materia y la técnica, la emoción y el saber, en sus pinturas.

Abadiano (2014). En la tesis de licenciatura sobre la expresión andina en la pintura artística, refiere expresar en trabajos pictóricos cerámicos la cosmovisión andina de los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia. En la indagación no muestra el marco metodológico, empero, sus características lo resumen como cualitativo y diseño fenomenológico, ya que

analiza sus obras con temas de la cosmovisión de los andes. En su exploración analiza trabajos pictóricos cerámicos de artistas ecuatorianos, peruanos y bolivianos, donde recuperan la expresividad de la cerámica popular, el color de la terracota en sus hermosas gamas de ocre, con libertad expresiva y “jugando” con la armonía del color. Asimismo, concibe que los artistas explorados miran su pasado (arte precolombino), a la artesanía tradicional, folklore, costumbres y vivencias andinas para plasmarlos con vida propia y con un sello de identidad imperdible en el tiempo. Toma como referencia a exponentes principales de las tres regiones; en el Ecuador a Eduardo Vega, en el Perú a Félix Oliva y en el Ecuador a Lorgio Vaca, quienes en sus más de 20 obras personales demuestran amplia expresividad artística, ligadas a sus tierras, evidenciando la identidad andina de los pueblos olvidados por sus gobernantes.

El artista después de analizar las obras de los principales referentes y sus obras de manera particular, concluye señalando que el trabajo artístico es el reflejo de la vida misma, es el yo interior que se expresan por formas y colores, consciente o inconscientemente para formar un lenguaje que adquiere características propias y únicas que retratan un sello personal.

En el ámbito **nacional**, tampoco se hallaron muchos trabajos de exploración que refieran la técnica del óleo sobre tela pana, sin embargo, hay un trabajo que refiere diferente aspecto a lo experimentado. Pari (2018), en su tesis de licenciatura sobre la pintura en pana, presentada a la institución universitaria del Altiplano, tiene como objetivo central de estudiar la pintura en pana en el contexto pictórico comercial de la región Puno. La indagación es cualitativa de diseño descriptivo que analiza a los artistas que producen las pinturas en pana, además de los ofertantes e intermediarios. Las técnicas empleadas fueron la entrevista y la observación, a partir de sus instrumentos, guía de entrevistas y ficha de análisis.

Al mencionar los resultados, señala el investigador que, la producción artística es vendida en las galerías, centros comerciales y ferias, y los vendedores lo hacen en espacios públicos. Los adquirientes son la población de turistas extranjeros, turistas nacionales y los consumidores locales. Finalmente, señala que son nueve los artistas puneños que realizan pinturas sobre tela pana, siendo sus temas sobre la trilogía andina, paisajes de Machupicchu, Lago Titicaca, Sillustani y los Uros, además de pintar iconografía andina. Concluye, señalando que, esta técnica es muy reciente, ya que la mayoría de los entrevistados indican

de cuatro a cinco años de trabajo con este procedimiento, a pesar de que la técnica tiene muchos años de antigüedad.

Pérez (2014), en sus tesis de maestría sobre expresión pictórica y la competencia intercultural en la Escuela de Arte del Cusco, que propuso el objetivo de establecer la relación entre la expresión pictórica y el desarrollo de la competencia intercultural del educando de pedagogía de la Institución Superior Educativa del Cusco. Es una investigación de tipo básico descriptivo, de nivel descriptivo correlacional y de diseño correlacional con intervención de dos variables (Relaciones Binarias), que analizó a todos los docentes de la institución investigada (Muestra censal), 98 docentes de los diferentes ciclos de estudios. El instrumento para las dos variables, en el recojo de datos fue el cuestionario, las que se procesaron y analizaron estadísticamente (descriptivo e inferencial). El investigador, anota como resultado que existe correlación entre las variables expresión pictórica y el desarrollo de la competencia intercultural, hallada con el estadístico no paramétrico Tau B de Kendall, con un coeficiente de correspondencia de 0,798 de asociación alta entre las variables estudiadas.

Guerra. (2018). En su tesis de licenciatura por la Universidad Artística Plástica del Cusco, sobre la creación de obras surrealistas de mitos serranos, esboza como objetivo crear pinturas surrealistas con temas mitológicos andinos para sensibilizar a la población de la belleza y diversidad del folklore andino peruano. Es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, interpretativo y explicativo y diseño de investigación de procesos creativos por expresión, que tiene como muestra de estudio 12 obras pictóricas desarrolladas por el artista investigador, en la técnica del óleo sobre tela y MDF y utiliza como técnica de recojo de datos la observación y la introspección, anotando sus resultados en el instrumento de ficha de observación para la descripción del paisaje andino y la introspección para interpretar el significado de los relatos recopilados de la experiencia popular y de libros especializados.

El investigador concluye que, para la realización de las doce obras artísticas recurrió a la experiencia del círculo social que le rodea para recopilar los mitos del mundo andino y que es amplio que guardan mensajes metafóricamente expuestas en situaciones fantásticas que, para muchas personas con raíces andinas, estas historias son hechos reales, son testimonios de sucesos verídicos que se desarrollaron en el ande peruano. Del mismo modo,

indica que, la exposición “Willasayqui” fue un éxito que suscitó reacción positiva a la interpretación de mitos andinos que representó el artista investigador.

Cano. (2017). En su tesis de Magíster en historia del arte y curaduría por la PUCP, sobre la vanguardia surrealista de César Moro, plantea como objetivo principal valorar las pinturas de César Moro, realizada en el año de 1935, que tuvo un carácter innovador y vanguardista en el Perú de esos años. En el informe final de tesis cualitativa no menciona el marco metodológico, sin embargo, se puede afirmar que el investigador utiliza como muestra de estudio cualitativo de las obras pictóricas del artista César Moro que expuso en 1935 en las salas de la Academia Alcedo. El investigador explica que a las obras de César Moro no se le otorga el lugar que se merece en la Historia del Arte peruana, a pesar de que sus pinturas tienen un carácter innovador para esos tiempos.

El investigador, anota como conclusión importante que, la exposición de 1935, organizada por el artista César Moro es evidencia de un discurso teórico – artístico de una vanguardia de corte surrealista, que fue reconocida como “La primera exposición surrealista latinoamericana”. Moro tuvo el papel de ser un artista vanguardista y revolucionario para su época; su arte innovador y su vigor contestario tuvo impacto fuerte que luego fue olvidado por la escena artística limeña. Las pinturas de Moro no sólo imitan la vanguardia europea, además encuentra similitud de ideas y que con estas correspondencias propone una nueva forma de pintar desde un punto de vista particular, individual.

Villegas. (2021). En su artículo científico sobre la heterogeneidad de lenguajes artísticos en la Escuela de Bellas Artes del Perú, plantea el objetivo de analizar los primeros años de creación de la Escuela de Bellas Artes donde se formaron los maestros de arte que consolidaron el arte en el Perú. Es una investigación cualitativa que recurre a bibliografía especializada para determinar la historia de la creación institucional y la formación de artistas plásticos, que posteriormente fueron representantes de la pintura nacional.

El investigador, anota como conclusión que, la Escuela de Bellas Artes del Perú, en sus inicios fue ejemplo de heterogeneidad de lenguajes artísticos propuestos por sus directores, tuvo dos momentos, la primera etapa (1919 – 1932) es donde se trabaja la figura humana y deja de lado el paisaje; y la segunda etapa (1932 – 1943) es donde se realizan retratos tipológicos raciales. Del mismo modo, en el primer período, donde tuvo como

Director a Daniel Hernández, se da multiplicidad de referentes con pinturas costumbristas y española con ideales de modernidad. Mientras que el segundo período de José Sabogal se caracteriza la realidad peruana criolla, negra, mulata, indígena o mestiza.

Bellido. (2013). En su tesis de Licenciatura en Arte por la PUCP, sobre la pintura y la expresividad de lo interior; expresa como objetivo central de demostrar que la pintura es un medio de expresión interna del ser humano, que se desarrolla al igual que la capacidad cognitiva. No señala el marco metodológico, pero, por sus características es investigación cualitativa, posiblemente de diseño fenomenológico, donde realiza un análisis de la expresividad interna a partir de pinturas artísticas de los artistas Vincent Van Gogh y Edvard Munch, y de su producción artística.

El investigador, anota como conclusión que, la expresividad interna es la capacidad creativa desde lo que uno es, de lo que uno vive, manifestando sentimientos, emociones y el universo personal; expresión que busca materializar la “esencia” del artista, trayendo lo intangible al mundo tangible, físico, que se manifiesta sobre un lienzo. Asimismo, explica que, los fundamentos de la expresión interna son inherentes a la naturaleza humana, que se hacen necesarios e imprescindibles para la creación artística. En una obra pictórica el color es fundamental para la expresión, por lo que, mientras mayor intensidad del color, es más “cargada” la expresión y la emoción.

A nivel **regional**, en la única Institución Educativa donde se forman artistas profesionales y profesores de educación artística, no se encuentran trabajos de investigación sobre el tema tratado; por ello, se mencionarán los que tengan cierta similitud con el trabajo indagatorio. Cordero. (2018). En su tesis de maestra en Psicología Educativa, sobre la motivación y la expresión pictórica en estudiantes de secundaria, presentada a la Universidad César Vallejo de Trujillo, con sede en Ayacucho, plantea el objetivo principal de establecer la relación entre la motivación extrínseca y la expresión pictórica en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública “Libertad de América” de Quinoa, Ayacucho. En una indagación cuantitativa, de tipo experimental y diseño descriptivo y correlacional, utiliza como instrumentos de recojo de datos el cuestionario de la técnica de la encuesta con estudiantes del Quinto Grado “A” y “B” del colegio mencionado. Como conclusión, manifiesta que la motivación extrínseca se relaciona positivamente con la expresión pictórica en estudiantes materia de investigación. Además, explica que la expresión en el campo del

arte es muy importante, ya que, mediante ella se logra objetivar los sentimientos de los artistas y que puedan ser analizadas por los observadores.

Meza. (2020). En su trabajo de investigación sobre el expresionismo pictórico, presentado a la Escuela de Artes Plásticas de Ayacucho, plantea como objetivo principal, interpretar el expresionismo pictórico en forma, contenido y mensaje; como representación de emociones y sentimientos del hombre andino en Ayacucho. Fue una investigación cualitativa, de tipo de estudio dirigido a la comprensión, nivel exploratorio y descriptivo y diseño estudio de caso, que tuvo como población 22 trabajos de su autoría y 06 trabajos artísticos como muestra de estudio. La técnica de recojo de datos fue la observación y su instrumento ficha de observación. Como resultado importante, anota que el expresionismo europeo se ha impuesto en muchas partes del mundo, y en Latinoamérica produjo su presencia, conjuntamente con corrientes artísticas autóctonas, de forma trascendente. El investigador, como conclusión importante explica que mediante el expresionismo pictórico sí es posible representar emociones y sentimientos del hombre andino; según las indagaciones hechas, estas expresiones también pueden ser logradas por otras corrientes artísticas, siempre que cumplan con elementos y componentes artísticos, desde la forma, contenido y mensajes adecuados. Cabe resaltar, que las emociones logradas con la vanguardia expresionista pueden ser interpretadas, representadas y justificadas filosófica e históricamente, pues, son emociones productos de acontecimientos sociopolíticos que se suscitaron en la región, en donde la muerte y la soledad dejó llanto y dolor; pese a ello el hombre andino no pierde la fe, ni la esperanza de seguir adelante, surgir y progresar en beneficio de sus seres queridos y sociedad en su conjunto.

Yaranga. (2021). En su tesis de licenciatura sobre el trote final, presentada a la Escuela de Artes Plásticas de Ayacucho, refiere como objetivo central, analizar una obra artística de su autoría sobre el desenlace fatal de una vida de amistad, además de estudiar el afianzamiento de un estilo propio del artista investigador. Es un análisis cualitativo sobre la expresión artística, de nivel de investigación explicativo y diseño fenomenológico. La muestra de estudio fue una obra artística de su autoría, y para el recojo de datos utilizó la técnica de la observación y su instrumento de la guía de observación. Los resultados que obtuvo el investigador, demuestran que la expresión del autor se visibiliza en la utilización de los elementos de la composición, entre ellos las líneas, color, figura, equilibrio, ritmo, movimiento, perspectiva, recorrido para la visión y punto focal. El investigador, concluye

que los artistas tienen individual y marcada forma de concepción de sus obras, debido a sus experiencias obtenidas en el transcurso de su práctica, además de las influencias externas, en cuanto, una obra es producto social, haciendo de sus obras algo particular, personal que finalmente se constituye en la personalidad del artista. Agrega, que los artistas ayacuchanos, en sus pinturas, buscan la identificación con sus raíces identitarias, que son plasmadas desde concepciones figurativas y no figurativas, quizá por ello, priman composiciones costumbristas y paisajes de la región.

1.2. Marco teórico

1.2.1. Emociones y sentimientos en la pintura

En la experiencia artística que se tiene, se ha observado que, los sentimientos humanos son uno de los componentes de mayor importancia en la creación artística. Así, en una obra pictórica hay una carga sensible importante que se transmite a los espectadores; sin embargo, a decir de Vygotsky (2006), el arte, no solamente tiene el objetivo de contaminar a las personas con sentimientos, más bien, es una expansión cualitativa y su verdadera naturaleza es la transubstanciación, vale decir, en la obra de arte no solamente existe expresividad de sentimientos, también hay otras cualidades, como el contenido o el mensaje que quiere hacer llegar el artista. Precisamente, el mensaje realizado de manera estética es el que le da mayor valor a la obra artística.

Al revisar la historia del arte, se puede observar que, en todas las obras existe un contenido, muchas de ellas dirigidas por personas poderosas y otras realizadas por los propios artistas. Lo que es claro, que cada obra de arte nació con un objetivo predeterminado de emitir un mensaje definido, además de tener un carácter sentimental, que en la actualidad se estudia como un fenómeno socio – político, cultural y filosófico. Al respecto, Castilla del Pino (2000), señala que todo sentimiento nace del deseo, pues, el deseo está detrás de todo sentimiento, y el deseo adopta la forma sentimental en relación al objeto. De esta manera, en toda obra artística la potencia expresiva está basada en el deseo y en los sentimientos. La capacidad expresiva de toda obra artística trasciende en el tiempo que puede ser estudiado por generaciones venideras por la perdurabilidad de las obras como un medio de comunicación.

Las composiciones artísticas, inmersas en una obra artística, son producidas por los sentimientos humanos, que caracteriza al hombre en el devenir de su existencia y su importancia es de carácter ontológico, del conocimiento, del ser, toda vez, que el arte es una expresión humana en relación con la sociedad. El artista, en su obra muestra sus sentimientos, así como lo señala Deleuze y Guattari (1997), la obra de arte es el conjunto de sensaciones, vale decir, la composición de perceptos y afectos, donde los perceptos no son percepciones, son independientes de quienes lo experimentan; y las sensaciones ya no son afecciones, son los que desbordan la fuerza que pasa por ellos. Dicho de otro modo, los perceptos, afectos y sensaciones, inscritos en las obras, se independizan de su hacedor a pesar de que son productos de ellos, son plasmaciones personales de un momento que no se podrá repetir de la misma manera en otro instante.

Las emociones y los sentimientos, plasmadas en las obras, son sensaciones que percibe el artista y lo traslada a su obra y es el aspecto más importante de la obra, que se observa a lo largo de la historia del arte. Sin embargo, esas sensaciones son percepciones experimentadas por los seres humanos en diferentes épocas, que el artista logró inmortalizar en sus obras; todo lo obtenido por la experiencia empírica del mundo es convertido en sensaciones de la que se vale el arte, que se encarga de transmitirlos, mediante formas estéticas creadas por el artista. (Deleuze y Guattari, 1997).

La obra de arte trasciende a su autor y a la época, se descontextualiza y emana mensaje diverso a lo creado por el artista, esto porque, cada una de las personas tiene diferentes formas de pensar, diversas filosofías, propias de quienes observan la obra. Por ejemplo, las obras creadas por Vincent Van Gogh, son bastante expresivas, logradas o creadas por el artista valiéndose de líneas ondulantes, fuertes y que se apoya en el color, para transmitir una emoción al momento de su plasmación, de su tiempo, del sentir individual del artista, que los observadores de estos tiempos buscan encontrar en ella lujuria, deseo, desasosiego, etc. En su momento, las obras de Van Gogh, despertó críticas y repulsiones, al punto que nunca vendió un solo cuadro (a excepción de la adquirida por su hermano Teo), sin embargo, al pasar el tiempo dichas obras cobraron vida propia y que están consideradas en la actualidad, como obras sumamente caras. Indudablemente, el artista crea, plasma imágenes de sutileza extrema, se puede decir que son instantes congelados en tensión, que dejan ver vibraciones sensoriales y espirituales objetivamente conmovedoras. Es decir, sensaciones espirituales en mensajes gravitantes, propios de su época.

1.2.1.1. La psicología en la pintura artística

Uno de los estudios científicos que sustenta a la ciencia y al arte, es la psicología del arte; mediante esta ciencia se puede investigar los procesos creativos y las emociones inmersas en la obra, por los cuales se crean las obras pictóricas y cuáles son sus efectos que se observan en los espectadores. Lev Vygotsky (2006), psicólogo ruso, autor de la Psicología del Arte, afirma que, esta, debería manifestar todos los mecanismos que se aplican mediante el arte, además de suministrar las bases necesarias para todas las disciplinas que estudian el arte; del mismo modo, plantea que no se podrá entender las leyes presentes en los sentimientos y las emociones en un trabajo artístico, mientras no se realiza una adecuada indagación psicológica. De estas reflexiones, se puede definir la psicología del arte, como el reconocimiento de la primacía del material sobre la forma artística o, dicho de otra manera, de las técnicas sociales de las emociones.

De esta forma, la psicología del arte, es posible entenderlo como la evidencia de los procesos afectivos que se encuentran insertos en las obras, es decir, estudia la presencia de las emociones en los cuadros pictóricos; procesos que son producto de la habilidad social, a más de revelar las razones que se originan en el artista y los efectos que causan en los espectadores. En la obra de arte, es importante el papel de la psicología, en tanto que, las emociones, sentimientos es uno de los elementos más importantes de la obra pictórica; la manera cómo afecta al subconsciente y el consciente en la comprensión del mundo; donde la creatividad es concluyente, que se evidencia codificada y semi oculta en las obras artísticas, o como dice Vygotsky (2006), procesos que son inexplicables e inaccesibles para el pensamiento consciente. Ya que, el subconsciente no participa en la creación artística, es el consciente humano que realiza la creación artística.

La obra pictórica es la combinación de símbolos estéticos que tienen carga emotiva importante, que es decodificada, entendida e interiorizada por quienes observan la obra artística. Por lo que se puede decir, que el elemento emotivo sensible que está presente en la pintura artística, en realidad es su núcleo, que de ella brotan las demás ideas y conceptos que expresan las obras. El objetivo importante del creador de la obra es generar emociones en los observadores, pero desde las emociones que se hallan en el consciente del artista. Emociones que son interpretadas de distintas maneras por los observadores, que guardan alguna coherencia con las concepciones del artista emisor; interpretaciones que se hacen

desde el consciente del observador. (Quiroga, 2010). El trasfondo de una obra de arte, como lo explica Vygotsky (2006), en concordancia a su función medular, es la emoción y su efecto es también la transmisión de emociones; ambas son resultados de una descarga nerviosa producida en el cerebro como producto de la comprobación de una obra. De este modo, la respuesta de las emociones frente a un trabajo artístico es la evasión de energía psíquica que se disipa o se gasta, dejando algunos efectos en el aspecto físico y espiritual. Es claro, que las emociones experimentadas frente a un cuadro artístico, es un gasto de energía y que las emociones es producto de una descarga de energía nerviosa. Cuanto mayor sea el gasto de energía nerviosa es de mayor intensidad el efecto que produce la obra artística. (Quiroga, 2006).

1.2.1.2. La pintura artística y su función social

Hay una relación indisoluble entre el arte y la sociedad, pues, la sociedad influye de forma definitiva al arte, debido a que el arte es un producto de la sociedad; además, existe reciprocidad entre ellas, tanto uno, como el otro se influyen entre sí; así lo afirman varios teóricos de la sociología del arte. Al respecto Hauser (1975), señala que el arte es decisivo y ejemplar para la sociedad no solamente para validar ideas y normas humanistas, también en la difusión de nuevos hábitos, prácticas, maneras de pensar y sentir, haciéndolos aceptables y respetables. Sin embargo, es necesario esta relación intrínseca entre el arte y la sociedad para su existencia del mismo, pues, no existe ninguna sociedad sin arte; es el arte que se constituye como parte de la identidad cultural de los pueblos, es mediante ella que se conoce la idiosincrasia social y de sus individuos. Por ello, no existe ninguna sociedad, por más pequeña que sea, que no tenga una manifestación artística que lo identifique.

Todos los hombres, por naturaleza son artistas, explicado por la manifiesta actividad artística desde el origen de la humanidad hasta nuestros días. El arte, desde siempre ha servido como medio, forma y fuente de expresión; además de preservar su condición de comunicación y que no podría gestarse sin la interacción social, sin la interacción del público. Su función comunicativa, ideológica, lúdica, afectiva, cognitiva, terapéutica, entre otras, son componentes típicos para su estabilidad en la sociedad. Por ello, el arte no es solamente una expresión estética, es más bien una necesidad humana para provocar emociones fuertes que queden guardadas en la memoria de los individuos y de los pueblos. (Vega, 2013).

El arte presentará obras que contienen la temporalidad, filosofía y geográfica de la realidad circundante del artista; donde se evidencia de manera inequívoca la influencia de la sociedad. Los artistas como productores viven generalmente dentro de una sociedad, siendo difícil imaginar que lo haga al margen de ella, en un lugar donde no exista espectadores y en ese sentido, el arte incumple su cometido social; hay que entender, que la obra se transforma en arte cuando es observada, comprendida, criticada por otro humano o grupo de humanos. Hauser (1975), indica que, el procedimiento artístico es alocución y pronunciación, por cuanto, siendo un monólogo sin respuesta, no tiene o presenta la cualidad ontológica, se queda solamente en signos, formas, jeroglíficos, es decir, no alcanza la realidad estética hasta que no es criticado por otro individuo.

