

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ARTÍSTICA FOTOGRAFICA SOBRE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

CHAVEZ BERNABE GEANELLA DENNISSE
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

MACHALA
2020

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

Propuesta artística fotográfica sobre la violencia de género en
tiempos de pandemia

CHAVEZ BERNABE GEANELLA DENNISSE
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

MACHALA
2020

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO TITULACIÓN
PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

Propuesta artística fotográfica sobre la violencia de género en tiempos de pandemia

CHAVEZ BERNABE GEANELLA DENNISSE
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

PAUCAR ENCALADA HECTOR ROGELIO

MACHALA, 23 DE DICIEMBRE DE 2020

MACHALA
2020

TESIS CHAVEZ

INFORME DE ORIGINALIDAD

7 %

INDICE DE SIMILITUD

6 %

FUENTES DE INTERNET

1 %

PUBLICACIONES

1 %

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

docplayer.es

Fuente de Internet

1 %

2

www.elcomercio.com

Fuente de Internet

<1 %

3

eldadodelarte.blogspot.com

Fuente de Internet

<1 %

4

www.letraslibres.com

Fuente de Internet

<1 %

5

udep.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

6

Submitted to Universidad San Francisco de Quito

Trabajo del estudiante

<1 %

7

Javier Gayet Valls. "LOS ORÍGENES ADOLESCENTES DEL SELFIE Y SU REPRESENTACIÓN EN EL ARTE Y EN LOS MEDIOS DE MASAS", Universitat Politecnica de Valencia, 2018

Publicación

<1 %

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

La que suscribe, CHAVEZ BERNABE GEANELLA DENNISSE, en calidad de autora del siguiente trabajo escrito titulado Propuesta artística fotográfica sobre la violencia de género en tiempos de pandemia, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico.

Machala, 23 de diciembre de 2020

CHAVEZ BERNABE GEANELLA DENNISSE
0706508033

DEDICATORIA

Me complace sobremanera levantar mis más profundos sentimientos de espiritualidad, así como mi sagrado deber de dar gracias a Dios por darme la fortaleza para cumplir con éxito mi carrera estudiantil.

De igual manera quiero manifestar fraternal cariño a una incomparable mujer, la distinguida Sra. Elena Bernabe que con su apoyo incondicional supo darme el aliento necesario para poder lograr mi sano propósito de obtener un título académico. Esa mujer es mi madre, a quien me permito dedicarle este trabajo, y el reflejo de mis conocimientos.

Para ti madre buena por ser mi inspiración recibe esta dedicatoria como muestra de admiración y gratitud por estar siempre a tu lado dándome tu respaldo.

AGRADECIMIENTO

Considerando: que la educación es uno de los medios que genera progreso y desarrollo para los pueblos del mundo, es menester dejar expresar mis más imperecedera gratitud a los distinguidos y conectados maestros de vocación que con sus sabios conocimientos me han sabido formar y llenar de capacitación intelectual para a la postre convertirme en una ciudadana útil a la patria y a la sociedad donde pondré en práctica todo los conocimientos adquiridos en mis años de estudio lo que me servirá para forjarme un futuro promisorio.

En tal virtud una vez más gracias, mil gracias abnegados maestros por darme ese baño de cultura, conocimiento y sabiduría en el lago inagotable de nuestra simienza educativa.

RESUMEN

El presente trabajo investigativo evidencia el interés de una problemática que acecha al género femenino, se habla de la violencia a la mujer que se ha convertido en un problema social que al parecer no tiene fin; con la llegada del Covid-19 se incrementó las cifras de mujeres agredidas por su cónyuge, es ahí donde nace el interés por el proceso investigativo y así poder abordar desde el arte a tan desagradable problema.

La mujer tiene una lucha constante, contra el dominio del hombre desde hace muchos siglos atrás, se la ha caracterizado como el sexo débil, su participación en el ámbito social, político o artístico también se ve afectado. Es un camino intolerante que la mujer tuvo que atravesar para lograr una intervención en la toma de decisiones que en sus tiempos le eran negados como por ejemplo: el sufragio.

En la actualidad la mujer se ve afectada por el aumento de violencia que se ha generado durante el tiempo de cuarentena, los porcentajes son más notables y preocupantes. Observando desde esa perspectiva se lleva a cabo a realizar la investigación en el campo artístico, donde la mujer según la Historia del Arte ha tenido poca implicación como artista, su imagen y figura realza en las obras de arte, es decir los artistas utilizaban a la mujer como figuración para sus obras tanto clásicas como modernas.

Otro de los factores que se aborda en este estudio, es la historicidad de la cámara fotográfica y su progreso que es un aspecto tecnológico con el cual se abordará la propuesta artística, y en este sentido, fue pieza clave dentro del arte, pues la fotografía asume un papel importante en el periodo del arte ya que muchos artistas a través de la fotografía realizan su trabajo para legitimar la objetividad que presenta sobre la realidad, esto facilitó el trabajo de muchos artistas visuales con el cual se lograba captar cada detalle que para el ojo humano pasaba desapercibido.

Por medio de la fotografía el cual es un medio de comunicación para reflejar lo que pasa a nuestro alrededor se logró realizar el proceso artístico a través de la problemática que nos rodea hoy en día. Con carácter crítico y reflexivo, este trabajo de titulación intenta dar a conocer lo terrible que es la violencia de género en todas las sociedades y estatus social, cultural y religioso que no solo es el maltrato, sino que en muchas ocasiones termina en un femicidio. Frente a esta problemática se plantea la creación de una obra artística donde se refleja claramente el maltrato a la mujer.

Esta investigación es oportuna, porque reforzará las dudas obtenidas ante la problemática y el caos que causa, de tal manera que el producto artístico sirva como base de los resultados que se alcanzaron durante el proceso. Para un mayor entendimiento del lector este trabajo investigativo está estructurado en varios capítulos que especifican el proyecto investigativo y sus bases metodológicas:

En el capítulo I, se considera la concepción del objeto artístico, el cual está distribuido en: Conceptualización y Contextualización del objeto artístico, puntos donde reflejan antecedentes del tema investigado y los máximos exponentes artísticos que ayudan al proceso de creación de la obra.

