

**ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA PÚBLICA BELLAS ARTES**

“MACEDONIO DE LA TORRE”

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA MUJER COMO
ELEMENTO TRANSMISOR DE VIDA A TRAVÉS DEL
SIMBOLISMO.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES;
MENCIÓN: PINTURA**

AUTORA : B.R. EDITH LUZ DÍAZ HERNÁNDEZ

**ASESOR : LIC. VICTOR MONTENEGRO
BURGA**

**TRUJILLO - PERÚ
2019**

DEDICATORIA

A mi familia especialmente a mis hijos Naara, Juan Carlos y Fabrizio, por ser la fuerza e inspiración para lograr nuevas metas en la vida. Porque lo más hermoso y motivador que tiene un ser humano es el amor y la comprensión de sus seres queridos, juntos avanzamos y aprendemos cada día.

INDICE

RESUMEN	6
ABSTRACT	7
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	8
1.1. Problematización Artística	9
1.1.1. Formulación del Problema.....	10
1.2. Justificación e importancia	10
1.3. Objetivos de la Investigación	12
1.3.1. Objetivo General	12
1.3.2. Objetivos Específicos	12
1.4. Hipótesis	12
CAPÍTULO II : MARCO DE REFERENCIA	13
2.1. Estados del arte	14
2.2. Fundamentos teóricos o artísticos	26
APÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	35
3.1. Diseño de investigación	36
3.2. Objeto de investigación	36
3.3. Técnicas e instrumentos que se aplicarán para recoger información	37
3.4. Técnicas e instrumentos que se aplicaron para organizar, interpretar y sistematizar la información.....	37
CAPÍTULO IV: EXPERIENCIA ARTÍSTICA DESARROLLADA.....	39
4.1. Descripción de la obra.....	40
4.2. Descripción de materiales, técnicas y procesos.....	40
4.3. Descripción de las medidas, escalas y formatos utilizados	43
4.3.1. Medida.....	43
4.3.2. Formato	44
4.4. Explicación de los aspectos artísticos	44
4.4.1. Formato	44
4.4.2. Centro de Interés	44
4.4.3. Planos:	47

4.4.4.	Perspectiva aérea	47
4.4.5.	Esquema Compositivo	49
4.4.6.	Equilibrio	50
4.4.7.	Línea	51
4.4.8.	Ritmo	52
4.4.9.	El recorrido visual	53
4.4.10.	Clave tonal	54
4.4.11.	Color	55
4.5.	Explicación del lenguaje y valores comunicacionales y/o estéticos	57
4.5.1.	Tema básico y contenido	57
4.5.2.	Análisis semiótico.....	58
4.6.	Descripción y explicación del proceso	59
4.6.1.	Elaboración de bocetos previos	59
4.6.2.	Estudios de la obra	68
4.6.3.	Proceso de la obra.....	71
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES		81
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		83

RESUMEN

A través de la presente investigación se busca poner en valor la imagen de la mujer en relación a la naturaleza y al protagonismo que ella tiene en la supervivencia de la especie. Desde una perspectiva simbólica se muestra una escena donde los elementos actuantes confluyen en un hecho sublime, dulce y surreal cuyo tema principal que se interpreta es el concepto de la vida.

El tema de la vida ha sido estudiado y representado anteriormente, tal como se evidencia en la historia del arte, en obras pictóricas de diversos estilos y desde épocas muy antiguas hasta la actualidad. En éste caso se propone una representación simbólica utilizando principalmente la figura femenina.

Se representa a una mujer en túnica blanca, la cual es la forma estilizada femenina que exalta la belleza y el espíritu a modo de una deidad y quien entrega la energía vital a otra imagen femenina que corresponde en este caso a una interpretación surreal de un árbol a modo de una anciana, representando la sabiduría y la fortaleza. Ambas figuras principales están acompañadas de otros elementos elegidos por su significado simbólico como son el cisne que simboliza el amor, la lealtad y la protección y una mujer gestante que representa la procreación. Las figuras participan en una composición dinámica que genera una atmósfera de misticismo y fantasía.

La obra pictórica espera ser interpretada por el espectador y generar en él la revaloración de la naturaleza, de la mujer y de la vida. Para ello se ha trabajado en la gama cromática de azules y violetas así como el amarillo como color complementario. La técnica utilizada es pintura mixta, usando acrílico y el óleo sobre lienzo con la cual se ha logrado atmósferas suaves en la pintura, lo que exaltan el carácter sublime de la escena.

SIMBOLISMO- TRASCENDENCIA- MUJER- VIDA

ABSTRACT

This research seek emphasize the image of the women in relation to nature and the importance that she has regarding the survival of the species. Through a symbolic perspective, it is shown an scene in which all elements join in a sublime, sweet and surreal act, whose main idea is the concept of life.

The theme of life has been studied and represented previously as evidenced by art history in many art works with diferent styles since old ages to the present. In this case, a symbolic representation is proposed using mainly the female figure.

The work represents a woman in a white robe is the stylized female form that exalts beauty and spirit that as a deity. She delivers vital energy to another female image which corresponds to a surreal interpretation of a tree that at the same time is an ancient woman. This latter image represents wisdom and strength. Both main figures are accompanied by other elements, chosen for their symbolic meaning, such as the swan that symbolizes love, loyalty and protection and a pregnant woman that represents procreation. The figures participate in a dynamic composition that creates an atmosphere of mysticism and fantasy.

This pictorial work has an intrinsic message that hopes to be interpreted by the viewer and generate in him the revaluation of nature, women and life itself. For this, mainly the blue tones and their harmonies have been used, as well as the yellow as a complement. The art technique was oil with brushes, which creates a finish with soft atmospheres that exalts the sublimity of the scene.

SYMBOLISM- TRASNSCEDENCE- WOMEN- LIFE

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

1.1. Problematización Artística

El arte permite al ser humano expresar su conocimiento y sus emociones, manifestar su percepción sobre una realidad socio cultural e histórica, el artista crea a través de su intelecto y sentimiento en diferentes formas, siendo la pintura, la música, la escultura junto con otras llamadas bellas artes, el resultado de ésta manifestación humanística.

Una obra de arte constituye el resultado del conocimiento y del espíritu del hombre como un encuentro armónico entre la sensibilidad y los elementos objetivos a través de los cuales es capaz de expresarse.

En la pintura, los elementos artísticos están constituidos por los materiales y la técnica los cuales llegan a manejarse con destreza gracias al estudio académico, logrando construir obras de gran valor estético según el trabajo creativo de su autor. La obra pictórica se concibe en el alma del artista y se plasma en un lienzo llevando en si un mensaje el cual es recibido por el espectador a través de la percepción visual. El mensaje le da un valor único a la obra tanto desde la perspectiva personal del artista como desde el contexto sociocultural de una época y lugar. Registrar el sentir de un pueblo y conducir al espectador a planos diferentes de su propia realidad, generar nuevos y originales conceptos y sensaciones sobre el mismo tema planteado constituyen además funciones de la propuesta artística.

La naturaleza constituye uno de los mejores escenarios de inspiración del hombre, ella es capaz de conectar con la psicología humana de muchas formas como son a través de colores, los sonidos y el perfume de la naturaleza. En el medio natural se puede observar el maravilloso milagro de la vida, los equilibrios ecológicos, la selección natural y la conservación de las especies. La naturaleza constituye el punto de partida para las ciencias, las artes y la medicina. No obstante, el modernismo ha llevado al hombre a concentrarse en la revolución tecnológica e industrial perdiendo de vista, en muchos casos, su propia naturaleza.

El origen de la vida y su comprensión ha sido históricamente un tema constante en las antiguas civilizaciones. El hombre relaciona la vida con el entorno natural, reconoce elementos trascendentes en su entorno y en muchas culturas los eleva a divinidades alrededor de las cuales giran sus creencias, conocimientos y actividades cotidianas. Las culturas ancestrales recreaban en sus pinturas murales y decorativas, escenas de la vida

misma tomando a elementos naturales como parte de un ritual mágico, las diferentes civilizaciones desarrolladas a través del tiempo han manifestado su admiración por la vida y por el hombre alcanzando conocimientos y conceptos espirituales acerca de su origen y su destino y lo han registrado a través de su pintura, cerámica y escultura entre otras creaciones artísticas así como también en fabulas y tradiciones.

Ideas filosóficas, valores humanos y sentimientos han sido temas presentes en la pintura, especialmente en el simbolismo, corriente donde se utiliza un lenguaje y elementos propios cargados de significado para representar conceptos e ideas. Usando elementos figurativos principalmente la figura femenina, crea obras sugerentes que logran resonancia en el espectador.

1.1.1. Formulación del Problema

En la presente obra pictórica se aborda el tema de la vida como la energía constante que renueva a las especies y al ser humano, los elementos naturales constituyen una unidad en el concepto simbólico y fantástico de la vida.

La figura humana es representada por la mujer, en base a su relación con la vida, a la trascendencia que ella tiene en la procreación y cuidado de la progenie, a los lazos ineludibles con el nuevo ser y al impacto que cobra en la personalidad (sueños, sufrimientos, goces o simplemente ideales) del nuevo ser.

Una representación pictórica que exprese la idea trascendental de la mujer en la vida y la naturaleza requieren elementos simbólicos que interactúen de manera mística y aporten exaltación y altruismo a la obra.

Por lo cual se identifica como problema:

¿Cómo lograr la representación pictórica de la trascendencia de la mujer como elemento transmisor de vida a través del simbolismo?

1.2. Justificación e importancia

La vida es una etapa sublime en el ser humano, que ocurre en un tiempo y un espacio y a pesar de ser básicamente a un proceso biológico también tiene que ver con la psicología, la herencia cultural y social del individuo. El hombre forma parte de un equilibrio biológico y energético en nuestro planeta, donde la materia existe en una renovación constante y dinámica.

Es fácil reconocer la vida, pero es difícil definirla, la biología considera al ser vivo como un organismo biológicamente organizado que se reproduce, crece y se desarrolla a partir de orígenes simples. Los seres vivos obtienen energía y materia del medio ambiente y la transforman. (Albers, 2011)

Desde el punto de vista filosófico la vida humana es considerada como un concepto y principio universal, las diferentes escuelas difieren entre si al definirla, pero coinciden en lo siguiente: considerar a la vida como valor supremo, que ella es producto de un devenir perpetuo, que abarca fenómenos psíquicos y que tiene tendencia al pluralismo y personalismo. (Vidal, 2009)

Considerando al ser humano tal como lo concibe Blas Pascal, por una parte, inteligente cultivador de la ciencia y por otra emotivo y espiritual, es protagonista y responsable de su propia existencia, de la conservación de un medio ambiente natural y social. Está llamado a construir las bases de un mundo de esperanza y sueños para futuras generaciones donde se respete y se valore la vida.

Teniendo en cuenta estas consideraciones es pertinente abordar temas que pongan en valor a la naturaleza, a la humanidad y a la figura femenina, generar conciencia en el pensamiento del hombre y una nueva actitud frente a nuestro entorno social. Exponer obras artísticas pictóricas que a través de la percepción e internalización de las imágenes acerquen al hombre a su naturaleza humana y resalten valores sublimes sería un rol importante del artista en el contexto sociocultural violento en que nos encontramos.

A través del simbolismo una obra de arte exterioriza una idea, expresa una realidad distinta a lo tangible, siendo los elementos usados, imágenes convertidas en símbolos que comunican y que trascienden lo material, a modo de una metáfora. En el simbolismo se pinta para trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación. (Romero, 2006)

La imagen de la mujer ha sido utilizada en esta corriente artística para expresar ideales y conceptos que saliendo del inconsciente rasan en la realidad, adoptando diversas formas. Prestan especial atención a la forma, pero la ponen al servicio de unos ideales que van más allá de la pura apariencia. Plasman sus sueños y fantasías por medio de la alusión al símbolo y a una rica ornamentación. A veces utilizan colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. Puede decirse que es una pintura de ideas, sintética, subjetiva y decorativa. (Romero, 2006)

El objeto de la presente obra se desarrollará a través del simbolismo, buscando dar un carácter sublime a los elementos compositivos y expresar la intención de la obra de una manera fantástica y sublime.

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Representar a la mujer como elemento transmisor de vida a través de una obra pictórica de carácter simbolista, en un formato rectangular y a través de la técnica de pintura acrílica y óleo sobre lienzo.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Identificar los elementos simbólicos a utilizar en la obra pictórica de acuerdo al tema a representar.
- Lograr la interpretación de las figuras femeninas y otras figuras naturales de acuerdo al tema de la obra.
- Realizar bocetos necesarios para definir elementos y fundamentos compositivos.
- Aplicar una metodología de trabajo adecuada para lograr armonía estética en la obra pictórica.

1.4. Hipótesis

La representación pictórica de la mujer como elemento transmisor de vida desde la perspectiva del simbolismo se puede realizar siguiendo el siguiente proceso:

- a. Elaborando bocetos previos sobre el tema de la obra.
- b. Realizando estudios de los elementos compositivos de la obra.
- c. Elaborando el cuadro en formato rectangular usando la técnica mixta de pintura acrílica y óleo sobre lienzo.

