

FORMAS Y COLORES AYACUCHO 2023

por Noé Pizarro Lozano

Fecha de entrega: 20-mar-2024 11:32p.m. (UTC+0200)

Identificador de la entrega: 2326145886

Nombre del archivo: Proyecto_Noé_Pizarro-_turnitin.docx (5.14M)

Total de palabras: 11569

Total de caracteres: 61249

¹
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA (SUNEDU)

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

RANGO UNIVERSITARIO: LEY 30220

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
FORMAS Y COLORES AYACUCHO 2023

PRESENTADO POR:

Pizarro Lozano Noé

¹
ASESOR:

Mg. Torres Viacava, Teófilo

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE
BACHILLER DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ESPECIALIDAD: Artes Plásticas

AYACUCHO-PERÚ

2023

DEDICATORIA

Dedico a mi esposa e hijos, quienes son el motivo de
inspiración para seguir a delante.

Pizarro Lozano Noé

INTRODUCCIÓN

La investigación, “*Formas y colores*” es un trabajo que busca plasmar una fusión de la flor elemento característico del retablo ayacuchano, artesanía de renombre nacional con la pintura abstracta geométrica, así mismo profundizar en el análisis de las formas en descripciones específicas en relación a los elementos en el trabajo pictórico.

La investigación parte de la riqueza existente en la cultura popular, en la cual se gesta valores simbólicos y que las expresiones artísticas es producto de los significados existentes en lo cotidiano, en lo común, símbolos que representan el sentir y la pertenencia de una persona hacia un espacio geográfico como son los retablos elementos representativo de la región Ayacucho. Es por ello que la investigación busca esta fusión de la riqueza simbólica existente en la artesanía, trasladando los símbolos a la expresión pictórica, mostrando las formas de una manera simplificada las formas para lograr una impresión en los espectadores. Demostrando que la creatividad y la imaginación no tiene fronteras al plasmar de manera sencilla y sólida.

Formas y colores forma parte de la indagación de las motivaciones tempranas en buscar mostrar formas simples relacionadas con la iconografía local, símbolos que representan la flor de la retama en fusión con los elementos geométricos, estas derivaciones es parte de la especialización de la pintura simbólica, y perpetuar la producción mediante la práctica constante en la pintura y en el desarrollo de una línea que guie los instintos creativos. Se desarrolla la definición de la forma y el color para poder conocer a cabalidad por medio del despliegue teórico basada en sus características elementales constitutivas de la misma.

22

Al respecto, la metodología de la investigación es de enfoque cualitativo, porque busca comprender conceptos a partir de la búsqueda de información válida y confiable en los repositorios y textos indexados relacionados sobre los estilos, escuelas artísticas, arte y creatividad para la construcción de la investigación, el tipo de indagación fue básica por que busca ampliar y comprender conocimientos de un tema en particular, ya que su principal característica es contribuir al constructo de la sapiencia de temas específicos, el diseño fue fenomenológico por que describe la creación pictórica a partir de la experiencia vivida y finalmente es de nivel descriptivo por que describe todo el proceso creativo del

trabajo artístico pictórico y experimental porque todo el proceso de la creación lleva a una experiencia en la manipulación de los materiales y al encuentro con la experiencia artística.

1
El trabajo de investigación consta de tres capítulos.

1
En el primer capítulo se plantea los aspectos generales de la investigación, centrándose en los datos generales, la justificación y los objetivos.

En el segundo capítulo, se menciona la fundamentación teórica abarcando dos aspectos importantes, las bases teóricas y la definición de términos básicos.

En tercer capítulo, se escribe los aspectos pedagógicos desarrollados sistemáticamente, donde se ubica la planificación, ejecución de actividades y los resultados de las actividades de la elaboración pictórica.

1
El estudio culmina con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos, donde se deja constancia todo el proceso del trabajo de investigación.

1
CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.1 DATOS GENERALES

1.1.1. Título del trabajo de investigación

“Formas y colores **Ayacucho** 2023”

1.1.2. Institución educativa donde se ejecuta

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

1.1.3. Autor

Pizarro Lozano Noé

1.1.4. Asesor

Mg. **Torres Viacava, Teófilo**

1.1.5. Duración

Fecha de inicio: Primera semana de junio 2023

Fecha de término: Segunda semana de diciembre 2023

1.1.6. Metodológico:

Enfoque: Cualitativa

Tipo de estudio: Básica

Diseño de investigación: Hermenéutica

Nivel de investigación: Explicativo – experimental

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se justifica de la siguiente manera:

1.2.1. Teórica

La investigación aporta conocimientos relevantes sobre la forma y el color tan esenciales para los estudiantes de las artes plásticas como para estudiantes de todos los niveles académicos, ya que estos elementos de las artes plásticas son fundamentales para adentrarse a la práctica de las artes como el dibujo, la pintura, el grabado entre otras dimensiones de las artes.

1.2.2. Práctica

El estudio lleva a la realización de una producción artística plástica mediante la pintura al óleo, el cual permite conocer el análisis compositivo y semiótico entre los elementos plasmados, lo que aporta conocimientos teóricos como prácticos.

1.2.3. Conveniencia social

El trabajo de la investigación beneficiará a la comunidad educativa de las artes plásticas y población en general, porque la temática plasmada ayuda a fortalecer la identidad cultural y en sentido de pertenecía al ser un trabajo con la simbología local en las expresiones modernas dentro de las artes plásticas.

1.2.4. Artística

Formas y colores es un trabajo artístico que muestra un tipo de arte abstracto y simbólico en asociación a través de las figuras geométricas, expresión que los estudiantes de las artes puedan incursionar para mostrar sus creaciones, por lo que se convierte en una muestra particular y personal, dejando entrever a los estudiantes de la nueva generación que tienen libertad expresiva en asociar diferentes temáticas con las expresiones modernas y posmodernas de la pintura.

1.2.5. Metodológica

El estudio permite la construcción de imágenes armónicas con la finalidad de analizar a mayor profundidad las formas y el color, estableciendo relación de espacios entre las figuras, y el estudio del cromatismo entre las figuras plasmadas, profundizando en el análisis hermenéutica de la pintura.

16

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo general

- Plasmar un trabajo artístico pictórico en prevalencia a las formas geométricas simples en relación con los colores complementarios
- Plasmar un trabajo artístico pictórico con la temática formas y colores

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar las formas compositivas de un trabajo pictórico dentro de la corriente artística del abstracto geométrico.
- Describir la relación de los signos en una expresión artística del abstracto geométrico de acuerdo a Charles Sanders Pierce.

1
CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. BASES TEÓRICAS

2.1.1. Formas y colores

Las formas y colores son elementos básicos de la comunicación visual, elementos relevantes para la construcción de las expresiones artísticas. Es por ello que el artista hace uso de las formas porque representan los contornos de las figuras que se percibe en una obra de arte. Y el color corresponde a las sensaciones obtenidas mediante la luz y obtenidas por los ojos.

2.1.2. La forma

“La forma es la esencia de las cosas”

De La Cruz Jean Paul

Se define en primer lugar tomando las apreciaciones de Arheim (2008), quien menciona: ver es determinar por medio de los ojos que un cierto objeto está presente en cierto lugar; este hecho constituye la forma más elemental de identificación. Al respecto, la percepción visual es la esencia de la orientación en identificar un elemento sea natural o artificial, porque la forma engloba una identificación de un objeto.

Cuando se menciona de la forma dentro de las artes plásticas, este representa a los elementos presentes, en otras palabras, refiere a la apariencia externa de los signos que conforman una obra de arte (De La Cruz, 2020). Así mismo la forma es la estructura morfológica de un objeto o signo presente en una obra de arte, sin embargo, cabe la necesidad de mencionar que la forma asume un rol diferente en cada una de las dimensiones plásticas como la pintura, escultura, grabado, arquitectura entre otras.

Así también, es uno de los elementos fundamentales de la composición. Los artistas utilizan las formas para crear imágenes que sean estéticamente agradables y que tengan un significado simbólico, y estas pueden ser simples o complejas, geométricas, orgánicas, estáticas o dinámicas, cada una de estas diferencias que se hace es por su característica morfológica, pueden ser utilizadas para crear imágenes expresivas, que den la sensación de movimiento, que tenga ritmo o contraste.

La forma asume diferentes características, como puede ser en su tamaño, su geometría, su textura, su color, etc. Estas características son determinantes para la construcción de un trabajo artístico, así como para la percepción del artista que busca incursionar en una temática específica porque cada una de las formas que puedan ser asumidas transmiten comunicaciones, sensaciones e ideas. La forma para Blati (2021), es la configuración compositiva de los elementos presentes en una obra, pautas que son propias que el artista creador incluye intencionalmente para expresar ya sea de manera realista, abstracta, geométrica u otra expresión plástica. Además, la forma está sujeta a sus características que le da el contorno, las cuales deben ajustarse a la técnica que el creador artista muestra para otorgarle un sentido.

2.1.2.3. Atributos de la forma

Se conoce que la forma es el límite de las masas, en términos específicos son los aspectos del área bidimensional y de los cuerpos tridimensionales definida por un límite (Arnheim, 2008). Los artistas utilizan las formas para crear una sensación de equilibrio o desequilibrio y para definir las relaciones entre los distintos elementos de la composición. Un excelente ejemplo de ello son los recortables de Henri Matisse, que utilizan formas sencillas y colores vivos para crear composiciones abstractas que captan la energía y la belleza de la naturaleza.