Por consiguiente, en el capítulo II, se aborda la definición y la fundamentación teórica de la obra, lo cual se habla como referencia los movimientos artísticos que se ha utilizado en el proyecto, además de definir la propuesta artística y algunas definiciones de autores trascendentales que conforman la investigación

Así mismo en el capítulo III, se establece la preproducción, producción y edición final de la obra, se desarrolló un proceso de recopilación de ideas desde los bocetos previos hasta la finalización de la propuesta artística.

Para finalizar el capítulo IV, señala el abordaje crítico de la propuesta, se manifiesta una opinión crítica y reflexiva con argumentos científicos que le den valor al trabajo, dejando paso a la conclusiones adquiridas durante todo el proceso investigativo.

Palabras Claves: FOTOGRAFÍA, ARTE, VIOLENCIA, GÉNERO, PANDEMIA,
SOCIEDAD

SUMMARY

The present research work shows the interest of a problem that stalks the female gender, we talk about violence against women that has become a social problem that seems to have no end; with the arrival of the Covid-19 the numbers of women attacked by their spouses increased, this is where the interest in the research process is born and thus be able to address from the art to such an unpleasant problem.

Women have a constant struggle, against the dominance of men for many centuries, has been characterized as the weak sex, their participation in social, political or artistic is also affected. It is an intolerant path that women had to go through in order to achieve an intervention in the decision making process that in their times was denied to them, such as: suffrage.

Currently, women are affected by the increase in violence that has been generated during the quarantine period, the percentages are more notable and worrying. Observing from this perspective, research is carried out in the artistic field, where women according to Art History have had little involvement as artist, their image and figure is enhanced in the works of art, that is, artists used the women as a figuration for their works, both classic and modern.

Another factor that is addressed in this study is the historicity of the camera and its progress which is a technological aspect with which to address the artistic proposal, and in this sense, was a key piece within the art, because photography assumes an important role in the period of art and that many artists through photography do their work to legitimize the objectivity that presents on reality, this facilitated the work of many visual artists with which they managed to capture every detail that for the human eye went unnoticed.

Through photography, which is a means of communication to reflect what is happening around us, the artistic process was achieved through the problems that surround us today. With a critical and reflective character, this title work tries to make known how terrible gender violence is in every social, cultural and religious status, in many cases the abuse ends in a femicide. Faced with this problem, the creation of an artistic work is proposed, where the abuse of women is clearly reflected.

This research is timely, because it will reinforce the doubts obtained in the face of the problems and chaos it causes, so that the artistic product will serve as the basis for the results achieved during the process. For a better understanding of the reader, this research work is structured in several chapters that specify the research project and its methodological bases:

In chapter I, the conception of the artistic object is considered, which is distributed in Conceptualization and Contextualization of the artistic object, points where they reflect antecedents of the investigated subject and the maximum artistic exponents that help the process of creation of the work.

Therefore, in chapter II, the definition and theoretical foundation of the work is addressed, which is discussed as a reference to the artistic movements that have been used in the project, in addition to defining the artistic proposal and some definitions of transdisciplinary authors that comfort the research

Also in chapter III, the pre-production, production and final edition of the work is established, a process of compilation of ideas was developed from the previous sketches to the completion of the artistic proposal.

To finish the chapter IV, it indicates the critical approach of the proposal, a critical and reflexive opinion is manifested with scientific arguments that give value to the work, giving way to the conclusions acquired during the whole research process.

Keywords: PHOTOGRAPHY, ART, VIOLENCE, GENDER, PANDEMIC, SOCIETY

ÍNDICE

RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	11
CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	12
Conceptualización del Objeto Artístico	12
Contextualización del Objeto Artístico	20
CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA	26
Definición de la obra	26
Fundamentación teórica de la obra	29
FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	33
Preproducción Artística	33
Producción Artística	36
Edición final de la obra	38
DISCUSIÓN CRÍTICA	40
Abordaje Crítico-reflexivo sobre la función de la obra	40
CONCLUSIONES	42
BIBLIOGRAFÍA	43

Imagen 1: Autor: Man Ray, 1932	15
Imagen 2: El violín de Ingres, 1924, May Ray.	16
Imagen 3: Henri Cartier Bresson Dessau, Alemania 1945.	18
Imagen 4: Robert Capa con su inseparable cámara fotográfica.....	19
Imagen 5: Autor: Robert Capa "Muerte de un Miciliano", 1936.	19
Imagen 6: Fotografía del cadáver del presidente García Moreno captada por Rafael Pérez, 1875.	21
Imagen 7: Fotografía de François "Coco" Laso, Santiago Serrano y Juan Antonio Serrano, 2015.	22
Imagen 8: Fotografías de la exposición "Sucede cuando nadie mira" Álvaro Pérez / Telégrafo, 2015.	23
Imagen 9: Serie Fotográfica “Ventanas de la ciudad perdida” 2017.	24
Imagen 10: "Paradoja" Autora: Carla Montesdeoca Orellana, 2020	25
Imagen 11: Cientos de mujeres marcharon hoy, 8 de marzo del 2020, por el Día Internacional de la Mujer en Quito.	27
Imagen 12: Retrato de Elsa Peretti, 1967 Autor: Colita.	31
Imagen 13: Aproximación I. El rostro de una mujer, pixelada en el programa de Photoshop, 2020.	34
Imagen 14: Aproximación II El Rostro de una mujer, con el fondo de un recorte de periódico de la noticia de un femicidio, 2020.	35
Imagen 15: Aproximación III El Rostro de una mujer dividido en dos, por un lado refleja golpes y el otro lado es una mujer realizada, 2020	35

Imagen 16: Maquillaje efecto de golpes similares a la realidad, 2020.	36
Imagen 17: Maquillaje terminado, 2020.	37
Imagen 18: Se agregó las palabras, 2020.	37
Imagen 19: Creación de un documento en blanco para la edición de la fotografía, 2020. .	38
Imagen 20: Edición de Curvas en Photoshop para obtener mayor realce en la fotografía, 2020.	39
Imagen 21: Obra Final, 2020.	39

INTRODUCCIÓN

El presente proceso investigativo está direccionado a dar a conocer un problema social en el que la mujer se ve involucrada, desde hace mucho tiempo atrás; la violencia de género. Con la llegada de una pandemia, que cambió la forma de vivir de casi toda la humanidad, la mujer se vio en la obligación de tratar con una sombra de esta pandemia; la violencia de género aumentó en los hogares debido a la cuarentena, donde todos los ciudadanos tenían la obligación de cumplirla y mantenerse en el refugio de sus hogares.