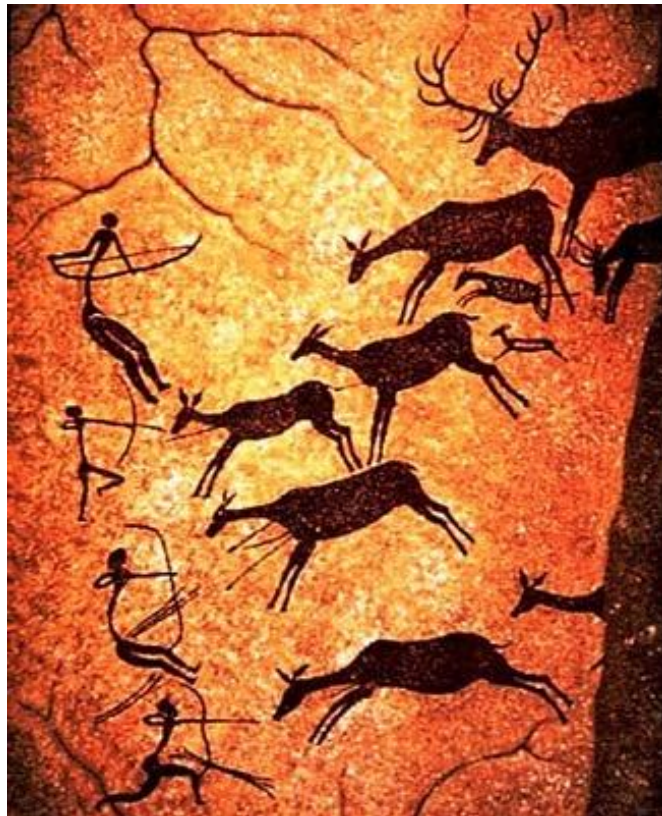
CAPÍTULO II : MARCO DE REFERENCIA

MARCO DE REFERENCIA

2.1. Estados del arte

Como se conoce a través de la historia del arte, el tema de la vida ha sido representado desde que el hombre ha poblado la tierra. La presencia de formas figurativas, simbólicas y abstractas es muy antigua, el arte figurativo se ha desarrollado desde los primitivos grupos humanos sedentarios, tal como se han registrado en diversas pinturas rupestres halladas en cuevas como por ejemplo Altamira (España), Lascaux (Francia) , Toquepala (Perú) entre otras. La primera manifestación artística nace, por lo tanto, de la relación entre el hombre y la naturaleza que lo circunda. (Prette)

Cuevas de Altamira: Pintura rupestre la caza del venado

Altamira, un legado del paleolítico español. Gibralfaro.uma.es
(Muñoz A. M., 2012)

Se conoce que la propensión a la simbolización estuvo ligada a transmitir un lenguaje, el propio misterio de la naturaleza de la que el hombre formaba parte debió exigir una inmediata simbolización de los fenómenos y sus criaturas. En el arte arcaico la relación

del hombre con la naturaleza tuvo una concepción compleja espiritual y asociada al hombre con su destino. (Argullol, 1985).

La idea de la reproducción, de la fuerza vital, de la alimentación, tuvo como símbolo la imagen de la gran madre nutricia, imagen sagrada de los pueblos que vivían de la caza, el pastoreo y los productos que ofrecía la tierra. Se puede reconocer la primera imagen simbólica de la fecundidad femenina en las figuras de mujeres realizadas en piedra, marfil o hueso y halladas en todo el continente europeo. (Prette)

La historia nos demuestra la contemplación e interés del hombre por comprender los fenómenos naturales y de su propia vida, hallados en sus creaciones artísticas en diferentes culturas y épocas hasta la actualidad. En el arte cretense la figura femenina era considerada la protectora del hogar y estaba relacionada con el culto a los árboles. (Prette)

La figura humana ha sido un elemento primordial en la expresión artística del hombre, ya sea como figurativo o en representaciones iconográficas simplificadas, como figuras de personajes divinos relacionados a la religión, escenas simbólicas de mitos y leyendas y por la interpretación surreal de los elementos que rodean al hombre como protagonista de la vida y de su entorno natural. (Argullol, 1985)

En el arte griego, la figura humana cumple una función comunicativa, la utilización de la figura humana como representación una imagen ideal dio lugar al establecimiento de un código visual, cuyo fin era comunicar conceptos, e incluso de gran complejidad. Las leyendas y extraordinarias gestas de los personajes divinos eran esculpidos en los frontones de los templos, a fin de instruir al pueblo en el culto. (Prette)

Koré procedente de la Acrópolis de Atenas, del 500 a. C.

Museo de la acrópolis- Wikipedia
(Wikipedia Enciclopedia libre, 2019)

El modo representativo propiciado por el cristianismo suscita un retorno al simbolismo, en cierta forma, guarda relación con la estética de lo sagrado propio de las civilizaciones arcaicas. Sin embargo, su motivación ya no es mítica, su finalidad es conmover al espíritu para elevarlo hacia Dios. Lo que tiene importancia son las figuras como símbolos evocadores. Es un arte dedicado casi exclusivamente a resaltar a los protagonistas de la religión cristiana. (Argullol, 1985)

El arte cristiano del medioevo se convirtió en una curiosa mezcla de métodos primitivos y artificiosos. El poder de observación de la naturaleza que vimos despertar en Grecia volvieron a velarse, los artistas ya no cotejaron sus fórmulas con la realidad. El

arte griego y romano proporcionaron una inmensa cantera de figuras de pie, sentadas, inclinadas o caídas. (Gombrich.E, 1997)

En el arte Bizantino las imágenes constituían un texto visual, un instrumento de comunicación que se servía de figura y símbolos para dar a conocer las verdades fundamentales de la fe cristiana, e incluso para transmitir contenidos ideológicos de la política. (Prette)

Mosaicos de la galería sur de Santa Sofía, en Constantinopla (Estambul), siglo XII

El mosaico y la pintura tras la crisis iconoclasta
(Historia del arte- El mosaico y la pintura tras la crisis iconoclasta, s.f.)

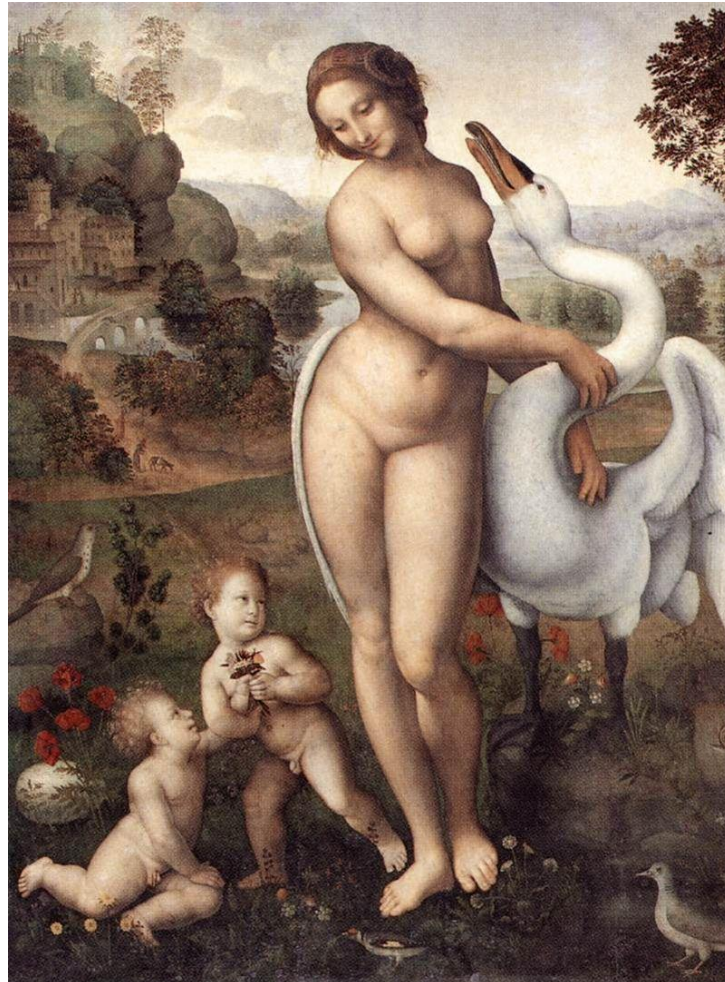
A medida que la sociedad y la economía se liberan de las cadenas de la doctrina de la Iglesia, el arte se vuelve también con rapidez progresiva hacia la realidad. (Hauser,1998).

Con la venida del Renacimiento el sentido simbólico metafísico se debilita y el propósito del artista se reduce de manera cada vez más resuelta y consciente a la representación del mundo sensible. Encontramos como centro de atención artística al ser humano y a la vez existe una preocupación por lograr el realismo. Humanistas, sabios y literatos hicieron revivir los mitos de la Grecia antigua en la poesía, los pintores por su parte se inspiraron en éstas fábulas mitológicas para realizar las obras destinadas a adornar las espléndidas villas renacentistas. (Prette).

Leonardo Da Vinci, artista y apasionado estudioso de la naturaleza, fue el primer artista en fusionar la figura humana y el paisaje, siendo el *sfumato* el elemento expresivo más

característico de su estilo. Da Vinci es el primer artista moderno que ya no cuenta un relato sagrado para educar sino que expresa su visión artística de un mundo en el que el hombre y la naturaleza, lo sacro y lo profano, forman una unidad. (Prette)

Leda and Swan. Leonardo Da Vinci.

Leda and the Swan 1510-1515- Leonardo Da Vinci-Web Gallery of Art
(wikipedia Enciclopedia libre, s.f.)

A pesar de que el Manierismo trata de dar una imagen más subjetiva y con mayor expresión, la recreación de la realidad domina en el arte figurativo hasta el siglo XVIII.

A partir de entonces surge una gran variedad de formas de manifestación para el arte, corrientes pictóricas como el impresionismo, expresionismo hablan de una libertad en la técnica y pensamiento creativos. El simbolismo pictórico como una corriente postimpresionista se manifestaba como lo opuesto a toda forma de naturalismo, como

una alternativa de escape a una pintura que parecía condenada nada más que a reproducir los fenómenos sensibles (Muñoz M. E., 2011)

El simbolismo pictórico de Gustav Klimt toca temas de la vida misma, en su obra “Muerte y vida” pinta una gran alegoría sobre uno de los principales temas que obsesionaban a este y a otros muchos artistas de la época, la muerte. Aquí la vemos, delgada, en la zona izquierda del lienzo, y está envuelta en un sudario decorado al estilo Klimt (aunque un poco oscuro, estilo cementerio). Lleva un cetro en la mano y aún sin ojos, parece mirar la danza de la vida a la derecha esbozando una macabra sonrisa. Tras un amplio espacio vacío, ahí está la vida, amontonada, caótica, siempre en movimiento, con niños protegidos por el abrazo de las madres, hombres a sus mujeres. Un remolino de células, tejidos y figuras con los ojos cerrados para no ver lo inevitable. Una anciana penitente en el medio de este conglomerado, parece comprender resignada que la muerte es un lento proceso, tan lento que dura toda una vida. (Calvo, s.f.)

Tod und Leben . Gustav Klimt

Museo: Leopold Museum, Viena (Austria)

[/historia-arte.com/obras/muerte-y-vida-de-klimt](http://historia-arte.com/obras/muerte-y-vida-de-klimt) (Calvo, s.f.)

En la obra de Edvard Munch “La danza de la vida”, se logra utilizar al máximo los recursos expresivos de la línea, el color y el ritmo sin descuidar su objetivo, desarrollando su iconografía para expresar una idea y sentimiento. En esta obra Munch desarrolla el tema de las tres edades de la mujer presentándonos a la luz de la luna en una playa, no aparecen imágenes religiosas específicas que nos guíen en la interpretación de la escena, pero las figuras están caracterizadas por sus posturas, su expresión y principalmente por el color de sus vestidos: blanco para la virginidad y la niñez, rojo para la edad del amor y la madurez y negro para la viudez y la muerte. (Gowing Lawrence, 2006)

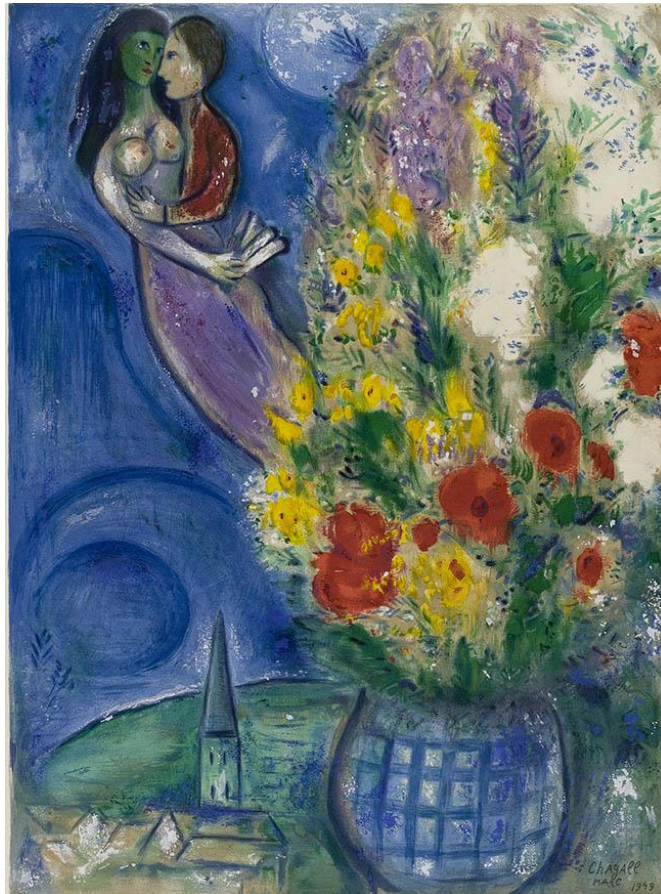
La danza de la vida. Edvar Munch
Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo.