Asimismo, la forma en las artes plásticas ofrece numerosos atributos que pueden emplearse a la hora de crear una obra artística para describirlas, como pueden ser la textura, el color, la línea, la forma, el tamaño y la proporción. En las líneas siguientes se menciona algunos de los atributos más característicos a mayor detalle y se analizará cómo son utilizados por los artistas para comunicar sus ideas y emociones, entre otras expresiones.

La textura hace referencia a la característica de una superficie de un objeto y a las sensaciones visuales o táctiles que genera al tocarlas o observarlas a primera vista. Entre las más evocaciones de la textura puede ser lisa o rugosa, dura o blanda, y muchos de los artistas la utilizan para crear interés visual en sus obras, con la destreza al dominar una técnica para lograr la sensación de la textura. Por ejemplo, el famoso cuadro de Vincent Van Gogh que lleva por nombre: *Noche estrellada* tiene una superficie muy

texturada, envolviendo al observador en un movimiento por las líneas que dirigen la mirada, una energía deslumbrante puesta en las estrellas, y el cielo nocturno expuesta con los azules puros.

El color es otro de los mayores atributos de la forma, representa la esencia que transmite el estado de ánimo o la emoción evocada en la obra de arte. Los artistas que utilizan el color como medio de expresión más que la línea, generalmente utilizan el color para crear una sensación de armonía o tensión, para comunicar un mensaje específico o para suscitar ciertas emociones en el espectador. Como ejemplo se menciona el trabajo pictórico denominado: *Nighthawks*, de Edward Hopper, los colores apagados, en tendencia fría y la iluminación dura mantiene una sensación de soledad y alienación.

La línea, otro atributo esencial que tiene un impacto significativo en la percepción de la forma en un trabajo plástico sea la dimensión artística expuesta. La naturaleza de las líneas evoca sensaciones y pueden ser finas o gruesas, rectas o curvas, horizontales o verticales, cada una con una característica diferente, donde los artistas se inclinan al uso de las líneas para mostrar una expresión diferente como una sensación de movimiento, equilibrio, entre otros patrones para definir las formas de una pieza artística. Un ejemplo extraordinario en este atributo se menciona a la obra artística denominada: *Guernica*, de Pablo Picasso, donde el artista de renombre mundial utiliza líneas atrevidas y dentadas para transmitir una sensación de caos y destrucción con formas sintetizadas.

El tamaño y la proporción, son otros atributos esenciales que se refieren a la relación entre los distintos elementos de una obra de arte, como el tamaño de un objeto con respecto a otro. Los artistas pueden utilizar el tamaño y la proporción para crear una sensación de escala, distancia o para evocar emociones en el espectador. Como ejemplo se menciona el trabajo artístico denominado: *Enchufe gigante de tres vías*, de Claes Oldenburg, que utiliza un sentido lúdico de la escala para evocar humor y capricho.

Por lo tanto, los atributos en las artes plásticas son numerosos, y cada uno desempeña un papel fundamental en la percepción e interpretación de la forma en una obra de arte. El uso adecuado de estos atributos puede verse en muchas obras e artistas famosos y proporcionan un vocabulario universal que nos permite apreciar y analizar el

arte de diversas perspectivas, corrientes, ismos, e incluso periodos de tiempo y finalmente sus culturas.

2.1.2.4. La subdivisión de la forma en el arte abstracto

¹⁰ “La forma puede existir independiente mente como representación del objeto o como delimitación puramente abstracta de un espacio o una superficie” (Kandinsky, 1989. P. 46). Es por ello que el arte abstracto por su singularidad en la creación a partir del uso de formas y colores ajenos a la representación figurativa, ha experimentado diversas formas de subdivisión, dando lugar a una amplia variedad de técnicas estilísticas y expresivas.

Una de las técnicas más utilizadas en la subdivisión de la forma en el arte abstracto es la utilización de formas geométricas. Esta técnica fue popularizada por el pintor ruso Kazimir Malevich, donde el año de 1915 muestra su famosa obra *Círculo negro*, la singularidad de esta obra es que presenta un único círculo negro sobre un fondo blanco, lo que generó un impacto emocional en el espectador, demostrando que una forma geométrica puede ser una obra de arte, asimismo, convirtiéndose en el propio mensaje de la obra de arte.

Pero uno de los mayores artistas que demostró un estilo original haciendo uso de formas geométricas en el escenario de las artes plásticas fue Piet Mondrian, sus famosas obras son resultados del uso de formas como: El círculo, rectángulo de diferentes tamaños y colores, líneas verticales y horizontales que le permitió crear un lenguaje universal y abstracto que transmite la idea de equilibrio y armonía. Se menciona a su obra pictórica *Composición con rojo, azul y amarillo* es un ejemplo paradigmático de este estilo propio y originó una nueva subdivisión del arte abstracto.

Otra técnica para la subdivisión de la forma es el uso de formas biomórficas, que se asemejan a formas encontradas en la naturaleza. ²⁰ Uno de los máximos exponentes de este tipo de subdivisión abstracta es Jean Arp, artista conocido por utilizar formas orgánicas en su obra, como se puede observar en su obra denominada; *Flore hecho a mano*, singular característica orgánica mostrada en una pieza pictórica (Gonzales, 2020).

Miró es otro artista de talla mundial representante del uso de las formas biomórficas en sus pinturas y esculturas, muchas de las cuales se basan en figuras de sueño que tienen una conexión con el subconsciente del artista (Gonzales, 2020). Existen infinidad de obras escultóricas que muestran estas características entre las que se menciona a la escultura: Gran maternidad, pájaro lunar, la caricia de un pájaro, entre otras, todas relacionadas a las formas biomórficas.

Asimismo, se menciona la subdivisión del arte abstracto de algunos artistas que incursionaron a las formas para crear ilusión de profundidad o de tridimensionalidad. Entre los artistas que destacan es Bridget Riley artista conocida por uso de formas geométricas en sus obras para crear la impresión de movimiento y profundidad. Ejemplo de ello es la obra *Movimiento en línea blanca*, donde se percibe líneas curvas para crear una sensación de movimiento, otorgándole una sensación de profundidad envolvente lo que contribuye a la ilusión de profundidad (Silva, s/f).

Finalmente se menciona a Mark Rothko, por su uso de las formas simbólica, conocido por sus trabajos artísticos de grandes dimensiones denominados bloques de color en sus pinturas, creando una sensación de misterio, contemplación y espiritualidad. Su obra "*Sin título (1953)*" es un ejemplo de cómo utiliza la forma para crear significados que detienen al espectador en una mirada profunda (Silva, s/f). Como se mencionó en los ejemplos con anterioridad, la subdivisión de la forma en el arte abstracto ha sido una técnica fundamental en la creación de obras que transmiten emociones y sensaciones en un idioma universal que no depende del realismo figurativo. La utilización de formas geométricas, orgánicas, la creación de ilusión de profundidad y el simbolismo son solo algunas de las formas en que esta técnica se ha utilizado en la creación de la obra de arte abstracta. Por lo tanto, la forma es comunicación que va más allá de la representación visual y que tiene la capacidad de crear significado y emociones a través de la utilización de formas.

2.1.2.1. Representación de la forma

Existen diversos recursos para representar la forma, para ello es de necesidad conocer la definición de contorno, silueta y el dintorno, los mismos que se explicará cada una de ellas en las líneas siguientes.

2.1.2.1.1. El contorno. Lleva por nombre contorno a la línea externa de la figura, o también definida como línea que bordea la figura (Torres, 2022). Esta definición se da a las formas expresadas en las obras de arte ya que para su creación se necesita de la línea, en cambio los contornos en el mundo real no existen.

2.1.2.1.2. Silueta. Se denomina silueta a la representación de una forma mediante un solo color, como también es la representación de un dibujo o elemento u objeto plasmado en un trabajo artístico, sin detallar la parte interna.

2.1.2.1.3. Dintorno. Se refiere a todas las características de la configuración morfológica de la forma como el color, la textura, las líneas (Torres, 2022).

2.1.2.2. Clasificación de la forma dentro de las artes plástica

Se mencionan las formas más utilizadas por los artistas plásticos, los mismo que fueron pioneros en las sus expresiones y dieron inicio a movimiento artísticos que hoy son muestra fiel de la grandeza plástica y dominio que mostraron cada artista en su contexto.

Así mismo se caracterizan por ser fáciles de reconocer y de representar, estas se pueden utilizar de forma simple o compleja para crear imágenes abstractas o figurativas.

2.1.2.2.1. La forma representativa. Se dice representativa porque representa lo tangible del mundo, lo reconocible en el espacio real, en otras palabras, refiere a todos los trabajos pictóricos dentro de la configuración figurativa, muchos son los artistas que realizaron paisajes rurales, urbanos, marina, estudios de la figura humana, naturalezas muertas, construcciones arquitectónicas, figuras de animales, entre otras, todas estas formas plasmadas representan un espacio reconocible.

En esta misma línea de clasificación se menciona a las formas figurativas distorsionadas, el artista aprovecha la composición y la plasticidad que logra al deformarlas, pero sin perder la figuración, aun manteniendo el reconocimiento de la figura.

36
Imagen 1: La Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí, 1934

2.1.2.2.2. La forma abstracta. Estas formas dentro de las artes plásticas no buscan representar algo concreto, está relacionada directamente a la representación en función a las emociones y sentimientos del artista, donde muestra su espacio intangible, el mundo espiritual y emocional.