Si bien es cierto este problema ocurre desde hace muchos siglos atrás, pero con la llegada del Covid-19 su incremento fue alto y preocupante para la ciudadanía, las cifras no eran nada favorable, es por esta razón se indago en este problema, se espera que se pueda resolver de la mejor manera y poder ayudar aquellas mujeres víctimas del maltrato.

Mediante el estudio realizado se puede justificar el proceso artístico a través de la fotografía, medio que funcionó como elemento artístico para cuestionar y confrontar la problemática. En este campo artístico se estudió la historia y el avance que ha logrado de generación tras generación, desde el inicio de la fotografía hasta la actualidad, también artistas pioneros como May Ray, Cartier Bresson hacen que la fotografía tome una mayor significación en el mundo del arte. Donde muchos artistas gracias a la fotografía pudieron expresar sus obras.

El resultado de esta investigación tiene como producto final la creación de una propuesta artística se define el proceso artístico, con una fotografía donde se muestra la violencia física que sufre una mujer, para esta realización se hizo un análisis de los tipos de dialectos que tiene un hombre cuando golpea a sus cónyuge y estas palabras fueron escritas en el pecho de la mujer, acompañada de palabras que hacen sentir bien a una mujer cuando no es maltratada, exponiendo dos punto de vistas diferentes.

Capítulo I.

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

Conceptualización del Objeto Artístico

El presente trabajo de investigación toma a la fotografía como medio de expresión para representar los problemas sociales que afecta la contemporaneidad, para ello, se hará un recorrido histórico que aborda la historia de la fotografía y cómo a través de ella trata temas sociales desde la mirada artística. Además de resaltar de ello, haremos hincapié en aquellos artistas pioneros, que posicionaron a la fotografía en un puesto importante en los espacios culturales y artísticos.

Dicho esto, diremos que:

“Con la creación de la fotografía muchos artistas, se tuvieron que adaptar a este nuevo mecanismo para desarrollar su discurso crítico sobre su obra. “La fotografía no solo se ha convertido en parte importante de la historia de la humanidad, sino que además registra su transcurso”. (MARÍN, 1992)

La fotografía se manifiesta ante la sociedad en 1839, en Francia con la creación del daguerrotipo, este invento mostraba a la fotografía en una superficie plana de plata pulida. Se desató una obsesión por el daguerrotipo, la gente podía detener el paso del tiempo y conservar la emoción de un rostro en un recuadro. Este método podía retratar a todo tipo de persona y no solo a la realeza como se tenía acostumbrado.

En el año 1888 George Eastman fabricó la primera cámara compacta que usaba rollo de película al que llamó “kodak” el cual utilizaba los carretes de películas enrollables, en lugar de placas planas, fue evidente el avance para mejorar la forma de revelar las fotografías, en 1907 apareció la fotografía a color, que fue comercializada por la fábrica Lumiere. Estas fotografías fueron patentadas en unas láminas de vidrio. En 1990 se comercializó una cámara con una resolución de 1,3 megapíxeles donde se observaba la fotografía mediante un cable la cual se podía archivar.

“La aparición de nuevos medios técnicos en la creación de imágenes ha tenido y tiene una importante influencia sobre el campo de la creatividad. Es indudable que en la cultura visual contemporánea existen numerosas motivaciones -sociológicas, políticas, subjetivas, o simplemente estéticas-, pero en este gran mosaico la tesela de la tecnología aparece como clave esencial para comprender su génesis y su evolución”. (Castellary, 2017).

La fotografía logró una transformación, en la que se vio reflejada los últimos años con la evolución de la tecnología, la cual ha sido una fuente muy esencial para la creación de nuevos medios, que ayudan al progreso fotográfico. En la actualidad existen las cámaras digitales, lo que hace sencillo las tomas de fotografías.

En la sociedad se dio un gran cambio con la llegada de la cámara fotografía y muchos de los pintores y dibujantes se sometieron a este inesperado cambio, lo que los llevó a realizar algo novedoso para ellos. “La fotografía se hizo sentir, tambaleó el mundo del arte y cundió el pánico; el peligro de que la pintura desapareciera aterrorizó al artista plástico que temió por lo que había sido su vida. Nada de eso ocurrió. Es más, el ancestral arte cogió de la mano al infante que acababa de llegar y lo ayudó a comenzar su andadura y, tras un tiempo, a emprender un vuelo que nunca ha cesado”. (Vicente, 2005). El artista reemplaza el pincel y el lienzo, demostrando así que se puede producir otro tipo de arte con la ayuda de la cámara fotográfica.

Según (Latorre, 2012) “La fotografía fue sustituyendo progresivamente a la pintura y a la miniatura en el retrato, y más tarde al dibujo y al grabado en la ilustración de textos y periódicos; y todo esto obligó a muchos dibujantes profesionales a abandonar su actividad primitiva y ejercer la nueva técnica”

Los pintores incluyeron nuevos enfoques fotográficos en sus obras. Muchos artistas incluso académicos utilizaban a la fotografía como inspiración en sus composiciones alegóricas presentadas en los salones oficiales y, aunque no era considerada como arte, no podían evitar los efectos de su lenguaje específico. Pero luego esa percepción cambió, y gracias a la dedicación y esfuerzos de algunos pioneros que demostraron que su arte merecía estar a un mismo nivel de la pintura o la escultura.

Es decir que los artistas se esforzaron para que la fotografía sobresalga y sea considerada un arte más, no cabe duda que el fotógrafo logró este cambio registrando momentos únicos de la vida diaria al igual que lo hacía la pintura. La fotografía para ser llamada artística debe cumplir requisitos, pues el autor deberá transmitir sentimiento o una sensación hacia el espectador, no toda fotografía es considerada un arte.

A finales de los años setenta, con la fotografía conceptual se podría denominar “la entrada en arte” de la fotografía”. Pero en los años noventa, la fotografía conquistó un lugar institucional en galerías, en museos y en espacios culturales jamás antes ocupados.