(La danza de la vida. La cámara del arte .com, 2018)

En la pintura de Marc Chagall lo simbólico y metafórico resulta tan evidente que podría decirse que todo tiende a salirse de su elemento, de su estado natural, y de cualquier presencia asentada sobre su espacio creativo. Por ello, tal y como ocurre en las culturas primitivas donde todo se reintegra en todo, en su obra no hay oposiciones ni tan siquiera en aquellos momentos en que se presentan dos universos abiertamente distanciados como son la vida y la muerte, el gozo y el dolor, sino que ambos se aceptan, sin más, como parte de una misma realidad. (Aguirre-Martínez, 2016)

Love and Life - Marc Chagall

(atribune.com/Chagall amor y vida, 2017)

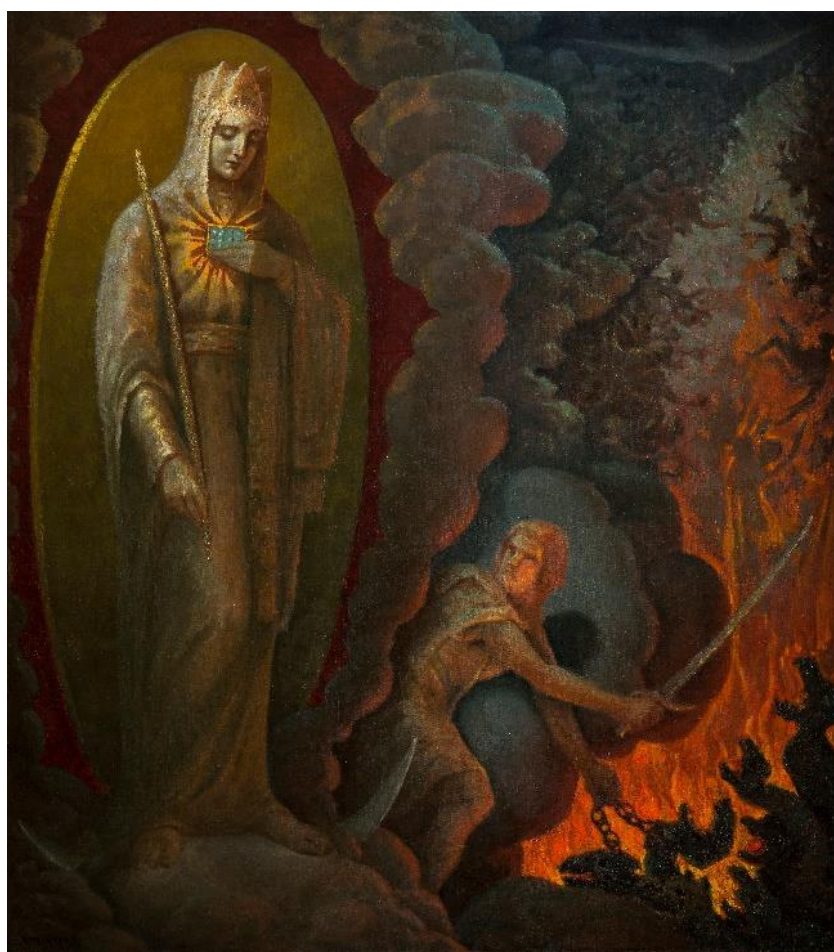
Desde principios del siglo XX, los artistas latinoamericanos viajan a Europa y toman contacto con los movimientos de vanguardia. Desarrollan propuestas relacionadas con el expresionismo, el cubismo y el futurismo, participando activamente de sus circuitos de exposiciones y debates, en ciudades como París, Madrid, Barcelona, Berlín, Florencia y Milán. Sus obras y manifiestos insisten sobre la autonomía del arte y se alejan de la pintura y la escultura como modos de representación de la realidad. Durante los años 20, muchos de ellos regresan a sus países de origen y como protagonistas de las escenas nacionales, lideran las distintas batallas entre lo tradicional y “lo nuevo”. (Fundación Malva, 2019)

Es evidente que las manifestaciones plásticas típicas del periodo en nuestro continente, que desde el punto de vista temático muestran, en pintura, la prevalencia del costumbrismo y el paisajismo, de una u otra manera aparecen atravesadas y teñidas de

simbolismo. El propio tema de “alma nacional”, es plenamente un rotulo simbolista. Centrando nuestra atención a la pintura del paisaje, los simbolistas buscan los llamados “paisajes del alma”, escenificaciones que van desde brumas matinales a los nocturnos, pasando por los bosques crepusculares e invernales y temas que alcanzarían picos de interés en épocas de guerra, como ciudades desoladas. Dentro de los nocturnos, tenemos a Montenegro y Rivera en México, Collivadino y Quiróz en Argentina, Camilo Mori en Chile entre otros. (Gutierrez R. , 2013)

La religión continúa representando un sesgo potente para la producción pictórica, como se aprecia en la pintura religiosa simbólica del ecuatoriano Víctor Mideros, quien reinterpretara la tradición del arte quiteño con tintes estáticos y temáticas modernas simbolistas. (Gutierrez R. , 2013)

Espejo de Justicia – Víctor Mideros

(Repositorio Digital Quito, 2017)

Otro representante del simbolismo es el ecuatoriano Eduardo Sola Franco, que transmite emoción a través de los contenidos. El suyo era un proyecto muy personal de enigmática figuración narrativa, donde subyacía un impulso autobiográfico que cifraba de manera simbólica los episodios y preocupaciones más centrales de su vida. (Kronfle, 2018)

Repasando las trayectorias relevantes en la bibliografía de los distintos países, se puede afirmar que más que “artistas simbolistas”, lo que encuentra es generaciones que cultivaron conceptos y formas simbolistas. Lo que se denomina “simbolismo” en Sudamérica, no es una tendencia cohesionada, sino que depende de actitudes y trayectorias particulares, y según en qué sitio se proponen llevarlas a cabo. (Gutierrez R. , 2013)

El arraigo de las corrientes modernistas en la plástica peruana se da de una manera tardía, en torno a 1919, año en que se producen dos hechos a los que este suceso estará vinculado: por un lado, la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y por otro, el arribo a Lima de José Sabogal para exponer en la Sala Brandes, con sus colores amarronados, llevará su línea estética hacia lo costumbrista, que en su caso será la representación del indio cuzqueño pero, hay otra línea del artista que ha sido poco estudiada y que para el efecto de este estudio interesa: su producción como ilustrador, donde desarrolló su estilo simbolista. (Gutierrez R. , 2013)

Los óleos de Sabogal dotaron a los objetos de arte popular de un cargado contenido simbólico. Así, Los Reyes Magos (1953), el contenido difuso de la obra aludiría probablemente a la desaparición de las piezas tradicionales debido a la modernidad. Se observa la “bomba H” -arma moderna de destrucción masiva-, un misil en posición ascendente al centro entre los Reyes Magos, al lado izquierdo, el misil en posición descendente y la mancha del hongo de humo y gas –en alusión al efecto destructor de las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Acaso estamos frente a la preocupación del artista por preservar las artes tradicionales en un país que busca ser moderno sin importarle sus raíces. (Villegas, 2008)

Los reyes magos- José Sabogal

limaniatreks.blogspot.com (Alvarado, 2015)

Posteriormente en la pintura contemporánea encontramos a Armando Villegas (Pomabamba, 5 de septiembre de 1926) cuya labor pictórica abarca más allá del abstracto y el expresionismo, pasando por el arte figurativo, en su obra están siempre implícitas sus raíces indígenas, considerado como el máximo exponente del Realismo Fantástico en América Latina. Sus guerreros nobles son una versión del sincretismo cultural, sus figuras visten indumentarias bastante sicóticas. Capta la exuberancia de la fauna y la flora de esta parte de América. (García J. , 2013).

Guerreros Nobles- Armando Villegas

biblioacidmadrid.wordpress.com. (García J. , 2013)

En la actualidad en el Perú artistas como Héctor Acevedo y Joselito Sabogal, representan un arte figurativo en un entorno surrealista, en paisajes fantásticos y con elementos simbólicos. Acevedo utiliza figuras femeninas estilizadas, caballos, árboles, haciendo uso de la simplificación de las formas materiales. Por otro lado, la pintura de Joselito Sabogal nos ofrece una pintura con variedad iconográfica de orígenes diversos, personajes zoomorfos que caminan entre la mitología y el sueño.

El caballo escarlata- Héctor Acevedo

villart.pe/galeria/caballo-escarlata (Acevedo, 2019)

2.2. Fundamentos teóricos o artísticos

El arte figurativo naturalista es la primera expresión del arte del hombre, maravillado ante lo natural, podríamos definir al arte figurativo como una representación de figuras reconocibles o identificables, abarca también géneros como el paisaje o escenas que sean identificables con la realidad. Se ha manifestado sobre todo en la pintura y la escultura, que imita la naturaleza. No exige en el observador ningún esfuerzo mental para comprenderlo, pues todo está expuesto ante los ojos de quien lo contempla, comprendiendo inmediatamente el mensaje que el artista nos quiere transmitir. (tiposdearte, 2017)

Este realismo artístico puede usar técnicas de distorsionado como por ejemplo el idealismo artístico, el expresionismo o la caricatura, o bien puede optar por alguna forma de representar sus obras como pueden ser el simbolismo, el detallismo, el preciosismo, el arcaísmo, entre otros métodos artísticos más. (tiposdearte, 2017)

La génesis del fenómeno artístico no siempre se vincula con representaciones o expresiones de lo bello, sino con múltiples facetas de la actividad humana. La complejidad psicológica del homo sapiens rebasa el impulso mimético, al imitar y representar los objetos de la naturaleza, el hombre además efectúa una verdadera acción de conocimiento. La progresión de las formas figurativas en los desarrollos artísticos de la prehistoria depende de la puesta en práctica de este proceso: imitación, representación y conocimiento, sea esta fisio-psicológico operativo o mágico. Al realismo visual le sucede un realismo más conceptual. La presencia de formas simbólicas abstractas es tan antigua como la de las formas naturalistas (Argullo, 1985)

El arte a través de la historia y el contexto cultural aborda los temas filosóficos de la vida, la muerte y la eternidad desde diferentes enfoques como son el realismo conceptual, mítico religioso, espiritual, humanístico, metafísico o expresionista.

Para el historiador, el movimiento simbolista al igual que el romántico y el surrealista es un intrincado conjunto de logros contradictorios. Los tres exaltaron la imaginación del hombre, en el caso del simbolismo y romanticismo la exploración de la fantasía humana tenía que responder a la experiencia sensorial, en el caso del surrealismo, por el contrario, el concepto de sueño con potencia creadora sirve para liberar al que sueña de la estricta disciplina de la creatividad. Los tres constituyen análisis distintos pero relacionados de los lazos existentes entre creatividad e imaginación. (Gowing Lawrence, 2006)

El Simbolismo es un movimiento literario y de artes plásticas que se originó en Francia en la década de 1880, paralelo al post-impresionismo, y que surgió como reacción al enfoque realista implícito en el Impresionismo. Tanto el Impresionismo, como el idealismo y el naturalismo académico se habían identificado con los problemas contemporáneos, políticos, morales e intelectuales. Los artistas de 1885 disgustados por la incapacidad de la sociedad para resolver estos problemas buscaron nuevos valores basados en lo espiritual. Desean crear una pintura no supeditada a la realidad de su momento, se va creando un estado de decepción frente al positivismo y cientifismo imperante y se descubre una realidad más allá de lo empírico. A esto contribuye Schopenhauer, que en oposición al positivismo, insiste en que el mundo visible es mera apariencia y que sólo adquiere importancia cuando somos conscientes de que a través de él se expresa la verdad eterna. Él defiende no el pintar el objeto en sí mismo, sino para trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación. (Romero, 2006)

El arte simbólico significó para muchos intelectuales y estetas una especie de religión sustitutiva, un culto a la belleza de fuerte carga espiritual, que ofrecía resistencia al materialismo y al utilitarismo reinante en su tiempo. El lírico inglés William Butler Yeats, resumió éste credo, en 1898, con las siguientes palabras “Todo arte que no se limita a la pura narración de historias o al mero retrato es simbólico (...) cuando se libera a una persona o paisaje de las cadenas de los motivos y sus actos, de las causas y los efectos, se modificará a los propios ojos y se convertirá en un símbolo de sentimiento infinito, de un sentimiento perfecto, de parte de la sustancia divina”. (Wolf, 2009)

En contraste con las expresiones sensoriales desordenadas que recibimos del mundo que nos rodea, la obra del arte simbolista ofrece una muestra de la realidad material controlada con gran rigor y minuciosidad. Por ello la mayor parte de la pintura simbolista se caracteriza por evitar los detalles en la representación de las imágenes esenciales. (Gowing Lawrence, 2006).

El arte simbolista necesita de los símbolos, los pintores hacen suyo el espacio pictórico indefinible, que introdujo el romanticismo, un entorno irreal de sus recónditas ideas, que renuncia a la perspectiva racional y matemática. También suelen “romper” las figuras humanas en sus relaciones entre sí y sus proporciones corporales, para contrariar las costumbres visuales naturales o incluso anularlas. (Wolf, 2009).

A veces utilizan colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. Puede decirse que es una pintura de ideas, sintética, subjetiva y decorativa. Los precursores de esta nueva pintura son Gustave Moreau, Puvis de Chavannes y Odilon Redon. (Romero, 2006)

Algunos pintores postimpresionistas investigaron y contribuyeron al desarrollo del simbolismo, entre ellos Edvard Munch, Paul Gauguin, Jan Toorop, Gustav Klimt entre otros. Siendo Klimt un consumado maestro del simbolismo y del arte decorativo. (Gowing Lawrence, 2006)

Klimt pintó la primera versión de Judith (1901), un tema simbolista por excelencia, donde coloca la imagen femenina de modo frontal ante un fondo ornamentado de árboles dorados y dibujos de escamas. El cuadro interpreta el cambio de papeles que resulta del sexo y la muerte”. (Wolf, 2009)

Judith I – Gustav Klimt

wikipedia.org/wiki/Judit_I (Wikipedia/ Judith I, 2019)

Por su parte, el surrealismo es un estilo en donde la realidad escapa a la lógica, una realidad que sólo puede existir en el subconsciente, en los sueños, en la enredada madeja del pensamiento, estudiada por el psicoanálisis. Utiliza formas y objetos de un mundo físico real, pero dándoles otro sentido que los lleva a lo irracional. La pintura surrealista pasa a ser la expresión unificadora de las dos realidades: la interior y la exterior.

En el surrealismo la figura humana está dotada de un simbolismo, es tomada como un icono de lo que el autor desea expresar, toma protagonismo en la composición y en el mensaje, así por ejemplo la mujer ha representado a la pasión, a la belleza y el niño es objeto de curiosidad y admiración por su irracionalidad.

El surrealismo se ha confundido con el simbolismo, pero mientras el surrealismo plasma impresiones inconscientes, viscerales y automáticas, el simbolismo plasma las cosas con un tinte poético, místico y misterioso, es la transfiguración de la naturaleza en su máxima expresión.

Muchas veces en una pintura podemos encontrar más de un estilo pictórico, se la puede definir como simbolistas o en otros casos, encontrar más de un concepto en una misma pintura.

En cuanto al tema objeto del estudio de la presente obra nos encontramos con el dilema de como conceptualizar o representar de alguna forma la vida, lo cual nos lleva a revisar los diferentes conceptos que existen al respecto. Este es un término difícil de definir, ya que dependiendo de la disciplina en la que nos situemos serán obtenidas diversas respuestas, que pueden resultar hasta antagónicas entre sí. Desde el punto de vista filosófico también es muy difícil de definir el concepto de vida ya que depende del filósofo y la corriente que se analice.