Desde la sociología, como se decía líneas arriba, es un medio de comunicación con particulares formas de transmisión y comprensión; empero, al mismo tiempo, es considerado por los sociólogos como una valiosa herramienta de denuncia social, pues, el artista con formas estéticas y apelando a los sentimientos más profundos hace observar una realidad temporal, para que los espectadores, desde sus percepciones y conocimientos, puedan ser empáticos para tomar conciencia de los sentimientos de los demás. (Vega, 2013).

Igualmente, los sociólogos manifiestan que el arte es el espejo de la sociedad; en la cual se ven retratadas la sociedad moderna y contemporánea, pero no siempre, son reflejadas de forma inmediatamente; que, por esta razón, necesita de un trabajo emocional adecuado y alguna capacidad de interpretación; es decir conocer el lenguaje visual. Además de reflejar la realidad social, el arte también propone conceptos e ideas, erigiéndose como un ser autónomo, que discursa de manera ingeniosa y creativa sobre un determinado tema social; actuando en contrariedad de la crudeza de los medios de comunicación masiva, que tratan permanentemente sobre actos de sangre, de inmoralidad y antisociales. Al respecto Hauser (1975), manifiesta que, el arte no es producto de un proceder puramente contemplativo, más bien, se constituye en un medio de protesta, de denuncia social. Por lo cual, el arte no solamente es un patrimonio cultural, principalmente sirve para crear memoria colectiva.

1.2.2. El arte de la pintura artística

En una de sus cartas de Vincent Van Gogh, dirigido a su hermano Theo, refiriéndose a la actividad pictórica, decía: “Es la emoción de crear lo que guía mi mano (...). Y cuando

a veces ves, las pinceladas surgen y se enlazan como las palabras en una conversación (...) entonces la emoción es fuerte que no se puede comparar con nada”. (Varios autores, s.f., pág. 3). De lo cual, se puede afirmar que, la actividad pictórica tiene connotaciones de libertad y de emociones. Libertad, porque el artista podrá dejar sueltos su imaginación y su creatividad para enfrascarse en el acto de pintar; y de emociones, porque en la obra se plantean los sentimientos, emociones que tiene el artista en ese momento de plasmación.

Definir la pintura artística es bastante compleja, que pueden interpretarse de diferentes maneras. Barasch (1991) citando a Pausanias, define que la pintura es la reproducción de todo lo que existe bajo el sol, que se hacen con líneas y colores sobre una superficie, siendo su objetivo final de deleitar al público que lo observa. Del mismo modo, John Berger (1997), explica que la pintura es una aseveración de lo visible circundante y que, continuamente aparece y desaparece. Para Picasso, la pintura es una falacia que permite entender la realidad, pero, que se pueda comprender. De otro lado, en los medios virtuales, se define a la pintura como la creación de impulsos figurativos o abstractos, por medio de pigmentos mezclados con aglutinantes, que le permite adherirse en diversos soportes, como la madera, el lienzo, metal, papel, tablero, entre otras superficies o soportes. (Candia, 2019).

Como es visible, hay muchas definiciones sobre la pintura. Sin ánimo a polemizar, se puede afirmar que, el arte de la pintura es producto del pensamiento, que pone en manifiesto, la trascendencia que tiene los ojos del humano, para percibir, comprender y plasmar la obra plástica. Es la imitación de la realidad de manera real o subjetiva, de lo que circunda al artista, es un registro de los acontecimientos, hechos ocurridos o a ocurrir que se plasman sobre un soporte bidimensional, generalmente, empleando compuestos pigmentarios combinados con aglutinantes. Para concluir, se dirá que, la pintura artística es un medio de comunicación que da a conocer el registro histórico de una sociedad.

1.2.2.1. Referentes de la Pintura Artística

Afirmar una fecha exacta del surgimiento de la pintura es quizá errónea; en las bibliografías especializadas indican que se inicia en la época de la prehistoria de la humanidad, donde anotan posibles orígenes. Sin embargo, es posible afirmar que, la pintura artística, desde siempre, fue empleado como una forma de manifestación, de expresión del mundo que rodea al ser humano, de representación de la vida, la relación que hay con la

naturaleza, el cosmos y la convivencia con otros seres vivos. Estas representaciones pueden ser figurativas o productos de la imaginación del artista hacedor, que en los últimos tiempos están regidas bajo contextos filosóficos que ha generado diversas corrientes o escuelas artísticas pictóricas.

Salazar. (1960), expresa que la pintura artística ha sido desde la antigüedad hasta la fecha, representaciones figurativas o abstractas. El hombre de tez blanca de casi dos metros de estatura que vivía en cuevas y cavernas de la época prehistórica, con la simpleza de líneas copiaba la realidad (figurativas); sin embargo, posteriormente inicia a deformar más y más los rasgos distintivos de lo que copia y en otros casos, reduce la figuración a líneas geométricas. Se alargan los cuernos del reno, pormenoriza en unas cuantas líneas al hombre, representa en espiral al sol, etc., dando así el inicio de la abstracción.

Figuración y abstracción, son posiciones desde las primeras etapas de la existencia del hombre, que se mantiene hasta la fecha y posiblemente por el resto de la existencia humana. La diferencia que existe entre estos períodos, es que en la actualidad existe una discusión intelectual y teórica sobre cuál de las modalidades es verdadera y debería prevalecer. De lo que se concluye, que el artista de tiempos de la prehistoria, al igual que el artista de tiempos actuales, solamente tiene un objetivo, crear cosas bellas con sus manos y que a la vez exprese sus sentimientos, sus emociones y sobre todo su filosofía personal, como producto de su relación con la sociedad donde habita.

Gombrich. (1990), señala que la pintura rupestre, muestra la interrelación existente entre el hombre de ese tiempo y la naturaleza; representaciones realizadas en colores de tierra, combinaciones de diversos minerales en polvo y mezclados con grasa animal, extractos de plantas, clara de huevo e incluso sangre, que se aplicaban con una especie de pinceles hechas de madera y juncos, con la mano o soplándolas. Menciona, que estas pinturas de más de treinta mil años de antigüedad, habrían cumplido funciones rituales, mágicas, u otras, aunque no se conoce su naturaleza exacta. Posteriormente, la pintura se desarrolla en culturas independientes con un sello propio, una personalidad, que quedó impresa en el arte. Así, la cultura egipcia (más de 5000 años de antigüedad) hace pintura en las tumbas de los faraones, con caracteres religiosos e imágenes de actividades cotidianas, como la agricultura, la caza, pesca, entre otros. Cuyas características refieren rasgos anatómicos más finos, son

más conceptuales que realistas, combina la mirada frontal en un rostro de perfil; además, el tamaño de las figuras indicaría la importancia de los personajes.

Ulteriormente se halla la pintura minoica de lo que actualmente es Grecia, donde la pintura decora palacios con imágenes realistas, empleando colores vivos y reflejan aspectos religiosos, culturales y de la vida cotidiana. El arte griego muestra gran devoción por sus dioses, mostrando escenas mitológicas con la técnica del mosaico. La pintura romana, al igual que la griega, muestran sus pinturas en mosaicos y frescos, donde fueron plasmados escenas cotidianas, mitos, rituales, paisajes y naturaleza muerta, es donde se muestra la ilusión de la realidad con la técnica de la perspectiva aérea. A partir del Siglo V después de Cristo, se muestran pinturas católicas. Ya en los años 530 hasta 1453, la pintura bizantina se hace sobre tablas con temas del culto cristiano. Estilo que prevalece hasta la aparición del arte gótico, donde se inicia una nueva técnica, el vitral, que adorna las ventanas de las catedrales, es de carácter figurativo y temática religiosa, además se practica la pintura mural con fresco. (Gombrich, 1990).

En esta etapa, se inicia la pintura del renacimiento temprano, que descubre la perspectiva lineal, además de lograr la ilusión de la tridimensionalidad en superficies bidimensionales. Muchos de los artistas del primer renacimiento se valieron de la perspectiva y del escorzo del dibujo para producir la sensación de profundidad, además exploraron la anatomía que condujo a mayores estudios y mejor asimilación del ser humano. En el siglo XV, hay un cambio de ideología, propio del renacimiento, donde se retoma la cultura clásica, donde destacan artistas, como Leonardo Da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarrotti, Tiziano, entre otros que lograron la perfección de la figura humana, no solamente en la escultura, también en la pintura. Desde la inserción de la perspectiva lineal y aérea, estudio anatómico, búsqueda de la sensación espacial en superficies bidimensionales, entre otros detalles, se da inicio a nuevos estilos pictóricos, como el arte barroco, que contradice al arte renacentista con una pintura de exageración de tonos, libertad pictórica y escenas teatralizadas, con prevalencia del claroscuro. También sobresalen grandes artistas como Caravaggio (Michelangelo Merisi), Rembrandt Van Rijn, entre otros. (Morete, 1986).

Después del arte barroco, a inicios del siglo XIX, las ideas sobre el arte y la pintura varían radicalmente en lo conceptual y en la forma de expresión. Durante este período se presentan diversos movimientos en el arte y en otras áreas de estudio. Los temas y las formas

compositivas se desvinculan de lo tradicional y del formalismo. Inicia esta etapa el romanticismo del español Francisco de Paula José de Goya, cuyas pinturas documentales fueron rebasados por la calidad del color de trazo espontáneo, empapado en materia gruesa y rica. De igual modo, de forma paralela, en Francia se gesta una nueva forma de pintar, que plantearon plasmar el paisaje fuera del taller de estudio, que marcó el alejamiento de los artistas de las tendencias clásicas de arte. “El plein air” o pintar al aire libre buscaba transmitir el ritmo cambiante de las cosas, influenciado por la espontaneidad y dando mayor importancia al color y la luz, que se llamó pintura impresionista, donde destacan Edouard Manet, Claude Monet, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Mary Cassatt, Camille Pizarro y Edgard Degas. (Morete, 1986).

En oposición a la pintura al aire libre de la representación de lo natural, el post impresionismo busca experimentar con un arte extraño al ambiente del exterior, un arte no tan visual, una técnica enteramente distinta a lo natural, que asentaron los cimientos del arte moderno; entre los pintores post impresionistas sobresalen Paul Cezanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Seurat, Henry Toulouse – Lautrec, entre otros. La crisis mundial de esos tiempos, tuvo gran influencia en las propuestas pictóricas; dentro de esta difícil coyuntura, en Alemania, se exteriorizó uno de los movimientos artísticos que expresaba los sentimientos personales, la esencia de los seres y los objetos, esa fue la tendencia expresionista; entre sus principales representantes, se hallan Edvard Munch, Franz Marc, Oscar Kokoschka, entre otros. (Varios, 2009).

Entre las corrientes sobresalientes de la pintura artística, es la que corresponde al cubismo; propuesta que deja de lado la perspectiva, reforma la anatomía y delinea cortantemente los planos que se descomponen de una figura, haciendo de ellos una especie de cubos. El pintor más sobresaliente de esta corriente artística fue Pablo Picasso. En el año 1900 del siglo anterior, Hilma af Klimt, antes que Kandisky y Mondrian, planteó una propuesta pictórica, que después fue llamado tendencia abstracta, que proponía pinturas basadas a las dimensiones espirituales, temáticas metafísicas o como decía ella, “pintar lo que el ojo no ve”. El Dadaísmo, es otra de las corrientes que no obedece norma artística alguna y planteará romper con los criterios estéticos en el arte, a manera de repudio, que pretendía expresarse sin ninguna norma, libre como el pensar de un bebé y expresión, como si fuera la primera ocurrencia. Desde estas tendencias pictóricas surgen otras tendencias que cambiaron la forma de ver las artes, llamados “ismos”. (Danto, 1999).

En 1924, André Bretón presenta el manifiesto surrealista donde proclamaba la superioridad del inconsciente; el rol de los sueños en la plasmación pictórica. Paralelamente, surgen propuestas pictóricas, como el arte pop o arte popular que tenía relación a la publicidad de masas, que usaba imágenes populares, temas figurativos con críticas a la sociedad de consumo, donde se utiliza colores puros y primarios, resaltando una armonía aguda a la vista. El Op art, contemporáneo al pop art, es la que reta a la percepción visual con imágenes fijas asemejando movimientos, con características abstractas y estructura repetida, ordenada y precisa. Es una propuesta que crea un movimiento que interactúa con el espectador y que pueden engañar al ojo humano. Posterior a estos movimientos aparece el hiperrealismo, que exige un máximo realismo como tal, es la exactitud absoluta que se puede ver en la historia, trabaja con detalles minuciosos que llega a superar a la fotografía. En realidad, la historia de la pintura continua en desarrollo. (Grombich, 1990).

1.2.2.2. Técnicas pictóricas de mayor connotación

En el arte de pintar, se conocen muchas técnicas, por fines de la investigación se mencionará los de mayor connotación.

- **La acuarela.**

Es una técnica que se vale de un compuesto especial (pigmentos finamente molidos y goma), que después de solidificarse pueden volver a ser disueltos con agua para su aplicación sobre un soporte de papel resistente al agua. Se distingue por su transparencia, por lo que, el color se pone por capas. Los colores son muy brillantes y los tonos de luz los dará el blanco del papel. Es una técnica que se empleó en el antiguo Egipto y la China milenaria, como instrumento de expresión gráfica y de ilustración. Es en los siglos XV – XVI con Alberto Durero, que la técnica fue considerada como pintura mayor y artística. (Varios autores, s. f.)

- **Pintura al óleo.**

Su nombre proviene de su composición, está fabricado con pigmentos y aceites. El óleo fue descubierto a inicios del siglo XI, por los hermanos Juan y Jean Van Eyck en Brujas, Bélgica; aunque existe información no oficial que, el óleo ya

fue utilizado en tiempos anteriores, y que los hermanos Van Eyck, solamente lo oficializaron. Es una técnica muy utilizada, porque mediante ellas se pueden obtener diversos efectos de claroscuro, colores y texturas, el óleo es una pasta cubriente, que permite trabajar varias capas, el soporte de mayor utilización es el lienzo con tela de lino o de algodón; la que se tensa sobre un bastidor de madera y que se cubre con un imprimante para aplicar pinceladas de óleos. También hay otros soportes, como la madera, trupán, metal, entre otros, las que también deberían ser pegadas a un bastidor. (Varios autores, s. f.)

- **Pintura al pastel.**

Conocida como dibujo a tiza. El pastel está preparado en base a pigmentos combinados con la goma arábica, se preparan en barras de colores para dibujos con cantidad de tonos coloridos y ofrecen la posibilidad de realizar degradaciones o texturas en base a líneas cruzadas o tramas. La gran variedad de colores al pastel permite obtener obras de gran calidad artística. El soporte más aconsejable es el papel de algodón. (Varios autores, s. f.)

- **Pintura al acrílico.**

La pintura acrílica, son preparados con pigmentos en polvo combinados con cola líquida, que, cuando está húmedo se disuelve con agua y cuando se seca son resistentes al mismo; sobresale por su facilidad de secado, estabilidad y resistencia a la oxidación. Tiene muchas ventajas, como agregar más pintura sobre áreas ya trabajadas, incluso se puede utilizar, juntamente con ella, el óleo. A diferencia de la acuarela, el acrílico si se puede corregir por su fácil secado y grosor de la pintura. Hay muchos artistas plásticos que combinan la técnica del acrílico con la del óleo, aunque su utilización es por separado; primero se pinta con uno de ellos, para luego continuar con el otro, después que seque el pigmento (Varios autores, s. f.).

- **Pintura con Aerografía.**

Considerado como la técnica más perfecta y solicitada para esparcir y pulverizar el pigmento con mayor precisión. A diferencia de las otras técnicas

pictóricas se necesita de un compresor de aire para que sople con presión. Se puede realizar soplando, aunque se aconseja que sea mecánica, también se aconseja que se realice en espacio abierto, porque al pulverizar el color se puede provocar un ambiente tóxico. Para trabajar esta técnica, se deben emplear un tablero de madera o trupán, lienzos preparados, sobre el cual se pulveriza el color. Además, es ideal para trabajar sobre una plancha de metal, donde el pigmento será la pintura acrílica anticorrosiva. (Ferrón, 1987).

- **El collage.**

Esta es una técnica muy especial que, generalmente se utiliza materiales para pegar, como, papeles, lanas, plantas, plásticos, entre otros; con los cuales se componen una manifestación artística. Los materiales se pegan a un espacio artístico, previa planificación compositiva. También se puede utilizar la técnica mixta, sobre una composición con óleo, acrílico, témpera u otro pigmento se puede agregar pegados de papel u otro material, así, como lo hacían los artistas del cubismo. (Varios autores, s. f.).

1.2.2.3. Técnica del óleo sobre tela pana

En realidad, es una variante de la técnica del óleo sobre lienzo, la divergencia radica en el soporte, en vez de emplear el lienzo, se utiliza la tela pana de color negro. Para realizar la pintura, hay diversos métodos de trabajar con el óleo. Algunos artistas trabajan con un entonador negro, que les admite laborar las zonas de clave alta y media y los espacios de clave baja se deja el color negro de la pana. Otros artistas, lo hacen con la ayuda de un pirograbador y pinturas textiles. Y en la experiencia artística que se tuvo, se prefirió ubicar, sobre un bastidor, una tela negra de baja porosidad y encima de ella se ubica la tela pana y se trabaja el óleo como si fuera sobre un lienzo cualquiera.

En la experiencia que se tiene, en la realización de pintura al óleo sobre tela pana, se utilizó la segunda técnica que se mencionó líneas arriba, por ello, se explicará el proceso que se siguió para lograr trabajos artísticos plásticos. Según la experiencia en este tipo de trabajos, se emplea cuatro etapas: Elaboración del soporte, proceso del dibujo, selección de colores y proceso de pintado.

En la primera etapa, elaboración del soporte, se coloca sobre el bastidor de madera, las dos telas, primero la tela simple y luego la tela pana, donde se trabaja con la pintura al óleo, aunque se puede trabajar con otros materiales artísticos, como el acrílico; sin embargo, se debe preparar el soporte para que se pueda trabajar con el material optado. Como es de suponer, el tensado de la tela es siguiendo los pasos tradicionales.

La Segunda Etapa, Proceso del dibujo, es la etapa importante del proceso de pintar con óleo sobre tela pana. Para ello, primero, hay que realizar bocetos sobre cartulina u otros soportes, sobre un tema determinado, una vez definido el boceto a desarrollar se copia en el soporte de tela pana, utilizando el método dominado por el artista. Este proceso se realiza con lápiz pitt pastel de color blanco. Se debe realizar, considerando la composición artística tanto de sus elementos plásticos, como de los elementos subjetivos.

La tercera etapa, selección de colores, se fijan los colores que se utilizarán en el trabajo artístico. Además, se completa la composición artística, considerando la interioridad psíquica de lo representado, se tiene que ser muy sincero, delicado y observador ante las diversas imágenes que se presenten, haciendo que fluya la interioridad o psiquis del artista.

La cuarta etapa, proceso de pintado, es en realidad la afirmación de los colores que se utilizaron en el proceso anterior. Es la culminación del trabajo pictórico, donde se pinta con pinceles y/o espátulas, teniendo en consideración la combinación armónica de los colores. Cada pincelada debe ser precisa porque el soporte, la tela pana, no permite la corrección.

La técnica de la pintura sobre tela pana, además de realizar obras artísticas plásticas, también se utiliza para hacer trabajos artesanales. En ella, hay dos métodos de realización, la primera y más onerosa es la de realizar con el pirógrafo el dibujo y luego colorear siguiendo la línea grabada, con las cuales se realizan trabajos ornamentales para la casa; la segunda técnica, menos onerosa es la técnica que solamente utiliza pintura cargada para realizar trabajos ornamentales. En ambas técnicas, se utilizan las pinturas metálicas o pinturas de telas, que hay en el mercado en diversas marcas. Son procesos similares a la técnica de la pintura al óleo, solamente en estos casos, se pinta utilizando líneas que siguen la forma de lo representado, que por el contraste de los colores con el fondo negro se hacen llamativos e impresionantes.

En la pintura artística sobre tela pana, la técnica más conocida es la denominada pintura por capas o etapas, que es un proceso bastante lento, que en algunos casos requiere de años de trabajo, porque, hay que esperar el secado de la pintura para poder trabajar encima de ella. En este proceso, se utiliza tres etapas o niveles, el pre pintado o manchado (que se aplica sobre el dibujo resuelto, con pigmentos adelgazados con trementina, que tiene la propiedad de hacer secar en menos tiempo), la segunda etapa, pintura superior (con pigmento más grueso, más empastados, donde frecuentemente se realizan ciertos efectos, para luego detallarlos), que se realiza con pintura pura, como sale del tubo, y, la tercera etapa que se conoce con el nombre de veladuras (capas de color transparente). Como se decía, en la aplicación de cada capa, es necesario que la capa inferior haya secado de manera suficiente. (Pari, 2019).

Esta forma de pintar, es muy utilizada en las ciudades donde hay mayor presencia de turistas internacionales, como Puno, Cuzco y Arequipa; sin embargo, en algunos departamentos peruanos su tratamiento ya se inició, empleando otra técnica en su producción. En casi todas estas ciudades la temática más recurrente es sobre la cultura andina (iconografía, temas andinos, cuadros místicos andinos, entre otros) por artistas profesionales egresados de las Escuelas de Artes Plásticas Peruanas, también existen artistas autodidactas que se ocupan al arte de pintar sobre tela pana. El óleo es la pintura de mayor uso en la producción de esta técnica nueva en la producción de cuadros artísticos. En realidad, es una técnica de difícil tratado, que requiere de mucha práctica, para su dominio. Trabajos que son realizados en pequeños formatos por su facilidad de transporte y adquisición, aunque, también se realizan en formatos grandes por pedidos de los clientes. (Pari, 2019).

Como es comprensible, en la investigación planteada, se utilizó una nueva técnica, nueva forma de pintar sobre tela pana, que es producto de la experiencia adquirida desde tiempos atrás. Que se constituye en una de las variables estudiadas.

1.2.3. La expresividad pictórica

1.2.3.1. La expresividad artística

En el diccionario de la lengua española, se entiende a la expresividad, como la cualidad de lo expresivo, es una expresión humana que hace notar con gran viveza los

sentimientos o pensamientos. Es una cualidad del hombre que se manifiesta mediante los medios de expresión, de acuerdo al lenguaje utilizado, como la oralidad, mímica, escrita, musical o plástica, conocidos como formas de expresión. En la pintura artística, la expresión se manifiesta desde sus aspectos formales y subjetivos de la composición artística; sobre todo desde las formas y el color empleado. Es producto de la interacción de lo subjetivo y lo objetivo.