“La fotografía ya no es considerada como mero documento o instrumento de reproducción, ni tan siquiera como una imagen artística que pudiera asimilarse a la pintura, sino como medio de expresión plástica con valores propios que radican esencialmente en el factor mecánico”. (Latorre, 2012)

La foto artística domina técnicas fotográficas, la capacidad de observación y reflexión sobre el concepto que se quiere transmitir con su elemento mecánico. A veces el resultado final no es lo que se ha proyectado, la clave está en que la fotografía habla por sí sola de una manera que cobre vida. Se consigue una buena pieza fotográfica con la mezcla de conocimiento, gana y creatividad sobre todo tiene que comunicar algo.

Cómo se citó en (Crippa, 2018) en su documento la fotografía como arte contemporáneo donde cita a (Roullié, 2017):

Explica que la historia de la fotografía está llena de tomas de posición, ya sea a favor o en contra de su introducción en el territorio de las artes. Se discutía mucho su esencia artística, pues se tenía como concepto artístico la obra que se hacía manualmente, y no por medio de una máquina. Muchos artistas utilizaron la fotografía como herramienta para la creación de sus obras. Como Delacroix, dibujaba utilizando muestras fotográficas que realizaba junto a Eugène Durieu, evidencia el autor. Para el artista, la cámara era un objeto didáctico del que hacía uso, para realizar sus dibujos de modo más exacto, para conocer las obras de los grandes maestros. (pág. 18)

Hoy en día se puede disfrutar de la fotografía, en la creación de las obras artísticas gracias a un genio que realizaba las muestras artísticas como un objeto didáctico.

Se conoce a Louis Jaques Mandé Daguerre como el padre de la fotografía, por perfeccionar el método para poder fijar permanentemente las imágenes en papel utilizando una caja oscura, e inventó el daguerrotipo que fue el primer procedimiento fotográfico lo que revolucionaría al mundo entero.

La fotografía forma parte, como obra de Arte para el público, gracias algunos artistas pioneros, uno de ellos es Man Ray que utilizó a la fotografía como medio de expresión.

Imagen 1 Autor: Man Ray 1932 Archivo Fotográfico del museo de arte contemporáneo de New York.
Fuente: <https://www.xatakafoto.com/fotografos/man-ray-el-surrealista-que-convirtio-la-fotografia-en-arte>

El artista Emmanuel Radnitzky (Man Ray) (ver imagen 1) logró que la fotografía se diera en espacios artísticos. Este hombre trabajó con retratos, sus obras además de graficar, comunicaba algo detrás de cada fotografía lo que llevó a inducir con la fotografía conceptual. Aunque el artista tuvo sus inicios en la pintura, se lo identifica en el campo de la fotografía.

May Ray, artista que abandonó la pintura habitual, para lograr un gran reconocimiento en la fotografía. Su preferencia hacia la cámara fotográfica fue de gran ayuda para la realización de sus obras. El estar involucrado con la fotografía, lo llevó a la cercanía con otros artistas como

Francis Picabia Y Marcel Duchamp, fue entonces cómo se involucró con el “Dadaísmo”, un movimiento de vanguardia artística que venía del continente Europeo.

Las primeras obras que realizó fueron los “rayographs” (rayo gramas), eran fotografías sin usar una cámara, pero el proceso consistía en la utilización del papel sensible a la luz que se revelaba posteriormente dando imágenes abstractas apartándose de la realidad.

El artista creó una nueva forma de percepción de fotografías, el ser abstractas y creador de composiciones, fue una innovación en esa época, fue una gran aportación en cada foto que se mostraba, el espectador ya no solo veía la imagen si no que tenía que analizarla. “De esta forma vemos que el auténtico artista es el genio, el cual cuando alcanza el estado de inspiración es capaz de expresar lo más esencial de las cosas”. (Martínez, 2006)

Unas de sus obras más reconocida, es el “Violín de Ingres” esta obra fue realizada en el periodo surrealista, donde resalta la espalda de una mujer, es muy atrayente por su contraste, además de tener el instrumento de cuerda y la incorporación de alegorías en la espalda, para así definir la intención artística. Su fotografía busca la belleza en lo cotidiano, de esta manera el fotógrafo logra desarrollar una obra en la que mezcla la objetivación y la apreciación.

Imagen 2 El violín de Ingres, 1924, May Ray

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/el-violin-de-ingres-de-man-ray>

La fotografía es claramente surrealista que quiere decir que trasciende lo real a partir de lo imaginario e irracional, nos habla de un encuentro inesperado de personalidades, lo que era

recurrente en el arte surrealista. La obra de arte hace también referencia a lo clásico lo que también era muy utilizado por los surrealistas.

“La delicadeza de las formas del objeto musical trasladada a la espalda femenina de la primera y el énfasis maquinista en la segunda no hacen olvidar la cuestión principal: otra vez la mujer se hace objeto, su espalda es un instrumento para ser tocado, su sexo el inicio de la actividad maquinal” (Guiral, 1995)

Esta fotografía fue muy innovadora en su época, con la apreciación de la figura femenina, trascendiendo y marcando pautas para futuras interpretaciones de la mujer como instrumento musical.

Gracias a la influencia de May Ray muchos artistas adoptaron la línea de la fotografía. Uno de ellos fue Henri Cartier Bresson fotógrafo reconocido a nivel mundial, a lo largo de su carrera profesional, tuvo la oportunidad de retratar a personajes como Henri Matisse, Fidel Castro, Pablo Picasso. Luego de dedicarse a la pintura se sumerge en el surrealismo que se vivía en París en los años 30. Con su primera cámara inicia sus prácticas fotográficas que mantienen hasta 1970 como su principal forma artística.

Su fotografía cumplió un gran rol en la sociedad, captaba el momento justo, además sus imágenes tenían un contenido que llevaba al espectador a una reflexión, según (BRESSION, 2017) Manifiesta que “Las imágenes de Bresson están cargadas de paciencia, y, sobre todo, de momentos únicos que solo podrían haberse retratado si el artista estaba preparado para tomar la fotografía en ese momento justo”.