Los conceptos del término vida pueden agruparse, para nuestro propósito, en dos grandes grupos: Vida como vida orgánica (vegetal, animal), tal como la estudian las ciencias biológicas y la Vida como vida espiritual, la vida divina, como vida eterna. Pero también la vida humana, como vida moral, cultural, o vida afectada por sus referencias a los valores. Cuando hablamos de vida del hombre, sin necesidad de afirmar que ella es independiente de la vida biológica (como sostiene el espiritualismo cristiano) hablamos de una vida que no es reducible a la vida orgánica y ello es evidente cuando se trata de la vida social que algunos llaman por ello, super orgánica (Kroeber). (Sierra, 2000)

La mayoría de las polémicas sobre el concepto de "vida" tratan sobre la vida biológica y no sobre la vida psíquica, social ni ética del hombre. Lo mismo sucede con el concepto de "muerte". También ocurre con el concepto de desarrollo y sus múltiples interpretaciones. Estos ejemplos evidencian la crisis de la conceptualización que propicia una "polémica entre sordos" en el mundo del conocimiento médico y de la salud y en el de la ética, al inicio del nuevo milenio. (Pérez, 2002)

Hay quienes están en contra de la distinción hecha anteriormente entre "cuerpo y alma" o "razón y cuerpo". Según ciertos filósofos, la vida es un conjunto de experiencias. Dentro de esta concepción la vida no puede ser entendida por las otras disciplinas ya que es algo

que acontece, que le sucede a los seres vivos, es por ello que no puede ser definida a ciencia exacta.

El filósofo moderno Thomas Nagel escribió que el ser humano es capaz de mirar la vida desde dentro y también desde fuera y precisamente el hecho de que podamos adoptar un punto de vista objetivo es lo que hace que la vida pueda parecer absurda. Explica Nagel que, desde un punto de vista subjetivo, están presentes las condiciones que hacen que la vida tenga sentido (la felicidad y la desgracia, el logro y el fracaso, el amor y la soledad). Es decir, no se puede encontrar un significado objetivo a aquello que es una experiencia subjetiva.

Aristóteles dice que todas nuestras acciones responden a un objetivo o finalidad; que actuamos buscando un bien ya sea ganar dinero vivir tranquilamente u obtener fama y conocimiento. Pero detrás de todos estos objetivos hay uno solo que es el de lograr la felicidad. Para Aristóteles la felicidad es el bien supremo, pero dice que la felicidad cada persona la encuentra en un lugar distinto. A pesar de ello para Aristóteles la finalidad de cada cosa radica en aquello que le es propio, es decir para un cuchillo lo propio es cortar para un árbol crecer, y para el ser humano lo más característico es la racionalidad por ello la felicidad consiste en dedicarse al saber. (Muñoz A.)

También los mitos que son relatos basados en la tradición y en la leyenda tratan de explicar el origen de la vida, la creación del mundo y los fenómenos naturales o algún evento sin explicación simple. Toman especial importancia en el modo que aborda el rol del ser humano respecto a la naturaleza y a su permanencia en ella como energías cambiantes en tiempos y espacio. La mayoría de los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad, y constituyen fuente de historia de una cultura o pueblo cuyos registros se dan en iconografía o se transmiten a través del tiempo en forma oral de generación en generación.

Tomando el caso de los elementos naturales, muchos son usados como símbolo de vida y de sentimientos o valores humanos a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, la mariposa es uno de los organismos asociados con la Luna, es símbolo de feminidad, de vida y de fertilidad. En el universo de los antiguos habitantes del Anáhuac, representa el alma, de aquel que ha logrado "Hacer Brotar y Florecer el Cuerpo", del que ha construido su "Cuerpo de Luz". En la cultura Azteca la mariposa encarna el amor, la fertilidad, la vegetación, lo femenino y las flores. Más aún, la mariposa se vincula al alma,

al fuego del espíritu y al renacimiento; nos recuerda que lo único permanente es el cambio: la metamorfosis. Algunas personas consideran este proceso como uno de los más grandes misterios de la naturaleza y creen que las mariposas no pueden llevarlo a cabo sin ayuda divina, por eso los consideran no sólo animales bellos, sino mágicos y celestiales, de hecho en la creencia china shintoísta, se menciona que tienen un espíritu. (Montoya, 2014)

Para diferentes culturas los animales están relacionados con la vida y el alma, los aztecas veían las almas de los guerreros caídos en combate, las cuales salían para acompañar al sol y luego descendían a la tierra en forma de colibríes, murciélagos o mariposas. (Collazos, 2019)

También en las antiguas culturas precolombinas del Perú encontramos mitos y leyendas que explican la presencia del hombre, de los seres vivos que habitan la tierra y de las divinidades, como la siguiente: *“Viendo el Vichama el mundo sin hombres y las guacas y sol sin quien los adorase, rogó a su padre el sol crease nuevos hombres y él le envió tres huevos. Uno de oro, otro de plata y otro de cobre. Del huevo de oro salieron los curacas, los caciques los nobles y los nobles que llaman segundas personas y principales; del de la plata se engendraron las mujeres de éstos y del huevo de cobre la gente plebeya que hoy llaman mitayos y sus mujeres y familias”*. (Krickerberg, 1971)

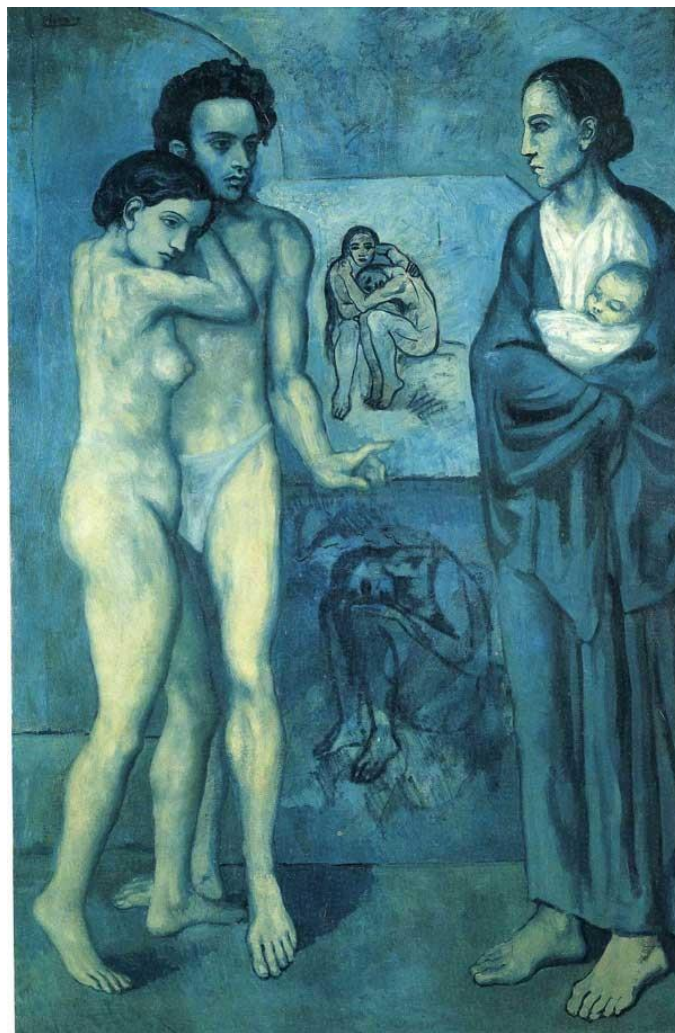
Es frecuente que una obra de arte plasme en distinto grado diversos ideales y los integre de manera estética para que el tema sea factible de comunicarse o de ser reconocido. Los elementos serán dispuestos de modo que se cree una ilusión de la realidad, las figuras empleadas pueden estar sintetizadas, estilizadas o exagerar los rasgos considerados importantes, si se quiere comunicar una introspectiva. Las figuras pueden ser utilizadas como símbolos y pueden adquirir significado según el contexto y la intencionalidad del artista.

En las artes plásticas el tema de la vida ha sido una fuente de inspiración recurrente, el simbolismo trata de explicar conceptos inherentes al ser humano desde las vivencias interiores del alma, obras como las de Edvar Munch y Klimt, quienes utilizan la figura femenina para representar al hombre en relación a las etapas de la vida y de la muerte.

En el periodo azul de Picasso encontramos su obra llamada vida (1903) trabajada en diversos matices de azul, nos presenta una joven pareja desnuda y una mujer con un niño

en brazos, entre ellos presenta dos cuadros una con una pareja que se abraza y otro con una persona en aparente estado de depresión. El mensaje de ésta obra es enigmático y rodea los estados intensos del sentir humano, la madre, la ternura, la sexualidad, la depresión, la soledad. En el contexto el artista retrató a su amigo Carlos Casagemas quien se suicidó por un amor trágico. Corresponde a una obra simbólica donde se observa la melancolía y el conflicto existencial del hombre, como parte de la vida. (Wolf, 2009)

La vida - Pablo Picasso (1903)

taringa.net/arte/la-etapa-azul-de-pablo-picasso

(Taringa. La Etapa Azul de Picasso, 2016)

En la presente obra se aborda el tema de la vida como un proceso más esperanzador, como una oportunidad de inicio y al igual que Picasso la figura femenina es la protagonista. Tal como en su obra “Vida”, ella juega un rol de paz y sosiego (en la

madre) y a la vez de amor , pasión y desequilibrio emocional del hombre , en éste caso la mujer vuelve a ser protagonista pero de esperanza, de amor filial, de conexión con la naturaleza y se trata de hacerla responsable del equilibrio existencial del hombre.

APÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

MARCO METODOLÓGICO

En el presente trabajo se ha utilizado el diseño de investigación propuesto por la ESFAP- 2016. Realizando varias observaciones del objeto de estudio con el propósito de extraer y plasmar datos confiables de tal modo que sean comparables y correlacionales; estas evidencias viabilizan una cognición y concreción posterior de la obra pictórica planteada.

3.1. Diseño de investigación

ROS: O1----- O2 ----- O3 ----- O4 ----- O5

Fuente: Diseño propuesto por el equipo de Investigación de la ESFAP - 2016

De donde:

ROS – Realidad objetiva / subjetiva - Especialidad Dibujo y Pintura

O1, O2, O3, O4, O5, – Observación del objeto de estudio

O1 = A (Apunte)

O2 = B (Boceto)

O3 = M (Mancha)

O4 = E (Empaste)

O5 = OP (Obra Pictórica)

Por su naturaleza, esta refiere al empleo que hace el estudio de la dimensión temporal

3.2. Objeto de investigación

El tema a plasmar en la obra es la importancia de la figura femenina en la transmisión de la vida. Teniendo en cuenta que el tema de la obra pictórica es de naturaleza subjetiva, se ha investigado a cada uno de los elementos figurativos de modo que al interaccionar en la composición expresen el mensaje.

Se ha estudiado cada figura en su concepto y su simbología de modo que permitan transmitir un mensaje sobre la vida en relación al hombre y su entorno.

Lograr la interpretación de cada figura a utilizar ha sido un objetivo importante del estudio, para lo cual se ha trabajado previamente en bocetos. Por otro lado, el esquema compositivo, la armonía cromática y el equilibrio serán elementos que acompañen y

determinen la estética de la obra teniendo en cuenta que el tema abordado buscará mostrar cierto grado de introspección y la sensibilización del espectador.

Conociendo el proceso natural biológico de los seres vivos en la naturaleza se pretende elevarlos a una concepción más subjetiva entrando al ámbito de los sueños y temores del ser humano, utilizando para ello un lenguaje simbólico donde el color y las líneas participen en la experiencia subjetiva del tema de la obra.

3.3. Técnicas e instrumentos que se aplicarán para recoger información

Se empleó la técnica del Análisis Documental, que usa como instrumento de apoyo diferentes tipos de fichas. Para recoger datos sobre el arte figurativo y simbolismo, así como conceptos relacionados a la vida, así como la Observación Global de Campo con su respectivo instrumento “Guía de Observación de Campo”.

Tabla N° 1: *Técnicas e Instrumentos de recojo de Información*

TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> • OBSERVACIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> • Guía de observación
<ul style="list-style-type: none"> • ANÁLISIS DOCUMENTAL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha bibliográfica • Ficha de análisis de obras pictóricas • Ficha de resumen • Ficha de registro de internet

3.4. Técnicas e instrumentos que se aplicaron para organizar, interpretar y sistematizar la información.

Son las siguientes:

- Ficha de sistematización y recolección de Reflexión de la Bitácora
- Ficha de sistematización y recolección de información
- Ficha de Sistematización – Descripción de la obra (Fundamentos Visuales)

- Ficha de Sistematización – Descripción de materiales, Técnicas y procesos de la obra
- Ficha de Sistematización – Descripción, de codificación y Fundamentación semiótica (conceptualización de elementos a utilizar) (ANEXO 1)

CAPÍTULO IV: EXPERIENCIA ARTÍSTICA DESARROLLADA

EXPERIENCIA ARTÍSTICA DESARROLLADA

4.1. Descripción de la obra

Se realizó una obra pictórica con elementos figurativos interpretados de manera simbólica que transmite un mensaje subjetivo sobre la relación de la mujer con la vida y la naturaleza.

Se ha utilizado dos figuras femeninas, una de las cuales está estilizada, la otra es una es una gestante que reposa debajo del árbol. Se acompañan de elementos de la naturaleza como un árbol y un cisne a los cuales se les ha interpretado dándoles una simbología propia para la obra.

La gama cromática ha sido determinada en los ensayos de apunte de color y bocetos. Se ha elegido la armonía de tonos azules, que por su significado en la psicología del color dará mayor realce al tema.

Se ha utilizado pinturas acrílicas y pintura al óleo sobre lienzo aplicada con pinceles y espátula.