Imagen 2: Obra del famoso artista Jackson Pollock (nº30) - 1950

De igual manera las formas abstractas puedan ser puras o expresionistas, estas se caracterizan por que buscan representar signos para lograr una expresión visual original y autentica, generando su propia significancia.

2.1.2.2.3. Formas geométricas. Estas formas han ocupado un lugar destacado en las artes visuales durante muchos años, y a menudo se utilizan para transmitir una sensación de racionalidad y precisión. Estas formas incluyen círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos, y a menudo se utilizan para crear líneas limpias y claras y formas fáciles de entender. El uso de formas geométricas en el arte se remonta a principios del siglo XX, cuando artistas de Rusia y Alemania empezaron a experimentar con este estilo, para mostrar una libertad de expresión.

Uno de los artistas más famosos asociados a este movimiento fue Wassily Kandinsky, pintor ruso al que a menudo se atribuye la fundación del movimiento de arte abstracto. Kandinsky creía que las formas geométricas eran la forma más pura de expresión visual, y las utilizó ampliamente en su obra. Sus cuadros solían presentar colores vivos y brillantes y formas abstractas que pretendían evocar una sensación de emoción y espiritualidad.

Otro artista muy influido por las formas geométricas fue Kazimir Malevich, pintor ruso conocido sobre todo por su obra de estilo suprematista. Malevich creía que las formas geométricas podían utilizarse para crear un nuevo tipo de arte libre de las limitaciones del arte representativo tradicional. Sus cuadros a menudo mostraban formas sencillas, como cuadrados y círculos, dispuestas de forma que creaban una sensación de movimiento y energía.

Imagen 3: Obra del famoso artista Wassily Kandinsky 1929.

En esta línea argumentativa sobre las formas geométricas, también se menciona la forma orgánica, un tipo de trabajo artísticos que se caracteriza por la presencia de la exageración de formas curvas, sinuosas y onduladas, una manera de rechazo a la exageración del uso de la línea recta, que es el elemento principal para crear la configuración geométrica.

al respecto de las formas orgánicas, los artistas inmiscuidos en este tipo de arte abstracto, se inspiraron de la naturaleza, el movimiento ondulante de toda forma natural.

2.1.2.2.4. Forma bidimensional. Se denomina formas bidimensionales a todas las formas que solo asumen dos dimensiones el ancho y largo. En otras palabras, quiere decir que son todos los trabajos artísticos plásticos que tienen altura y anchura, pero no profundidad. Dentro de las artes plásticas se tiene a todas las representaciones que se pueden realizar en una superficie plana, como los dibujos, las pinturas, los murales, planos arquitectónicos.

Imagen 4: La Guernica de Pablo Picasso, 1939

2.1.2.2.5. Forma tridimensional. Este tipo de formas dentro de las artes plásticas se menciona a la estructura arquitectónica, la escultura en sus variadas expresiones, como las artes dentro del uso de esta forma, ya que la tridimensionalidad se logra con la presencia de tres dimensiones, la altura, el ancho y la profundidad. La forma tridimensional trabaja demasiado la composición, para que estas estén relacionadas para lograr el equilibrio y la armonía en tres dimensiones.

Imagen 5: Mujer reclinada de Henry Moore - 1981

2.1.2.2. La expresividad de las formas en las artes plásticas

Al respecto de la expresividad que pueda generar la formas, se suman los trazos que representa la fuerza, la línea que otorga dirección, recursos expresivos útiles para el artista plástico para crear sensaciones visuales predeterminadas, ante las diferentes clasificaciones se menciona la expresividad de acuerdo a cada tipo.

- Las expresividades en las formas geométricas se dan cuando lo que se busca es el orden, la disciplina y las sensaciones de serenidad que genera estos tipos de trabajos platicos geométricos.
- La expresividad en las formas orgánicas, se da cuando la dirección de las líneas expresa movimiento una fuerza armónica de visión dinámica que genera cada movimiento de los elementos plasmados.
- La expresividad de las formas figurativas muestra serenidad y tranquilidad una sensación de paz y armonía.
- Las formas orientadas verticalmente causan fuerza y parecen tener un peso mayor, en cambio las horizontales generan tranquilidad y confianza, y las oblicuas generan inestabilidad.

- Otro factor determinante es el tamaño de las formas, ya que a mayor tamaño de los elementos plasmados causan saturación visual, carente de frescura.

2.1.2.5. La forma en el diseño andino

¹⁹ La región andina de La Cordillera de los Andes ubicada en Sudamérica es un espacio de riqueza cultural e intrigante historia, con una de las mayores contribuciones de expresiones artísticas más sorprendentes, lo que lleva reconocer sus diseños en una relación dialógica de la naturaleza y la espiritualidad. El arte y diseño andino es reconocido a nivel mundial. Así también, es vanagloriado ¹³ por historiadores del arte como por artistas plásticos como una de las tradiciones artísticas más importantes, logradas y originales existentes hasta la actualidad (Curatola et al. 202).

La evolución del diseño andino aplicado a las artes visuales encarna el largo viaje de los pueblos que han pasado por la zona, dejando su huella en la cultura visual de la región. Los antiguos pueblos andinos poseían una rica tradición artística representada de forma simbólica y compositiva que intervinieron en sus creaciones de la iconografía pan – andino, que se evidencia en sus cerámicas, textiles y tallas que reflejan la capacidad creativa de cada uno de sus grupos culturales Milla (2004). A lo largo de la historia, el desarrollo del diseño andino se ha visto influido por la mezcla de culturas, luego ⁸ de la llegada de los españoles en el siglo XVI, los motivos y técnicas europeos se mezclaron con la imaginería tradicional andina para crear el arte mestizo, un estilo único que mezcla las tradiciones artísticas indígenas y europeas (Curatola et al. 202).

En cuanto a materiales y técnicas, los artistas andinos utilizan una diversa gama de materiales que se encuentran en la zona, como metales, fibras y lana. Destacan los tejidos andinos, elaborados en gran parte con lanas de las auquénidos animales autóctonos e la región andina y tintes de procedencia de la naturaleza, entre plantas, minerales y de los animales, donde los colores más representativos y abundantes presentes en sus diseños fueron marrones, naranjas, ocreas, amarillo y verdes y en una menor proporción el color azul, estos colores presentes en el arte andino de las cultura precolombinas varían en función de la región geográfica, el grupo cultural y la época de su desarrollo artístico y cultural, ya que en algunas regiones la cochinilla y el índigo fueron la materia prima de mayor preponderancia (Limonchi, 2016).

A lo largo de la historia, la evolución del diseño andino aplicado a las artes visuales ha sido moldeada por las fuerzas culturales, históricas y geográficas que han influido en la región. No obstante, la vibrante y diversa obra de arte de los artistas andinos sigue siendo testimonio de una tradición cultural y artística en evolución.

³ 2.1.3. El color

“El color es sencillamente una propiedad de la luz”

Valenciana

Se define ¹ el color como las características del efecto visual que se da mediante la radiación del sol, este proceso generado en la retina de los ojos ¹ permite a la persona humana distinguir los diferentes campos tonales existentes en la naturaleza.

¹ Para García (2015), el color acentúa dependiendo de quién lo maneje o estudie, ya que el color no es exclusivamente de la disciplina artística sino está relacionada a varias ramas de la ciencia, como la psicología, la física, las artes plásticas entre otras ramas científicas.

2.1.3.1. Breve resumen de los colores en la historia

El hombre por naturaleza a tratado de buscar nombres para cada elemento, naufragó, viajó y se aventuró a espacios inexplorados, con el fin de darle un nombre a lo que no conoce, así poder sentirse seguro de lo que observa, todo en esta naturaleza tiene un nombre específico sea en la lengua y escritura conocida y desconocida, en ese sentido los colores pasaron procesos similares y poder ser señaladas, ² los nombres de los colores se encuentra relacionada en gran medida a lo que se va descubriendo y la utilidad que esta podría dar, originándose un lenguaje propio, como un lenguaje cromático entendida de acuerdo a quienes la utilizan.

² Itten (1990), “Por carácter de un color entiendo el lugar o la posición que ocupa en el interior del círculo cromático o de la esfera de los colores. Los colores puros y sin mezclas, así como la gama de todas sus combinaciones posibles, dan caracteres de color de efecto único” (p.21). El blanco y el negro quizá sean, los primeros términos

proporcionados a estos dos espectros, clasificados hoy en día fuera del círculo cromático, otorgándole un nombre en particular para ser encasillados como matices cromáticos con referencia al claro oscuro que proporcionan al ser manipulados, por efecto de la luminosidad (García, 2015).

El rojo vendría a ser el primer color en aparecer por efectos naturales que ocasionaba el fuego, la cual amalgama una amplia gama agrupadas como categorías. Luego haría su aparición el color azul y el amarillo, como los colores sólidos presentes en la naturaleza primitiva, completando así el primer círculo cromático (colores primarios) tan importantes para dar origen a la siguiente rueda cromática. La mezcla de estas en orden de ubicación nos da un nuevo círculo cromático (naranja, verde y violeta) como los colores secundarios. Y estas a su vez determinan completando la primera rueda completa de matices de doce colores al mezclar ³ un color primario más un color secundario se obtiene los intermedios (rojo anaranjado, amarillo anaranjado o ámbar, amarillo verdoso o lima, azul verdoso o azul turquesa, azul violáceo o violeta, rojo violáceo o grana) como los colores terciarios (Itten, 1990).