La expresividad en arte, se entiende como la capacidad que tiene un trabajo artístico para hacer llegar al observador sentimientos o ideas, plasmadas por el artista; por tanto, es una interrelación comunicativa entre el espectador y la obra artística. Es el artista, que se vale de diversos medios, como materiales, estilos, formas particulares de hacer arte, etc., para provocar en el espectador una situación de respuesta emocional, de sentimiento guardado. Por lo cual, expresar es manifestar perceptiblemente al exterior lo que se halla en el interior (psíquico o anímico). Una obra de arte de cualquier lenguaje reúne esa característica. (Bellido, 2013).

1.2.3.2. La expresividad en la pintura actual

Como se dijo líneas arriba, toda manifestación artística involucra una fuerte carga afectiva, que es plasmada estéticamente por el artista de manera voluntaria o involuntaria, debido a que el estado anímico y la situación social del momento genera emociones, convirtiéndose en una obra con un mensaje definido y llena de sentimientos. Del mismo modo, al ser observada la obra por un espectador, genera en dicha persona, ciertos sentimientos que no necesariamente logre la misma emoción que impregnó el artista; por su carácter personal de interpretación, entonces, una obra de arte generará múltiples interpretaciones y afectos, que serán diferentes por el grado de comprensión del lenguaje visual impreso en la obra.

Sin embargo, en una obra de arte no solamente está plasmado el componente afectivo, dentro de ella está inmerso múltiples componentes, como la composición artística, el color, el esquema rítmico, las formas creadas estéticamente, entre otros; sin embargo, el componente afectivo es muy importante, puesto que, su presencia fundamenta la obra, lo particulariza y lo hace único. Componente de estructuración, como se decía, participa en toda creación artística, de cualquier estilo, corriente, escuela y época.

Salazar. (1960), al explicar sobre el arte de la época prehistórica y el arte abstracto, señala, que el artista de los inicios de la humanidad al realizar en el hueso de Wegnier, dibujos sencillos y con intenciones simbólicas realizaba una operación que no tiene diferencia esencial con la que efectúa sobre un lienzo blanco, empleando pinceles y pigmentos, un pintor de tiempos actuales; de tal forma, la producción artística del hombre de la prehistoria y las obras realizadas por el más eximio pintor de la actualidad tiene el mismo espíritu, obedecen a un mismo impulso, pues cada uno de ellos quieren hacer objetiva y perpetuar una imagen de su fantasía. Es un movimiento interno, puro, sin uso utilitario, es crear con sus manos una cosa bella, donde se plasme su mundo subjetivo y a la vez exprese un mensaje.

La diversidad de obras artísticas en estilos y temáticas, desde las más antiguas hasta las contemporáneas, tienen adherida a su esencia el sentimiento que le impregna el autor de la obra, donde se conjugan las manifestaciones internas y sus relaciones sociales. El contenido afectivo que el artista plasma conscientemente, es en sí la primordial portadora de la carga estética y afectiva que hay en toda obra, por supuesto, también los hay en obras artísticas contemporáneas.

Empero, así como se desarrolló la pintura artística, desde formas figurativas a abstractas, la plasmación de las emociones también evolucionó. El arte deja de sustentarse en la reproducción del mundo exterior, la naturaleza sensible, para referenciar la creación, invención y construcción en sus obras plásticas, siempre con la idea de que el artista no tenía que buscar las formas “fuera” de la naturaleza, más bien debía reflejar la interioridad más profunda de su hacedor. Idea que tiene su raíz en el Romanticismo y que alcanza plena consistencia en el arte contemporáneo, iniciándose en el cubismo de Picasso. Ya André Bretón, en 1934, auguraba dicha transformación, de hacer arte impulsada por la “mirada interior”. (Jiménez, 1996).

Esta nueva forma de manifestación, trajo consigo un impulso de libertad en todos los artistas, por lo cual cada artista se vería confrontado de instaurar un “lenguaje” propio, singular, de articulación de la experiencia plástica. Junto a las cuestiones técnicas, aprehendidas en el devenir de su trabajo, el artista pintor debe proyectar conceptualmente el alcance de su pintura, al respecto Juan Gris decía que para la creación de una obra pictórica era fundamental conocer las posibilidades de la pintura, de su definición estética, poética y

de los objetivos de la obra. De esta manera, la configuración de una obra pictórica no es tanto su objetividad, más bien su dimensión espiritual muy profundo, muy humano y muy de su época. (Jiménez, 1996).

Pero, hay que entender, las raíces de la expresividad plástica son comunes, habituales a todas las personas, donde el garabateo, la mancha o el desgarrón son empalmes que expanden a la totalidad de la expresión. Es decir, en la pintura contemporánea, la expresividad puede ser lograda con materiales, formas o elementos compositivos. El pintor hace ver sus ideas, sus sentimientos en una superficie limitada del cuadro artístico, donde se inscriben todos los componentes de la pintura; para Juan Gris, toda forma inmersa en una superficie visual artística debería responder a tres funciones elementales: al elemento que representa, al color contenido y a las formas que se disponen en la totalidad de la obra pictórica. (Jiménez, 1996).

Las emociones o sentimientos en el arte contemporáneo no se presentan de forma sencilla o evidente; sin embargo, el tema escogido, los colores planteados en la obra, las estrategias plásticas utilizadas, la composición artística plasmada, etc., son elementos que demuestran la parte afectiva de su hacedor. Elementos que manifiestan lo que el artista sintió y siente en su vida, sus inquietudes individuales y de sobre manera, su idea o filosofía que tiene del mundo y de la vida. La pintura, es el medio donde los sentimientos conquistan una forma estética, que no necesariamente es comprendida o interpretada por el observador.

1.3. Marco conceptual

1.3.1. Tela pana: Proviene del léxico francés panne, es un tejido grueso de algodón, de tacto suave, preparada con fibras entrecruzadas; cuando son paralelas forman bastones (acanaladuras) verticales de pequeñas dimensiones. Su uso es para la vestimenta de épocas de invierno, también se puede usar como ornamento del hogar en sustitución del terciopelo. El producto original es muy escaso, ahora, se fabrica de manera sintética. En el campo de la pintura, es un soporte ideal para lograr contrastes impresionantes.

1.3.2. Soporte pictórico: Es la superficie preparada técnicamente que sirve para realizar obras artísticas pictóricas. Hay muchos, como el lienzo, la madera, el

metal, trupán, tela pana, entre otros. Es utilizada de acuerdo a la querencia del artista por aspectos técnicos. Del mismo modo, el lienzo es preparado con diversidad de telas de acuerdo a lo que se quiere lograr.

- 1.3.3. Expresividad:** Es una forma de comportamiento humano que visibiliza con gran viveza los sentimientos o pensamientos. Es una cualidad humana que se manifiesta mediante los medios de expresión, de acuerdo al lenguaje utilizado, como la oralidad, mímica, escrita, musical o plástica, conocidos como formas de expresión.
- 1.3.4. Expresividad pictórica:** Es la característica de un trabajo artístico, que visibiliza sentimientos o ideas, plasmadas por el artista; valiéndose de diversos medios, materiales, estilos o formas particulares de pintar. Por tanto, sirve como un medio de interrelación comunicativa entre el espectador y la obra artística. Por lo cual, expresar es manifestar perceptiblemente al exterior lo que se halla en el interior (psíquico o anímico).
- 1.3.5. Expresión Subjetiva:** Es una manifestación humana como producto de la psiquis (interioridad). En la pintura artística, el artista manifiesta mediante los elementos de la composición artística su forma de pensar, sus sentimientos y emociones, para que puedan ser leídos por los espectadores. En la obra, se ve plasmada el momento emocional por el que transcurre el artista plástico, además de reflejar su mundo circundante.
- 1.3.6. Pintura Artística:** Es uno de los lenguajes artísticos que utiliza la pintura para plasmar ideas, emociones y sentimientos sobre un determinado soporte. Utilizando el color y aglutinantes se plasman imágenes de la realidad objetiva o subjetiva.
- 1.3.7. Pintura artística contemporánea:** Son obras pictóricas artísticas que tiene como característica la utilización de medios, elementos, materiales, etc., diferentes a las tradicionales. Dentro de ellas se hallan las diversas corrientes artísticas del siglo XX y XXI, como la pintura cubista, abstracta, surrealismo, expresionismo, arte conceptual, minimal art, entre otras.

- 1.3.8. Pintura al óleo:** Es una técnica pictórica de la más utilizada por los artistas. Esta técnica utiliza pigmentos combinados con aceite de linaza cocida y un poco de cera de abejas, por lo cual es graso, aplicable sobre lienzo, madera, tabla entelada, papel preparado para soportar el aglutinante, etc.; según el aglutinante del pigmento se genera los diversos tipos de pintura. La técnica del óleo, tiene su propia característica y su peculiar modo de realizar.
- 1.3.9. Pirógrafo:** También llamado pirograbador, es una herramienta eléctrica, con el cual se puede hacer dibujos sobre madera, cuero, plástico, tela, piedra, etc.; dichos dibujos son hechas por medio de la generación de calor que se encuentra en una punta metálica, que quema la superficie del material.
- 1.3.10. Técnicas pictóricas:** Viene a ser el conjunto de procesos y métodos con los que se plasma una pintura artística, todo ello mediante pigmentos y aglutinantes que ofrecen consistencia y fijación. Hay muchas técnicas que se utilizan en el campo profesional, como de manera empírica, entre las técnicas principales se encuentran el óleo, la acuarela, el gouache, acrílico, fresco y tinta.
- 1.3.11. Pintura y sociedad:** La pintura artística es un producto social, porque, el artista integrante de una sociedad plasma en su obra la visión de la realidad, de su entorno social; además la obra es calificada por el espectador de acuerdo a su conocimiento del lenguaje visual, por tanto, pintura artística y sociedad, conforman un lazo social.
- 1.3.12. Emociones y sentimientos en la pintura:** Las emociones y sentimientos humanos son parte de la psicología, de la interioridad de las personas; por lo cual, se puede decir que son conductas emanadas del interior del individuo que se evidencian o exteriorizan visiblemente. En la pintura artística se exteriorizan mediante los elementos plásticos y subjetivos de la composición artística, que fue concebida de manera intencionada por el artista, que se convierte en un medio de comunicación visual.
- 1.3.13. Corrientes Pictóricas:** Son movimientos artísticos dentro de la pintura, dicho de otro modo, son el conjunto de tendencias estéticas que se visibilizan en las obras

pictóricas, de un periodo determinado, y que tienen características formales, técnicas y filosóficas iguales, es decir, corresponden a una convención.

1.3.14. Psicología en la Pintura: Se puede entender como la evidencia de los procesos afectivos insertos en una pintura artística, es decir, es la presencia de las emociones plasmadas por el artista; son procesos productos de la habilidad social, a más de revelar las razones originados en el artista y los efectos que causan en el espectador.

1.3.15. Óleo sobre tela pana: Es una variante de la técnica del óleo sobre lienzo, puesto que, en vez de utilizar el lienzo como soporte pictórico, se utiliza la tela pana para impregnar el óleo; sin embargo, hay diversos métodos de realización, que, en algunos casos es necesario utilizar un pirograbador eléctrico, en otros emplear pigmentos metálicos de difícil absorción, o simplemente el óleo o acrílico sobre la tela pana preparada.

1.3.16. Lenguaje Visual: Es la forma de comunicación que utiliza la visión para entender el mensaje inscrito con formas, colores, líneas, etc.

1.4. Marco espacial

El trabajo investigativo se desarrolló en la ciudad de Ayacucho, en el taller artístico del artista investigador, donde se puso en práctica los conocimientos artísticos adquiridos en la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala”; del mismo modo para el aspecto teórico conceptual se acudió a las bibliotecas físicas de la ciudad y bibliotecas virtuales.

1.5. Marco temporal

El trabajo investigativo está dirigido a explorar la nueva técnica del óleo sobre tela pana; por lo cual, el período de trabajo experimental ya se inició, todavía hace dos años, es decir, se trabajará en los años 2021 al 2023.

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Situación problemática

En el proceso de elaboración de la obra artística, de carácter individual, además de las referencias, condicionamientos artísticos e influencias socio culturales, es trascendente la determinación del artista como individuo para plasmar su obra desde su perspectiva socio cultural; por lo cual, se puede afirmar que, identidad, individualidad y personalidad son aspectos que participan directamente en la construcción de la obra artística; obra que es producida bajo la influencia del exterior y el impulso subjetivo de su interioridad.

Las manifestaciones artísticas producidas por el hombre desde la prehistoria hasta nuestros días y que, seguramente, continuarán durante la existencia del ser humano; porque el arte es algo inherente a la naturaleza del hombre, es una necesidad psicológica, que se transforma en un medio de comunicación. Por esta necesidad y por el propósito de conocer más sobre el arte en general, el hombre ha estudiado el fenómeno y lo desarrolló, desde el uso de materiales, hasta la concepción psicológica que tiene esta manifestación artística plástica.

La técnica del óleo sobre lienzo, es la más utilizada y la más antigua en la producción pictórica; sin embargo, el hombre no se quedó estático y empezó a explorar con otros materiales donde pueda plasmar sus concepciones de manera más creativa e impactante. Precisamente, la técnica del óleo sobre tela pana, se practica con ese propósito, de expresar sentimientos emociones desde un lenguaje visual. Precisamente, la técnica planteada, requiere ser estudiada desde los aspectos técnicos y de los conceptuales, para su mejor comprensión y posterior práctica sistemática.

No existen trabajos de investigación sobre el tema planteado, por ende, no hay muchas obras producidas con la técnica mencionada; por ello, se considera que, esta técnica es un recurso importante para manifestar emociones y sentimientos de manera distinta y con otros materiales, para comprenderlo, practicarlo y evaluarlo convenientemente.

2.1.1. Planteamiento del problema

La técnica del óleo sobre tela pana, no es un tema que se trata a diario, por lo cual, no existen bibliografía especializada sobre la temática tratada en la presente indagación;

quizá por ello, en el medio no haya muchos artistas que trabajen con esa técnica, a pesar de que, en otras latitudes esta técnica se está convirtiendo en una alternativa importante, ya que es atractiva y que subyuga a los turistas internacionales para adquirirlos. Por ello, estas obras se producen en dimensiones pequeñas, aunque últimamente se producen en formatos mayores para ser expuestos en galerías particulares.

En el ámbito nacional, según el alcance de la presente indagación, esta impactante técnica, dentro de la pintura artística plástica, se vienen practicando en ciudades donde la presencia de turistas internacionales es mayor; por lo cual, la temática de dichas pinturas está dentro de lo que se llama cultura andina. Son obras donde los elementos utilizados priman la iconografía andina, animales y aves pertenecientes a dicha cultura, paisajes de zonas turísticas, como Machu Picchu y escenas míticas religiosas andinas, aunque también hay otros temas sugerentes y de recordación turística.

De esta forma, con la presente exploración artística, se plantea estudiar la pintura artística con la técnica del óleo sobre tela pana, con el propósito de conocer sobre la construcción de obras artísticas, la metodología de trabajo y el mismo proceso de elaboración; además de estudiarlos desde su carácter subjetivo y expresivo. La misma que se publicará en el informe final de la tesis artística. Además de estudiar la técnica referida, en la investigación se pretende proponer un nuevo estilo personal de hacer pintura, que se cree, es muy singular, entendiéndose, que dicha forma está estrechamente ligada con la expresividad artística.

2.1.2. Formulación del problema

2.1.2.1. Problema general:

- ¿Cuál es el proceso adecuado en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana?

2.1.2.2. Problemas específicos:

- ¿Cómo asociar los procesos creativo – técnicos y el desarrollo teórico consistente en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana?

- ¿Cómo determinar y explicar la expresividad artística de una obra pictórica con la técnica del óleo sobre tela pana?

III. JUSTIFICACIÓN

La mayoría de las producciones pictóricas en Ayacucho, están realizadas con la técnica del óleo sobre lienzo; por lo menos eso se percibe en las diferentes exposiciones artísticas desarrolladas en el contexto local. Promovido por el aspecto académico, toda vez, que en la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho se prioriza dicha técnica y es casi nula la utilización de otros materiales pictóricos. Realidad que impeló a realizar el presente trabajo investigativo, con el propósito de comprender a cabalidad esta impactante técnica y que, a partir de ella, los artistas profesionales y/o estudiantes puedan poner en práctica esta técnica creativa.

3.1. Justificación Teórica

Se dijo, líneas arriba, que investigaciones sobre el tema tratado son escasos, desde esa perspectiva, el marco teórico tratado, serán aportes en el diálogo sobre la pintura artística desde aspectos técnicos y teóricos, toda vez que se estudió una técnica nueva sobre el óleo y la tela pana, plasmado con solamente líneas que se asemejan a los realizados con el pirograbado. Además, las obras realizadas con esta técnica, muestran expresividad creativa y artística, que se hacen necesario estudiarlos.

Se considera, que la técnica artística que se plasmó está dentro de corrientes pictóricas contemporáneas y como tal, se debe estudiar desde la concepción teórica contemporánea, donde se deja de lado las concepciones tradicionales y más bien se otorga mayor importancia a la cualidad psicológica de la obra, teorías que serán fundamentos importantes para la comprensión de obras contemporáneas. Además, tiene su sustento actual en el estilo en que está plasmado.

3.2. Justificación Práctica

En el trabajo investigativo que se presentó se planteó la técnica del óleo sobre tela pana, según las indagaciones, existe casi nula bibliografía especializada y más aún, se ha observado que, en el contexto regional casi ningún artista practica esta llamativa técnica; por lo cual, será un aporte para la práctica artística en la región. Del mismo modo, se planteó una nueva forma de pintar, asemejándolo a lo realizado con un pirograbado, para dar la importancia necesaria al color negro de la tela pana y que ese contraste, hace que la obra se vea impactante; práctica artística que seguramente será un indicio para la búsqueda de pintar

de manera diferente a las producciones vistas en el medio, es decir de manera personalizada, individualizada.

3.3. Justificación Metodológica

En el estudio, se plantearon dos métodos de estudio, primero el método de la pintura artística y segundo sobre el método de investigación. Sobre la práctica artística, el método de pintar es diferente a las demás; se utiliza el óleo sobre un nuevo soporte, la tela pana, que requiere del conocimiento del comportamiento del soporte como del pigmento; asimismo, es necesario preparar el soporte, para que la tela pana sea una superficie adecuada para pintar con óleo. Aspectos fundamentales que son suficientes para justificar la metodología artística a emplear.

La metodología investigativa es otra justificación que se impone en la realización del trabajo exploratorio, toda vez que es un tema poco o casi nada tratado en las investigaciones internacionales y nacionales; por ello, el instrumento necesario para la medición de la obra, será un aporte fundamental en la realización de investigaciones de las mismas características.

3.4. Conveniencia social

Toda obra artística, por más pequeña sea, tiene interrelación con la sociedad, en la medida que, el artista hacedor de la obra es parte integrante de una sociedad y como tal recibe influencias externas, en lo económico, social, político, filosófico, etc. Desde esa perspectiva, el estudio presentado es de conveniencia social porque versó sobre una producción cultural artística, donde hace ver la realidad social. Además, es un estudio que analizó una nueva técnica artística que pasará a ser parte del conjunto de técnicas que se practican en el contexto regional, que seguramente será un aporte importante en la producción artística regional y local.

3.5. Justificación Filosófica

En lo filosófico, el estudio plasmado en la técnica del óleo sobre tela pana, refiere sobre el intento de recrear imágenes sin regirse a los parámetros estéticos tradicionales. Aunque, la técnica presentada sea producto de la investigación bibliográfica y empírica, el

tratamiento de la pintura corresponde a una búsqueda de individualidad, de particularidad en la forma de hacer pintura, allí radica la importancia del presente estudio. Trabajos artísticos que no tienen ninguna intención de llegar al mercado, por el contrario, es buscar la satisfacción personal de crear algo propio, con las manos, ingresar en la subjetividad, un mundo mágico, donde todo es posible, tan solo se necesita desearlo y pensarlo.

3.6. Justificación Artística

Desde tiempos inmemoriales, el artista ha venido indagando, buscando nuevas formas de manifestación, sea con nuevos materiales, técnicas o concepciones filosóficas, teóricas, entre otras. Precisamente, el estudio indagatorio que se mostró, es un aporte a la búsqueda de nuevas técnicas, tanto en el aspecto de materiales, como en la manera expresiva de hacer pintura. Es así, que las pinturas artísticas que se presentaron y analizadas en el informe final, es el resultado de una larga experiencia y meditación. En el análisis final, se consideró la cantidad de obras necesarias para poder dar respuesta a las interrogantes que se presentan. Hay la necesidad de manifestar, las técnicas empleadas por otros artistas, sobre todo en Puno, Cusco y Arequipa, también son productos de sus experiencias. En la región, recién se está experimentando, con resultados diferentes.

IV. OBJETIVOS

En una investigación cualitativa, el objetivo, viene a ser la explicación, predicción, descripción o exploración del “porqué” del fenómeno, hecho, situación, etc., investigada. Estos objetivos son trazados por el investigador que sirve a la indagación a llegar a una meta y poder explicarlo. Los objetivos cualitativos son de carácter subjetivo, por tanto, poco tangibles, y que son más complicados de medir, a diferencia de los objetivos cuantitativos. Ruiz. (2012). En la investigación que se plantea, el objetivo estuvo centrada en la explicación de una nueva técnica pictórica y la subjetividad plasmada.

4.1. Objetivo general:

- Describir el proceso adecuado en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana.

4.2. Objetivos específicos:

- Explicar la asociación de los procesos creativo – técnicos y el desarrollo teórico consistente en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana.
- Explicar la expresividad artística inserta en una obra pictórica con la técnica del óleo sobre tela pana.

V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Aspectos metodológicos

Ruiz (2012), al referirse sobre la investigación cualitativa, explica que son las responsables de hacer estudios sobre la realidad en su contexto natural, tal como se presenta o cómo sucede, por tal razón, hace interpretaciones de los hechos, fenómenos en concordancia a los significados que tienen para con las personas implicadas en el estudio. Mediante este principio indagatorios se puede recopilar experiencias personales o grupales, por medio de imágenes, entrevistas, observaciones, historias de vida, etc., con el propósito de solucionar los problemas hallados, por medio de métodos de investigación.

5.1.1. Tipo de estudio:

Ruiz (2012), al explicar sobre los tipos de estudio, señala que es la secuencia evolutiva, trazada por el investigador, y que tiene la intención de perseguir un fin, que podría tratarse de la obtención de un conocimiento, explicación de un fenómeno o hecho, predicción de un comportamiento o la solución a un problema dado. Los tipos de estudios de la investigación, se refieren al prototipo del estudio a desarrollar.