4.2. Descripción de materiales, técnicas y procesos

a. Materiales:

- Lienzo
- Acrílicos Arian
- Óleos Winton
- Aceite de linaza
- Agua Ras
- Liquin
- Barniz brillante
- Barniz mate
- Pinceles
- Espátulas
- Lápiz Pitt blanco
- Grafito

b. Técnica: Mixta, mancha en acrílico y acabado en óleo, sobre lienzo

c. Procesos

i. Elaboración de bocetos y estudios

Los bocetos son los dibujos preparatorios a una pintura, que permiten elaborar las ideas iniciales y decidir el enfoque definitivo de la pintura. Una función muy importante del dibujo es la de ser un método de búsqueda y exploración. A través de los dibujos se recoge información, se registra propiedades visuales de los objetos y se busca imágenes estéticamente eficaces. (Saxton, 1982)

En nuestro proceso se realizaron bocetos a lápiz como se expondrán en el acápite 4.6..

ii. Estudio de color

Cuando en una obra de arte el dibujo y la pintura se funden, es necesario hacer estudios previos para elegir la paleta de color a utilizar. La imagen se trabaja con lápiz, carbón o pintura diluida y cuando la composición resulta satisfactoria se añade tono y color. Estos apuntes permitirán hacer reajustes de tono y color previo a la obra final. (Saxton, 1982)

Fundamentándonos en la psicología del color y la intención del tema de la obra y luego de haber hecho estudios de color previos con violeta y azul, se ha elegido los tonos azules y violeta con su complementario amarillo, proceso que se explicará en el acápite 4.6..

El azul es el color de todas las buenas cualidades, de todos los buenos sentimientos, está asociado con la simpatía, la armonía, la amistad, la confianza. Es el color de lo divino y lo eterno. Crea perspectiva lejana e infinita. (Heller, 2010)

Círculo cromático: azules, violetas y su complementario amarillo

iii. Preparación del soporte

Existen diferentes soportes para la pintura, como son el papel, madera, metal y la tela. El término “lienzo” se aplica para cualquier tela tensada. Los lienzos pueden ser de lino, algodón o drill. La gran ventaja del lienzo sobre los distintos tipos de tableros es que es mucho más ligero y fácil de manejar.

En nuestro caso se ha elegido trabajar con lienzo por sus ventajas sobre otras bases. Se expondrán en el acápite 4.6..

iv. Ejecución de La obra pictórica

Se trabajará usando la técnica mixta: pintura acrílica y óleo sobre lienzo.

Las pinturas al óleo utilizan un medio oleoso generalmente de origen vegetal para disolver los pigmentos, ha sido la técnica pictórica más importante de la historia. En un principio cada artista creaba sus propias fórmulas para fabricar óleo, actualmente se comercializa pintura al óleo prefabricada en tubos.

El óleo permite crear efectos de transparencia y de superposición, jugar con los matices, con la iluminación y los reflejos. (Comesaña, 2008)

En la pintura acrílica los pigmentos se encuentran en emulsión con polímeros como los poli- acrilatos, los cuales son solubles en agua. Constituye un medio fuerte, flexible y de fácil secado. (Smith, 1987)

Se realizará el siguiente proceso:

- Mancha con acrílico
- Empaste con óleo
- Veladuras
- Barnizado

El proceso se describirá en el acápite 4.6..

4.3. Descripción de las medidas, escalas y formatos utilizados

4.3.1. Medida

120x 170 cm

Figura N°1

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.3.2. Formato

Teniendo en cuenta la disposición de los elementos en la obra y su intención, corresponde a un formato vertical. En el formato del cuadro debe existir concordancia entre la forma y la dirección del movimiento expresado en el tema. Las líneas verticales sugieren impresión de estabilidad y equilibrio, todas las formas paralelas a ella tendrán ese carácter. (Antonino, 2008)

4.4. Explicación de los aspectos artísticos

4.4.1. Formato

Corresponde a un rectángulo armónico raíz de 2 (1.414)

El rectángulo armónico es la figura geométrica que sigue en importancia al rectángulo áureo. Esta preciosa figura se obtiene partiendo del cuadrado cuyo lado y diagonal pasan a ser las medidas de los lados de éste rectángulo armónico. La relación o proporción de sus medidas es el número 1,414; porque la diagonal de un cuadrado mide igual a la $\sqrt{2}$; luego el Número Armónico 1,414 es la relación que existe entre la medida del lado cuadrado y su diagonal. (Tosto, 1979)

Se construyó tomando una de las medidas que puede ser el ancho de 1.2 m y se multiplica por el valor constante de 1.414, lo cual resulta en el valor de 1.7 m para la dimensión de la altura. El rectángulo obtenido fue de 1.2 m de ancho x 1.7 m de altura.

El efecto ascendente obtenido crea el sentido de sublimidad, permanencia y estabilidad guarda así relación con el tema de la obra y el carácter sublime que se desea obtener, así como con en el lenguaje semiótico de la composición.

4.4.2. Centro de Interés

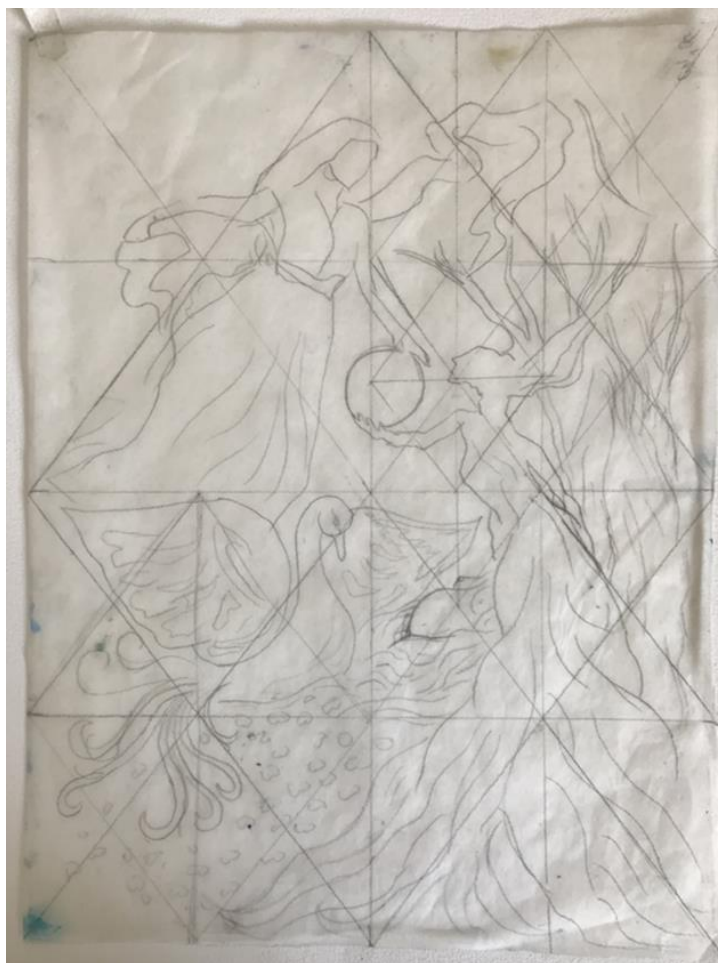
El espacio en blanco deberá dividirse en una serie de partes que guarden entre sí una buena relación de armonía. Los rectángulos armónicos en $\sqrt{2}$ muestran diferentes trazos aptos para una composición plástica. Pueden tener subdivisiones áureas, geométricas, con ritmos curvos y con líneas y puntos de fuerza. (Tosto, 1979)

En nuestro caso se optado por la subdivisión geométrica, para obtener rectángulos con proporción armónica y puntos de intersección de líneas, donde se encontrarán las zonas de mayor interés.

El centro de interés o punto más fuerte que podemos encontrar en una superficie rectangular, el más favorable para generar ritmo, el más estable dentro de un dinamismo equilibrado, es aquel que se halla en la intersección de las rectas divisorias de ese espacio tanto en sentido longitudinal como lateral según la proporción armónica. (Antonino, 2008)

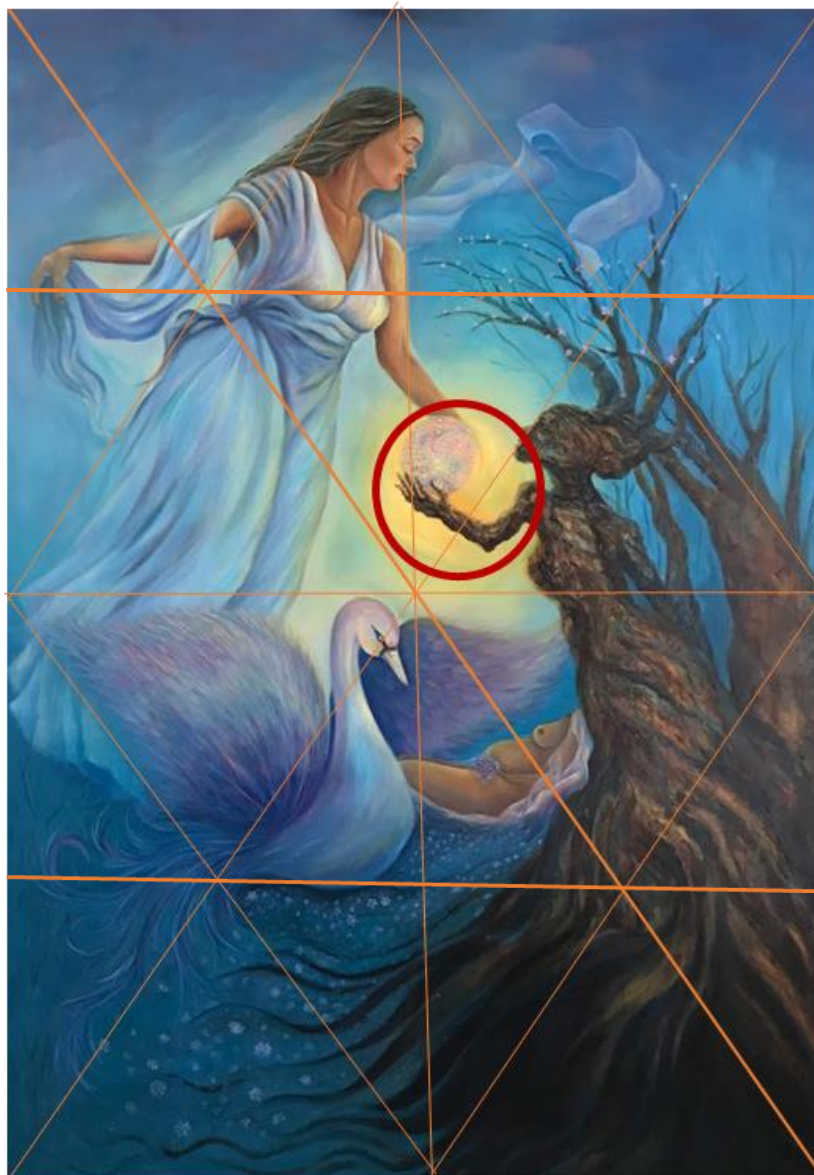
El punto focal se ubica la figura principal de la composición. Así como los demás elementos de la composición irán distribuidos en los otros centros de interés obtenidos.

Figura N° 2

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

Figura N° 3

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.4.3. Planos:

Se observa cuatro planos, en el primer plano se encuentra la figura de árbol- mujer, en el segundo plano está el cisne, el tercer plano lo conforma la figura femenina en gestación y el cuarto plano la figura femenina estilizada.

Figura N° 4

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.4.4. Perspectiva aérea

La perspectiva constituye el esqueleto invisible de una obra realizada según sus principios. Los factores sensoriales, atmosféricos o cromáticos son siempre los protagonistas, y los que atraen la atención del espectador hacia la obra. (Canal, M. Ramos, C., 2011)

La perspectiva aérea es el medio más propiamente artístico de representar la tercera dimensión. Se trata de un efecto de profundidad que es consecuencia del progresivo esfumado de los contornos y de detalles de los objetos por interposición de la atmósfera. (Canal, M. Ramos, C., 2011)

En la presente obra se puede observar una perspectiva aérea.

Figura N° 5

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.4.5. Esquema Compositivo

Suele estar formado por figuras geométricas (polígonos, óvalos), líneas rectas y curvas relacionadas entre sí. Estas formas geométricas son las que con más frecuencia han empleado los artistas como esquemas básicos compositivos de sus obras. (Antonino, 2008)

El óvalo es una figura más ágil que el círculo, más móvil. Al igual que la circunferencia centra y resalta el tema. Puede expresar delicada y superficial tranquilidad de índole femenina, o también grandiosidad. (Antonino, 2008)

Nuestra obra corresponde un esquema compositivo ovalado, para acentuar a la vez la majestuosidad, delicadeza y elevación de la figura femenina en la composición.

Figura N° 6

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.4.6. Equilibrio

La disposición de los elementos en una superficie en blanco debe ser de tal manera en situación, dimensión y tono que resulte grato al ojo humano, es decir debe existir equilibrio de masas. En una palabra utilizando una serie de elementos dispares debemos conseguir una unidad equilibrada, ordenada, grata a la mirada y expresiva. (Antonino, 2008)

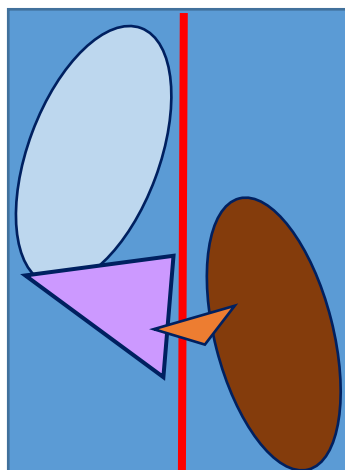
El peso de un elemento viene determinado no sólo por su tamaño sino por la posición en que éste ocupe respecto del resto de elementos.

En la presente obra se observa un equilibrio de masas : una masa al lado derecho inferior de tono oscuro y de gran volumen es equilibrada por dos elementos al lado izquierdo superior de tono claro y que juntos constituyen una masa mayor.

Asi mismo se trata de un equilibrio asimétrico, donde una figura de mayor proporción es equilibrada por otras de menores proporciones.

La masa mayor se ubica a la derecha del eje vertical y es equilibra con las masas ubicadas al lado izquierdo.