Este círculo cromático, compuesta por los ² colores de origen (rojo, amarillo y el azul) son denominados los colores primarios y dan origen a la infinidad de tonos que se puede lograr, las mismas que han sufrido muchos cambios a partir de las investigaciones y experimentos que realizaron a lo largo del tiempo en la historia del desarrollo del color hasta nuestros tiempos.

Su origen del círculo cromático se les otorga la referencia directa a los alquimistas, que gracias a una base cimentada ha llegado a la clasificación actual, la cual es difundida universalmente con un solo lenguaje cromático.

2.1.3.2. La teoría del color

Percepción visual, sensación visual, impresión sensorial, experiencia de la visión, son muchas las maneras de poder definir el color y todas coinciden que es producto de uno de los sentidos que recibimos a través de la vista, estas sensaciones son producidas por los rayos de luminosidad en la compleja función de los órganos visuales, las cuales interpretan por intermedio de las conexiones neuronales procesadas en el cerebro.

Al respecto, García (2015), sostiene que ¹² la sensación del color proviene de sus reacciones a la longitud de ondas de luces emitidas o reflejadas por los objetos, así como las sensaciones de la luminosidad procede ² de las reacciones del sistema visual a la luminancia de los objetos, ² contrariamente a nuestra impresión espontánea, el color no está en los objetos, como tampoco en la luminosidad, sino en nuestra percepción

García (2015), menciona que el color se ¹ acentúa dependiendo de quién lo maneje o estudie. Si es un científico su perspectiva será que es ¹⁸ una propiedad de la luz emitida por los elementos de la naturaleza, para un químico entiende que es fórmula de ¹ reacción de elementos, para la psicología y la filosofía, es un portador de expresión, sensaciones y simbolismo, con un lenguaje ¹ propio que se puede aportar significados.

La teoría del color adquiere una conceptualización más precisa, desde una postura de dos grandes entendidos del color, Newton y Goethe, para ello se mencionará en las líneas siguientes posturas propias de cada uno:

Con respecto a Isaac Newton (1666), realizó un experimento producto de su curiosidad para conocer los fenómenos que ⁶ causa la luz. En una habitación completamente oscura, dejó filtrar una delgada ⁶ haz de luz blanca a través de un pequeño agujero en la ventana, para ⁶ luego interceptarlo con un prisma triangular, con lados no paralelos y observo que esta se descomponía en los siete colores los cuales se encuentran ⁶ en los siete colores que representa el arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y morado. A partir de esa experiencia que ejecuto Newton, presentó su libro titulado la óptica (1704), donde manifiesta desde una postura ² científica, con experimentos y leyes que explica el fenómeno del color.

Así mismo se menciona a Johann Wolfgang von Goethe (1810), quien expresa en su tratado sobre la *Teoría del color*, oponiéndose raudamente sobre las posturas de Newton, que el color no podría ser puramente física, proponiendo que en realidad es consecuencia de la percepción, por consiguiente Goethe otorgo primordial atención a la percepción del hombre, mayor prioridad al aspecto subjetivo por las sensaciones u emociones que genera cada tonalidad, atribuyéndole una personalidad a cada tono, desde esa perspectiva es considerado como uno de los mayores precursores y maestros en darle una orientación psicológica a cada tono, una vida dedicada al estudio del color donde se

basa al análisis de los efectos que causa en la conducta humana al percibirlas, todas estas posturas tomadas en su libro le traería una infinidad de problemas con la comunidad científica de entonces, quienes se encontraban en favor de los postulados por Newton.

A partir de estos dos precursores Newton y Goethe que lograron un gran desarrollo en el estudio del color con tratados y leyes, surgen nuevos que dedicarían su vida al estudio de este fenómeno de la percepción humana, mencionándose a personajes de renombre entre científicos, pintores y escritores que dejaron hito en este recorrido histórico como; Turner, Johannes Itten, Paul Klee, y como no hacer mención a Wassily Kandinsky (1866-1944), quien se involucró a este estudio sobre las relaciones de las formas, los efectos que causan y como determinados colores corresponden a ciertas formas.

Para ello realizó una relación entre los ángulos de las líneas, las formas y los colores. Ejemplo de ello se mencionará líneas aparte.

- Los colores agudos, tienen mayor resonancia cualitativa en formas agudas, como el amarillo en un triángulo.
- Los colores que tienden a la profundidad acentúan su efecto en formas redondas, como el azul en un círculo.
- La disonancia entre forma y color no es necesariamente poco armónica, sino que, por el contrario, es una nueva posibilidad y por deseo armónica.
- El número de colores y formas es infinito, así también son infinitas las combinaciones y los efectos.

2.1.3.3. El círculo cromático

Se entiende que todo lo que rodea al ser humano tiene color; el rostro, la ropa, un árbol, el cielo, en general, incluso la imaginación se configura en función a los colores, por lo tanto, el círculo cromático se define como la representación gráfica ordenada de los colores con base en el tono. Desde una explicación técnica, se trata de un círculo con 6 colores para su distribución por opuestos (magenta, cian, amarillo, rojo, azul, y verde) ubicados en un círculo y reflejados en la descomposición de la luz con respecto al espectro solar.

Imagen 6: Círculo cromático

La representación ordenada mostrada en la imagen anterior obedece a los colores primarios, secundarios y terciarios según sus tonos. La grafica es un degrade que nace de los primarios 3 colores y se va ampliando de manera escalonada y suma a 6 secundarios para luego pasar a 12 terciarios.

Colores primarios, está compuesta por el rojo, amarillo y azul. Sus nombres se deben porque es la base de toda la rueda cromática, se caracterizan por que son tonos que no necesitan una mezcla para obtener el color.

Imagen 7: Círculo con los tres colores primarios

Colores secundarios, compuesta por el verde, naranja y violeta. La obtención de estos tonos es a partir de la combinación de proporciones iguales de colores primarios.

Imagen 7: Círculo con los tres colores secundarios

Por último, **los colores terciarios**, representan la tercera escala del círculo cromático, y se configura por los tonos, verde amarillo, amarillo naranja, rojo naranja, rojo púrpura, azul púrpura, azul verdoso, se logra por la mezcla de los de un primario más un secundario.

Imagen 8: Círculo con los tres colores terciarios

Una de las tantas utilidades que se otorga al círculo cromático es para la creación de armonías de colores, las cuales se define como las diversas combinaciones que se pueden lograr a partir de la rueda cromática. Es por ello que se muestra algunas armonías más comunes que son utilizadas en las artes plásticas y visuales, como en otras disciplinas de estudio.

Imagen 9: Armonía cromática

Armonías de tonos complementarias, se refiere a la combinación de colores que se encuentran opuestos en el círculo cromático, como ejemplo el verde es complemento del rojo, por ser opuesto.

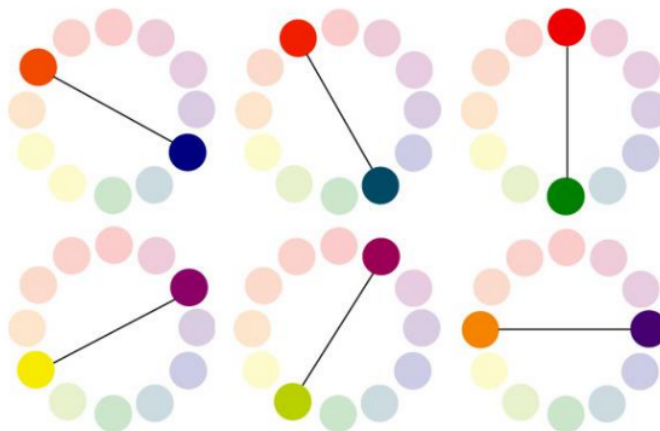

Imagen 9: Complementarios

2.1.3.4. El color como señal visual

El color es una poderosa herramienta de comunicación visual y el uso eficaz logra transmitir mensajes o emociones en diferentes contextos. El color como una señal visual tiene una trascendencia histórica que varía culturas o grupos étnicos, ya que cada una de las culturas tiene una singularidad por apreciación por un color que los caracteriza y la diferencia de otras culturas, y esta misma caracteriza se evidencia en la actualidad cuando una nación, grupos social, empresa, individuo se identifica por un color exclusivo.

³ “La percepción del color constituye una de las ventajas de adaptación que el desarrollo evolutivo ha proporcionado a los animales, siendo uno de los más importantes mecanismos de señalización biológica y una auténtica fuente de información acerca del entorno” (Correa et al. 2007, p.8)

Cómo los diferentes colores pueden transmitir diferentes emociones o mensajes. El color rojo, por ejemplo, tiende a asociarse con la pasión, el amor y la excitación. Puede utilizarse para captar la atención rápidamente y puede ser especialmente eficaz cuando se utiliza para llamadas a la acción o advertencias. Por el contrario, el color azul suele asociarse con la calma, la confianza y la seguridad, y puede transmitir una sensación de profesionalidad y fiabilidad, lo que puede convertirlo en una buena elección para encontrar sensaciones de distancia en un trabajo pictórico. El verde, por su parte, se asocia a menudo con el crecimiento, la naturaleza y la sostenibilidad, lo que lo convierte en una elección popular para las marcas centradas en estos valores (Sarmiento, 2023).