Quepa aclarar que hay muchas clasificaciones sobre los tipos de estudio, que no son absolutas y que un estudio se puede ubicar en cualquiera de las clasificaciones o de acuerdo al criterio establecido por el investigador. Para el caso, se tomará la clasificación dada por la CONCYTEC, que solamente señala dos tipos (Básica y Aplicada); siendo la investigación de carácter experimental, la investigación será aplicada. En la investigación cualitativa experimental, se describe el carácter de experimentación que se hace sobre un tema tratado, por ejemplo, la experimentación o la experiencia pictórica, por lo cual, es aplicada, porque está dirigida a establecer, mediante el conocimiento científico, los medios por los cuales es posible cubrir una necesidad reconocida y específica; mientras que la básica, está más centrado a hallar una teoría que explique la investigación.

5.1.2. Nivel de investigación:

El nivel de investigación son los grados de profundidad para el estudio de un evento, fenómeno o hechos, cuyo propósito es hallar soluciones a las indicaciones. Hay cuatro niveles: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. (Ramos, 2020).

De los cuatro niveles indicados, en el estudio planteado, se utilizaron los niveles descriptivo y exploratorio. Es descriptiva, cuando ya se conocen las peculiaridades del fenómeno y se busca mostrar su presencia en un determinado grupo humano, en este alcance investigativo es posible plantear hipótesis, pero no es obligatorio. En enfoques cualitativos de alcance descriptivo se hacen estudios fenomenológicos o narrativos, para describir las representaciones subjetivas del estudio; en el fenomenológico eidético, se analiza la experiencia particular del investigador o las experiencias de los investigados en la resolución de problemas indagatorios. Es de alcance exploratorio cuando se aplican en fenómenos que no fueron investigados anteriormente o poco indagados y solamente hay interés de examinar sus características. Es hermenéutico o interpretativo, porque busca definir el constructo. (Ramos, 2020).

5.1.3. Diseño de investigación:

Carrasco (2016) en su libro sobre metodología, explica que los diseños de investigación son la recolección de métodos y técnicas que utiliza el investigador para estudiar un plan de investigación o experimentación. Vale decir, que son etapas sucesivas que emplea el indagador como objetivo.

El diseño usado en la investigación es el fenomenológico; desde su principio eidético o descriptiva, que describe el sentido de una experiencia desde la perspectiva de los que tuvieron dicha práctica. Es un análisis subjetivo que comprime las experiencias a su acepción fundamental (Ruiz, 2012). En la indagación artística se estudia la consecución de la obra del investigador, desde su construcción y su carácter expresivo.

5.1.4. Población y muestra de estudio:

Hernández et al (2014), explica que, la población son personas, sucesos, eventos, fenómenos, comunidades, etc., que son pasibles de ser estudiados, sobre los cuales se recopilan datos de interés para el estudio; de ella, se obtiene la muestra poblacional, sin que sea estadística y necesariamente representativa de la población.

En una investigación cualitativa, la muestra de estudio, es elegida con el propósito de lograr un conocimiento intensivo, profundo y detallado sobre los casos en los que tiene

lugar el fenómeno a estudiar, por ello no interesa la cantidad, no hay reglas sobre el tamaño muestral, porque depende del propósito del estudio, de lo que resulta útil para lograrlo. El número de muestra no es importante desde aspectos probabilísticos, porque no se pretende generalizar los resultados a una población más amplia, contrariamente se aspira brindar información más profunda (Salgado, 2021).

De igual modo, Martínez (2012), señala que la población es el conjunto de unidades con características similares que dan lugar a múltiples alternativas de selección para trabajarlo; por lo que, un estudio cualitativo persigue principios diferentes, trabajando con números mínimos de unidades, incluso un caso único, principalmente en la indagación artística, donde es posible analizar una sola obra artística.

En la investigación se estudiará la técnica del óleo sobre tela pana y la expresividad artística inmersa en la obra, por ello, la muestra será de cinco pinturas artísticas (pudiendo ser mayor, de acuerdo a la necesidad de la investigación), realizadas por el artista investigador. Trabajos artísticos que se vienen practicando desde hace dos años y ya se tiene cierta experiencia práctica sobre dicha técnica artística.

5.2. Método de investigación

De forma general, es una investigación cualitativa. Una indagación de ese enfoque, tiene el propósito de escudriñar aspectos cognitivos, manipularlo y emplearlo en la realidad concreta, en sus disímiles niveles investigatorios. Por su naturaleza, otorga más jerarquía a las cualidades o peculiaridades del fenómeno, objeto, hecho, caso, etc. estudiado, en el transcurrir del procedimiento. (Ruiz, 2012).

Particularmente, para analizar las obras artísticas se utilizó el método analítico sintético y el método hermenéutico. El analítico sintético, es un método referido a dos procedimientos intelectuales, que trabajan en unidad, estos son, el análisis y la síntesis. El primero, análisis, es un proceso lógico que facilita la descomposición mental del todo en sus partes, propiedades, componentes y múltiples relaciones. Mientras que la síntesis, facilita la unión y tiene como objetivo resumir los aspectos más apreciables del proceso; mediante estos procedimientos se llega a la verdad. (Carrasco, 2006). Mientras que, el hermenéutico es la forma analítica de interpretación, por lo que manipula el estudio conscientemente para

interpretarlo. El método hermenéutico es utilizado de manera constante por el hombre, cuando analiza o interpreta un hecho o fenómeno (Carrasco, 2006).

5.3. Fuentes de información

Carrasco (2006), entiende por fuentes de información, como un recurso que sirve para satisfacer una exigencia de información básica sobre lo indagado. Hay dos fuentes, primaria y secundaria. Las fuentes primarias revelan evidencias originales, que no ha sido recopilado anteladamente, es decir, es de primera mano. Por el contrario, las fuentes secundarias suministran información acabadas o interpretadas por otros estudiosos, que se encuentran impresas en bibliografía, base de datos, catálogos, etc. (Carrasco, 2006).

En el proceso de investigación se emplearon los dos tipos de información, vale decir: primarias y secundarias. Con la fuente primaria se analizaron opiniones y conclusiones de los artistas entrevistados. Para la información secundaria se recurrió a bibliografía especializada, artículos científicos, páginas web, etc., para obtener experiencias de los estudiosos. (Carrasco, 2006).

6.4. Técnicas de información

Para el recojo de datos se emplearon las técnicas de la observación y el análisis documental. La observación, en la investigación presentada se hizo para captar las cualidades y características de la expresividad artística y del proceso de realización de las obras artísticas analizadas. Es un proceso fundamental, que utiliza los sentidos para observar con mucha atención el fenómeno artístico, obteniendo la información necesaria y anotándolo en el instrumento (ficha de observación) preparado con anterioridad. Se hace este proceso para obtener el mayor número posible de información. (Hernández et al, 2010).

Ñaupas et al (2014), recomienda que, para la realización del análisis de datos se requiere de un instrumento adecuado ficha de análisis de datos, por lo que hay necesidad de construirlo o recopilar un instrumento que mida lo que tiene que medir. Por tal razón, el instrumento de que fue elaborado con anterioridad. El recojo de información se hizo con el apoyo de la ficha de observación, de análisis documental y el cuestionario estructurado para saber la opinión de los artistas especialistas.

5.5. Tratamiento de la información

El análisis y elaboración de los datos obtenidos es un procedimiento cíclico, para seleccionar, categorizar, comparar, validar e interpretar el estudio que se realiza; por ello debe estar inserto en todas las etapas de la investigación. Es empleada para la comprensión del fenómeno estudiado. Tiene como fin primordial de contestar, triangular y validar el estudio realizado, mediante ella se establece en referencias los objetivos del estudio. (Ñaupas et al, 2014)

VI. RESULTADOS

6.1. La técnica del óleo sobre tela pana en la pintura artística ayacuchana.

6.1.1. Referentes Cercanos.

La técnica del óleo sobre tela pana, es muy poco practicada y estudiado en el ámbito de la región ayacuchana. Los pocos artistas ayacuchanos que practican este llamativo medio de comunicación visual, lo realizan con fines artísticos y en algunos casos para exportarlos a otras latitudes, con fines económicos. Cuyos resultados, motivaciones y contenidos son muy diferentes. Los que realizan con fines artísticos, son para expresar sentimientos, mostrar sus subjetividades desde el plano social, filosófico o psicológico. Los que realizan con fines económicos, lo ejecutan en formatos pequeños, con temas identitarios y generalmente son exportados a la capital peruana, donde tienen gran acogida.

Luis Carlos Ariste Guerreros, es un artista plástico ayacuchano que viene realizando obras pictóricas utilizando la técnica de la pintura al óleo y/o acrílico sobre tela pana. Explica, que esta técnica aprovecha el fondo oscuro de la tela para hacer resaltar tonos de colores cálidos, hay dos tonos de colores de la tela pana o terciopelo, el negro y el azul oscuro, sin embargo, es el de tono negro el de mayor utilización. Comenta, que con esta técnica se proponen diversos temas: bodegones, figuras individuales, paisajes estilizados, temas identitarios o propuestas del artista, donde el fondo es neutro, se puede hacer con finas veladuras o pigmentos “cargados”, buscando que el tema propuesto sobresalga del fondo oscuro. Respecto a la preparación del lienzo con tela pana es muy similar al utilizado con la forma tradicional, es decir al lienzo con lona.

Para la preparación del lienzo con tela pana, primero se construye el bastidor de madera biselada, sobre la cual, se tensa la tela pana humedecida, una vez seca se dibuja la propuesta con un lápiz pastel blanco, luego se pone una base blanca diluida de acrílico satinado (generalmente dos capas delgadas), para que cuando se proceda a pintar no absorba el color. Cuando está seco, se define el dibujo con óleo diluido, finalmente se pinta con óleo y/o acrílicos, con las mismas características que se hace sobre un lienzo tradicional. Del mismo modo, la técnica del óleo sobre soporte de tela pana se puede pintar con o sin moldes con aerógrafos; además se puede pintar de forma directa sobre la tela pana con pintura textil.

En el trabajo personal, utiliza generalmente la primera técnica explicada, es decir, preparando la tela pana con base delgada de acrílico satinado, cuyos resultados son impresionantes, por el contraste existente entre el fondo y el trabajo final conseguido.

La obra “Waqrapucu”, del Artista Ariste muestra uno de los temas de mayor utilización de sus propuestas pictóricas, sobre soporte de tela pana negra, con el propósito de valorar y testimoniar una costumbre bastante arraigada de la región ayacuchana. Es una composición asimétrica, donde la figura principal está construida sobre un triángulo isósceles, que lo muestra con movimiento estable; es un joven campesino que digita el instrumento andino, como acompañamiento de la festividad del “yacu pagapu” o

“pago al agua” para lograr beneficios de dicho elemento, en el riego y crecimiento de las plantas. También es utilizado en fiestas de toros y pago a la pacha mama. Costumbre bastante practicada en todos los andes ayacuchano, andahuaylino, cuzqueño e inclusive huancaíno. La diferencia existente entre ellas, es la construcción de dicho instrumento andino, que tiene como soporte, mínimamente 12 cuernos de toro, unidos con pegamento especial y amarrados con cuero de toro, llamados “badanas”.

Igualmente, una de las artistas que practica esta técnica es Katia Oriundo Mora, quien realiza sus trabajos artísticos para ser mostrados en exposiciones locales y nacionales, realiza trabajos con temas de la identidad regional, costumbristas, donde manifiesta hechos sociales y culturales. Lo hace de manera diferente, ya que, además de utilizar la tela pana como

soporte, inserta hilos, bordándolo sobre lienzo para crear una atmósfera de movimiento agitado, dominada por ritmos angulares abiertos.

Al ser entrevistada la artista, señala que, emplea una técnica mixta, utiliza como soporte el lienzo de tela pana y como pigmentos el óleo y/o acrílico, agregándole el bordado con hilos de lana, como una forma de crear un estilo personal mucho más llamativo, con procedimientos que generan contrastes entre la diversidad de colores del hilo y el lienzo. A decir, de la artista, esta forma de hacer pintura le ha generado mayor apreciación social, hacia sus obras y que cada vez más va adquiriendo seguridad en la plasmación artística.

Como se dice, líneas arriba, utiliza como soporte la tela pana de color negro, donde aplica pigmentos e hilos multicolores, que los selecciona de acuerdo al tema plasmado. El diseño es realizado de manera cuidadosa, primero en apuntes sobre un soporte de cartulina y luego es trasladado al mismo lienzo con un lápiz de grafito de tono blanco, cuidando de no tener errores en el dibujo y lo más exacto posible a los bocetos iniciales, ya que es más dificultoso borrar los trazos establecidos, pues, siempre queda los rastros lineales. Antes de pintar con los pigmentos, aplica una capa delgada de base acrílica blanca, para evitar, la oxidación del óleo y/o acrílico. La capa de acrílico blanco se aplica solamente en el espacio que ocuparán las imágenes, de esta manera, el pigmento se mantendrá fresco, con todos sus componentes, como el aceite de linaza cocido y las tierras de colores. Una vez seca la capa delgada de acrílico se prosigue el trabajo con la aplicación del pigmento seleccionado, con el apoyo del pincel, siguiendo la experiencia adquirida en la técnica del óleo sobre tela semi lona. Concluido el pintado se deja secar por el tiempo prudencial, hasta que adquiera consistencia y adherencia sobre la tela pana, para dar paso al bordado con hilos de lana delgada, buscando la superposición de capas con los hilos de colores, tratando de hallar el volumen y las formas diseñadas. El bordado sobre la tela pana, es un tanto oneroso, ya que, es un soporte de fácil rasgado, sin embargo, le otorgan mayor contradicción de colores, haciéndolo más llamativo y luminosidad. Después de haber terminado el bordado, recién se tensa en un bastidor de madera, asegurando que la tela se amolde al bastidor con grapas de metal, utilizando el engrapador de pistola.

La obra “Kusi Pukllay”, en técnica mixta, es de composición simétrica variada, donde prevalece la figura del que dirige la danza carnestolendas y a sus costados tres integrantes por lado, cada uno de ellos portando una huaraca que lo utilizan como arma de ataque y de

defensa; en la danza particular que se muestra se utiliza para mostrar grados de valentía entre los integrantes, ya que, con ella se laceran las piernas o las manos al momento de soportar latigazos de los rivales del momento. La artista, manifiesta que en sus obras muestran costumbres y hechos identitarios, con el propósito de valorar y hacer conocer las vivencias de los pueblos del ande, costumbres y vivencias que van perdiendo de a poco, a medida que se desarrolla la sociedad y que cada día más, hay mayor valoración por costumbres y vivencias traídas del exterior.

Otro artista plástico, que radica en la ciudad de Ayacucho y practica la pintura al óleo sobre tela pana es Edwin Castillo Ramos, que tuvo su formación como artista plástico en la Escuela de Bellas Artes de Tacna y aprendió la técnica artística referida en la ciudad de Puno. Asimismo, señala que, la técnica es bastante llamativa y de fácil adquisición por los turistas. La técnica que utiliza, difiere, a los dos artistas anteriores; solamente utiliza el terciopelo o tela pana de manera independiente, sin preparación alguna. Empieza con el dibujo con lápiz pastel de color blanco, sobre el terciopelo suelto, es decir, antes de ser tensado sobre un bastidor de madera. El trabajo con el pigmento óleo se hace con materia cargada, repasando una y otra vez cada uno de los colores, hasta lograr una capa gruesa de óleo que podrá reflejar la luz externa. Es una técnica pictórica, donde se requiere de grandes cantidades del pigmento, sea óleo o acrílico y no se utiliza ningún diluyente, es decir, se emplea el óleo o el acrílico de manera pura, sin adelgazantes; allí radica la dificultad de la ya referida técnica pictórica. Del mismo modo, el artista entrevistado manifiesta que hay otras técnicas de realización. Una de ellas, quizá la más utilizada en la creación de obras

artísticas con fines ornamentales es la construida mediante el pirograbado, con el instrumento piro grabador, se delinea los contornos de las formas y luego los espacios de la forma y sobre ella se trabaja con óleo y/o acrílico, logrando trabajos artísticos ornamentales; aunque hay algunos artistas que utilizan la referida técnica para hacer sus creaciones plásticas. Otra de las formas de hacer sobre el terciopelo negro, es utilizando un líquido especial que fija la superficie, como si fuera una pintura delgada de base, donde se trabaja con óleo y/o acrílico, siguiendo la forma tradicional de pintar. Como se decía líneas arriba, primero hace el trabajo artístico sobre el terciopelo negro, una vez concluida, recién lo tensa en un bastidor biselado de madera.

El artista plástico Edwin Castillo, al realizar sus obras artísticas, hace todo tipos de temas, desde las sociales y religiosas hasta las costumbristas identitarios, sin embargo, tiene cierta preferencia hacia temas sociales costumbristas, como la mostrada en el gráfico, que representa a una anciana ayacuchana, realizando su actividad diaria. Es una composición tradicional, donde la figura de la anciana está estructurada sobre un triángulo isósceles, que le otorga estabilidad y adecuada distribución de elementos en el espacio visual artístico. Es un trabajo que tiene muchos detalles y trata de copiar el objetivo de manera real, por el cual, se puede decir que es de la corriente pictórica del hiper realismo.

6.1.2. Experiencia Pictórica.

En cierta ocasión, aproximadamente cuatro o tres años atrás, en las indagaciones virtuales sobre técnicas artísticas contemporáneas, se encontró una página que refería sobre el pirograbado en madera, que llamó la atención e interés por conocerlo teóricamente a mayor profundidad. Al seguir indagando en la página, se logró hallar la técnica descrita sobre tela pana. Donde se explicaba el procedimiento técnico, los materiales y las herramientas a utilizar, además de referenciar sobre la pintura metálica aplicada a la tela pana, cuyos resultados tenían cierto impacto visual, por la presencia de contrastes tonales, que hacían de la figura central muy sugestivas. Al continuar con la indagación, se halló algunas breves explicaciones de la técnica de la pintura acrílica y al óleo sobre tela pana, cuyo procedimiento indicaba el uso de líquidos especiales para evitar la absorción de la pintura por la tela pana.

La experiencia artística sobre el óleo en lienzo, indujo a la práctica de la técnica del óleo sobre tela pana, encontrándose ciertas dificultades que tenían que ser resueltas en base a la indagación. Se experimentó con ciertos insumos para evitar que la tela pana absorba el óleo, con resultados nada alentadores, por el cual, se experimentó con dos soportes, una tela sintética simple y encima de ella, la tela pana, convenientemente tensadas. Que se explicará posteriormente para su mayor conocimiento, ya que, uno de los propósitos del estudio es explicar la asociación de los procesos creativos – técnicos para desarrollar una obra artística con la técnica del óleo sobre tela pana o terciopelo.

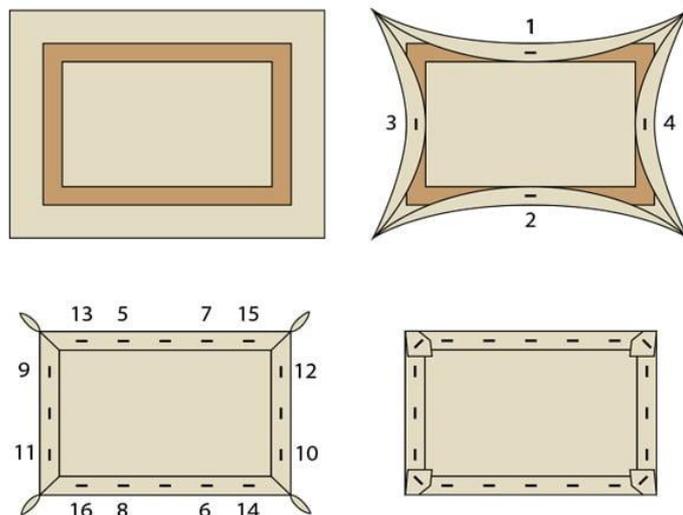
Para la elaboración del soporte pictórico, se consideró tres etapas: Elaboración del bastidor, el tensado con tela sintética simple y finalmente el tensado con la tela pana, cada uno de ellos con sus características únicas. Para la primera etapa (elaboración del bastidor), se acudió a un especialista carpintero, quien elaboró los bastidores con madera “Moena amarilla o tornillo” (nombre científico: Aniba amazónica Meiz), cuya peculiaridad es su fácil manipulación para el logro de materiales de carpintería y al secarse al aire libre no presenta deformación significativa. Como es deducible, los bastidores fueron elaborados con madera seca.

El espesor de los listones de Moena fueron de 25 mm x 35 mm, con longitudes de 0,80 x 0,60 cm. de longitud, la parte principal o cara de la madera se biseló con una

profundidad mayor de 10 mm, para que al tensar la tela se evite el contacto con la madera y facilite el trabajo pictórico.

La segunda etapa, el tensado con tela sintética simple, se hizo empleando la tela sintética y el engrapador alicate, con cuyas grapas se sujetaron la tela sobre el bastidor, el tensado se hizo en forma de cruz, para tener uniforme el estiramiento de la tela y evitar algunas partes sueltas. Esta tela permite bloquear y evitar gradualmente que pase el aire hacia la tela pana para evitar la oxidación del pigmento en los espacios necesarios de la obra.

La tercera etapa, tensado con tela pana, es la fase final para conseguir el soporte adecuado para el pintado sobre tela pana. En esta etapa, se cubre con tela pana, el bastidor preparado con tela sintética simple. Para ello, se estira la tela utilizando la misma técnica del tensado con tela sintética, además, hay que observar que la tela pana esté bien estirada

uniformemente, para conseguir la superficie adecuada en donde se tratará con el pigmento seleccionado (óleo o acrílico).

Una vez obtenido los lienzos se procede a realizar el dibujo con lápiz pitt blanco desde el boceto realizado con anterioridad. Para ello, se acomoda y se estabiliza el caballete, donde se ubica el lienzo con tela pana, se busca que esté firme el soporte para iniciar con el dibujo. Como se decía, el dibujo se hace desde el boceto, sí en el proceso se falla se utiliza un retazo de telas pana para borrar los errores, hasta llegar a tener el dibujo de manera

correcta. El dibujo con lápiz pitt blanco se realiza de manera directa, que permite mejorar el boceto logrado con anterioridad. En este proceso, se utiliza como materiales, el boceto, lápiz pitt blanco, lienzo de tela pana negra, caballete, retazo de tela pana y cúter. Las mismas que se grafican.