Figura N° 7

4.4.7. Línea

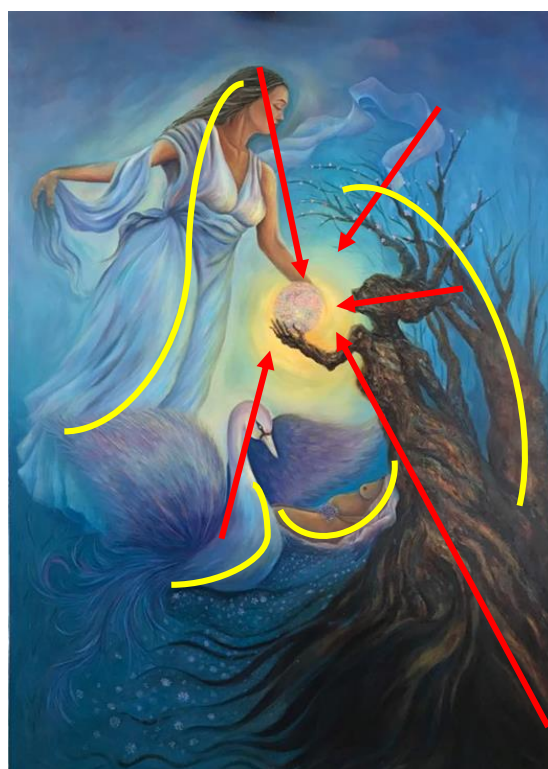
La línea es el movimiento del dibujo o pintura, al conjunto de líneas que forman el esqueleto oculto de la obra, se le llama esquema lineal y de ellas depende en un porcentaje altísimo el carácter de la obra. (Antonino, 2008)

Las líneas rectas radicales son aquellas que partiendo de un punto central se expanden hacia el exterior en todas direcciones, o al contrario convergen desde todas las direcciones sobre un foco interior. Ese punto es sugeridor de centro, concentración, recepción, poder, unidad, destaque, etc. (Antonino, 2008)

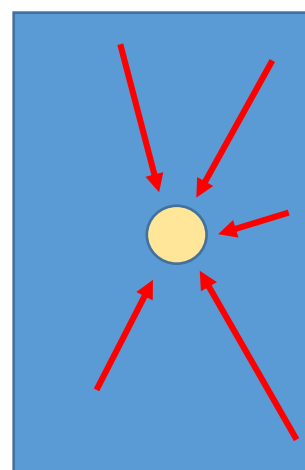
Todo esquema lineal debe estar basado, fundamentalmente, en las líneas rectas a las cuales se puede (y es conveniente) añadir alguna curva activadora y dulcificadora. (Antonino, 2008)

La obra presenta líneas rectas radicales y también algunas líneas curvas, como se muestra en el esquema.

Figura N°8

Líneas rectas Líneas curvas

Líneas de tensión

4.4.8. Ritmo

El ritmo es el movimiento ordenado, en el dibujo podemos decir que es la sucesión de líneas, masas y tonos desarrollados en una superficie.

Las líneas en la composición son los elementos que con más fuerza dotan a la obra de su sentido dinámico y psicológico. (Antonino, 2008)

En el esquema siguiente de la obra se puede apreciar el esquema lineal del cuadro con dos características importantes: movimiento general ascendente y sentido de elevación espiritual.

Figura N° 9

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.4.9. El recorrido visual

Es necesario que exista concordancia entre la dirección del movimiento que se expresa en el tema y la forma del cuadro. La mirada del espectador suele recorrer el cuadro siguiendo el camino cuya dirección es de abajo a arriba y de derecha a izquierda, cuando llega al ángulo superior izquierdo la mirada regresa en sentido inverso. La línea más vigorosa de un cuadro, la más dinámica y con mayor capacidad expresiva y rítmica es la que se dirige a cualquiera de los ángulos. (Antonino, 2008)

En el siguiente esquema se muestra el recorrido visual para nuestro cuadro. se trata de un recorrido visual en líneas curvas.

Figura N° 10

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.4.10. Clave tonal

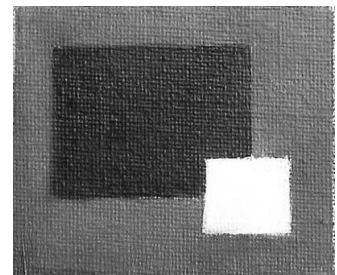
El tono es la mayor oscuridad o claridad de una mancha de gris, en una escala que va del negro puro al blanco puro. En éste caso el color solo nos interesa como , o sea, como mayor o menor luminosidad. Llamamos clave tonal a la especial disposición subordinada de varios tonos en un conjunto de modo que produzca una unidad armónica de carácter especial. Hay claves mayores y claves menores y a su vez pueden ser intermedias o bajas, según predominen en ellas tonos cercanos al blanco y el blanco mismo, grises intermedios entre el blanco y el negro, o bien tonos cercanos al negro o el mismo negro. (Antonino, 2008)

En nuestra obra encontramos una clave tonal intermedia menor, donde se observa predominio de gris medio, gris oscuro y área blanca pequeña. La clave tonal intermedia menor es de matiz elegante y suave.

Figura N° 11

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

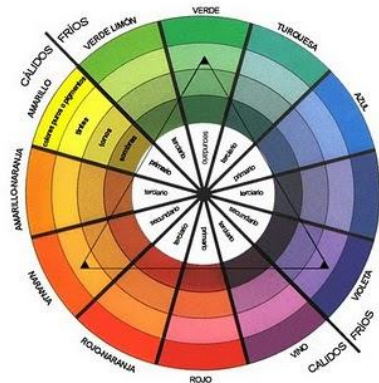
Clave tonal intermedia menor

4.4.11. Color

El color es una longitud de onda energética aprisionada en la estructura de las cosas que las hace visibles. La unidad energética es la luz blanca natural siendo los colores, la descomposición espectral de ella. Sabemos que hay tres colores principales en la luz blanca : Rojo-naranja, verde y azul- violeta. (mezcla aditiva). En cambio el color como pigmento materializado en las cosas posee otro sistema exactamente al revés (mezcla substractiva)cuya triada fundamental es Rojo carmín o magenta, amarillo, azul (cyan) y cuya suma dá negro. (García S. P., 1978)

A partir de los colores primarios se forman los colores secundarios y juntos componen el espectro de colores básicos: Rojo-naranja,verde,azul.violeta,carmín, amarillo, azul-cyan. Los colores complementarios son todo par o trio de colores que sumados crean blanco o negro según sea por complementación aditiva o substractiva. (García S. P., 1978)

Es posible establecer sistemas de relaciones estables entre los colores, lo que se conoce como armonía cromática. Pueden ser armonías binarias, ternarias o compuestas. Se han montado diferentes estructuras cromáticas sobre formas geométricas estableciendo coincidencias armónicas en el círculo de Ostwald, donde los radios corresponde a colores relacionables. (García S. P., 1978)

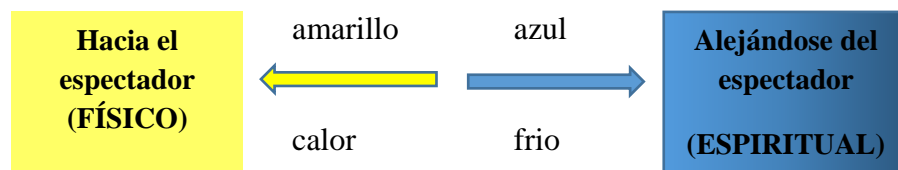
Círculo cromático de Ostwald

El color y su relación con la mente humana ha sido estudiado por la psicología y cada color básico se le ha relacionado con conceptos abstractos, dando lugar al simbolismo del color. (García S. P., 1978).

El azul es un color relacionado a lo espiritual, tiene una actuación directa sobre el alma. tendencia del azul hacia la profundidad es tan grande que precisamente en los tonos profundos adquiere mayor intensidad y fuerza interior. Cuanto más profundo es el azul,

más poderosa es su atracción sobre el hombre, la llamada infinita que despierta en él su deseo de pureza e inmaterialidad. (Kandinsky, 2018)

El amarillo contribuye dando fuerza, con movimiento hacia el espectador, siendo un color excéntrico, que irradia calor espiritual. (Kandinsky, 2018)

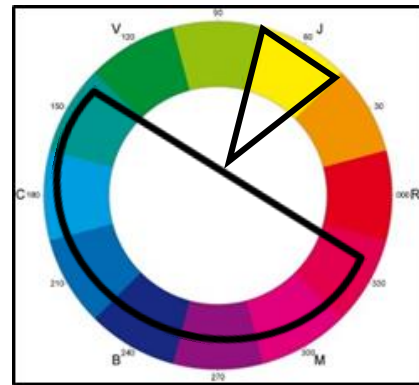

- La presente obra pictórica está trabajada en la gama cromática de azules y violetas, con su complementario amarillo. El predominio de la gama de azules permite expresar la delicadeza, frescura, expansión y paz. Mientras que el color amarillo usado en menor proporción representa la energía vital en el tema de la obra.

Figura N° 12

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.5. Explicación del lenguaje y valores comunicacionales y/o estéticos

4.5.1. Tema básico y contenido

En una obra de arte existen variables que permiten conocer de manera mas completa su contenido, el tema en el cual se fundamenta y la función que ésta puede llegar a desempeñar.

La presente obra encierra un concepto determinado respecto a la conservación de la vida y a la trascendencia de la figura femenina en éste aspecto, busca generar una conciencia de valor hacia la mujer en un entorno social violento y hostil hacia el género femenino. Puede considerarse en cierta forma, de corte ideológico.

Se utilizó para ello figuras interpretadas y elementos simbólicos que guardan relación con el tema central.

A su vez el tema es de carácter místico y sublime por lo cual lleva cierto grado de realismo, pero va hacia un realismo idealizado o mágico. Es figurativo pero interpretado para lograr elevación de la idea, e incluso llega a ser surreal para lograr una analogía de conceptos.

Esta obra nace en un contexto contemporáneo de lucha por el empoderamiento de la mujer en una sociedad violenta y con tintes machistas arrastrados del pasado. Formar un ideal positivo en la mente de jóvenes podría marcar la diferencia en una sociedad y lograr a futuro una revalorización, respeto e igualdad de géneros. La función del arte no sólo es alzar la voz, también es educar y buscar la humanización del hombre en sus conceptos respecto a la vida y a la naturaleza.

4.5.2. Análisis semiótico

La naturaleza es el escenario donde observamos el milagro constante de la vida, los seres que habitan en ella son protagonistas comunes y el ser humano es uno de ellos. Cumple el ciclo de la vida: nacer, crecer, multiplicarse, envejecer y morir es una característica biológica que se manifiesta en el reloj eterno del mundo, conservando a través del tiempo las características de la especie, aquellas que la diferencian como especie, pero además que le permiten desarrollarse psicológicamente, pues se transmite también el sello personal de afectos e intelecto.

Muchas moléculas biológicas ordenadas exquisitamente hacen el milagro una y otra vez. En éste milagro de la vida existe un ser imprescindible, dotado de privilegios naturales que juega el rol más importante de la especie, la procreación y la gestación: la mujer, que siendo protagonista, junto con el hombre, de la perpetuación de la vida humana, es además la madre que alimenta y cuida del nuevo ser, biológica y psicológicamente. Es una figura trascendente en la transmisión de la vida del hombre como parte de la madre naturaleza.

La obra es una alegoría a la importancia que cumple la mujer como elemento transmisor de vida y como parte de la madre naturaleza. Teniendo la intención de darle a éste rol un carácter sublime y ser valorada como tal, se utilizan figuras simbólicas que elevan el significado de la obra.

Se ha utilizado para ello elementos figurativos y simbólicos que se detallan a continuación:

- a) La figura femenina estilizada, trabajada a nueve cabezas, siendo el símbolo de vitalidad, belleza, espiritualidad, perfección. Con lo cual se refuerza el concepto de que la mujer es el ser sublime bajo el cual sucede el milagro de la vida y quien recibe en sus manos el encargo de la naturaleza de formar al ser humano en todos los aspectos. Es el símbolo del género femenino en toda su magnitud y elevación. Figura que recibe de la anciana- árbol la esencia de la vida.
- b) La figura humanizada del árbol añejo, representada de manera surreal como una figura femenina mayor, es símbolo de la madre naturaleza, de la herencia biológica e ideológica de la humanidad que lleva consigo la energía vital, representa a los ancestros de la humanidad.
- c) La figura femenina en gestación, representa el huevo mágico, el vientre donde se gesta la vida, el seno donde se forman los valores del hombre.
- d) El cisne es símbolo de eternidad, divinidad y fertilidad, se presenta con las alas abiertas para representar la protección de la naturaleza hacia la especie y el ideal que debe buscar el hombre.
- e) La esfera de la vida, representada por una figura casi circular contiene diferentes colores que representan a su vez la energía vital : fuego, tierra, agua y aire, y a las moléculas que habitan en ella.

4.6. Descripción y explicación del proceso

4.6.1. Elaboración de bocetos previos

Se presentan bocetos previos a la obra y un análisis preliminar de cada uno.

Están realizados en papel y lápiz.

a. Boceto N° 1

Figura N°13

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

De Formato único horizontal, esquema compositivo en forma de “U” y equilibrio de peso por posición de masas.