Así también, los colores individuales, como los colores combinados pueden utilizarse para transmitir mensajes específicos. Ejemplo de ello se menciona, las combinaciones de ¹¹ colores cálidos como el rojo y el amarillo pueden resultar vibrantes y excitantes, mientras que las combinaciones frías como el azul y el verde pueden crear una sensación de calma y tranquilidad, sin embargo estos son cualidades del color que muchos de los artistas aprovechan para mostrar una pieza de arte en función a un estado de ánimo, o mostrar fuerza, u otras sensaciones. El color utilizado de forma intencionada y meditada, genera resultados satisfactorios ya que el color se asocia a todo campo de estudio profesional y su aprovechamiento es valorado en cada actividad humana, donde se demuestra que es importante conocer su valor de comunicación.

2.1.3.5. Cualidades del color

Las principales cualidades del color incluyen el brillo, el tono, la saturación, la transparencia y la opacidad. Para ello es necesario tener una clara definición de sus cualidades que hacen del color una herramienta de expresión y señal de comunicación humana muy poderosa.

La luminosidad se refiere al nivel de luminosidad u oscuridad de un color, es decir un color brillante en un trabajo artístico tendrá un mayor nivel de luminosidad, mientras que un color apagado en un trabajo artístico tendrá menos luminosidad.

El tono se refiere al color en sí, el matiz puede ser cualquier color del espectro, como el rojo, el azul, el verde o el amarillo.

La saturación se refiere a la intensidad o pureza de un color, quiere decir que un color muy saturado será rico y atrevido, mientras que un color desaturado será más apagado.

La transparencia, se refiere al grado de transparencia de un color, es decir que un color puede ser transparente, lo que significa que se puede verse a través de él, u opaco, lo que significa que bloquea completamente lo que hay detrás de él.

La opacidad se refiere al contrario de la transparencia, es decir un color opaco no es transparente y bloquea por completo la visión de lo que hay detrás.

Estas cualidades del color son relevantes en los trabajos artísticos pictóricos, ya que desde las artes el color desempeña un papel central en la creación de significados y estados de ánimo, por lo que el uso del color es una parte fundamental de la caja de herramientas de un artista. Para el diseño el color se describe en términos de la longitud de onda de la luz, mientras que, en psicología, el color puede utilizarse para transmitir estados emocionales o psicológicos. Por lo tanto, el color es una herramienta muy utilizada por sus diversas cualidades que genera a la persona, su adecuado uso del color en cada actividad humana mejora significativamente el desarrollo educativo, artístico, emocional y, laboral,

¹⁴ 2.1.3.6. *El color como elemento autónomo en el arte abstracto*

El color desempeña un papel importante en el arte abstracto, y muchos artistas lo emplean como elemento autónomo para transmitir emociones y crear profundidad y textura. Este ensayo explorará el modo en que los artistas abstractos emplean el color y cómo su uso afecta a la ²⁹ percepción que el espectador tiene de su obra. También analizaremos la influencia ²⁹ de los colores primarios y secundarios, así como las técnicas y estilos utilizados por los artistas abstractos para lograr el impacto deseado.

El arte abstracto desafía las formas artísticas convencionales al utilizar el color y la forma como principales medios de expresión. El color es una herramienta poderosa en el arte abstracto que proporciona a los artistas la capacidad de evocar y transmitir emociones. Muchos artistas utilizan una combinación de colores primarios y secundarios para crear una obra de arte visualmente más agradable. Por ejemplo, la serie Homenaje al cuadrado de Josef Albers emplea múltiples variaciones de colores primarios y secundarios que producen experiencias perceptivas que parecen casi infinitas.

Además, los artistas abstractos pueden controlar la intensidad, la saturación y el tono del color para crear una gama de efectos visuales. Un excelente ejemplo de ello son ²⁶ las pinturas de campos de color de Mark Rothko, que se caracterizan por grandes lienzos con bordes suaves y finas capas de pintura aplicadas con pinceles o rodillos. Rothko es conocido por su uso de múltiples capas de color transparente, que crean un efecto cromático intenso y vibrante.

Además, el color puede crear profundidad y textura en el arte abstracto. El uso del color puede hacer que un cuadro parezca plano o proporcionarle una cualidad casi tridimensional. Por ejemplo, las pinturas de goteo de Jackson Pollock emplean la técnica de gotear o verter pintura sobre el lienzo, creando una superficie texturizada. El uso de colores complementarios en las obras de Pollock crea una sensación de movimiento y dinamismo.

En conclusión, el papel del ¹⁴ color como elemento autónomo es esencial ¹⁴ en el arte abstracto, y los artistas lo utilizan para expresar emociones, crear profundidad y textura, e influir en la percepción del espectador. Los colores primarios y secundarios, así como

las técnicas y los estilos, contribuyen al impacto de las obras de arte abstracto. A través de su uso del color, los artistas abstractos proporcionan al espectador diversas experiencias emocionales y perceptivas, desafiando la forma de arte tradicional.

2.2. Definición de términos básicos

Artes plásticas. Son formas de expresión artística que se utiliza diversos materiales y técnicas para crear obras artístico plástico y visual. Incluyen disciplinas como la pintura, escultura, grabado, dibujo, cerámica, fotografía, entre otras. Así mismo las artes plásticas abarcan una amplia gama de disciplinas y técnicas, y permiten a los artistas crear obras visuales que capturan el mundo que les rodea, expresan sus ideas y emociones, y despiertan la imaginación y la reflexión en los espectadores.

Arte abstracto. Es un estilo artístico que se caracteriza por la representación de formas y colores no figurativos, es decir, que no busca representar objetos o figuras reconocibles en la realidad. En lugar de eso, el arte abstracto busca transmitir emociones, sensaciones o conceptos a través de la combinación de formas, colores, líneas y texturas de manera no representativa

Color. El color en las artes juega un rol determinante, ya que puede transmitir diferentes emociones, crear ambientes y comunicar mensajes. Los colores para los artistas son fundamentales, ya que mediante el color se utilizan diferentes tonalidades, saturaciones y combinaciones para representar objetos, paisajes y emociones. El uso del color también puede servir para crear enfoques realistas o surrealistas, así como para transmitir la luz y la forma.

Contorno. El contorno de una figura es la línea que delimita o define su forma o perímetro exterior, en otra argumentación se menciona que es una línea continua que rodea a la figura y no tiene grosor, es decir, es unidimensional. En otras palabras, el contorno de una figura es la línea que traza su borde, demarcando donde termina la forma y donde comienza el espacio exterior o interior a la misma.

Expresión. Componente de la comunicación humana ¹ que se encarga de argumentar el objeto artístico, así mismo por expresión se entiende a la manifestación comunicativa por medio de un vehículo plástico para comunicar.

Expresividad artística. Se refiere a la capacidad de una obra de arte para comunicar emociones o ideas al espectador. Se puede lograr a través de una variedad de elementos, incluyendo el uso de formas, colores, texturas, líneas, movimientos, sonidos y palabras.

Forma. Se refiere a la apariencia o configuración de un objeto o composición artística, manera en que se representa visualmente un elemento, ya sea en términos de su tamaño, proporciones, contorno, textura o cualquier otra característica física.

Pintura. Es una dimensión de las artes plástica, el cual ⁷ consiste en la habilidad de crear obras visuales utilizando diferentes técnicas y materiales. La pintura es considerada una forma de expresión artística, en la que el artista plasma sus ideas, emociones y percepciones a través de colores, formas y composiciones.

Semiótica. Estudio de los signos y su significado, por lo tanto, es una disciplina que se ocupa de cómo los signos se utilizan para comunicar información, los signos pueden ser cualquier cosa que se pueda usar para representar algo más.

1
CAPÍTULO III

ASPECTOS ARTÍSTICOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

3.1.1 Planificación de actividades

La planificación de actividades se desarrolló de manera sistemática, en función a la disciplina, tan fundamentales para dar inicio al proceso creativo, donde debe primar el orden, la limpieza y la puntualidad, teniendo estos factores éticos se procede a elaborar una planificación en las fechas establecidas para dar cumplimiento a la culminación del trabajo pictórico y el informe final físico.

El orden en la planificación del trabajo artístico, finalidad de la investigación denominada *formas y colores* se plasma en las líneas siguientes.

a. Estudios preliminares

Al respecto, el trabajo pictórico *formas y colores* obedece a una serie de pinturas relacionadas a esta misma temática plasmada con anterioridad, donde se buscó la forma de relacionar las artes plástica con la artesanía popular que es muy reconocida. La práctica llevó a realizar propuestas en diferentes corrientes artísticas, desde el expresionismo, realismo e impresionismo entre otras, en diversos soportes y técnicas, sin embargo, ninguna se ajustaba a las pretensiones del artista, es cuando nace la idea de asociar el arte abstracto geométrico con la simbología de una parte de una flor, es por ello que surge la propuesta artística.

b. Inicio del boceto

Los bocetos forman parte esencial para la ejecución final del trabajo artístico, por ello se realizó infinidad de bocetos con las formas y colores que se pretendía lograr una expresión libre, con frescura y que no genere cansancio visual, así como una saturación del espacio, que causa agotamiento, es por ello que se trató de realizar desde un enfoque del abstracto geométrico con una sutileza de la muestra en un parte de la flor, característico de los retablos ayacuchanos.

c. Preparación del lienzo

El lienzo, es el soporte para la ejecución de la actividad plástica con la técnica al óleo, para ello se procedió a buscar un bastidor con las medidas de 0.70 X 100 cm, y una tela tocujo para tensarlo y luego cubrir con la base imprimante, y así obtener el lienzo listo para su labor plástica.