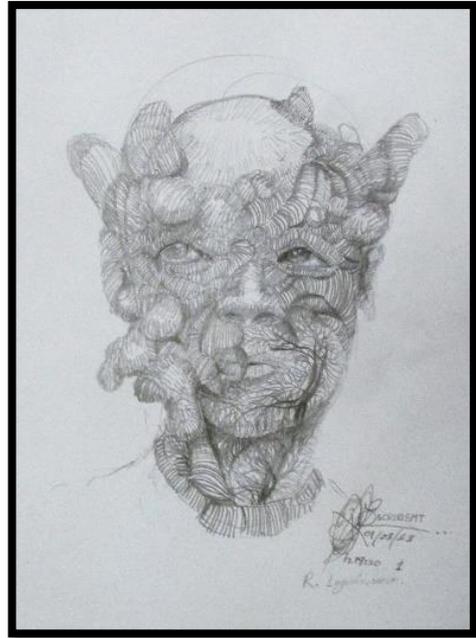
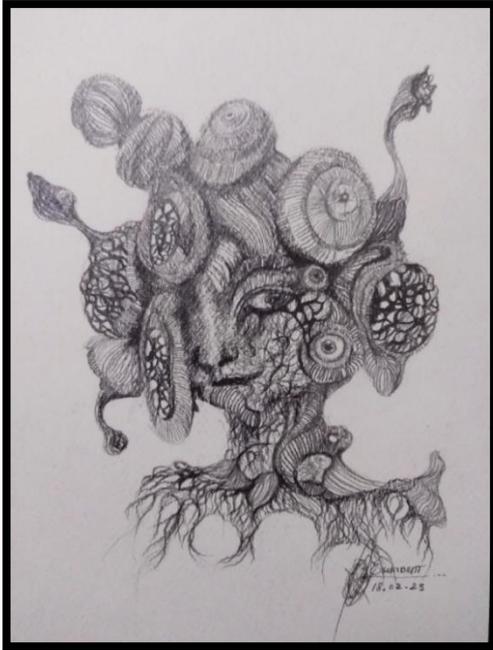

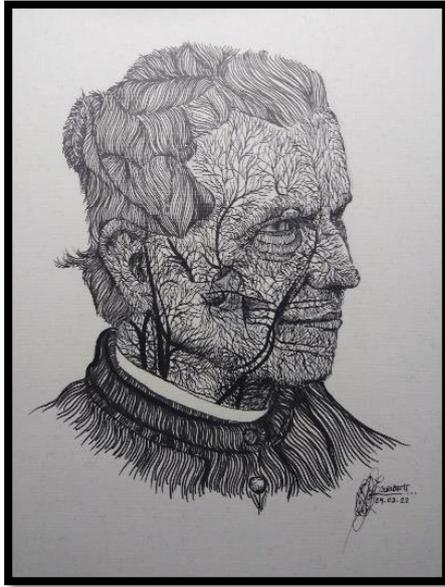
Para la realización de una pintura artística, es muy necesario la realización de bocetos para lograr mejores pinturas, eso fue dicho y practicado desde muchos años atrás, por ello, al revisar bibliografía especializada se halla que los grandes maestros de la pintura, como Leonardo Da Vinci, Monet, Cezanne, entre otro, realizaban bocetos antes de hacer sus pinturas.

El boceto, como lo definen muchos autores, es un dibujo rápido, realizado a mano alzada para representar la idea de lo que se quiere dibujar, dicho dibujo puede representar el mundo objetivo o subjetivo; por ello, contiene todas las características del dibujo final. Hay muchas técnicas de realización de bocetos, pero, lo más importante es practicarlo, para lograr resultados positivos en el trabajo final. En el transcurso del trabajo artístico, que se viene desplegando, desde siempre se ha realizado bocetos para encontrar la característica final, la personalidad en los trazos.

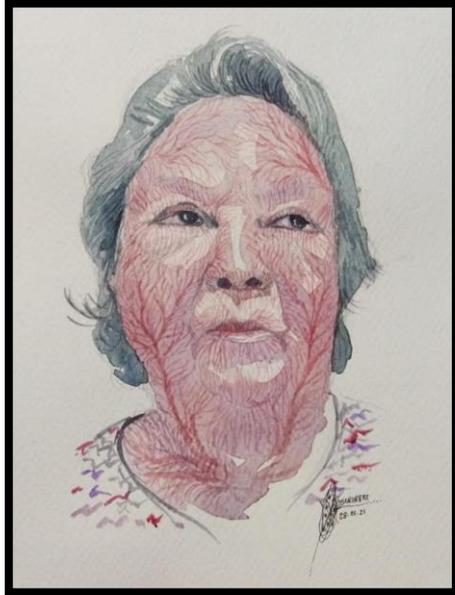
Los bocetos presentados, son los inicios del aprendizaje, posteriormente se trabajó en la búsqueda de dibujos con identidad personal gracias a la práctica constante y dedicación, son trabajos que refieren “El encuentro de mi alma en el camino al arte”, por ser importantes para el desarrollo de la investigación, se mostrarán.

Un dibujo a mano alzada es el que se realiza sin apoyar la mano sobre el soporte y además de no utilizar herramientas de dibujo, solamente el lápiz, que pueden ser copiados del natural directamente y pueden ser producto de la imaginación del artista. De manera personal, el trabajo se inicia desde la idea y de la observación del objeto. También se quería hacer experiencia en la pintura, por ello, se dedicó bastante tiempo para la realización de acuarelas.

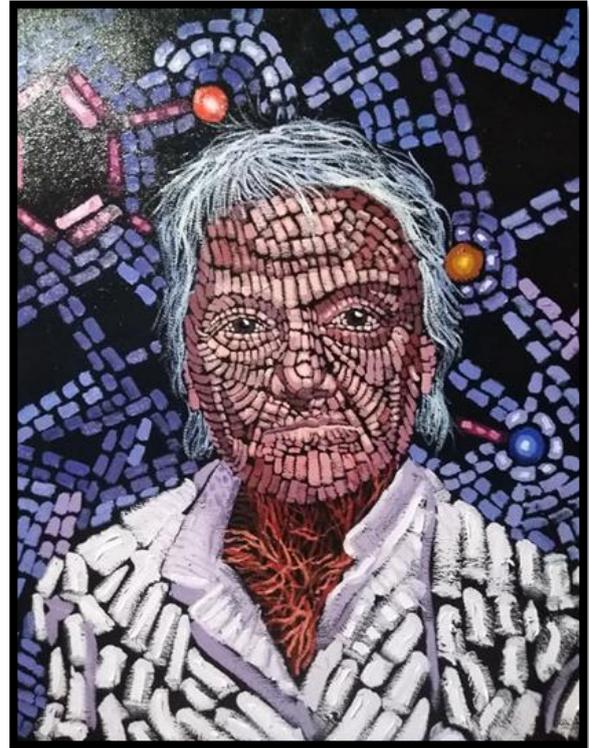
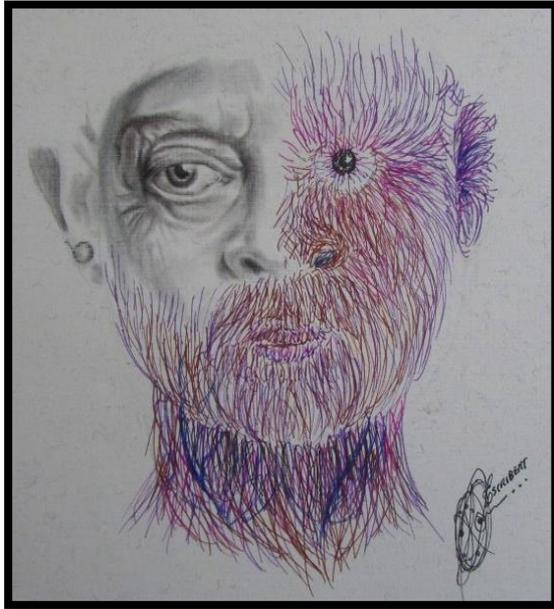

Como se visualiza en los trabajos artísticos, la característica que sobresale son las líneas dentro de los contornos de las diversas figuras, son líneas que dan sentido a las formas, algo así como las venas que se encuentran en el cuerpo de las personas, son las que llevan vida al organismo, y que en las obras presentadas demuestran ese deseo de hacer notar la esencia de la vida, el encuentro del “alma” del dibujo.

En la continua búsqueda de esta forma de pintar, también se experimentó con materiales sencillos, como el bolígrafo y acrílico, siempre tratando de encontrar la esencia del dibujo y la pintura.

Después de la realización de trabajos de búsqueda de una identidad personal con materiales diversos, se efectuaron trabajos con óleo, primero sobre lienzo con tela semi lona y luego sobre tela pana. Que se explicará el proceso por ser parte de la investigación.

6.1.2.1. Pintando la obra sobre tela pana.

Después de haber preparado el lienzo con pana, se realizó el pintado de la obra desde un boceto hecho sobre cartulina y bolígrafos.

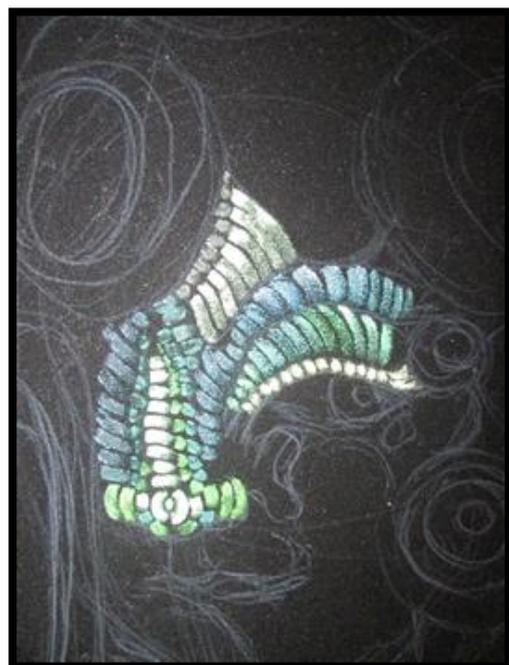
Se empleó los siguientes materiales:

- Lienzo con tela pana de tono negro.
- Caballete portátil.
- Paleta de madera.
- Espátula.
- Pinceles 000", 00", 02" y 04".
- Óleos de diversos colores de la marca Winton y Pebeo.
- Aguarrás.
- Lápiz pitt de color blanco.
- Papel higiénico.
- Retazos de tela pana.

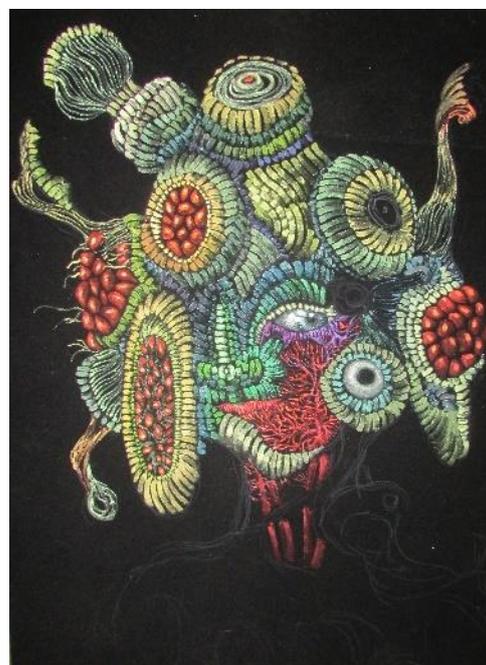
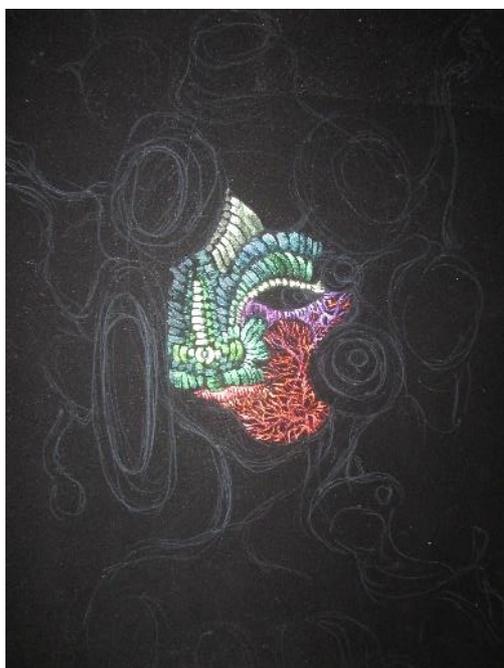

En este proceso se tiene que acomodar los pinceles y la paleta sobre una mesa. En la paleta se ubica los pigmentos de manera ordenada, en un lado los fríos y en el otro los cálidos. Se Utiliza la espátula para combinar los colores y los pinceles para colocar los pigmentos sobre el lienzo, en los espacios marcados con el lápiz pitt.

Sobre el dibujo concluido se ubica los tonos de colores de los planos centrales, tratando de dejar espacios entre las formas dibujadas.

Para asegurar la permanencia del pigmento, en el proceso se recarga el pigmento hasta en tres capas, ya que la tela pana se caracteriza por absorber el aceite de linaza y el mismo pigmento. Después de trabajar la parte central de la obra, se labora las zonas cercanas al centro, empleando los tonos de colores planteados en el boceto.

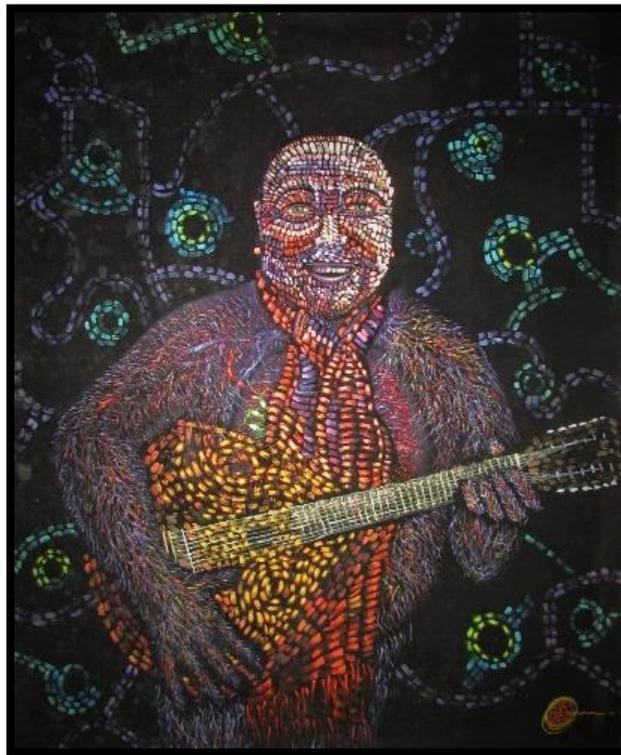

En la realización de la obra planificada se utiliza la técnica de la alla prima, ya que el soporte no permite emplear la técnica del manchado por el proceso de absorción de la tela pana.

Obra concluida: “Desesperanza”

Con la misma técnica y el mismo proceso se realizaron diversas obras artísticas, cuyos resultados son diferentes unos de otros.

“Entre canciones y alegrías”

6.2. La expresividad artística en las obras pictóricas con óleo sobre tela pana.

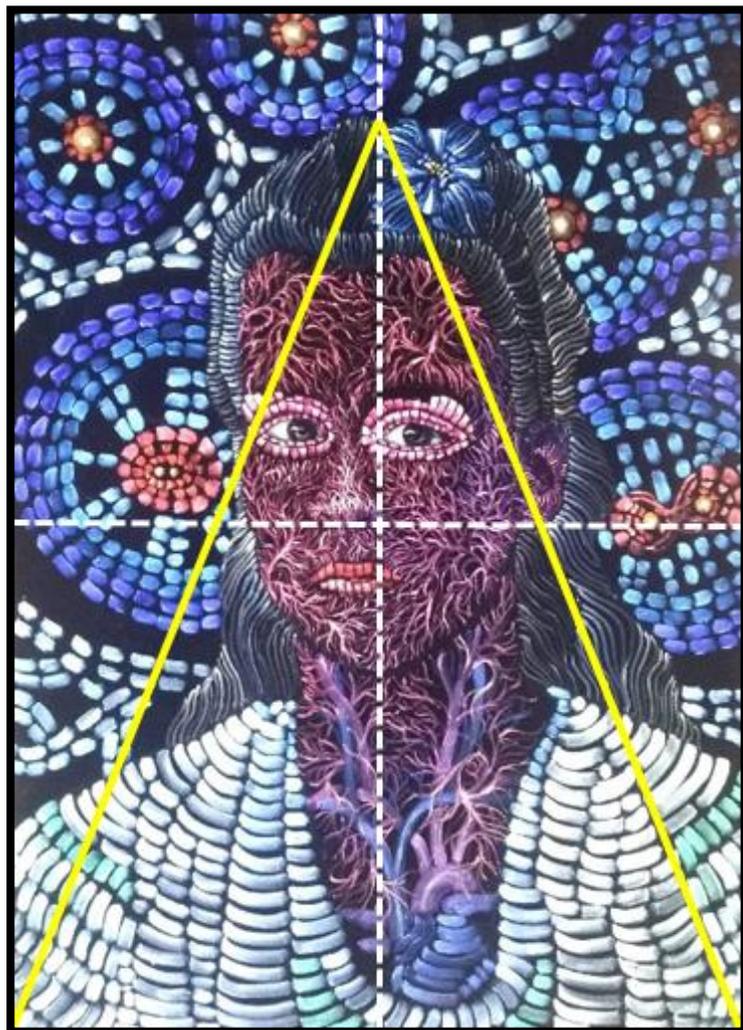
Por medio de la imagen se ofrecen a la vista y a la contemplación intelectual formas y contornos que adquieren significados diversos de acuerdo al conocimiento del observador. La imagen plasmada, permite al observador averiguar la naturaleza, cualidades y las relaciones de los elementos presentes en una obra, y es mediante ella que se logra analizar y comprender el mensaje oculto de una obra artística. Toda imagen, expresada por líneas y formas, guardan la cualidad de equilibrio, organización y unidad, mostrará adecuadamente el contenido dado por su autor (a). Por tal razón, el arte puede ser comprendido como un elemento de expresión y conocimiento, que es muy diferente al conocimiento científico, ya que ella arrastra los fenómenos a lo genérico, común y esencial, expresada en leyes, mientras que el arte lo particulariza, individualiza, manifiesta la divergencia externa e interna de dichos fenómenos. Haciéndolo más dificultoso su comprensión, sin embargo, son medios comunicativos universales.

Expresar sentimientos, filosofías con el arte no es tan fácil como parece; para ello, el artista tiene que tener conocimientos amplios de la naturaleza del arte, de la composición artística y de los lenguajes a utilizar. En cualquier obra es muy necesario el dibujo estructurado, es decir, tener conocimientos amplios de lo que es la composición artística, saber emplear sus elementos plásticos y subjetivos en beneficio de una buena estructuración artística, ya que, los elementos que lo integran son parte primordial del lenguaje iconográfico. Es mediante la semiótica, que se llega a comprender las prácticas comunicativas que hay en una obra artística. Al respecto, Villegas et al (2012), señala que, una obra está estructurada por signos, las que grafican su mensaje, que, para Ferdinand Saussure, la semiología es una ciencia general de todos los medios de signos (o símbolos) y gracias a ellos los hombres se llegan a comunicar convenientemente entre ellos. Mientras que, Umberto Eco, lo tipifica en dos teorías, uno es el estudio de los códigos y el otro es la producción de signos.

En toda obra artística hay intrínseca relación entre comunicación y semiótica, ya que la semiótica no solamente estudia a los signos y sus significados, también lo interpreta como se usa y primordialmente la forma de comunicarse con ellos. Los signos, pueden transmitir algo de manera casual o intencional; será casual cuando es de origen natural y será intencional, cuando es creado por el hombre para transmitir un mensaje, como se

comprenderá, este último tipo se utiliza en la realización de obras artísticas. Los signos intencionales crearán signos estéticos que posibilitan la expresión subjetiva, que permitirá reacciones emotivas, utilizando en ella las tres categorías del signo: íconos, índices y símbolos. En un ícono el signo se asemeja al objeto; en un índice existe relación directa entre el signo y el objeto que representa; mientras que un símbolo su función es comunicar algo de acuerdo a las convicciones humanas. Por el cual, se puede deducir, que un signo desarrolla un lenguaje gráfico para comunicar ideas mediante los mensajes (Villegas et al, 2012, pp. 5-6).

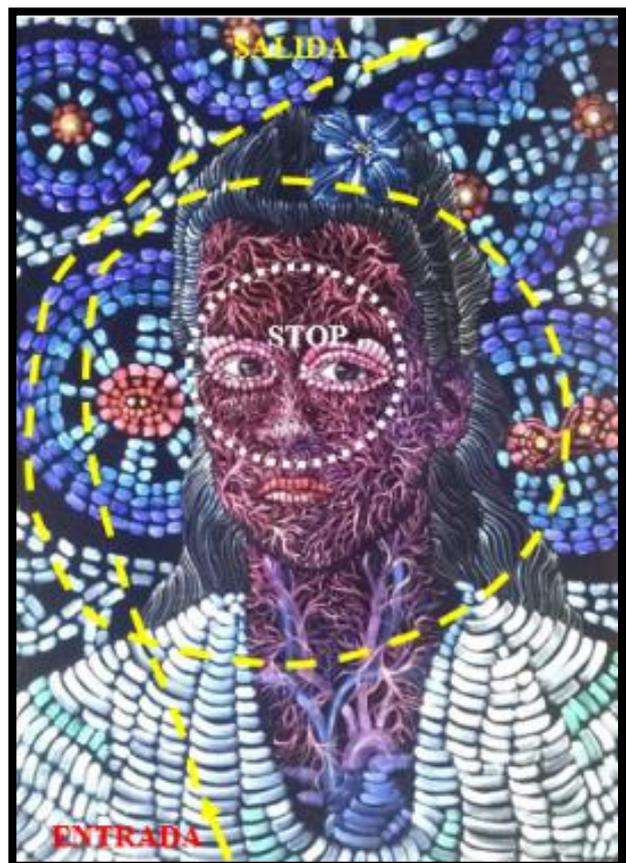
En ese entender, la lectura de la expresividad artística se hará posible, comprendiendo a cabalidad la estructuración particular y el análisis semiótico, de los signos intencionales, de cada obra artística. Para ello, se tomará, como ejemplo un trabajo artístico producido en los últimos meses y a partir de ella, explicar las otras producciones.