Se utilizan figuras interpretadas de la naturaleza como el tronco de un árbol de figura humanoide, una figura femenina joven que es la parte femenina de una flor y una figura infantil que nace con los brotes de las plantas. A su vez se utiliza símbolos como la luna, la semilla, el huevo y las ondas.

b. Boceto N° 2

Figura N° 14

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

De formato único horizontal, línea visual en espiral, esquema compositivo en forma de “U”, equilibrio de peso por posición de masas. Se utilizan figuras interpretadas de la naturaleza como el tronco de un árbol de figura humanoide, una figura femenina joven que nace de una flor, además se utilizan elementos simbólicos como la calavera, un huevo, la luna y las mariposas.

c. Boceto N° 3

Figura N° 15

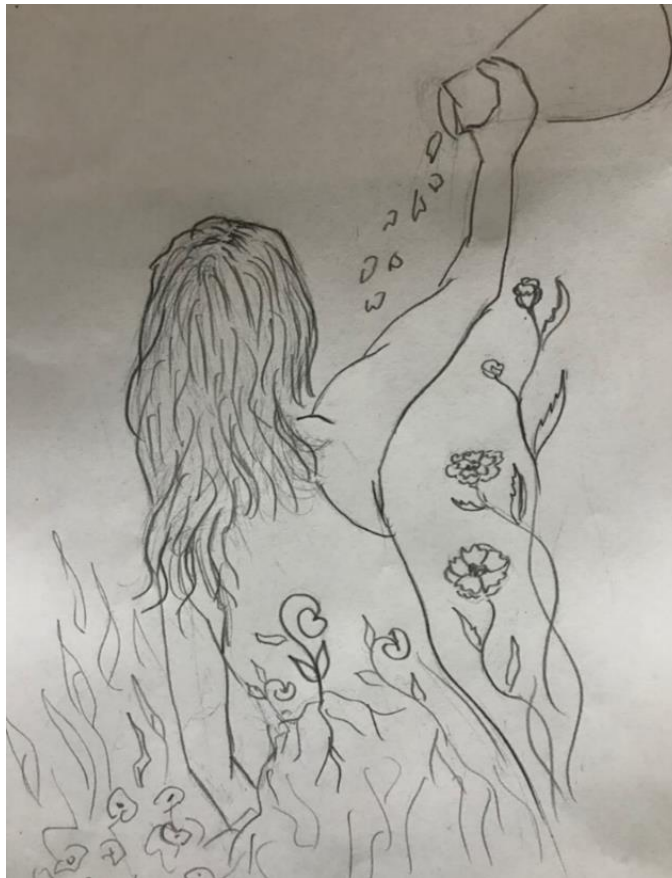

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

De formato único vertical, de esquema compositivo en forma de triángulo, se constituye de tres planos. La figura femenina representa el elemento donador de vida lleva en sus manos un huevo de donde nace un bebé, además se utilizan elementos simbólicos como las mariposas.

d. Boceto N° 4

Figura N° 16

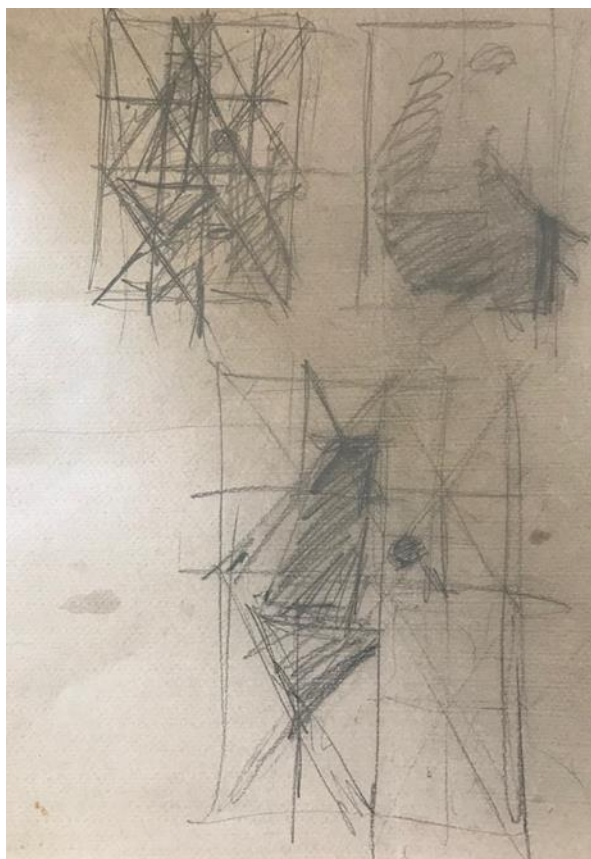
(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

De formato vertical armónico, composición abierta, esquema compositivo en triángulo, con equilibrio de peso por la ley de la compensación de masas. En cuanto al campo visual se constituye de dos planos.

Utiliza una figura femenina en interacción con elementos de la naturaleza, específicamente plantas, además se observan elementos simbólicos como un jarrón, pétalos de flores y semillas en germinación.

e. Boceto N° 5

Determinar el tipo de formato

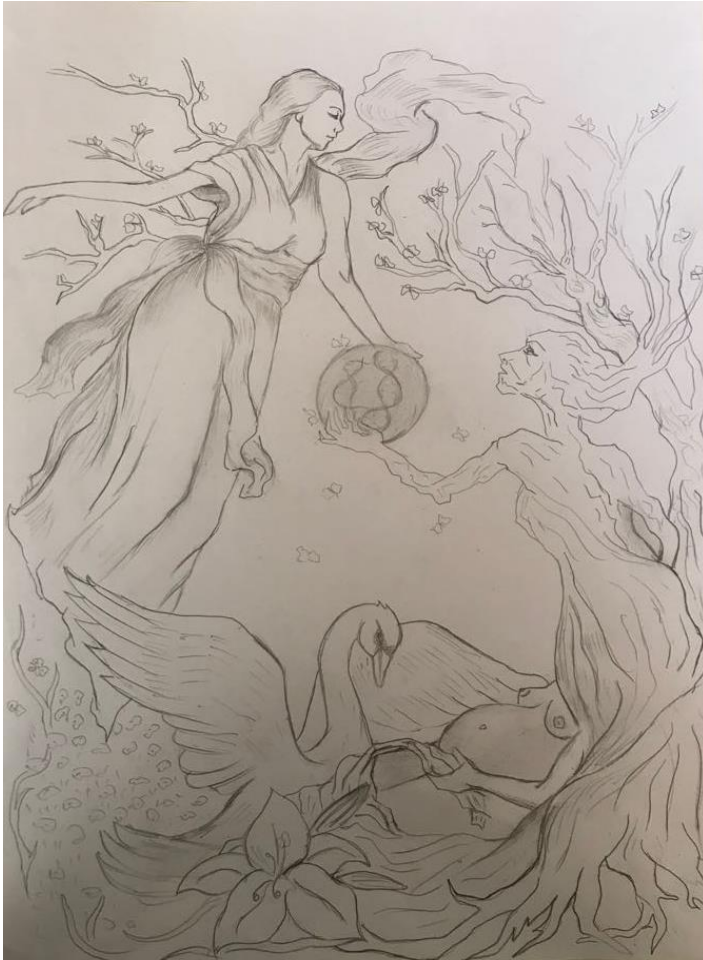

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

f. Boceto N° 6

Dibujo de la idea definitiva.

Figura N° 17

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

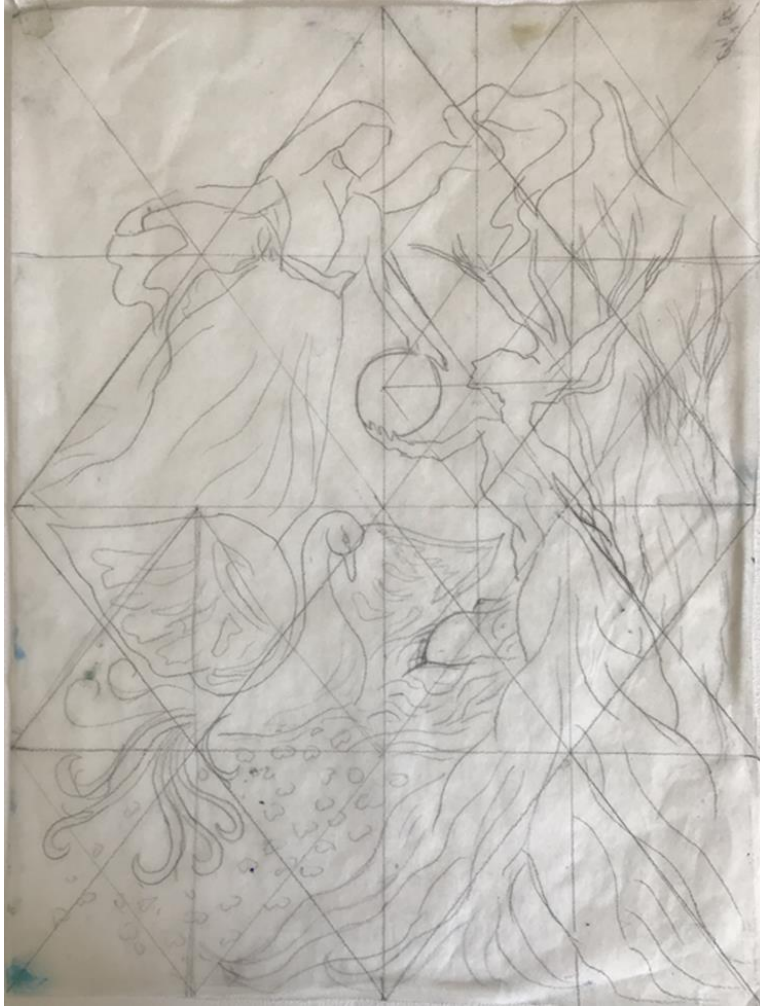
De formato único vertical, de composición cerrada, con esquema compositivo en forma de ovalo y equilibrio de peso por la ley de la compensación de masas.

Respecto al análisis semiótico se utilizan figuras femeninas interpretadas en interacción con elementos de la naturaleza, como troncos y raíces de árbol, flores, cisne, mariposas; además se utilizan otras figuras simbólicas como el círculo y líneas ondulantes.

g. Boceto N° 7

Dibujo de la composición teniendo en cuenta los puntos de interés.

Figura N° 18

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

h. Boceto N° 8

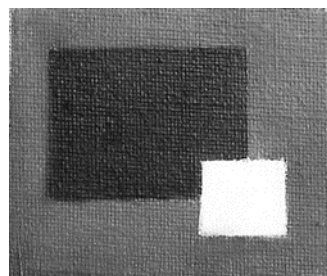
Estudio de la clave tonal

Corresponde a clave tonal intermedia menor

Figura N° 19

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

Clave tonal intermedia menor

4.6.2. Estudios de la obra

Corresponde a estudios de color realizados previamente en formatos de lienzo de 30 x 40 cm. En la técnica de óleo sobre lienzo.

a. Estudio N° 1

En gama la cromática de violeta

Figura N° 20

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

b. Estudio N° 2

en gama cromática de azul

Figura N° 21

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

c. Estudio N° 3

En gama la cromática de azul y violeta, usando el complementario amarillo.

Figura N° 22

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

4.6.3. Proceso de la obra

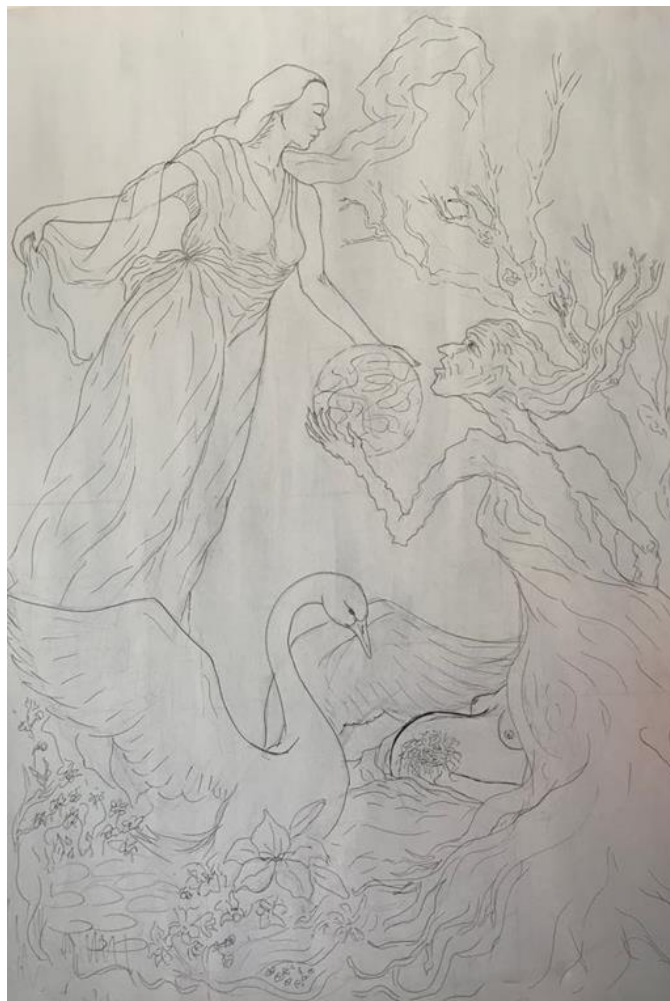
a. Preparación del soporte

- Se extendió el lienzo y se puso encima el bastidor, se corta los bordes dejando unos 4 cm para el margen.
- Se dobla el borde del lienzo sobre el bastidor y se grapa por el centro de cada lado, luego se asegura cada lado.
- Se dobla bien la tela de las esquinas y se remata con más grapas.

b. Traslado del dibujo al lienzo

Se realizó el dibujo sobre el lienzo utilizando lápiz 2B

Figura N° 23

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

c. Mancha con acrílico

Se utilizó mezcla aguada de pintura acrílica.

En esta etapa usé acrílico, agua, pincel de cerda N° 20, N° 12. Empleando la técnica de la aguada, para ello con el pincel se ha definido los medios tonos y sombras de cada personaje de acuerdo a su color local. Finalmente se selló con barniz brillante para preparar la superficie para la aplicación del óleo.

Figura N° 24

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

Figura N° 25

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

Figura N°26

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

d. Empaste

Se ha aplicado el óleo siguiendo la técnica de capa sobre capa. Para ello se ha utilizado óleo, aguarrás arbolito, aceite de linaza, pinceles de cerda n°: 2, 4, 8, 12, 18, 20, 24, un juego de espátulas planas, en éste proceso primero se aplicó mayor carga de óleo y posteriormente con pinceles de pelo se aplicó una 2da y 3ra capa de óleo difuminando donde era necesario.

La definición de atmósferas, tonos y detalles se ha realizado con pinceles de pelo delgado.