d. Dibujo en el lienzo

Obtenido el lienzo para el trabajo plástico, se prosiguió a dibujar del boceto aprobado por los docentes expertos en las artes plásticas, esto con la técnica de la cuadrícula, así todos los elementos queden bien ubicados en la superficie bidimensional.

e. Materiales empleados en la ejecución de la obra

Materiales de primera necesidad	Materiales auxiliares
• Lienzo, 70 x 100 cm.	• Lisador.
• Óleos de diferentes colores.	• carboncillo
• Aceite de linaza.	• Aguarrás industrial.
• Caballete vertical estable.	• Base imprimante.
• Pinceles de punta cuadrada y redonda.	• Papel higiénico y telas para la limpieza.
• Paleta de plástico.	

f. Cronograma de ejecución de la obra

N.º	ACTIVIDADES	2023					
		junio	julio	agosto	setiembre	octubre	noviembre
01	Estudios preliminares	x					
03	Preparación del bastidor	x					
04	Dibujo en el lienzo	x					
05	Proceso de manchado y empaste	x	x	x			
06	Secado y barnizado			x			
07	Enmarcado				x		
08	Redacción del informe final				x	x	
09	Aprobación						x

Nota: Elaboración propia.

g. Determinación del título de la obra

El título es un tema que no trajo consigo un problema para poder determinarlo, ya que es un proyecto que se vino trabajando desde mucho tiempo atrás, es por ello que el título formas y colores representa a la esencia del trabajo artístico, por la simplicidad de sus formas y los amplios espacios de colores.

1 **3.1.2. Ejecución de la obra**

Para describir a ejecución de la obra se ha dividido en cuatro etapas, se detalla de la siguiente manera:

- a. Dibujo y construcción.** Esta se refiere a la distribución de las formas en el soporte establecido, ya que es un trabajo pictórico abstracto donde prima la geometría y el dibujo es la base de todo proceso creativo en la dimensión artística plástica sea una expresión realista o abstracto, en tal sentido fue necesario dividir en espacios para luego bocetar con precisión la flor.
- b. Color en general.** Al respecto, se realizó en función a los colores primarios y secundarios, espacios amplios de colores secundarios y líneas rectas con un degrade dándole la sensación de tridimensionalidad, por ello se menciona que la paleta cromática fue reducida.
- c. Acabado del cuadro.** Sobre el acabado del trabajo, se esperó que la primera capa de color seicara muy bien, para luego pasar la segunda capa definitiva, y con ayuda de la regla definir las formas de los elementos geométricos, (rectángulo y triángulo), y la forma de la flor (retama), para luego dejar secar en un lugar fresco y seco.
- d. Secado y enmarcado.** Luego del secado final en un ambiente adecuado se buscó al maestro carpintero para la confección de un marco acorde con el trabajo artístico, conseguido el marco a un precio módico se procedió a enmarcar para que quede listo para la presentación final a la escuela de bellas artes, como exigencia redactada en el reglamento institucional.

1

3.2. RESULTADOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.2.1. Análisis compositivo de la obra artística “*Formas y Colores*”

Para dar inicio al análisis, en primer lugar, es de necesidad mencionar que el trabajo compositivo surge de la relación entre la artesanía local (Retablo de Huamanga, también denominada en épocas pasadas como el cajón de San Marcos), con las manifestaciones artísticas abstractas y el arte simbólico. Ayacucho goza del prestigio ganado en muchas de sus líneas artesanales, por el eximio trabajo de maestros de la cultura popular, y por su dominio de formas y colores muestra de sus sabiduría ancestral que se sigue practicando hasta la actualidad, es por ello que las expresiones artístico plásticas de la pintura busca nuevas maneras de mostrar un arte contemporáneo agregándole elementos y formas de la localidad, tratando de encontrar un lenguaje propio y original por su temática y técnica plástica.

Las composiciones en la pintura artística plástica, está estrechamente relacionada a las formas y los colores expresadas por el artista, su contexto, su técnica, su posición filosófica sobre la pintura, y su manera de ver la realidad artística plástica dentro de la dimensión pictórica. Para ello el trabajo pictórico estará sujeta a un análisis compositivo y semiótico.

Formas y colores, es un trabajo pictórico dentro de la corriente artística del abstracto geométrico, donde se sintetiza las formas de una flor y estas están en relación a las formas geométricas rectangulares y triangulares, así mismo se menciona que los colores juegan un rol fundamental para dar una sensación minimalista, por la existencia de pocos elementos sintetizados y por sus amplios espacios de colores.

Sobre la **composición** del trabajo pictórico se menciona que es una expresión que sigue la línea del movimiento artístico abstracción geométrica, se caracteriza por planificar la estructura de los elementos plasmados sobre los principios racionales, representa la objetividad de los elementos en formas concretas, sin la preocupación de los volúmenes, así como el uso de los elementos neutrales (formas geométricas), así también

se caracteriza principalmente por la búsqueda de la claridad, precisión de las líneas y la objetividad de la obra.

Se tiene las obras del artista Kandinsky como la base de la construcción lógica, estructurada de los elementos entre ²⁴ el estudio de las formas y el color, como estos dos elementos de la pintura generan una sensación armoniosa entre todas sus partes (García, 2016).

Cabe detallar que la pintura abstracta geométrica, excluye por completo la figuración de los elementos como si estas fueran la esencia del eje plástico, eliminando la capacidad sensitiva de la expresión de las formas figurativas, lo sensitivo y lo sensible se asocian en la integración racional de las formas concretas, busca la articulación general de la estructura basada en la geometrización de las figuras esenciales de toda la naturaleza (García, 2016).

Teniendo como base la teoría de la abstracción geométrica, en que menciona que ni la obra y ninguna de sus partes busca la representación de la realidad observable, su fin

próximo es la relación de todas las formas, considerada como la composición lógicamente estructurada, que tiene como origen el suprematismo de Malevich, y en las primeras muestra como pictóricas, instalaciones, collage entre otras muestras de arte de las construcciones abstractas del artista Vladimir Tatlin, considerado entre los iniciadores del construccionismo ruso, donde dirigió la vanguardia soviética (García, 2016)

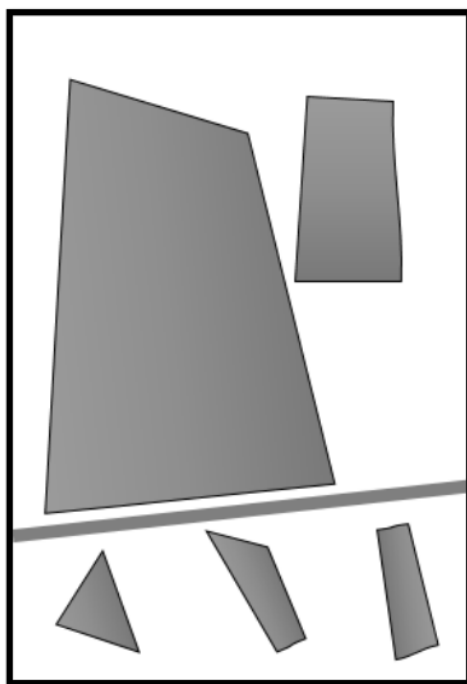
La composición en el trabajo artístico, busca más la integración de todos sus elementos, donde consolida las figuras geométricas como elementales a la hora de la composición. Como se muestra se ha dividido en dos espacios una superior donde se muestran dos elementos geométricos rectangulares, en ambos se muestran formas una de naturaleza figurativa sintetizada de una flor, y en la otra una rectangular de menores proporciones, en la segunda parte inferior se muestran tres figuras geométricas, dos rectangulares y un triángulo equilátero.

La composición ² desde un punto de vista simétrico se hace referencia a la naturaleza del orden armonioso y equilibrado de las formas representadas en un trabajo pictórico en un orden lógico, lo contrario a esta posición analítica se encuentra la composición asimétrica, la cual describe a la distribución no ordenada de los elementos,

quiere decir que al dividir en dos partes iguales un trabajo artístico, se percibe que un lado tiene mayor número de elementos, mayor color, mayor peso visual. Esto se cumple en los análisis de los trabajos pictóricos figurativos. En cambio, las obras pictóricas abstractas, dejan de lado toda forma de análisis formal.

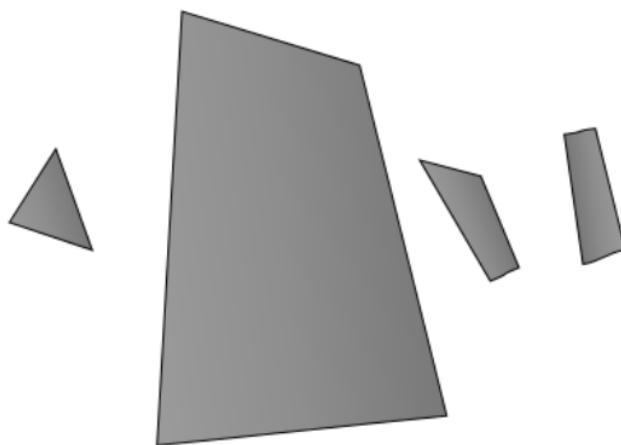
El trabajo pictórico busca la integración general de todas las formas plasmadas, sin que ninguno sea excluido, siguiendo la teoría del abstraccionismo geométrico, una composición donde prime las formas geométricas simples, sencillos, y fáciles de ser reconocidos, por el grupo de espectadores que lo observen.