Obra: "Tu mirada segada en la infancia" (50 x 70 cms.)

El problema primordial de todo trabajo artístico, de cualquier lenguaje, es la composición, que se entiende como la apropiada combinación de los elementos participantes en el espacio visual artístico de la obra. En el caso de la obra “Tu mirada segada en la infancia”, la composición es simétrica variada, existen elementos similares a ambos lados de línea vertical central, la figura principal está construida en un triángulo isósceles (figura que indica mayor estabilidad y equilibrio por sus caracteres formales), dentro de una forma general rectangular vertical que también muestra mayor estabilidad y expresa mejor sentido de unidad. La fémina, como elemento principal de la composición está rodeada con figuras circulares, que le proporcionan movimiento, variedad dentro de una unidad compositiva. Igualmente, también se puede percibir que hay dos planos armónicos, la primera ocupada por la figura principal y la segunda graficada con círculos de tonos fríos que se alejan y otorgan profundidad. Lo más resaltante en la obra, son la construcción de las formas mediante líneas ramificadas, con tonos de colores muy semejantes a la realidad. Líneas ramificadas, bastante expresivas y novedosas, en la plasmación de figuras humanas, hechas con la finalidad de aprovechar el fondo oscuro de la tela pana.

Respecto al estudio del color, la figura está plasmada con tonos de colores cálidos (rostro y cuello), mientras que la parte inferior, que sería la parte del busto, con tonos quebrados, con predominio de azules y verdes. Los dos tonos empleados hacen que la figura principal predomine sobre los otros tonos de colores fríos, azules y celestes, con vivos rojos, que pasan desapercibidos. Los tonos rojos, otorgan a la figura dinamismo, calidez y pasión; los tonos anaranjados, demuestran juventud y vitalidad. Los tonos fríos, azules además de mostrar seriedad, le presta calma y paz. Tonos de colores, que fueron utilizados para mostrar el mensaje de la culminación de la infancia y el inicio

de una juventud, con mayor responsabilidad y seriedad. Los ojos de la fémina sobresalen

sobre el rostro, precisamente, para hacer referencias al significado del título, el recorrido para la vista se da inicio en la parte inferior de la obra, se dirige al punto focal, lo envuelve y continua su recorrido hacia la parte superior central del trabajo artístico, para salir por ella. Estos artificios que se realizan en las obras artísticas, determinan la lectura semiótica de la obra, por ello, hay la necesidad de que los observantes, tengan conocimientos sobre la lectura del lenguaje visual.

El esquema rítmico de la obra predominante es la circular, ritmos angulares, que le otorgan movimiento incisivo con dirección definida, la cual es asentada por el ritmo dinámico vertical ascendente, que además le presta sensualidad al ser conjugadas por curvas cerradas, a las que se oponen ángulos y rectas subjetivas. En la obra hay un gran sentido ascensional, por la naturaleza misma del triángulo isósceles que contiene a la figura principal, que es la fémina adolescente. El ritmo circular del centro es acompañado por los semi círculos de sus lados, haciendo que el ritmo vertical sea importante en la

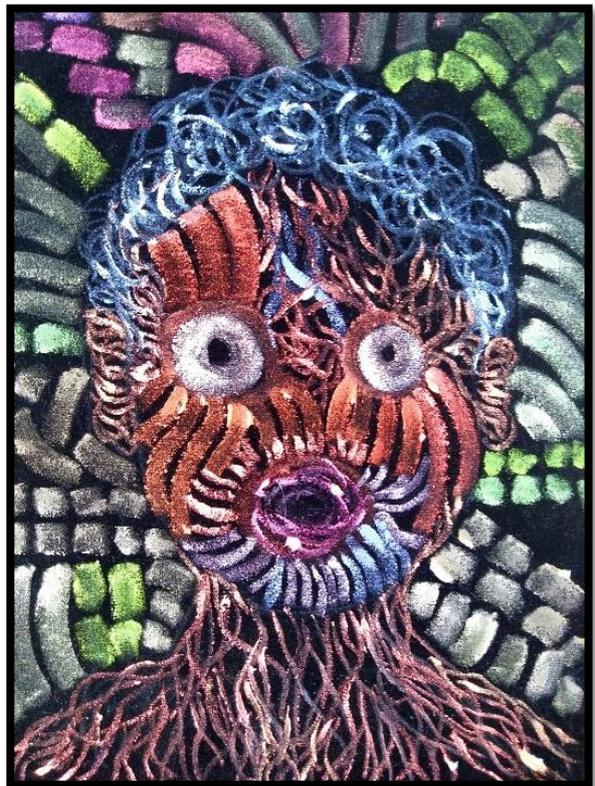
composición artística. Los ritmos explicados, son apoyados por los pequeños ritmos curvos con los cuales están construidas las formas presentes en el espacio visual artístico.

El esquema compositivo mostrado, también es repetida en las otras producciones artísticas; aunque también hay otros tipos de ordenamientos, de acuerdo al contenido de la obra. Como es el caso de la obra “Ohu”, que representa a un personaje de la fantasía personal. Es una obra estructurada en la forma rectangular vertical, estructurada en una composición simétrica, donde la figura principal está encerrada en un ovoide, sustentada en un polígono regular; figuras que le otorgan estabilidad y fuerza a la composición artística, el punto focal (rostro de Ohu) es destacada por las líneas convergentes de radiación, que crea unidad y destaque de la forma principal. El ritmo predominante son las angulares, curvos y

rectas ascendentes que le prestan ascensión, movimiento, equilibrio y fuerza a toda la composición. En cuanto a los colores, hay predominio de los tonos cálidos, que ocupan mayor extensión en toda la obra, acompañada de tonos fríos y quebrados para referir el mensaje.

Desde los inicios de los estudios en este fascinante y dificultoso campo de las artes, se tuvo la idea de buscar una forma particular de pintar, en cuyo intento, muchas veces fueron fracasos decepcionantes, en tanto, que no se lograba plasmar obras diferentes a las que se realizan en la Escuela de Bellas Artes. Resultados, que también tenían similitud con otros trabajos de artistas de diversas regiones del país. Pintar paisajes, bodegones, figuras humanas de otra manera, original, no se llegaba a encontrar. ¿Cómo hacer que las obras artísticas sean diferentes, para el caso personal?, largo es el camino, hasta ahora no hay una forma particular de pintar que llene esa inquietud, llegar a “Encontrar mi alma en el camino del arte”.

Al indagar bibliografía especializada, se encontró que la expresividad viene a ser la capacidad inserta en una obra de arte para transmitir al espectador u observador, sentimientos o ideas, por tanto, hay una relación comunicativa entre el espectador y la obra, donde el artista tiene un papel fundamental, de hacer visible ese sentimiento o idea. Una obra artística es un todo organizado, una composición, con un conjunto de elementos que hacen vislumbrar ciertos propósitos o finalidades; sin embargo, es muy difícil encontrar las categorías para llegar a entender rápidamente la expresividad que muestra una pintura artística, por ello, la necesidad de analizar las partes que la conforman, buscar las relaciones entre unas y otras unidades que se presentan. Entonces, llegar a determinar la expresividad es analizar y comprender cada uno de los elementos que contienen la obra y a partir de ella comprender ese todo organizado. “Ohu”, es una composición de fácil comprensión.

“Ohu” (30 x 40 cms.)

En ese entender, cada línea, cada forma, cada color, en suma, cada signo refleja una emoción, una idea. La expresividad de una línea recae en cómo se manifiesta en un lienzo, y eso depende exclusivamente del conocimiento que tiene el artista sobre el espíritu humano, así como de su entendimiento personal, pues, estas dos percepciones se juntan al momento de plasmar y dar lectura a la línea. Las obras artísticas presentadas por el artista investigador, están hechas con líneas pequeñas, medianas, largas, rectas, inclinadas y sobre todo ondulantes. Líneas que muestran las pasiones internas del artista, de comprender a la vida como producto de un funcionamiento sistemático de un organismo viviente. La sangre que recorre el organismo, todos los nervios que hay en un cuerpo, son los elementos más importantes para la vida. A ello hay que agregar, todo ser viviente tiene “un alma”, algo invisible, pero perceptible y que manifiesta exaltaciones fuertes y/o suaves, de acuerdo al carácter personal del ser viviente. Por ello, pintar con líneas pequeñas y ondulantes, sobre una superficie oscura reflejan el pensamiento sobre la vida, sobre la existencia humana, es una manera peculiar de entender a la vida. Si bien los trazos son ligeros, rápidos y suaves, estos no representan suavidad, sumisión y ausencia de emoción, por el contrario, son líneas de gran intensidad, de ritmos angulares y ondulantes que encierran pasiones fuertes, seguras y equilibradas.

De otro lado, la forma es también de mucha trascendencia en la realización y lectura de una obra artística. Son formas intencionadas, pensadas, orgánicas, que manifiestan un sentir, un pensamiento. Cada forma, por más irregular sea, refleja una intención, funciona como un signo que engendra en los observadores sensaciones similares a las dadas por el artista. En ese sentido, las formas irregulares, son las más utilizadas en un lienzo o en una obra de arte, ya que demuestra la realidad circundante, la naturaleza nunca ha creado algo perfecto, no hay un elemento que sea exacto, regular. Lo inorgánico, las formas rígidas, cuadradas y agudas, ofrecen perspectivas diferentes, con significados de firmeza e incluso tosquedad, de perfección absoluta. Las formas utilizadas en los lienzos son construcciones hechas por líneas, como se decía líneas arriba, tienen un significado profundo, que son heredadas a las formas. Líneas y formas, son elementos ubicados en una obra artística, para manifestar una sensación, una percepción, una idea planificada.

Las formas utilizadas en la pintura, son hechas por líneas pequeñas y ondulantes, en muchos casos esas líneas son más gruesas, pero, siempre semicurvas o curvas suaves, que se puede dar lectura como movimiento elegante, delicado y rítmico, hay una sensación de

flexibilidad y gracia; además este conjunto de líneas curvas suaves tiene tendencia vertical, cuyo movimiento ondulante crea fantásticos efectos de misticismo, religiosidad y ascendencia. En suma, las obras creadas con estas líneas se hacen flexibles y hasta espirituales; por ello, se puede apreciar un riquísimo lenguaje estético lineal. En el espacio visual artístico construido es una combinación de equilibrio solemne, movimiento, elegancia y espiritualidad, complementados con los tonos de colores utilizados, que le otorgan luminosidad y contrastes, que lo muestran bastante expresivo.

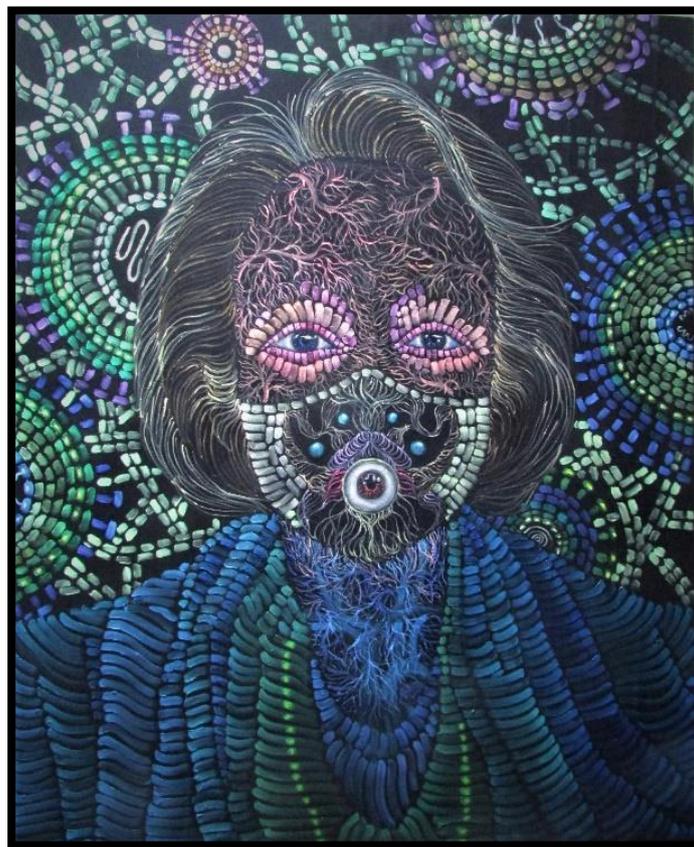
La obra pictórica, la “Dama de los dones”, es una representación de una creencia de origen de dos países, Ecuador y Uruguay, en ambos, es considerada como una diosa que heredó sus poderes de la Diosa primigenia, que gobierna el universo mientras navega por los cielos. Tuvo residencia en la fachada más alta de la ciudad y desde allí repartió sus dones entre quienes tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino, tuvo el don de la clarividencia que penetra hasta el alma para restañar las heridas que la vida le pudo infligir. Por tal razón, en la composición pictórica piramidal (la figura principal tiene soporte en un triángulo isósceles) y está trabajada en tonos de colores fríos, sobre fondo claro, para hacer notar la espiritualidad que domina a la dama de los dones. Se ubicó un ojo enigmático en el centro de la frente para expresar la capacidad de dar lectura el alma dañada y la fantástica cualidad curativa de la diosa. La composición simétrica variada tiene como forma principal a la dama y en cuyos lados hay líneas de radiación que convergen hacia el centro de la figura, con el propósito de concentrar el interés y la atención en la figura, además de otorgarle grandiosidad a la “dama de los dones”. Asimismo, en la parte inferior de la obra, exactamente en el pecho izquierda de la dama, se ubicó una forma irregular de casi de la forma de un corazón, para hacer notar la cualidad de amabilidad y compasión

“Dama de los dones” (80 x 60 cms.)

para con las personas, de preferencia con los más humildes. “La dama de los dones” es bastante expresiva, por el uso de una composición piramidal, construidas con líneas curvas suaves y el uso de los tonos fríos de la figura principal.

“En tiempos de pandemia”, es otra obra artística construida en una composición piramidal, refiere sobre la problemática de salud que sucedió en años anteriores y que obligó a las personas tomar muchas medidas de prevención, entre ellas la de emplear mascarilla para evitar el contagio con el COVID 19. Como las anteriores obras analizadas es una composición simétrica variada, de estilo figurativo, que tiene el soporte de un triángulo isósceles, donde está ubicada la dama representada; el esquema rítmico angular es el que prevalece en la composición, con movimientos lentos ascensionales, establecida por el ritmo vertical que se dirige desde la base a la conjunción de las líneas inclinadas del triángulo isósceles (vértice superior), el último plano armónico, con curvas suaves, tienen movimiento pasivo que contrasta con el plano principal, haciéndolo cadencioso y muy equilibrado. Expresividad, que se ve fortificada por los tonos de colores fríos que prevalecen y la tristeza mostrada en los ojos de la fémina representada. Elementos plásticos y subjetivos utilizados para hacer notar la problemática de salud atravesada.

“En tiempos de pandemia” (90 x 70 cms.)

A manera de una conclusión primigenia, se puede decir que los trabajos realizados sobre tela pana, de manera particular elaborada por el artista investigador, es bastante expresiva, por las pequeñas líneas de curvas suaves que se utilizan en todas las composiciones artísticas, apoyadas por los tonos de colores tendientes al frío, que reflejan el pensamiento, la filosofía del artista.

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En los estudios realizados, de formación profesional, se observó y se descubrió la existencia de muchas corrientes y escuelas pictóricas, que, cada una de ellas tiene su propia filosofía y características en el uso compositivo. Los docentes de La Escuela de Bellas Artes de Ayacucho, recomendaban a todos los estudiantes, buscar una forma o modo personal de pintar diferente a las ya conocidas. La verdad, que se hace muy largo el camino para hallar una manera particular de pintar, y cuando uno cree que lo halló, surgen nuevamente ideas o contradicciones, en el sentido de que esta manera de pintar “no convence” o “todavía no es el final” de esa búsqueda. Sin embargo, son obras artísticas propias de un artista, de elaboración personal, que emergen del subconsciente, son producciones llenas de subjetividad, son “*El encuentro de mi alma en el camino del arte*”. Pues, cada obra, tiene una particularidad propia de trabajo, que refiere un momento de reflexión y de vivencia personal.

Kandinsky (1989), manifestaba que una obra pictórica debería centrarse en la expresión de emociones y la ideas, empleando la riqueza cromática y la descomposición de las formas, donde el objeto es de carácter secundario e incluso pernicioso en la obra. Filosofía, que ha perdurado en el tiempo y que fue parte de algunas corrientes artísticas. Pensamiento que le otorga gran importancia al color en una pintura, por dicha razón, muchos de los estudiosos de la pintura artística, señalan que la pintura es color y es el que se encarga de transmitir las emociones que brinda el artista a los observadores, color que se impregna en las formas geométricas o irregulares, o simplemente en una línea. Allí la necesidad de comprender el lenguaje de la pintura, colores y formas son signos o íconos que reflejan un sentir, una comunicación. El lenguaje del arte se concreta como una necesidad interior del artista, ya que, mediante ella se llega a emitir pensamientos y emociones, que requieren ser leídos por el observador, para la comprensión cabal de la obra artística.

El artista al enfrentarse a la producción de una obra pictórica, lo afronta con sus conocimientos teóricos y prácticos logrados en muchos años de trabajo, pero, además lo crea por la vía mística, por lo espiritual. Una obra de arte es producto personal y está llena de filosofía interna y del entorno (una obra de arte es producción social); que se enfrenta al observador, consiguiendo personalidad propia, es una producción independiente que respira de forma particular y que adquiere una vida material oportuna, cuyo mensaje no requiere de su creador, se enfrenta a la sociedad como un ente material viviente y que participa en la construcción de la atmósfera espiritual del observador; porque, solamente así podrá

calificarse como buena o mala, o como dice la población en su conjunto, es bonito o feo. Y eso es expresividad del artista hecho materia objetiva.

Las obras pictóricas realizadas por el artista investigador, son pinturas con una técnica no muy utilizada y sin muchos estudios. Se hizo, porque el artista en su afán de experimentar con nuevas formas de producción, tiene algo que decir a la sociedad, tiene que proporcionar una idea, un pensamiento, que, a pesar de tener un lenguaje visual definido, tendrá muchas lecturas y diferentes ideas dadas por los observadores, por ello, el deber de un artista no es el dominio de la forma o la técnica artística, es adecuar dichos elementos a un mensaje, a un contenido. Al respecto, García (1991), manifiesta que la obra de arte es una manifestación interna de su creador, de lo que cree, piensa o de su subjetividad interna, que es incorporado a la obra como núcleo de significación. “La subjetividad expresada es lo que la obra significa” (p. 352), de tal manera, el valor y significado del arte está supeditada a la vinculación existente entre la obra artística y su creador. A pesar de que la obra es una referencia del mundo exterior, empero, son las subjetividades íntimas de su autor que prevalecen en la objetividad de la obra. En ese entendimiento, la expresividad se manifiesta en las vivencias afectivas del artista, plasmada en los elementos plásticos y subjetivos de la composición artística.

Como se decía líneas arriba, en la búsqueda de pintar de una manera diferente, particular, se sintió la necesidad de pintar no desde “lo que se ve”, “desde el mundo exterior”, más bien se tenía que buscar “desde adentro”, desde la mística o la espiritualidad, es decir se debía buscar libertad expresiva, entonces se pintó primero con hilos sobre superficies tridimensionales, luego se buscó en el agua esa subjetividad deseada, finalmente se buscó en otros soportes, que sugirió el uso de la tela pana, donde se escrutaba el mundo interior; y la expresividad encaminaba a actuar con el pensamiento, lo aprendido de manera práctica y la emoción del momento. Sin embargo, el mundo real, la objetividad no se podía dejar, porque los elementos que se pintan, tienen vida propia, son los que brindarán su emoción al espectador, es decir, plasmar elementos conocidos por los observadores para que los lleve al mundo viviente de las obras.

El pintar desde lo que pasa en el momento de la producción pictórica, volcando los afectos del momento, condujo a proponer figuras extrañas, no existentes, que, en verdad, al comienzo no se podía comprender racionalmente, sin embargo, estimulaba a descubrir

potencialidades de la expresión artística, que poco a poco, condujo a la construcción de las obras expresadas en el presente tratado. Obras que reúnen técnica, práctica y lo más importante expresividad interna del artista, quizá sean productos de una infancia azarosa, difícil, que se ha quedado en el subconsciente y que se refleja en las pinturas logradas.

En la tesis se plantearon un objetivo general y dos específicos, que se desarrollarán por ser parte de la indagación. El objetivo general precisa, describir el proceso adecuado en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana, por el cual, se indagó en el medio la práctica de dicha técnica artística, hallándose que no hay muchos referentes prácticos, peor aún teórico, las que se comprobaron en la biblioteca de la Institución Educativa Artística Plástica del ámbito regional ayacuchano.

La pintura artística sobre pana negra es bastante impactante por el contraste de tonos que se halla en la superficie bidimensional trabajada, sin embargo, para lograr ese impacto, el artista tiene que saber la técnica de realización sobre dicha tela. La pana, tiene la peculiaridad de absorber la pintura al óleo que se pone encima de ella, inclusive lo hace “desaparecer”. En los estudios indagatorios en el medio sobre una técnica adecuada de pintar sobre dicha tela, no se encontró, solamente se tuvo conocimiento de que se hacía siguiendo las normas para pintar sobre semi lona, es decir preparando la base con acrílico satinado blanco. Empero, hacerlo de esa manera, significaba que se perdía la calidad de base de la tela pana. Se realizó muchos intentos, con técnicas diversas que se encontraba en internet.

Después de muchos experimentos, se llegó a conseguir una técnica que no tiene referencia alguna. Ubicando la tela pana encima de una tela simple (tocuyo, semi lona, etc.) o de seda sin la preparación de la base, aunque, la tela preparada también tiene el mismo funcionamiento. Es decir, hay dos capas de telas, las que se tensan convenientemente sobre un bastidor de madera, primero la tela simple y luego la tela pana, donde se untan el pigmento que puede ser pintura al óleo o acrílico. Una vez concluido con el tensado de las telas, se realiza el dibujo con un lápiz pitt de mina blanca, para que pueda ser notorio sobre la base negra, además, este trazo desaparece al trabajar con el pigmento, luego se trabajan con el pigmento puro, que puede ser óleo o acrílico. En la experiencia artística, se tuvo resultados auspiciosos, pues, el soporte utilizado favoreció en el tratado con el óleo, el inconveniente fue, que el óleo se usa sin utilizar aglutinante o diluyente alguno. Usando la técnica de pintura a la prima o alla prima, sin manchado. El óleo cargado o sin disolvente se adhiere fácilmente

sobre la tela pana, por lo que el trabajo sobre ella, es mediante líneas delgadas o gruesas, para hacer notar la base negra de la tela (sobre ella, cualquier color tiene mayor precisión, de allí su gran impacto visual).