Imagen 3 Henri Cartier Bresson Dessau, Alemania 1945

Fuente: <https://www.albedomedia.com/destacado/henri-cartier-bresson-dessau-alemania/>

El artista en esta obra atrapa el momento donde todo fluye ese era su objetivo cuando trabajaba en sus fotografías. Se observa a una mujer que asiste sumisa a un tribunal público, en la parte derecha de la fotografía se encuentra una señora que descarga su ira hacia la afectada. A pesar de haber intentado pasar desapercibida entre la multitud, fue reconocida. El artista capta el momento en el que el afecto se transforma en odio, pero también en duda. Duda que esconde una fotografía realmente apasionante, pero también consternadora.

Bresson luego se dirigió a París donde fotografió los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial en el territorio Francés. Recorrió el mundo con su cámara, retrato de la mejor forma posible, lo que queda reservado en él, es que fuera el primer fotógrafo en exponer en el museo de Louvre en París, honor que está reservado en él.

En la disciplina artística se encuentra a un gran referente como lo es el fotógrafo Robert Capa, el artista fue reconocido internacionalmente por fotografiar la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, el artista toma la decisión de viajar para cubrir sucesos, en un principio fotográfico acciones bélicas y armamento utilizado, luego Capa se enfocó en reflejar los rostros humanos marcados por el horror y la tragedia a causa de la guerra. “Capa fue testigo del ascenso de Hitler al poder, y de la mayor parte de la maldad humana, que una guerra, sea en el lugar que sea, puede proporcionar”. (LISA, 2018)

Imagen 4 Robert Capa con su inseparable cámara fotográfica.
Fuente: <https://www.eurasia1945.com/cultura/lectura/robert-capa/>

Viajó a París e hizo amistad con dos fotógrafos de su edad David Szymin y Cartier Bresson, con quien después fundaría la famosa agencia Magnum, luego viajó a España y fue uno de los primeros en mostrar los efectos de la guerra en la población civil, algo muy impactante en aquel momento.

Robert Capa fue un artista que sirvió para que la Guerra Civil Española transformó la vida de millones de españoles. Capa fotografió la foto más publicada del siglo “la Muerte del miliciano en Cerro Muriano.” (Ver imagen 5), es una fotografía en el momento en que sucede la muerte.

Imagen 5 Autor: Robert Capa "Muerte de un Miciliano", 1936
Fuente: <https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/16/cultura/1224178196.html>

Esta fotografía un icono de la contienda española y en una obra cumbre del fotoperiodismo de guerra. El protagonista de la imagen es Federico Borrell García, muere de un balazo en un soleado paraje del cerro Muriano, aparece cayendo hacia atrás con un brazo estirado y con un fusil que se desliza de su mano.

Según (Garrido, 2002) para Capa “Lo importante de su obra es que buscaba encontrar una mirada lejos de ideas preconcebidas, que se ocupa de orientarnos sobre aquello que no conocíamos sino de lejos, y remitirnos a la parte de autenticidad que otros nos negaban. Sus fotografías reflejan la verdad porque él estuvo siempre cerca del lugar de los hechos”.

Ver cada una de sus fotografías el cómo plasmaba el dolor, la tragedia y la miseria en el momento exacto que sucedía, concierne al espectador y sobre todo le comunica una manera de vivir en aquella época. Para Robert Capa no existió ese ligero desenfoque, sino que fue la voluntad y la pasión que guiaron su carrera artística.

Contextualización del Objeto Artístico.

La fotografía llega al Ecuador en 1840, traída por viajeros y aventureros. Esta fecha se basa en los estudios de las autoras de los periódicos ecuatorianos que ofrecían el servicio de retratos mediante daguerrotipo. (Malina, 2012)

Los fotógrafos en su gran mayoría eran extranjeros (europeos y norteamericanos) recorrieron el Ecuador en busca de tomas fotográficas de especies botánicas, pero estos artistas aprovecharon y registraron los paisajes de la ciudad de Guayaquil, Quito y los volcanes de la sierra. En la mayoría de las ciudades del Ecuador, hubo algún intento de incursionar en esta nueva línea artística, lo cual hay un limitado registro de Portoviejo, Lajas, Puyo, Ibarra, Riobamba, entre otras ciudades.

Las primeras fotografías más comunes en Ecuador fueron las tarjetas personales, tenían una medida de 6x9cm, eran fabricadas en cartones y con el distintivo del fotógrafo en el revés, el

uso de estas fotografías tuvo como objetivo el envío de recuerdo a las clases dominantes, y otras veces la utilizaron como postales o breves cartas personales.

En Quito en el año 1859 ocurrió un devastador terremoto que sacudió la Ciudad, Rafael Pérez, con su cámara captó los registros históricos del estado en el que quedó la ciudad, con estos hechos rompió con paradigmas y con estas experiencias de captar escenas fuera de lo común, eliminó la exhibición de retratar el cadáver del presidente Gabriel García Moreno.

Imagen 6 Fotografía del cadáver del presidente García Moreno captada por Rafael Pérez, 1875.

Fuente:<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/bitstream/10469/5164/1/RFLACSO-CH119-02-Barrazueta.pdf>

Rafael Pérez según los registros históricos indica que no tomó las fotografías como una noticia, sino que animado por los clientes que en ese momento se estaban fotografiando. Se puede decir que Pérez es el pionero de la fotografía documental en el Ecuador. “Las fotografías del cadáver de García Moreno son un claro ejemplo de la fotografía como material de investigación y como fuente de información”. (Monteros, 2015)

Partiendo de estos cortos antecedentes se ahonda en el estudio de la fotografía en el arte, anteriormente la fotografía en el ámbito nacional sólo servía para la aristocracia o la burguesía, información, política o una simple afición. Gracias a la fotografía se tiene conocimientos de la misma tal es el caso que queda evidenciados aquellos inicios artísticos en donde se documenta hechos históricos o movimientos sociales surgidos en la época.

A pesar que a nivel nacional la fotografía no ha surgido de una manera excepcional. Existe un grupo de artistas llamado “Paradocs” quienes buscan ganar un espacio para la fotografía. El colectivo se muestra en el año 2008 con los artistas François “Coco” Laso, Juan Antonio Serrano y Santiago Serrano.

Imagen 7 Fotografía de François "Coco" Laso, Santiago Serrano y Juan Antonio Serrano, 2015.