Al respecto de la organización de sus elementos plasmados se muestra un total de cinco formas geométricas y una línea gruesa de color azul que divide en dos espacios, una distribución equilibrada en ambos espacios. Rectángulos que buscan un equilibrio geométrico, donde prima la comunicación visual funcional.

La comunicación geométrica en la pintura abstracta hace referencia al uso de distintas figuras geométricas para la configuración compositiva de un trabajo pictórico. Este tipo de trabajos generó un punto de cambio para toda la historia de las artes plásticas,

ya que rompe por completo la tradición figurativa, las artes figurativas quedan sin importancia, donde la forma y los colores ganan protagonismo. Es por ello que los trabajos geométricos se basan en principios de la razón. Algunos críticos de artes consideran que es la integración de la ciencia con las artes, una mezcla poderosa de la razón con las emociones.

Las formas geométricas presentes en las artes pictóricas son el círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y algunos más, sin embargo estas mencionadas son las más comunes, en algunos trabajos se puede percibir todas en una sola composición y en otros la creación y la armonía se encuentra compuesta por un solo elemento geométrico, este es el caso de del trabajo pictórico denominado *formas y colores*, donde la creación está sujeta al rectángulo y triángulo para una sencilla y sólida armonía.

Al utilizar las formas geométricas en un trabajo pictórico abstracto, se rechaza la imitación de la naturaleza, se busca el diálogo con la naturaleza, pero de manera diferente, e incluso es comparada con el arte neolítico cuando se ve las primeras muestras de la geometría para representar de modo original **la relación de la naturaleza con el hombre**, por lo que se define que este tipo de arte no es nueva.

La única forma relacionada directamente a la figuración es la estilización de la flor (flor de retama), muy característico de la decoración de las puertas de los Retablos de Huamanga. Se sabe que las famosas cajas de San Marcos llegaron a popularizarse a

partir de las décadas de los 70 y 80, con artistas que llevaron la artesanía al reconocimiento nacional.

Ya más adelante con el nombre de los retablos ayacuchanos se llegó a estilizaciones en las puertas de estas artesanías las flores como símbolo estético decorativos, llevando la flor de la retama como la más popular de las flores y representativa de la región.

Como se puede apreciar en la figura anterior, la representación de la mitad de una flor de retama, es un tributo al retablo ayacuchano, ya que cada una de estas características plasmada es diferente, lo que determina como piezas únicas, auténticas atribuyéndole la esencia a la pertenencia cultural. Por lo tanto, el trabajo artístico muestra de análisis es una pieza única, una fusión entre la decoración artesanal con las artes plásticas pictóricas.

Los pétalos son pintados con el color blanco homogéneo, para evitar que este sea el punto que llame más la atención y lo resto quede como temas secundarios, ya que no es su naturaleza compositiva, sino generar un equilibrio entre todas sus partes, una construcción artística de las formas geométrica y el color.

La figura que se muestra en la pintura es una parte del retablo ayacuchano, una expresión artesanal de la tradición y las costumbres de la comunidad andina. Estas piezas

artísticas se configuran en el dominio escultórico de pequeños personajes, con la técnica pictórica, es fabricado manualmente, por las manos hábiles del artista popular, ya que son artistas los que elaboran cada una de las partes de la pieza artesanal, reconocida a nivel mundial por su acabado y colorido. Al respecto de las flores que se utilizan en los retablos representan a las familias o a un artista en particular. Dentro de ella llevan esculpidas las diversas manifestaciones culturales, ceremoniales y del fervor religioso de la fe cristiana.

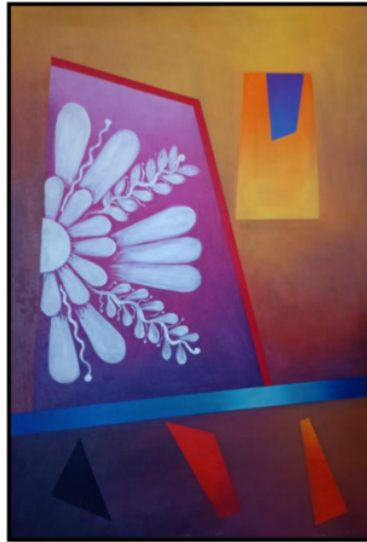
Esta descripción que se realiza es para dar crédito a la expresión del trabajo pictórico *formas y colores*, como se mencionó anteriormente, se plasma para dar un realce a la artesanía ayacuchana, del dominio artístico de las diversas flores que se pueden realizar en cada pieza artesanal. Es por ello que se presenta una de las puertas del retablo con el color blanco.

Al respecto de los planos armónicos, es la distribución equilibrada de elementos y colores en una composición pictórica, asimismo estos planos ayudan a crear una sensación de armonía y equilibrio visual en el trabajo artístico.

Sobre la distribución equilibrada de elementos, consta de cinco figuras geométricas, dos en la parte superior y tres en la parte inferior, lo que le otorga un equilibrio agradable, se sabe que es importante distribuir los elementos principales en el

lienzo para lograr el equilibrio y así obtener resultados satisfactorios al culminar un trabajo artístico. Esto implica colocar los elementos de manera que no haya una acumulación excesiva de elementos en una sola área, como se puede apreciar en el trabajo es una composición donde prima la forma y el color, alejada del convencionalismo.

Valoración de los Tonos naranjas

El uso de la armonía cromática juega un rol fundamental en la creación de una armonía visual en la pintura. Para lograr una paleta de colores armónicos, es recomendable utilizar colores que estén cerca en el círculo cromático, como pueden ser análogos o complementarios. Esto ayuda a que se complementen entre sí y se genere una sensación de coherencia en el trabajo pictórico.

El tono en las artes pictóricas para Valero (2011), nombre que se denomina al color, así también es una cualidad que puede ser concretamente un espacio cálido o frío, puro o mezclado.

El valor es la cualidad para describir los grados claros u oscuros que tiene un tono, en otras palabras, en la cantidad de blanco o negro que se agrega al color. Y la saturación, se refiere a los colores puros, cuanto más puro más saturado el tono Valero (2011).

Siguiendo la conceptualización sobre los equilibrios cromáticos, se menciona que el trabajo pictórico siguió una secuencia cromática de colores complementarios un espacio amplio de valores tonales naranjas y violetas. Ambos complementarios ¹ lo que genera una sensación de equilibrio, sin que ninguno gane mayor protagonismo.

Valoración de los tonos violetas

Sobre el balance tonal se refiere a la distribución equilibrada de luces y sombras en la pintura. Es importante considerar los valores tonales de los diferentes elementos de la composición y asegurarse de que estén correctamente balanceados. Esto ayuda a ³¹ crear una sensación de profundidad y volumen en la pintura, mejorando la armonía visual. Sin embargo, cabe recalcar que el balance tonal es irrelevante ya que el desarrollo pictórico muestra un solo plano, donde no existe la preocupación de planos, o la búsqueda de la profundidad.

Rojo cadmio Blanco de zinc

Finalmente, la pintura muestra de análisis se puede apreciar dos tonos que rompen el esquema cromático para darle mayor realce a la figura de la flor de retama con el tono del blanco de zinc, con los bordes de color rojo cadmio como el rectángulo ³⁷ ubicado en el centro de la parte inferior. Por lo tanto, el trabajo pictórico formas y colores, muestra una

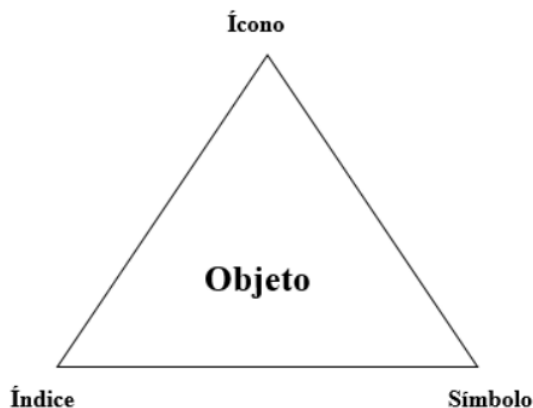
distribución equilibrada de los elementos geométricos y el uso de la armonía cromática complementaria para otorgarle esa sensación de unidad y variedad en su conjunto.

3.2.2. Análisis semiótico del trabajo “formas y colores”

El análisis semiótico del trabajo pictórico se enfoca en el estudio ²⁸ de los signos y símbolos presentes en la obra, así como en su interpretación y significado. Es por ello que la semiótica como disciplina que se ocupa de la comunicación y los sistemas de signos, es sumamente útil para analizar las diferentes formas de expresión pictórica (Ángel et al. 207).

Las pinturas abstractas geométricas, a diferencia de otras expresiones realistas o figurativas, su medio de análisis por lo general son las formas y colores que en muchos casos no se parecen a los objetos físicos observables y específicos de la naturaleza, requieren mayor precisión y visión, muchos de los artistas relacionados al arte abstracto geométrico relacionan la evocación de sus emociones utilizando formas alegóricas o simbólicas sintetizadas para expresar un sentir, sus propias expresiones y sus formas infinitas de pensar lleva a mostrar un tipo de arte que rompe el convencionalismo arte tradicional.

Según la concepción del semiólogo Charles Sanders Peirce (1839-1914), establece la existencia de tres clases de signos en relación a su objeto y se conocen como índices, íconos y los símbolos Cobley, (2005). Por lo tanto, Peirce establece la establece una relación trídica y un signo puede ser llamado ícono, índice o símbolo.

3.2.2.1. Los tipos de signos según Charles Sanders Peirce

Antes es necesario conocer lo que representa el objeto, para ello establece clasificaciones de signos, donde se encuentra el signo dada su relación o vínculo.