Este resultado hallado tiene alguna semejanza con lo que plantea Pari (2018), que, en su tesis sobre la pintura en pana, concluye que, la mejor técnica a seguir para lograr mejores resultados pictóricos sobre pana, es la que se conoce con el nombre de pintura por capas o por etapas, que es un proceso lento y progresivo, durante varias sesiones. Se compone de tres etapas: pre pintado o manchado (se aplica colores adelgazados con esencia de trementina o aguarrás mineral, sin el uso del aceite de linaza para su secado rápido); pintura superior (colores más empastados, donde se ejecutan efectos o detalles); y la tercera etapa, veladuras (capas de color transparente, para lograr efectos singulares). Siempre cuidando de no manchar la base negra del soporte y la aplicación de cada capa, se hace, después de que la capa inferior haya secado suficientemente. Al parecer, esta técnica es bastante utilizada por los artistas plásticos de la región Puno, Arequipa y Cusco, que, pese a ello no hay información teórica sobre dicha técnica. Lo característico de esta técnica es la utilización directa del pigmento sobre la tela pana sin ninguna preparación antelada, hay otros artistas que preparan la tela pana con un entonador negro, que les permite trabajar las zonas de clave alta y media y las claves de zonas bajas son trabajadas con el color negro de la tela.

Igualmente, Andreu (1991), señala que el soporte de una pintura tiene mucha significación en la construcción de una obra pictórica. Esta se selecciona de acuerdo a la técnica que vaya a utilizar y consiguientemente de sus resultados, hay una relación plástica evidente entre pintura y soporte. Los relieves de luz y color, los restregados sobre la textura de los tejidos dependen en gran medida del uso de los tejidos de doble trama. Igualmente, lo recursos técnicos y expresivos que usa el artista es de suma valoración, la utilización de procedimientos diversos ha hecho intervenir la base de sus soportes, logrando trabajos impactantes y de gran factura. Vale decir, la utilización de la tela no solamente se circunscribe a su utilización como soporte, también alcanza relevancia como material plástico, como componente integrante de la propia imagen plástica.

El primer objetivo específico, se refiere a la construcción de una obra pictórica usando procesos creativos estudiados que tengan soporte teórico consistente, vale decir, hacer una obra pictórica con procesos creativos particulares, técnicas nuevas, como la

pintura sobre pana, que tenga soporte teórico de mucha significación. En la experimentación desarrollada, se utilizó una técnica muy usada desde tiempos remotos, pero muy poco estudiada y a la fecha, son pocos los artistas que lo utilizan para su expresión artística.

En la experiencia artística, además de utilizar la técnica pictórica sobre tela pana (proceso creativo), se ha realizado un estudio experimental de cómo lograr trabajos artísticos que se apoyen en los fondos negros de la tela para hacer sobresalir los diversos colores utilizados en la composición, es decir, emplear la tela no solamente como soporte, también emplearlo como material plástico, integrante de la misma pintura artística. Proceso que tuvo tres etapas bien definidas, muy diferentes a las explicadas en medios virtuales. La primera etapa fue la realización de bocetos en soportes de cartulina blanca y dibujadas con bolígrafos, plumones y pinturas acrílicas, la segunda etapa fue el dibujo sobre lienzo con lápiz pitt de mina blanca y la tercera etapa fue el empaste pictórico, muchas veces con una sola capa y en algunos casos con dos capas de pintura al óleo puros, sin disolventes. Los bocetos, fueron realizados tomando el principio a utilizar en la tela, es decir líneas con curvas suaves y en composiciones simétricas variadas y piramidales, utilizando la figura del rostro humano como esencia de la transcreación. Los bocetos concluidos fueron llevados al lienzo de tela pana (dibujo sobre el lienzo), graficados con lápiz pitt blanco, que no contiene gran cantidad de polvo de grafito y no se fija en exceso, para que no impida la adherencia del óleo. El empastado con óleo, se realiza sin la combinación con diluyente alguno, para que el pigmento se adhiera convenientemente al lienzo sin preparación alguna. La aplicación de la pintura se hizo mediante líneas delgadas y en muchos casos con líneas gruesas, utilizando pinceles de punta chata de números 00 a 04, de acuerdo a la forma deseada.

Este resultado no tiene mucha diferencia con lo hallado por Pari (2017), en su tesis sobre la pintura en pana, refiere que la mayoría de los artistas que producen pinturas sobre tela pana, vienen desempeñándose en dicha actividad, muchos años, habiendo un promedio de 7 a 8 años de actividad artística, explicando que la producción en dicha técnica es relativamente nueva, ya que, dicha práctica es más empleada en el Cusco. Igualmente señala, que los artistas puneños que practican esta técnica lo realizan con dibujos directos en el lienzo sin tensar y sin soportes, debido a que, los temas realizados son repetitivos, ya sean de costumbres, místicos, iconografía y cosmovisión andina, luego del dibujo con lápiz blanco, realizan la pintura en capas (tres periodos ya explicados). Lo característico, en la ciudad de Puno, es la pintura en pana suelta y de pequeños formatos, por su fácil traslado y

adquisición por los turistas nacionales y extranjeros. Respecto al tema, refiere que es por la demanda existente, ya que, los turistas extranjeros exigen de temas concernientes a la cosmovisión e identidad andina. Del mismo modo, Mardones (2019), en su artículo científico sobre Irujo, pintor expresionista, refiere que materia, forma y expresión va ligado en la pintura del artista estudiado, que le permite explorar sus posibilidades expresivas, cuyas obras, son productos de un estudio profundo y crítico de su exploración pictórica. En la producción de sus obras, primero se concentra en realizar dibujo en soportes ligeros y de los cuales los transfiere en sus lienzos con escenas del expresionismo no representativo.

El segundo objetivo específico, está referida a la explicación de la expresividad artística en las obras pictóricas sobre tela pana. A lo que se dirá, que toda obra pictórica expresa sentimientos y emociones de su hacedor; sin embargo, para hacerlo el artista tiene que tener amplios conocimientos de la naturaleza del arte, de la composición y del lenguaje artísticos a utilizar. Según los estudios realizados, la comprensión expresiva del arte, se hace desde la composición y a la utilización de signos e íconos con significados planificados y determinados, es decir, en una obra artística, nada está libre, todos los elementos están concatenados para llevar al observador un mensaje, una idea, planificada por el artista. En ese entendimiento, las obras artísticas presentadas, están realizadas sobre un soporte de tela pana, para aprovecharlo como material plástico, integrante de la propia pintura artística. Son obras construidas en composiciones simétricas variadas, simples y piramidales, que le otorga movimiento suave y estable, la estructura rítmica que prevalece es la angular, lograda gracias a los ritmos curvos suaves que se intersecan con líneas ascendentes, haciendo de las pinturas expresivas, con movimiento ascensional, lentos y majestuosos, otorgándoles un halo de misticismo y extraño. Pinturas hechas desde el mundo interior, espiritualidad, buscando siempre libertad expresiva, pero, con temas conocidos para trasladar al observante al mundo viviente de las obras.

Este resultado encontrado en la investigación, tiene su correlato con el artículo científico presentado por Mendoza (2019), concerniente a los elementos expresivos del lenguaje pictórico, donde afirma que, el lenguaje pictórico es un sistema organizado de elementos de códigos visuales, sensoriales y sensibles, además, concluye que los elementos básicos utilizados en la estructuración artística pueden ser simples, empero, son muy necesarios para comunicar un sentimiento, una emoción que el artista lo utiliza de manera creativa y con sensibilidad superior. Son líneas, manchas, color, punto y valor tonal que

manifiestan una expresión individual del artista que lo creó, que tiene la particularidad de ser originales producidas en un momento de afectividad. Al respecto, Kandinsky (1989), señala que toda creación artística es hija de su tiempo y muchas veces madre de nuestros propios sentimientos. Lo explica como un suceso propio de un determinado periodo cultural y que no puede repetirse; sin embargo, el arte anterior es semilla para el posterior, hay una relación entre el arte nuevo y las formas de etapas pasadas en cuanto a su espiritualidad, de mostrar sus vivencias y emociones de sus tiempos. De otro lado, los artistas, al crear una obra de arte lo hace desde su interioridad, de su subjetividad, es decir es una obra que está llena de sentimientos, de vivencias, de su relación con el mundo exterior, que lo hace expresivo.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones:

Primera:

Para la elaboración del soporte pictórico con tela pana se debe tener en cuenta que dicho soporte no solamente debe cumplir ese fin, también debe ser un material plástico, parte integrante de la pintura misma. Por tal razón, la tela pana no debe recibir tratamiento alguno, debe construirse respetando su particularidad, la que se logra, tensando primero una tela simple y sobre ella, recién la tela pana, donde se empastará con óleo, utilizando líneas delgadas y gruesas con curvas suaves, para mostrar la expresividad del artista.

Segunda:

Según la indagación experimental es de suma importancia asociar procesos creativos técnicos, como la técnica del óleo sobre tela pana, con sustento teórico consistente para la creación de pinturas expresivas. Mediante el estudio de los procesos creativos técnicos practicados desde tiempos atrás, es posible crear nuevos procedimientos de creación pictórica que se constituirán en soportes teóricos y prácticos para la experimentación de pinturas contemporáneas con mensajes planificados, definidos y expresivos.

Tercera:

La técnica del óleo sobre tela pana negra es fundamental para mostrar la expresividad artística de su hacedor. El fondo negro de la tela pana hace que resalte los colores utilizados en la construcción de una composición pictórica, producto de la interioridad, subjetividad del artista creador. Además, las composiciones expresivas simples o complejas, se ven favorecidas con el uso de líneas delgadas o gruesas con curvas suaves que muestran un esquema rítmico angular de movimiento ascensional y místico.

8.2. Recomendaciones:

Primera:

Los artistas investigadores del medio, especialmente docentes y estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de Ayacucho, deberían realizar experimentaciones artísticas con el uso de nuevos soportes pictóricos, como el lienzo de tela pana, para lograr pinturas artísticas de connotaciones estéticas, expresivas y con identidad regional y nacional. Soportes que deberían ser parte esencial de la pintura misma, es decir, se constituyan como tono de color que guarde armonía con los demás tonos de colores del espacio visual artístico tratado.

Segunda:

Los estudiantes de las carreras profesionales de Educación Artística y Artista Profesional, deben realizar estudios e investigaciones sobre nuevos procesos creativos técnicos para ser empleados en la creación pictórica estética y de manifestaciones expresivas artísticas en el nivel básico de la educación peruana. Procesos que deben consignar pasos sistemáticos para facilitar la manifestación artística desde la subjetividad y con peculiaridad personal de su hacedor.

Tercera:

Los artistas plásticos de la región deben realizar estudios indagatorios sobre la expresividad artística, en cuanto que, esta capacidad estética es fundamental en la producción artística que refiera un contenido planificado y ser parte de la identidad personal del artista plástico.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abadiano, A. R. (2014). *Expresión Andina en mi obra*. Ecuador. Tesis de licenciatura en Artes Plásticas. Universidad Central del Ecuador.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2534/1/T-UCE-0002-37.pdf>
- Agulló, V. (2017). *El estrato preparatorio en pintura sobre lienzo: estudio histórico y tipológico*. España. Tesis de máster en conservación y restauración de bienes culturales. Universidad Politécnica de Valencia.
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/89174/AGULL%C3%93%20-%20EL%20ESTRATO%20PREPARATORIO%20EN%20PINTURA%20SOBRE%20LIENZO%3A%20ESTUDIO%20HIST%C3%93RICO%20Y%20TIPOL%C3%93GICO.pdf?sequence=1>
- Andreu, C. (1991). *La tela como soporte de la pintura*. España. Tesis del grado de Doctora en Bellas Artes. Universidad de Sevilla.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44617>
- Báez, M. (2020). *Suave pincel y fuerza expresiva. Paul Delaroche (1797 – 1856), presencia de un pintor francés en la pintura académica mexicana, siglo XIX*. México. Revista Decimonónica. Volumen 17. Número 1.
- Barasch, M. (1991). *Teoría del arte, de Platón a Winchelman*. Madrid, España. Alianza Editorial S. A.
- Bellido, F. J. (2013). *La pintura como expresión de lo interior*. Lima. Tesis de Licenciado en Arte con mención en Pintura. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Berger, J. P. (1997). *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*. Madrid, España. Edición Ardora Expres. Recuperado:
<http://www.ardora.com/algunos-pasos-hacia-una-pequena-teoria-de-lo-visible-john-berger>
- Candia, R. R. (2019). *La pintura artística en la ciudad de El Alto, período 2000 al 2016. Y una propuesta pictórica*. La Paz, Bolivia. Tesis de Licenciatura en Artes Plásticas, pintura. Universidad Mayor de San Andrés.

- Cano, N. A. (2017). *El proyecto de vanguardia surrealista de César Moro en la exposición de 1935*. Lima. Tesis de Magíster en Historia del Arte y Curaduría. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Carrasco, S. (2006). *Metodología de la investigación científica*. Editorial San Marcos. Lima, Perú.
- Castilla del Pino, C (2000). *Teoría de los sentimientos*. Barcelona, España. Editorial Tusquets.
- Cordero, O. (2018). *Motivación extrínseca y la expresión pictórica artística en estudiantes de Secundaria de Quinua. Ayacucho, 2018*. Tesis del grado de Maestra en Psicología educativa. Universidad César Vallejo de Trujillo, con sede en Ayacucho.
- Danto, A. (1999). *Después del Arte*. Barcelona, España. Editorial Paidós Ibérica.
- Deleuze y Guattari. (1997). *¿Qué es la filosofía?* España. Editorial Anagrama S. A.
- Ferrón, M. (1987). *Así se pinta con aerografía*. Barcelona, España. Editorial Parramón S.A.
- García, J. (1991). La expresión en el arte. Madrid, España. *Revista de filosofía 3º Época. IV (6)*. Págs. 351-375. <https://core.ac.uk/download/pdf/38842701.pdf>
- Gombrich, E. (1990). *La historia del arte*. México. Editorial Phaidon Press Limitd.
Recuperado:
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/arte/descargar_ernst-gombrich.pdf
- Guerra, C. A. (2018). *Creación de obras artísticas surrealistas sobre mitos de la sierra peruana para motivar los valores de Folklore al espectador*. Cusco, Perú. Tesis de Licenciatura en Artes Visuales. Universidad Nacional “Diego Quispe Tito”.
- Hauser, A. (1975). *Sociología del Arte I*. Madrid, España. Editorial Guadarrama.

- Hernández, R., Fernández, R. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Editorial McGraw Hill. México D. F.
- Jiménez, J. (1996). *La pluralidad de la visión. En Arte Español Contemporáneo*. En la Colección de Telefónica. Lima, Perú. Ediciones Telefónica y Fundación Arte y Tecnología. T. F. Artes Gráficas S. A.
- Kandinsky, V. (1989). *De lo espiritual en el arte*. Puebla, México. Premia Editora.
<https://docs.google.com/file/d/0Bw-UW1D6x4Y9ME5BWGF6Yzg0c0E/edit?resourcekey=0-onEXr8l8HmUioDjuptVOvg>
- Mardones, F. (2019). Juliantxo Irujo, expresionist paiter [Juliantxo Irujo, pintor expresionista]. Lisboa, Inglaterra. *Revista GAMA*. 7(14).
<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA603050098&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=21828539&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon~46f46fe1&aty=open-web-entry&inPS=true>
- Mendoza, F. (2019). *Lenguaje pictórico. Elementos expresivos de lenguaje en la pintura*. México. Revista de la Facultad de Artes y Diseño Plantel Taxco. Recuperado: <http://revista925taxco.fad.unam.mx/index.php/2019/05/17/lenguaje-pictorico-elementos-expresivos-de-lenguaje-en-la-pintura/>
- Meza, M. A. (2020). *El expresionismo pictórico como representación de emociones y sentimientos del hombre andino, Ayacucho 2020*. Trabajo de investigación Artístico. Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho.
- Morete, A. J. (1986). *Historia de la pintura universal*. Madrid, España. Editorial Alhambra.
- Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A. (2014). *Metodología de la investigación Cuantitativa – Cualitativa y redacción de la Tesis*. Bogotá, Colombia. Ediciones de la U.

- Pari, E. B. (2018). *La pintura en pana como expresión pictórica comercial en la ciudad de Puno, 2017*. Tesis de Licenciado en Arte, Artes plásticas. Universidad Nacional del Altiplano.
- Pérez, L. A. (2014). *Expresión pictórica y el desarrollo de la competencia intercultural del estudiante de educación en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco – 2014*. Juliaca, Perú. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca – Puno.
<http://repositorio.uancv.edu.pe/bitstream/handle/UANCV/792/TESIS%20LUIS.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Quiroga, M. D. (2010). Arte y Psicología Analítica, una interpretación arquetipal del Arte. España. *Revista Arte, Individuo y Sociedad Volumen 2, Número 22*. Pág. 49 – 61.
<https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS1010220049A>
- Ramos, C. (2020). Los alcances de una investigación. [The scope of an investigation]. *Revista CienciaAmérica. Volumen 9, Número 3*. Recuperado:
<https://dialnet.unirioja.es>articulo>
- Rodés, T. (2012). *El soporte de tela en la pintura europea de los siglos XVI, XVII y XVIII*. España. Trabajo final de Grado. Universidad de Lleida.
<https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/f489dca2-7de9-42f9-920f-fed0c5c3404b/content>
- Ruiz, J. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. Editorial Deusto. Bilbao, España.
- Salazar, S. (1960). *Del hueso tallado al arte abstracto. Introducción al arte*. Lima, Perú. Ediciones Peruanas Simientes.
- Salgado, C. (2021). *Investigación cualitativa: ¿Cómo hacer la tesis?* Lima, Perú. Fondo Editorial de la Universidad Marcelino Champagnat.

- Varios autores. (2009). *Del Romanticismo al Modernismo*. En colección Arte Universal. Lima, Perú. Empresa Editorial El Comercio S. A.
- Varios autores. (s.f.). *Curso práctico de pintura (Tomos I, II, III y IV)*. Barcelona, España. Océano Grupo Editorial S. A.
- Vega, B. (2013). *Arte, experiencia, sensibilidad: la plástica como expresión (representación) de la condición humana*. Ecuador. Tesis de Maestría en Artes, mención en dibujo, pintura y escultura. Universidad de Cuenca.
- Villegas, F. (2021). La Escuela de Bellas Artes del Perú (1919 – 1943). Heterogeneidad de lenguajes modernos y de vanguardia en la búsqueda de un arte nacional. Lima, Perú. *Revista Tradición de la Universidad Ricardo Palma. Segunda Época N° 21. Páginas 193 – 203.*
- Villegas, C., Pineda, A. y Vargas, M. F. (2012). Introducción al dibujo artístico. Material didáctico de apoyo a la asignatura de Taller de Expresión Gráfica I. México. Ediciones UNAM. 206 Páginas.
<https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/paquedic/ExpGraf1.pdf>
- Vygotsky, L. (2006). *Psicología del Arte*. Barcelona, España. Editorial Paidós.
- Yaranga, J. (2021). *El caballo y su trote final. Ayacucho, 2020*. Tesis de Licenciatura Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho.

ANEXOS

ANEXO 1

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD

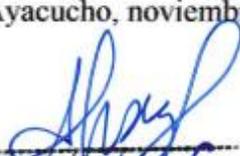
**ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA
"FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA"
AYACUCHO**

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD

Yo, Dr. Eleodoro Alvarez Enriquez, Docente nombrado de la Escuela Superior de Formación Artística Pública "Felipe Guamán Poma de Ayala" de Ayacucho, Asesor y revisor del Informe Final de la Tesis "**La tela pana como soporte en la creación expresiva pictórica. Ayacucho, 2023**", del egresado **Br. TORRES ESCRIBA, Manuel**, por medio de la herramienta antiplagio turnitin, dejo constancia lo siguiente:

Que, el trabajo mencionado, tiene un índice de similitud del 9% (nueve por ciento), verificable en el reporte de originalidad del programa turnitin. Siendo el índice de coincidencia mínimo, el trabajo es aceptable y no constituye plagio.

Ayacucho, noviembre de 2023.

Eleodoro Alvarez Enriquez
DIR. EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
MIS. EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA

ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA

Yo, **Torres Escriba, Manuel**, egresado de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho, carrera profesional de Artista Profesional, especialidad Artes Plásticas y visuales, mención Pintura; identificado con DNI N° 70012009, con la tesis titulada: “**La tela pana como soporte en la creación expresiva pictórica. Ayacucho, 2023**”, para la obtención del Título Profesional de Licenciado en Artista Profesional, Artes Plásticas y Visuales, Pintura.

Declaro bajo juramento, que:

1. La tesis presentada es de mi autoría.
2. La tesis presentada, no ha sido plagiada, ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido autoplagiada, es decir, no ha sido publicada, ni presentada con anterioridad para su publicación en un documento físico o virtual.
4. En caso de identificarse fraude (plagio, autoplagio, piratería, etc.), asumo las responsabilidades y sanciones correspondientes que de mis actos se deriven, sometiéndome a las normatividades vigentes de la Institución.
5. Sí el artículo científico, fuese aprobado para su publicación en una revista u otro documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la escuela, la publicación y difusión del documento en las condiciones, procedimientos y medios que se dispone como institución de nivel superior.

Ayacucho, octubre de 2023.

Manuel TORRES ESCRIBA
DNI 70012009

ANEXO 3

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMAS (Preguntas de Investigación)	OBJETIVOS
<p>GENERAL: ¿Cuál es el proceso adecuado en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana?</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo asociar los procesos creativo – técnicos y el desarrollo teórico consistente en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana? • ¿Cómo determinar y explicar la expresividad artística de una obra pictórica con la técnica del óleo sobre tela pana? 	<p>GENERAL: Describir el proceso adecuado en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explicar la asociación de los procesos creativo – técnicos y el desarrollo teórico consistente en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana. • Explicar la expresividad artística inserta en una obra pictórica con la técnica del óleo sobre tela pana.