Fuente: <https://medium.com/eco-santos/colectivo-paradocs-88f4dc28b330>

Estos artistas realizan talleres e incluso realizan exposiciones para que se genere más exhibiciones y que la comunidad, conozca a través de la fotografía los problemas sociales que se dan en el país, relatan que como es un grupo propio no cuentan con el dinero suficiente para realizar muchos proyectos que tienen en mente, pero que a través de trueques han logrado realizar muchas cosas y es como se ha mantenido la colectividad.

El premio Fotoperiodismo por la Paz “Juan Antonio Serrano” surgió en el año 2013 cuando muere un miembro del grupo y decidieron mantener viva su memoria y el legado fotográfico. La idea del Premio es que usen el fotoperiodismo y la fotografía documental como instrumento para instalar un diálogo y difundir una cultura de paz en el Ecuador.

El Colectivo Paradocs forma parte de un gran proyecto de la Secretaría de Cultura de Quito llamada “Fluz” este proyecto trata el tema de la violencia contra la mujer. El colectivo fue

invitado para desarrollar un taller de creación fotográfica además de la intervención en espacios públicos.

La temática del taller surgió como una necesidad de transmitir imágenes del problema social que enfrenta la sociedad ecuatoriana: la violencia contra la mujer. El hecho es muy alarmante las mujeres que sufren esta violencia no solo es física sino sexual, psicológica, emocional y económica. “La mujer debe tomar conciencia de su identidad como ser humano, de sus potenciales y capacidades, de su independencia”. (Nieto, 2010)

Es por esta razón que este problema debe ser mostrado, para debatir y encontrar formas de salir de este problema. La exposición fue denominada con el nombre: “Sucede cuando nadie mira”.

El Colectivo propuso trabajar de una manera en que las imágenes se perciban las condiciones en las que se desenvuelve la mujer que ha sufrido un tipo de violencia. Tanto artistas como fotógrafos dieron su punto de vista y mostraron de una manera tan impresionante un problema tan complejo.

Imagen 8 Fotografías de la exposición "Sucede cuando nadie mira" Álvaro Pérez / Telégrafo, 2015.

Fuente: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/sucede-cuando-callamos-una-exposicion-fotografica-que-toco-susceptibilidades>

Mediante unas gigantografías se mostraba la violencia contra la mujer, para concientizar a la comunidad de este grave problema, pues la ciudadanía al pasar por las calles de Quito

observaba esta cruel realidad que viven muchas mujeres ecuatorianas, pues eran imágenes muy fuertes que impacta al espectador.

Los artistas mediante la fotografía manifestaron una realidad que existe y que hay que tomar acciones para evitar que siga sucediendo la ciudadanía necesitaba observar lo que está sucediendo y los artistas cumplieron con el objetivo causar una reflexión en el espectador.

En el ámbito local, se conoce al artista Luis Marcelo Cabrera Zambrano quien se introdujo en la fotografía con su obra “Ventanas de la ciudad perdida” que surgió en el año 1995, la obra consistió en ir fotografiando las ventanas de las casas de la cultura machaleña, que ahora son inexistentes en Machala moderno, transportan estas fotografías en aquellas épocas, donde se destacan las calles principales de la ciudad de Machala.

El artista se encuentra muy activo en el campo artístico de la fotografía trabajando como activista en la ciudad de Vinces y en las comunas chocolateras.

Imagen 9 Serie Fotográfica “Ventanas de la ciudad perdida” Autor: Marcelo Cabrera, 2017

fuelle:https://casadelacultura.gob.ec/?ar_id=17&pr_id=7&title=Agenda%20Cultural%20El%20Oro&palabrasclaves=Agenda%20Cultural%20El%20Oro16%2F06%2F17

En la actualidad se encuentra a la artista Carla Montesdeoca Orellana quien está muy activa en el campo de la fotografía en la ciudad de Machala, la artista formó parte de una exposición virtual, debido al Covid-19 los artistas se vieron obligados a manifestarse de una manera

diferente a lo habitual. En la exposición denominada “C19_2020” la artista presentó una serie fotográfica (ver imagen 10).

Imagen 9 "Paradoja" Autora: Carla Montesdeoca Orellana, 2020

Fuente: https://peopleartfactory.com/g/26170?fbclid=IwAR2XQb-ihiePNcsDtrwqLPGV6QmICPDRY8C9IrMTup_58Hwr22m_9I8m5YY

Carla explica que la serie fotográfica es un autorretrato que demuestra un impacto del aislamiento en la salud mental. La pandemia de coronavirus no solo afectó la salud física, sino mental. El enfrentamiento a un futuro cada vez es más incierto, los sentimientos de ansiedad, dolor y soledad aumentan y mucho más en aquellos que padecen trastornos mentales previos.

Creándose una paradoja, si bien se requiere un distanciamiento social para prevenir el virus, la soledad y el aislamiento pueden contribuir a una mala salud mental, lo cual provoca, encontrarnos con nuestro verdadero rostro y escuchar lo que grita nuestro inconsciente, ante la soledad y el miedo. Para muchos el protocolo del alcohol y máscaras faciales no es comparado con la desinfección de la propia mente.

Capítulo II.

CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA.

Definición de la obra.

La presente obra artística manifiesta un problema que acecha a la sociedad, debido al COVID 19 la humanidad estuvo en cuarentena, donde casi todas las fuentes de trabajo se tuvieron que cerrar, esto provocó que familias enteras convivan en una sola casa las veinticuatro horas el día y los siete días de la semana, como medida de seguridad contra el contagio. Esto aumentó otra plaga mortal, pues las llamadas al 911 se alteraron reportando un sin número de violencia de género, el encierro total avivo que los cónyuges aumenten su agresividad hacia la pareja.

“Confinar a las mujeres maltratadas en el lugar donde sufren la violencia y al lado de quien la ejerce tiene como consecuencia directa el incremento de la violencia y de la impunidad del agresor” (Acosta, 2020)

El aumento de la violencia contra la mujer se debe resolver, con el apoyo suficiente, anteriormente antes de la llegada del virus las comunidades y organizaciones de base y defensa de las mujeres, las manifestaciones se realizaban para ser escuchadas ante la sociedad, incluso brindaban apoyo y asesoramiento en línea, empleando la tecnología como por ejemplo las redes digitales.