- Primera capa

Figura N° 27

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

- Segunda y tercera capas de óleo

Figura N° 28

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

e. **Veladuras**

Las veladuras sirven para obtener un tercer color superponiendo una película transparente de un color sobre otro. Se basa en la combinación de la transparencia de la veladura con el color que está debajo. (Smith, 1987)

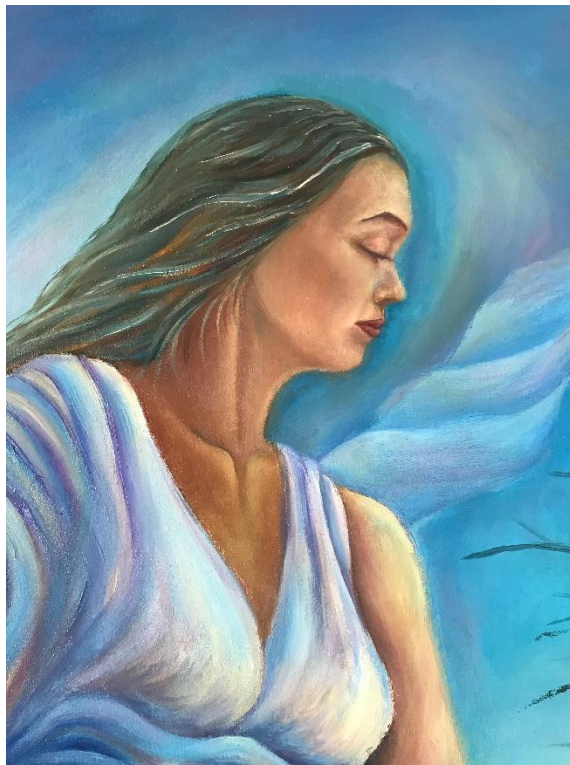
Se utilizó para ello una mezcla de óleo y liquín para hacer veladuras.

Figura N° 29
Detalle de veladuras

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

Figura N° 30

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

Figura N° 31

Obra terminada

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

f. Barnizado

Un barniz es una capa fina protectora entre la película de pintura y la atmósfera. Es una solución de resina y se aplica cuando la pintura está totalmente seca. (Smith, 1987)

Se aplicó barniz mate con pincel N° 24 y agua ras, primero se hace una mezcla del barniz con el agua ras y luego se aplica sobre el cuadro de manera uniforme.

Figura N° 32

(Fotografía de Edith L. Díaz H.)

Figura N° 33

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- Si es posible elaborar una obra pictórica representando a la mujer como elemento transmisor de vida en un contexto natural simbólico.
- Con figuras femeninas y elementos de la naturaleza como el cisne y el árbol, se ha logrado una composición pictórica cuyo tema subjetivo es la vida.
- Se ha utilizado los elementos simbólicos acuerdo al tema, distribuyéndolos de manera armónica en la composición.
- Se logró la estilización de la figura femenina principal.
- Se hizo el estudio e interpretación de un tronco de árbol en la imagen de una figura femenina logrando una figura surreal.
- Se elaboraron estudios y bocetos necesarios para definir fundamentos compositivos en la obra.
- Se escogió a la gama de azules y violetas y su complementario amarillo como gama cromática indicada para la realización de la obra.
- Se escogió técnicas adecuadas en el manejo del acrílico y el óleo para lograr una estética adecuada en la obra pictórica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, H. (2019). *Villart Galería on line*. Obtenido de <http://www.villart.pe/galeria/caballo-escarlata>
- Aguirre-Martínez, G. (2016). Vivificación del icono bizantino en la pintura de Marc Chagall. *Cuadernos de Rusística Española*, 175-189.
- Albers, B. B. (2011). *Introducción a la Biología Celular*. México: Editorial Médica Panamericana.
- Alvarado, U. (5 de enero de 2015). *limaniatreks/Tradición limeña: La Fiesta de Reyes Magos*. Obtenido de <http://limaniatreks.blogspot.com/2015/01/tradicion-limena-la-fiesta-de-reyes.html>
- Antonino, J. (2008). *La composición en el dibujo y la pintura*. Trujillo.
- Argullol, R. (1985). *tres miradas sobre el arte*. Barcelona: Icaria.
- artribune.com/Chagall amor y vida*. (2017). Obtenido de <https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/chagall-love-and-life/>
- Calvo, M. (s.f.). *Muerte y Vida- Gustav Klimt- Historia del Arte-HA*. Obtenido de <https://historia-arte.com/obras/muerte-y-vida-de-klimt>
- Canal, M. Ramos, C. . (2011). *Dibujo en perspectiva*. Barcelona: Parramón Ediciones.
- Collazos, D. (30 de julio de 2019). *Mitos, leyendas y símbolos*. Obtenido de <https://mitoyleyenda.com/simbolos/aves/colibri/>
- Comesaña, P. (2008). *Escuela de óleo*. Madrid: Editorial LIBSA.
- Fundación Malva. (2019). *Fundación Malva Arte Latino-Americano*. Obtenido de <https://malba.org.ar/introduccion/>
- García, J. (30 de setiembre de 2013). *La Reina de los Mares . La fantasía pictórica de Armando Villegas*. Obtenido de <https://biblioacidmadrid.wordpress.com/2013/09/30/la-fantasia-pictorica-de-armando-villegas/>
- García, S. P. (1978). *El color en el arte infantil*. Madrid: Gráficas Elica.
- Gombrich, E. (1997). *La Historia del Arte*. New York: Phaidon Press Limited.

- Gowing Lawrence. (2006). *historia del arte del Simbolismo al Surrealismo*. Barcelona: España.
- Gutierrez, R. (2013). “*Simbolismo y Modernismo en Sudamérica. algunas historias reseñables (1895-1925)*”. Quito: Museo de la ciudad.
- Gutierrez, R. (2013). *Bases para una comprensión del simbolismo y modernismo en el arte sudamericano*. Granada: Universidad de Granada.
- Heller, E. (2010). *Psicología del color*. Barcelona: Gustavo Gili, S.L.
- Historia del arte- El mosaico y la pintura tras la crisis iconoclasta*. (s.f.). Obtenido de <http://www.historiadelarte.us/el-arte-bizantino/el-mosaico-y-la-pintura-tras-la-crisis-iconoclasta/>
- <https://historia-arte.com/obras/muerte-y-vida-de-klimt>. (s.f.).
- <https://www.artespana.com/simbolismo.htm>. (s.f.).
- Kandinsky, V. (2018). *De lo Espiritual en el Arte* (primera Edición ed.). Bogotá, Colombia: Planeta.
- Krickerberg, W. (1971). *Mitos y Leyendas de los Aztecas Incas Mayas y Muiscas*. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- Kronfle, R. (29 de 06 de 2018). La recuperación de Eduardo Solá Franco: El más contemporáneo de los modernos. *ÍNDIX, Revista de arte contemporáneo*(05), 38-53. Recuperado el 11 de 11 de 2019, de <http://revistaindex.net/index.php/cav/article/view/128>
- La danza de la vida. La cámara del arte .com*. (Noviembre de 2018). Obtenido de <https://www.lacamaradelarte.com/2018/11/danza-vida-munch.html>
- Lavalle, j. (1976). *Arte y Tesoros del Perú*. Lima: Santiago Valverde S.A.
- Montoya, A. L. (2014). Ciencia ,Docencia y Conciencia. *Periódico El Comentario*.
- Muñoz, A. (s.f.). *Cepvi.com*, 1. Recuperado el 18 de Julio de 2018, de <http://www.cepvi.com/index.php/psicologia/articulos/preguntas-filosoficas-el-significado-de-la-vida>
- Muñoz, A. M. (Julio - setiembre de 2012). *Altamira, un legado del paleolítico español*. Obtenido de http://www.gibralfaro.uma.es/historia/pag_1823.htm
- Muñoz, M. E. (2011). El paradigma de lo puro: del simbolismo a Greenberg. (U. d.-F. Arte, Ed.) *Revista de Teoría del arte*, 19, 20.

- Pérez, U. G. (2002). El concepto de calidad de vida y la evolución de los paradigmas de las ciencias de la salud. *Revista Cubana de Salud Pública*, 28(2).
- Prette, M. C. (s.f.). Atlas Ilustrado de la Historia del Arte. En M. C. Prette. Madrid: Susaeta Ediciones S.A.
- Repositorio Digital Quito. (junio de 2017). archive.org/details/FMC017EspejoDeJusticiaVctorMideros. Obtenido de <https://archive.org/details/FMC017EspejoDeJusticiaVctorMideros1924>
- Romero, J. (marzo de 2006). *Simbolismo. Pintura Simbolista*. Obtenido de [artespana.simbolismo: \(https://www.artespana.com/simbolismo.htm\)](https://www.artespana.com/simbolismo.htm)
- Saxton, C. (1982). *Curso de Arte*. Madrid: H.Blume Ediciones.
- Sierra, P. G. (2000). *Diccionario Filosófico* (1º Edición ed.). España: Fundación Gustavo Bueno.
- Smith, R. (1987). *El manual del artista*. Madrid: Herman Blume.
- Taringa. *La Etapa Azul de Picasso*. (4 de junio de 2016). Obtenido de https://www.taringa.net/+arte/la-etapa-azul-de-pablo-picasso_hucc8
- tiposdearte. (31 de agosto de 2017). *Tipos de Arte- Arte figurativo ¿Qué es?* Obtenido de <https://tiposdearte.com/arte-figurativo-que-es/>
- Tosto, P. (1979). *La composición áurea en las artes plásticas*. Buenos Aires: Compañía impresora argentina S.A.
- Vidal, M. A. (2009). *Enciclopedia Universal*.
- Villegas, L. (2008). “*JOSÉ SABOGAL Y EL ARTE MESTIZO EL INSTITUTO PERUANO DE ARTE Y SUS ACUARELAS*”. Tesis, Universidad Mayor de San Marcos, Lima.
- Wikipedia Enciclopedia libre. (3 de octubre de 2019). *Museo de la acrópolis- Wikipedia*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_la_Acr%C3%B3polis
- wikipedia Enciclopedia libre. (s.f.). *Leda_and_the_Swan_1510-1515*. Obtenido de [https://es.wikipedia.org/wiki/Leda_y_el_cisne_\(Leonardo\)#/media/Archivo:Leda_and_the_Swan_1510-1515.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Leda_y_el_cisne_(Leonardo)#/media/Archivo:Leda_and_the_Swan_1510-1515.jpg)
- Wikipedia/ *Judith I*. (31 de agosto de 2019). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Judit_I
- Wolf, N. (2009). *Simbolismo*. Slovakia: TASCHEN GmbH.

ANEXOS

ANEXOS

Tabla N° 02: Ficha Bibliográfica

FICHA N° _____
AUTOR: _____
TÍTULO Y SUBTÍTULO: _____
EDICIÓN: _____
LUGAR : _____
EDITORIAL: _____
AÑO DE EDICIÓN: _____
PÁGINAS : _____
SERIE/COLECCIÓN/ NÚMERO: _____
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: _____

Tabla N° 03: Ficha Textual

FICHA N° _____
TEMA: _____
AUTOR: _____
PÁGINA: _____
“ _____ ”
NOTA: _____

Tabla N°4 : Ficha de Resumen

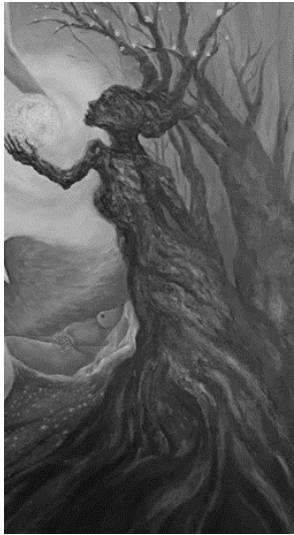
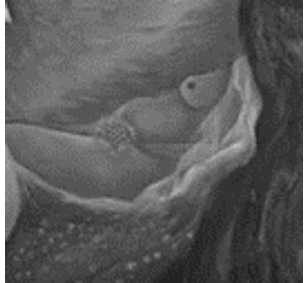
FICHA N° _____ AUTOR: _____ TEMA: _____ PÁGINA: _____ RESUMEN _____ _____ NOTA: _____
--

Tabla N°5 : Ficha de registro de internet

AUTOR: _____ TÍTULO: _____ DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: _____ FECHA DE CONSULTA: _____

Tabla N° 6: Ficha de sistematización y Recolección de información de la Bitácora

TÍTULO DEL PROYECTO		SEMESTRE		
Representación pictórica de la trascendencia de la mujer como elemento transmisor de vida a través del simbolismo		2018 – II X Ciclo		
AUTOR		CURSO/TALLER		
Edith Luz Díaz Hernández		Investigación IV/TALLER PRINCIPAL		
DOCENTE: Víctor Montenegro (Docente de Taller) Juan Zavaleta Rodríguez (asesor)				
N°	LUGAR Y FECHA	REFLEXIÓN / CONCEPTUALIZACIÓN	TÉCNICA MATERIALES	GALERÍA DE IMÁGENES ((Imagen, foto, apunte, boceto, mancha, empaste, obra final.)
1	Taller de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo 02-09-18	Figura femenina estilizada , vestida con una túnica blanca que representa una deidad que dá vida al planeta	A lápiz	Figura femenina

				
2	Taller de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo	Mujer – árbol, representa a la naturaleza en la figura de un árbol añejo con rasgos surreales de mujer anciana	A lápiz	Figura del árbol interpretado como una anciana
3	Taller de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo	la continuidad de la especie, en la figura de una gestante que reposa a la sombra de la naturaleza y bajo las alas de una figura onírica	Lápiz	Figura de una gestante que reposa debajo del árbol
4	Taller de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo	La figura fantástica de un cisne, que representa la nobleza, protección y el amor, quien protege al milagro de la vida	Lápiz	El cisne interpretado

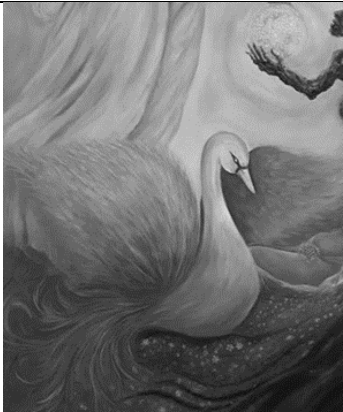

				
5	Taller de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo	la figura circular de tono amarillo , representa la sustancia de energía vital que mueve al mundo. Sirve de unión de lo real con lo sublime.	Lápiz	Círculo que tiene en sus manos las figuras femeninas

Tabla N°6: Ficha de sistematización- descripción de la obra

TÍTULO DEL PROYECTO		SEMESTRE
AUTOR		CURSO TALLER
DOCENTE		
N°	DESCRIPCIÓN	ESQUEMA GRÁFICO COMPOSITIVO