DISEÑO METODOLÓGICO:

UNIDADES DE ANÁLISIS	CRITERIOS DE SELECCIÓN	TECNICAS DE RECOJO DE DATOS	INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS
<ul style="list-style-type: none"> • Obra final realizada en tela pana. • 5 obras que refieran expresividad y la técnica propuesta. 	<p>Muestreo selectivo, de juicio o intencional (Diseño Probabilístico). No</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Observación. • Análisis documental. • Entrevista semi estructurada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de observación • Ficha de análisis de datos. • Cuestionario de entrevista.

TIPO DE ESTUDIO	NIVEL DE INVESTIGACIÓN	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	MÉTODO
Básico.	Descriptivo. Exploratorio.	Fenomenológico Eidético.	Hermenéutico. Analítico Sintético.

OBJETIVOS	CATEGORÍAS O TEMAS PRELIMINARES
<p>Describir el proceso adecuado en la construcción de una obra artística expresiva con la técnica del óleo sobre tela pana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidenciar la construcción de una obra artística con la técnica de óleo sobre tela pana. • Estudiar la expresividad artística en las obras propuestas. 	<p>Propuesta de una técnica artística “óleo sobre tela pana”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis teórico y práctico de la técnica Óleo sobre tela pana negra. • La expresividad artísticas y sus sub categorías: percepción, interiorización, plasmación de emociones y sentimientos del artista.

BIBLIOGRAFÍA DE SUSTENTO USADA PARA LA JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.	BIBLIOGRAFÍA DE SUSTENTO USADA PARA EL DISEÑO METODOLÓGICO
<ul style="list-style-type: none"> • Candía, R. R. (2019). <i>La pintura artística en la ciudad de El Alto, período 2000 al 2016. Y una propuesta pictórica</i>. La Paz, Bolivia. Tesis de Licenciatura en Artes Plásticas, pintura. Universidad Mayor de San Andrés. • Pari, E. B. (2018). <i>La pintura en pana como expresión pictórica comercial en la ciudad de Puno, 2017</i>. Tesis de Licenciado en Arte, Artes plásticas. Universidad Nacional del Altiplano. • Bellido, F. J. (2013). <i>La pintura como expresión de lo interior</i>. Lima. Tesis de Licenciado en Arte con mención en Pintura. Pontificia Universidad Católica del Perú. • Quiroga, M. D. (2010). Arte y Psicología Analítica, una interpretación arquetipal del Arte. España. <i>Revista Arte, Individuo y Sociedad Volumen 2, Número 22</i>. Pág. 49 – 61. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carrasco, S. (2006). <i>Metodología de la investigación científica</i>. Editorial San Marcos. Lima, Perú. • Hernández, R., Fernández, R. y Baptista, P. (2010). <i>Metodología de la investigación</i>. Editorial McGraw Hill. México D. F. • Martínez, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. <i>Ciencia & Saúde Coletiva</i>. 17 (3). • Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A. (2014). <i>Metodología de la investigación Cuantitativa – Cualitativa y redacción de la Tesis</i>. Bogotá, Colombia. Ediciones de la U. • Ruiz, J. (2012). <i>Metodología de la investigación cualitativa</i>. Editorial Deusto. Bilbao, España. • Salgado, C. (2021). <i>Investigación cualitativa: ¿Cómo hacer la tesis?</i> Lima, Perú. Fondo Editorial de la Universidad Marcelino Champagnat.

ANEXO 4

INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

CATEGORÍA	SUB CATEGORÍA	ÍTEMS	COMENTARIO	
EXPRESIVIDAD	Percepción	Hay relación entre formas y composición artística.		
		La composición artística muestra espontaneidad.		
		Los elementos están acordes a la temática.		
	Interiorización	Líneas y formas reflejan la interiorización del artista.		
		La composición es simple y armónica.		
		La composición está organizado en el espacio visual artístico.		
	Emociones y sentimientos	Se manifiesta emociones y sentimientos del artista.		
		Refleja sensibilidad del artista.		
		Muestra personalidad del artista.		
		El mensaje es claro y preciso.		
			Colores y formas muestran expresividad y espontaneidad artística.	

FICHA DE OBSERVACIÓN

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA:

PROCESO	ÍTEMS	COMENTARIO
Preparación del lienzo	Utilización de telas (pana negro y semi lona)	
	Utilización de materiales (bastidor, engrapador, grapas, etc.)	
	Tensado	
Realización de bocetos	Bocetos con bolígrafos y plumones	
	Bocetos con acrílicos	
Dibujo	Dibujo con lápiz pitt blanco	
	Dibujo con óleo	
Pintado	Empastado	
	Empastado con segunda capa (caso necesario)	
Análisis	Análisis expresivo	
	Análisis semiótico	

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

PROCESO	ÍTEMS	COMENTARIO
Construcción de lienzo	Materiales que utiliza para el lienzo	
	Materiales e insumos artísticos	
	Tensado y preparación del lienzo	
Dibujo y pintura sobre el lienzo	El dibujo artístico sobre el lienzo	
	Pigmentos pictóricos sobre el lienzo	
	Acabado	
Análisis	Análisis expresivo	
	Análisis semiótico	

ENTREVISTA A: Mg. Katia ORIUNDO MORA

¿Qué materiales utiliza en la fabricación del lienzo para pintar?

Los materiales son las mismas que se utiliza para el preparado del lienzo para la técnica del óleo, sólo que, en vez de emplear la tela semi lona blanca, utilizo la tela pana, cuidando que la “Cara” esté en la parte superior.

¿Qué materiales e insumos artísticos utiliza para pintar sobre tela pana?

Al igual que el trabajo sobre semi lona blanca. Es decir, un bastidor con tela pana, óleos, pinceles, aguarrás, aceite de linaza diluido con aguarrás arbolito, paleta, trapos en desuso, fotografías que refieran el tema a pintar, lápiz de mina blanca para dibujar el tema escogido; como le decía, se trabaja de la misma manera que se hace sobre lona.

¿Cómo prepara el lienzo para pintar?

Cómo le decía, es casi lo mismo que la preparación del soporte común. La diferencia se hace con tela pana negra y ella se tensa en el bastidor, siguiendo las normas aprendidas, es decir, se tensa en cruz, se inicia desde el centro y se concluye en las aristas del bastidor de madera. La tela, se tensa sobre un bastidor de madera de las dimensiones que uno quiere pintar; eso depende del tema a plasmar.

¿En cuanto al dibujo sobre lienzo?

También es lo mismo, se hace con lápiz de punta blanca. Hay muchos lápices, por ejemplo, los lápices de colores simples, pero, es mejor hacer con uno especial, el pitt blanco u óleo pastel blanco, esos materiales se adhieren más rápidamente.

¿Cuál es el pigmento que utiliza en sus trabajos sobre tela pana negra?

En primer lugar, la técnica que utilizo es la mixta, que lo llamo pintura a la aguja sobre acrílicos. Es una propuesta, donde junto mi experiencia de bordado que hacía cuando jovencita y la pintura que aprendí en la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho. Mi pintura es la aplicación del bordado con hilos sobre el trabajo de lienzos realizados con óleo y/o acrílico. Es una forma de crear un estilo personal mucho más llamativo que un lienzo sobre fondo blanco; es un procedimiento que me permite generar ideas logrando efectos que contraste con la selección de hilos de colores que resalte a una obra propia de mi técnica.

Entonces ¿Cuál es el proceso que realiza?

El soporte que utilizo es la pana, para obtener la propuesta de la técnica lo primero que realizo es un diseño con un lápiz blanco, cuidando en no tener errores en el dibujo, luego antes de pintar con los colores aplico una capa muy delgada de base blanca sobre el diseño, no en todo el cuadro, sólo en las imágenes con la finalidad de iluminar los tonos y que expresen la riqueza del color, esperar que se seque unos minutos, para proseguir el trabajo con la aplicación de la pintura, de preferencia acrílico u óleo, con la ayuda de un pincel, así como pintar sobre un lienzo blanco; ya concluida el pintado se deja secar para dar paso al bordado con los hilos, buscando superposición de capas con los hilos de colores en espacios de preferencia con toques ligeros en poner la aplicación del bordado. Terminada la

aplicación del bordado tensamos en un bastidor de madera, asegurando que se amolde al bastidor con los chinchos o grapas por el reverso.

ENTREVISTA A: Lic. Luis Carlos ARISTE GUERREROS.

¿Qué materiales utiliza en la fabricación del lienzo para pintar?

Los materiales que empleo son un bastidor de madera, principalmente de tornillo o cedro y tela pana. Las dimensiones son de acuerdo al tema a pintar. Pequeños para hacer bodegones y medianos para figuras.

¿Qué materiales e insumos artísticos utiliza para pintar sobre tela pana?

Prefiero el óleo, sin embargo, también utilizo los acrílicos. Para el óleo, utilizo el aceite de linaza combinado con aguarrás al 50%, y los otros materiales, caballete, paleta, óleos, etc.

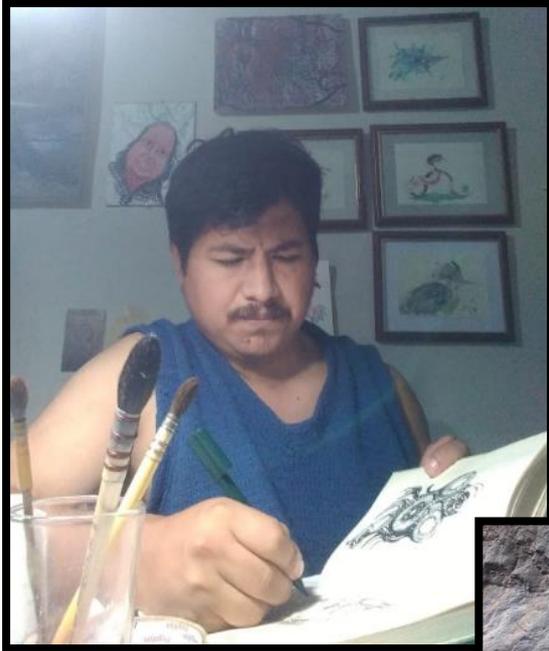
¿Cómo prepara el lienzo para pintar?

Igual a lo conocido. En vez de tocuyo o lona, se utiliza la tela pana, la que se tensa en cruz con engrapador de pistola para sujetarlo convenientemente en el bastidor de madera. Sobre el lienzo preparado, hago el dibujo con lápices blancos, cuando ya está listo el diseño, cubro con acrílico satinado negro las partes donde irá adherida el óleo o acrílico. Cuando está completamente seco, empiezo a pintar con óleo, primero las manchas luego el empaste. Ese proceso del empastado se hace con óleo más grueso, en las partes que no se preparó la tela, se pinta con óleo y esta se hace como una veladura, que le otorga a la obra un acabado distinto y cuando ya está seco (después de una semana aproximadamente), se aplica barniz dammar para lograr un mejor brillo.

Bueno, me dejo sin preguntas preparadas. ¿Cuáles son los temas que pinta? ¿Por qué?

Mis obras refieren temas de la región, son pinturas que refieren el diario convivir de los hombres del pueblo, por ejemplo “Waqrapucu”, que es uno de los trabajos, al que guardo mucho recuerdo. Tiene el propósito de valorar y testimoniar una costumbre bastante arraigada de la región ayacuchana. E representa a un joven campesino que toca con mucha sensibilidad el instrumento andino, como acompañamiento de la festividad del “yacu pagapu” o “pago al agua” para lograr beneficios del “dios agua” en realidad de la naturaleza, en el riego y crecimiento de las plantas. También es utilizado en fiestas de toros y pago a la pacha mama. Costumbre bastante practicada en todos los andes ayacuchano, andahuaylino, cuzqueño e inclusive huancaíno. La diferencia existente entre ellas, es la construcción de dicho instrumento andino, que tiene como soporte, mínimamente 12 cuernos de toro, unidos con pegamento especial y amarrados con cuero de toro, llamados “badanas”.

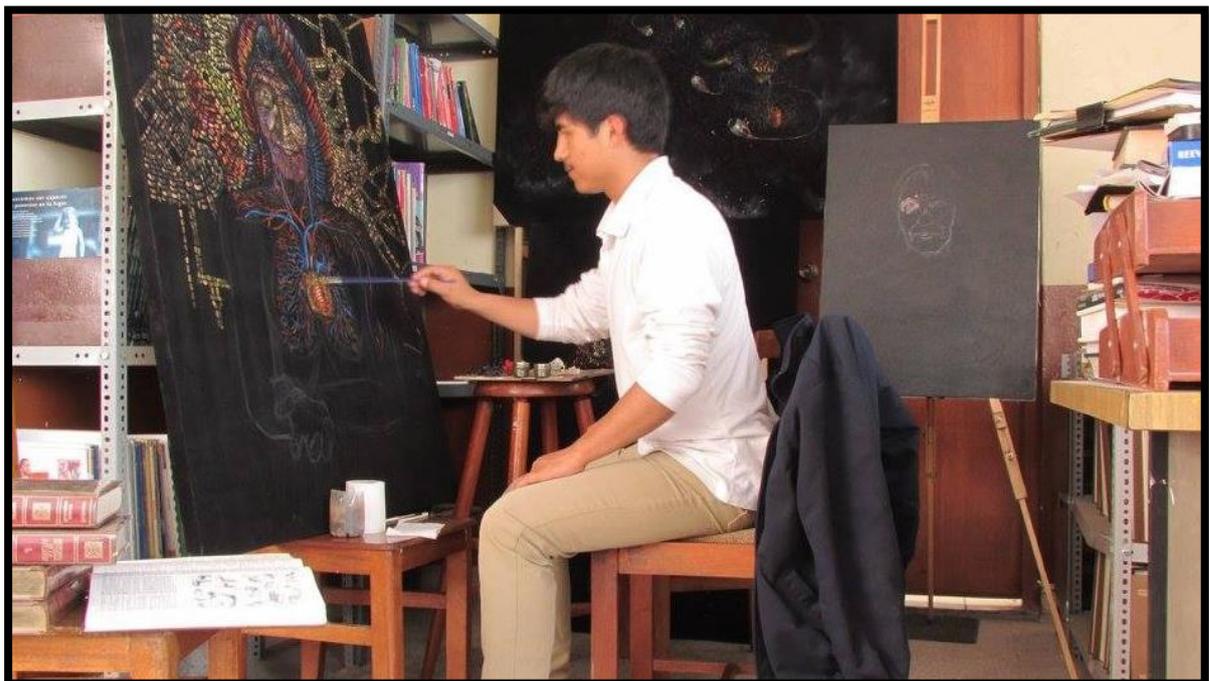
ANEXO 5
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Presentando el hilograma

Dibujando “El alma del agua”

En proceso de creación.

En busca de una particularidad artística

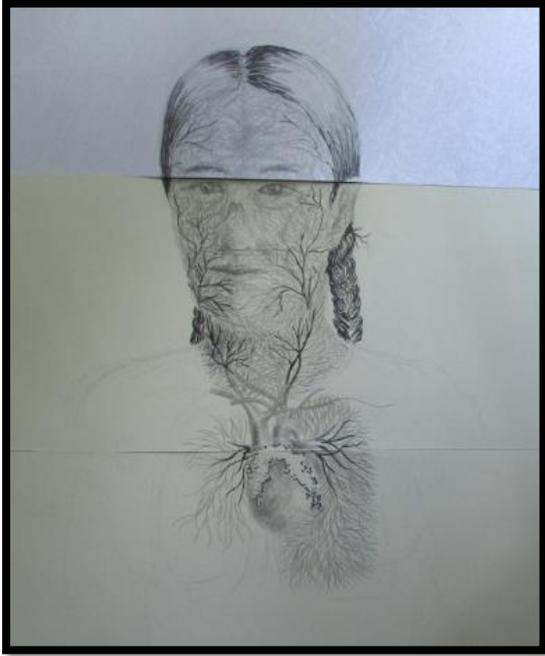
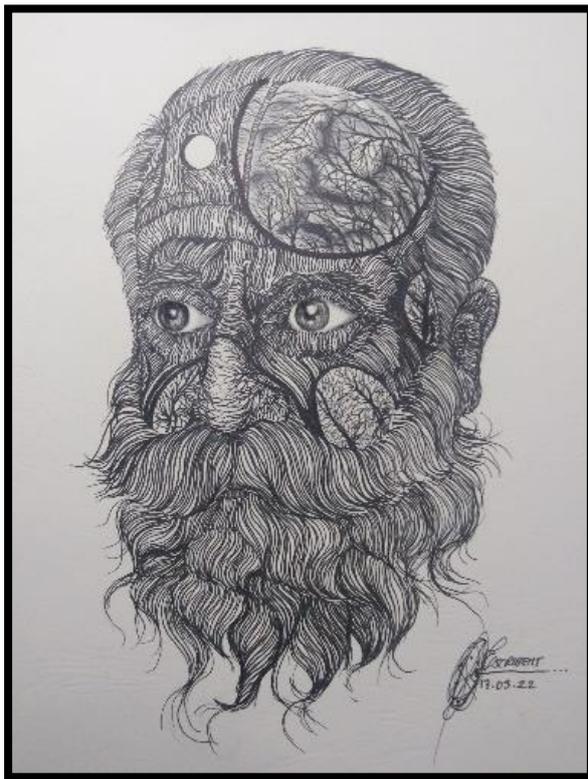

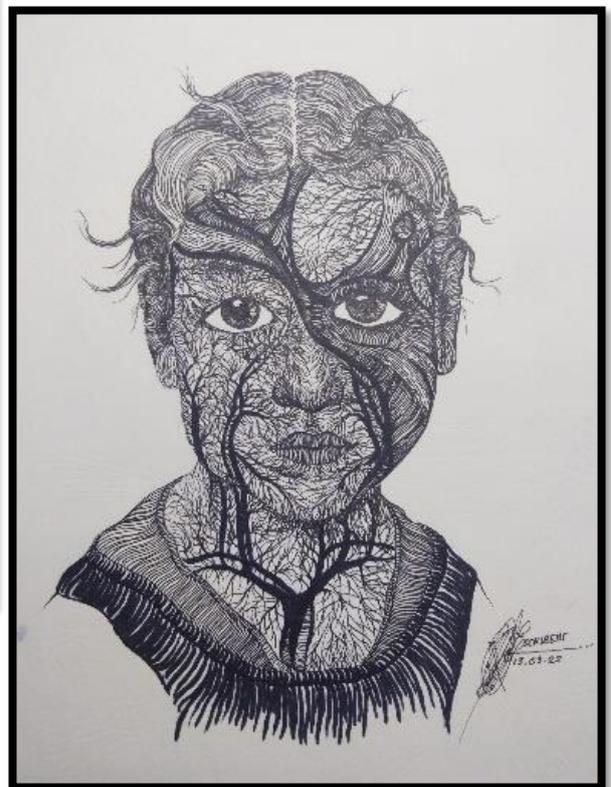
Figura de una dama.

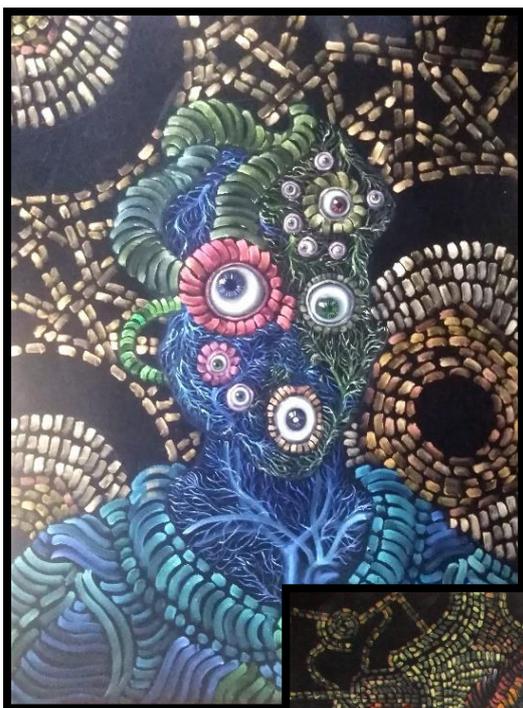
Figura de un varón.

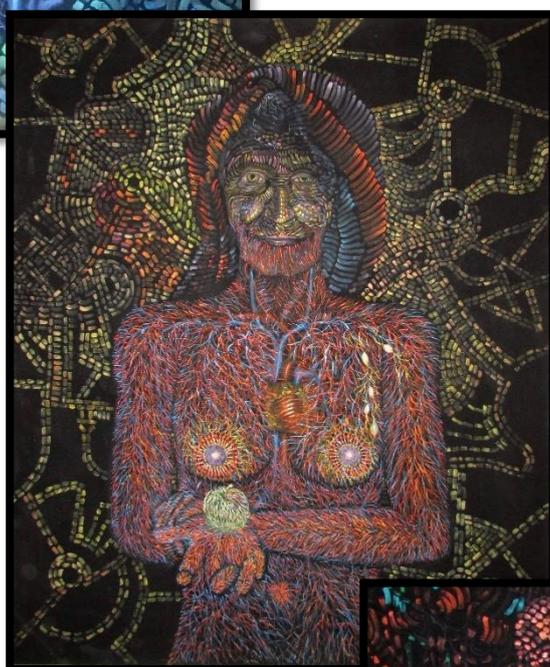
Rostro de un anciano.

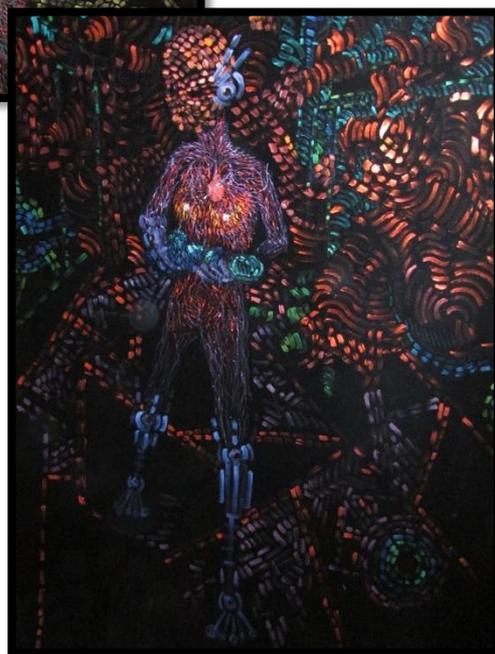
Rostro de un niño.

“Alma viviente de la observación”

“Dama del don II”

“Al son de la vida”

“El agua: un ser viviente”

“Amigos por siempre”