Imagen 10 Cientos de mujeres marcharon hoy, 8 de marzo del 2020, por el Día Internacional de la Mujer en Quito. Autor: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

Fuente:<https://www.elcomercio.com/actualidad/marcha-8m-alzo-voz-violencia.html>

Esta lucha se ha distribuido por todos los rincones y las leyes no están endurecidas para quienes hacen uso de esta despreciable conducta masculina. Por medio del género musical también se pronuncia, viralizando una música que es un intento de himno a este conflicto ya que hay mucho por hacer para que las leyes protegen a la mujer de los actos machistas.

A partir de esta pequeña reseña se define al presente trabajo investigativo, a través de la fotografía. “La fotografía artística es, sin embargo, una de las formas más seguras para nuestra liberación de lo automático. Pensar, estudiar y calcular la imagen son requisitos previos para la producción de la fotografía artística” (Macedo, 2013)

La toma fotográfica tendrán un valor muy significativo, se refleja el dolor y el sufrimiento de aquella mujer, el rostro de una mujer estará dividido en dos partes, un lado se plasmará los golpes provocados por su cónyuge esta significación representa el estado físico, cada vez que es golpeada, sus daños se ven evidenciados en ella y por el otro lado del rostro tendremos a una mujer radiante que resplandece su belleza. “la idea fundamental es que la fotografía es una estrategia para el conocimiento de la realidad social”. (Omar G, 1998)

Es entonces que a partir de este registro fotográfico se pretende generar empatía y conciencia de lo que este problema puede causar, en muchos de los casos la violencia de género termina trágicamente en un femicidio. Se espera que la fotografía logre captar ese daño y al mismo tiempo capte lo hermosa y delicada que es una mujer y así poder matizar los casos

vivenciales de las mujeres que tienen como esposos a hombres violentos que pueden acabar con su vida.

La fotografía tendrán un tamaño de 42cm por alto y 29,7 cm de ancho, es un tamaño armónico donde se logrará observar cada detalle de la fotografía, pues en la parte del cuello y hombros de la mujer se escribirán unas palabras que escuchan diariamente las mujeres maltratadas y por el otro lado se escribirán palabras lindas que hacen sentir bien a una mujer. Este tamaño sería estético para lograr ver detenidamente cada palabra sin ninguna distracción.

“El objetivo de un fotógrafo es el de conseguir fijar de la forma más nítida posible la imagen del objeto que queremos fotografiar y armonizar con aquello que se encuentre alrededor”.
(Nualart, 2010)

Debido a esta argumentación las imágenes serán a color, para que el espectador tenga mayor nitidez al observar la imagen, el fondo será neutro para que no haya despiste alguno, al igual el color de las letras serán negras, para que el rostro obtenga la mayor atención en la fotografía.

Fundamentación teórica de la obra

La violencia hacia la mujer no es algo relativamente nuevo, si miramos el pasado, el hombre ha tenido siempre la obligación de hacer trabajos duros y esto le ha dado privilegios que hasta hace poco a las mujeres le eran negados, como por ejemplo el derecho de expresarse libremente o el derecho de instruirse, estudiar y participar de la ciencia y la tecnología. La mujer ha sido tomada como un objeto, porque vivimos en una sociedad machista donde el hombre la agrede tanto física como psicológicamente.

Este trabajo artístico se realizará para que la comunidad analice esta situación y haga conciencia de lo que pasa en cada rincón del planeta. “Cada tres minutos muere una mujer en el mundo a manos de un hombre de su entorno; cada cinco minutos una mujer o una niña son violadas; cada dieciocho segundos una mujer es maltratada en el ámbito de su hogar”. (Larrosa, 2010)

Tras la llegada del COVID 19, un virus mortal que acaba con la vida de millones de personas en el mundo. Las mujeres se enfrentan a la sombra de este virus la violencia que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia, el encierro provocó tensiones emocionales y económicas y por ende el porcentaje de violencia de género aumentó progresivamente poniendo en peligro a miles de mujeres.

“Las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores ingresos. La demanda de cuidados es mayor, además de que resulta muy difícil en condiciones de hacinamiento mantener el distanciamiento social y las medidas sanitarias”. (Batthyány, 2020)

La cuarentena mantuvo en un encierro total a miles de familias de toda clase económica, los hogares de bajos recursos tuvieron mayor presión, incitando que los agresores se aprovechan de la situación para cumplir actos indebidos hacia el género opuesto. El hogar, refugio de las mujeres para tan terrible pandemia se convirtió en el más peligroso, mientras se aumentaba el tiempo de convivencia se generaban conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares.

El cumplimiento de todos los códigos o leyes que puedan existir en el pro combate a la violencia machista, no es suficiente para los agresores, pues ellos siguen cumpliendo su acto machista, y otro factor que les favorece es que las víctimas no se atreven a denunciar a la primera aparición de violencia, la mayoría de casos son ocultados por las misma víctimas. Las mujeres se resignan a vivir con este maltrato, sin tomar en cuenta que en un futuro esta violencia puede llegar a situaciones más extremas como es el femicidio.

Para representar esta problemática se considera a la fotografía es un medio importante al momento de documentar la historia o momentos efímeros que quedan marcados en el espectador, también es importante la exposición artística y por tal razón es considerada la disciplina perfecta en este trabajo de investigación

La mujer ha tomado gran protagonismo en la fotografía, sea o no activista, algunas veces es profesional o documental, en cualquier caso, la mujer actualmente documenta en un oficio que tradicionalmente también fue solo de hombres y en varios países de Latinoamérica cada día se ve más mujeres documentando luchas sociales. Una fotógrafa feminista española “Isabel Steva Hernández” quien se dedicó a documentar toda clase de propuestas sociales en las que la mujer era protagonista, este hecho avivo más aun a las mujeres a liberarse de complejos y manifestar sus deseos y derechos como una persona libre.

“Colita” como se la conoce artísticamente, ella es una fotógrafa de transición, feminista y una mujer que ha trabajado por sus ideales. Siempre vio a las mujeres como unas guerreras. Colita ha puesto dedicación en cada una de sus fotografías, cada problema social o políticos lo reflejaba en sus obras fotográficas.