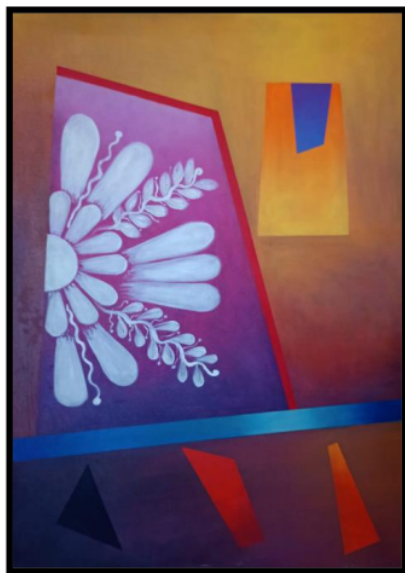
Pierce menciona ⁵ dos tipos de objetos:

Objeto inmediato. Este objeto ⁵ está estrechamente relacionado en el contexto, y es el objeto tal como es representado.

Objeto dinámico. Refiere al objeto operante, pero no inmediatamente presente. Se denomina también como ⁵ el objeto total, lo que queda fuera del signo. Esto quiere decir que ⁵ el signo no puede expresar al objeto dinámico, solo indicarlo y dejarlo al interpretante.

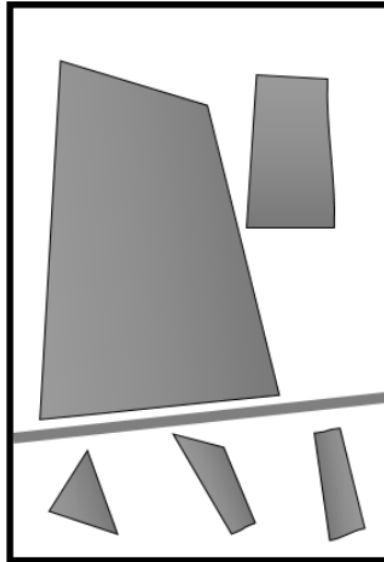
1. Ícono

El icono en las expresiones artísticas o gráficas representa la similitud con el objeto, signos gráficos de representación del referente con el significante, lo que determina un significado claro (Prieto,1982). En otras palabras, el icono se parece a lo representado. En el trabajo pictórico *formas y colores*, se aprecia un trabajo artístico dentro de la expresión abstracta geométrica en la técnica al óleo.

2. Índice

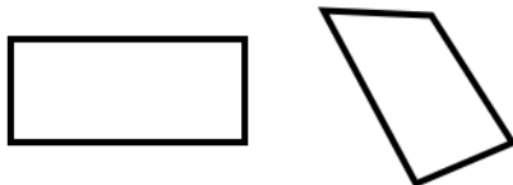
Al respecto de los índices de acuerdo a Pierce, este no será similar con el objeto, sin embargo, es un signo natural que guarda relación entre el significante y el significado (Prieto,1982), en otras palabras, se encuentra presente lo que se representa por medio de una relación directa.

El índice en el trabajo pictórico *formas y colores*, se muestran dos, la primera es la relación de las formas geométricas ya que se visualiza una relación de cuatro rectángulos y un triángulo, y la segunda una forma de la mitad de una flor (retama).

3. Símbolos

El símbolo de acuerdo a Pierce va estar dado por una ley o convención, el cual emplea a un significante para evocar un significado arbitrario y que determina a un espacio social (Prieto,1982). Esto quiere decir que los símbolos en un trabajo artístico se dan si estas han sido conocidas a profundidad y representan a un conocimiento social de magnitud local, regional o global, se relaciona al grado cultural, cognitivo y asume una definición arbitraria de acuerdo al contexto.

Formas rectangulares

Los rectángulos expresados en la psicología de la forma significan disciplina, fortaleza, solidez, orden, confianza entre otras, y el triángulo representa emoción poder, avance, vitalidad, crecimiento entre otras, estas formas geométricas de líneas rectas generan seguridad, por lo que el trabajo artístico muestra estas emociones mencionadas.

Así mismo la forma estilizada de la flor muestra una sensación de espiritualidad andina, expresada mediante el color blanco de representa la pureza, la perfección, símbolo que representa la comunidad andina, porque es un signo que en la sierra tiene un valor ornamental e incluso medicinal, la retama como símbolo de belleza andina es inspiración de artistas para el canto, la poesía y para las artes plásticas.

En el cuadro está realizada en fusión a los colores complementarios, ya que estas acentúan las líneas de las formas, que hace que estas destaquen en los planos amplios del espacio en el cuadro.

CONCLUSIONES

El objetivo de la investigación fue plasmar un trabajo artístico pictórico en prevalencia a las formas geométricas simples en relación con los colores complementarios, teniendo claro el objetivo se siguió el camino concreto en la ejecución del trabajo denominándole con el título de formas y colores. Como se puede evidenciar la creatividad y la originalidad es la esencia para crear una obra de arte, y no así poner como excusa que no hay temáticas para realizar un trabajo pictórico.

Aprovechar los elementos geométricos con los colores en la creación artística para lograr pinturas satisfactorias, ya que la preocupación recae en la planificación compositiva, en la ubicación de los elementos sin que estos estropeen o generen una saturación excesiva de formas, así mismo busca la objetividad con formas neutrales, de este modo la pintura formas y colores, crea una sensación racional con elementos geométricos sencillos, el rectángulo y el triángulo forman un equilibrio en un espacio amplio de color complementario.

La precisión y claridad de las formas es un punto esencial para mostrar la frescura de la pintura, e incluso se menciona que tiene la sensación de un arte minimalista, generando sencillez en la composición, tan solo utilizando como espacio único de forma reconocible la mitad de la flor, un símbolo que representa la cultura ayacuchana, en específico se menciona que es una expresión de una puerta del retablo, manifestación que representa la grandeza de la artesanía y un tributo a los grandes maestros del arte popular.

RECOMENDACIONES

Con la finalidad de mostrar como la forma y el color son ejes narrativos, vehículo que hilvana historias ¹ en el campo de las artes plásticas, se muestra un trabajo sencillo, con mucha narración. Es por ello que se recomienda a los artistas artes que la imaginación y la creatividad es un universo infinito de creación, donde deberían buscar nuevas formas de expresión, en fusión con temáticas locales, se tiene muchos trabajos artesanales que están siendo olvidadas y estas tranquilamente serían motivos de inspiración para mostrar nuevas maneras de crear pinturas.

Las propuestas artísticas derivan ser lenguajes de innovación, donde se muestre la creación, ante ello las nuevas generaciones de artistas plásticos, deben ser el lenguaje fresco que nutra las expresiones novedosas en estos tiempos posmodernos. Para lograr estas nuevas propuestas artísticas se necesita una base sólida nutrida desde la Educación Básica Regular, en la cual los estudiantes que lleguen a las Escuelas Superiores de Arte tengan ideas claras sobre la carrera artística y sus dimensiones de estudio, con conocimientos sobre la composición, color entre otros elementos esenciales, de esta manera los futuros jóvenes tendrían propuesta originales, con un pensamiento crítico y reflexivo.

Una mirada coherente es la exigencia que denote más horas de enseñanza del Área de Arte y Cultura, como docente de Área, se ve una falta de criterio en la formación artística en los estudiantes, es por ello que se debe tener en cuenta que la base de toda formación es la Educación Básica, para el logro satisfactorio de sus capacidades y habilidades creativas.

FORMAS Y COLORES AYACUCHO 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

11%

INDICE DE SIMILITUD

10%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	4%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
3	docplayer.es Fuente de Internet	<1%
4	issuu.com Fuente de Internet	<1%
5	Submitted to Uniagustiniana Trabajo del estudiante	<1%
6	prezi.com Fuente de Internet	<1%
7	www.mediummultimedia.com Fuente de Internet	<1%
8	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1%
9	elcardumenenelpetz.wordpress.com Fuente de Internet	<1%

10	dspace.unl.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
11	Submitted to Eton School Trabajo del estudiante	<1 %
12	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
13	www.fondoeditorial.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
14	gredos.usal.es Fuente de Internet	<1 %
15	Submitted to Instituto Iberia Trabajo del estudiante	<1 %
16	fr.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
17	www.telcor.gob.ni Fuente de Internet	<1 %
18	www.doctorclick.net Fuente de Internet	<1 %
19	es.unionpedia.org Fuente de Internet	<1 %
20	es.wikipedia.org Fuente de Internet	<1 %
21	suam.cucsh.udg.mx Fuente de Internet	<1 %

22	tesis.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
23	www.cultura10.com Fuente de Internet	<1 %
24	www.desdelaplastica.com.ar Fuente de Internet	<1 %
25	www.eymproductostecnicos.com Fuente de Internet	<1 %
26	www.hisour.com Fuente de Internet	<1 %
27	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
28	www.usbctg.edu.co Fuente de Internet	<1 %
29	040366miguelito.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
30	1library.co Fuente de Internet	<1 %
31	bja47.co-aol.com Fuente de Internet	<1 %
32	doczz.es Fuente de Internet	<1 %
33	fccid.io Fuente de Internet	<1 %

34 www.clubensayos.com <1 %
Fuente de Internet

35 www.radioformula.com.mx <1 %
Fuente de Internet

36 www.youtube.com <1 %
Fuente de Internet

37 www.yumpu.com <1 %
Fuente de Internet

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Apagado