“Al hacer imagen de las manifestaciones de las feministas o del movimiento gay, al retratar mujeres fuera de la norma hetero patriarcal construyó posibilidades de existencia; desde luego amplió el canon de lo visible y de lo representable. Se convirtió en testigo de la militancia feminista, algo esencial a la hora de determinar presencia y memoria”. (Rosón, 2017)

El trabajo de esta mujer fue importante en su momento, repertorio y colaboró en las luchas que hasta el día de hoy siguen en pie, ya no era solo luchas de un sector social, esta artista cumplió un rol importante por medio de la fotografía el cual fue documentar hechos que hasta

el día de hoy siguen inspirando a quienes se sienten identificados con dichas luchas expresadas en las fotografías de esta artista, es por estas razones que en este trabajo de investigación se considera a la fotografías como herramienta apropiada al momento de exponer el trabajo artístico, sin duda se espera que el mensaje llegue y de igual manera inspire a más gente.

Se especializó en retrato y fue denominada la Gauche divine barcelonesa, (grupos de profesionales, intelectuales y artistas) y con esta colección de retratos realizó una exposición en la galería Aixelá, en 1971, la misma que fue clausurada por la policía el día siguiente. La exposición supone un retrato de las transformaciones históricas, culturales y sociales, la exposición obtuvo un montaje museográfico bastante acertado.

Imagen 11 Retrato de Elsa Peretti, 1967 Autor: Colita.

Fuente: <https://emmatrinidad.wordpress.com/2014/05/19/colita-porque-si-retrospectiva-de-colita-en-la-pedreira/>

Ha sido en el género del retrato donde ha tenido más relevancia por la condición desenfadada e irónica en sus imágenes, pero también por su espontaneidad emocional que capta su mirada.

La fotografía de retrato tiene como esencia capturar la naturalidad de una persona, ya sea resaltando la mirada, sus cualidades físicas o la pose en general y transmitir su estado de

ánimo. Esta fotografía no solo es percibir el rostro a primer plano sino también enfocar a la persona de cuerpo entero. Esta es una de las características que tendrá la obra final del trabajo investigativo será realizada en el género del retrato.

“Por el otro lado, el retrato, en determinados contextos y situaciones, es un poderoso instrumento semiótico de reconocimiento social, a menudo cultivado como una forma de consagración y prestigio social” (Finol, 2012)

Al tener una perspectiva más clara de los fundamentos teóricos de la historia de la fotografía, entendiéndose como una obra de arte, podemos determinar la gran importancia desde su aparición. Desde el año 1839 que fue creada la cámara fotográfica, la imagen logra un valor especial, siendo este un aporte importante que se acoge para la creación artística de la investigación.

“La fotografía, como la memoria, es siempre construida: no pone de relieve tanto lo irreversible, como lo inacabable, el pasado como el futuro”. (SOULAGES, 2008)

Se refiere a que la fotografía en relación con la memoria se la puede considerar cuando observamos un retrato, pues nos lleva a una eventualidad y a un espacio, nuestros ojos reúnen muchas imágenes que se quedan grabadas en nuestra memoria, ya la fotografía no pone el realce en un instante terminante imaginario.

La obra a realizarse abordará la temática de la violencia de género para que no siga en anonimato, y que gracias a la fotografía que actualmente se la utiliza como un medio para expresar lo que sucede a nuestro alrededor. “La fotografía documenta, comunica, funciona como registro, pero además -y tal vez debido a todo lo anterior- acompaña al ser humano hasta en sus acciones más brutales”. (Russo, 2007)

Capítulo III.

FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

Preproducción Artística

Se ha definido y se ha fundamentado la concepción de la obra artística, en este capítulo se procederá a evidenciar los bocetos con aproximaciones gráficas, con los cuales se analizará detalladamente para poder identificar cual será el más apropiado para el planteamiento de la obra artística.

Toda producción artística debe seguir un proceso creativo, donde surgen las ideas principales y únicas de cada persona y esto va de la mano con el proceso investigativo. “La creatividad es la aparición de algo único y original”, constituyendo el proceso de ser sensible a los problemas, deficiencias, vacíos en el conocimiento, la falta de armonía, para identificar las dificultades, encontrar soluciones”. (Castro, 2011)

Para el proceso creativo de los bocetos a seguir y por ende encontrar el resultado final se indago las fases que se deben seguir para la aplicación de la creatividad y la lluvia de ideas para poder resolver el problema, teniendo en cuenta que es el paso inicial para la creación de la obra artística.

Para la realización de los respectivos bocetos se analizó los conceptos del retrato fotográfico, pues muchos artistas ahondan con temas universales como la violencia, asunto de género, sexualidad, la injusticia, la corrupción entre otros problemas sociales, y emplean al retrato como una forma de comunicación para expresar lo que pasa a nuestro alrededor.

El Autor Juan Moreno manifiesta que:

En este sentido el retrato fotográfico ha asumido un papel destacadísimo como herramienta de comunicación en los primeros años del siglo XXI y ya no sólo como un hecho social de fuerte arraigo en occidente, si no que ha traspasado fronteras, y a través de internet, se ha convertido en un fenómeno extendido a cualquier punto del planeta. (Moreno, 2013)

El uso del retrato se ha extendido gracias a su uso como herramienta de comunicación es por esta razón que los artistas bucean en las temáticas de géneros para estudiar asuntos sociales, que funciona como agitadores de la conciencia de quien los contempla.

Con los estudios correspondientes se conduce a crear las correspondientes aproximaciones gráficas para la producción artística.

Propuesta 1

Imagen 12 Aproximación I. El rostro de una mujer, pixelada en el programa de Photoshop, 2020
Fuente: El autor

Propuesta 2

Imagen 13 Aproximacion II El Rostro de una mujer, con el fondo de un recorte de periodico de la noticia de un femicidio

Fuente: El Autor

Propuesta 3

Imagen 14 Aproximación III El Rostro de una mujer dividido en dos, por un lado refleja golpes y el otro lado es una mujer realizada, 2020

Fuente: El Autor

“En esta medida pensamos que las imágenes fotográficas de la violencia no pueden estar aisladas y situadas desde la fragmentariedad. Es necesario construirlas al interior de narrativas, de historias que evidencian una voz”. (Olaya, 2014)

Se realizó la selección respectiva de todos los bocetos, considerando que la fotografía debe reflejar el mensaje claro que se quiere transmitir, mostrando a la misma mujer en una fotografía que por un lado de su rostro esta marca por golpes y por el otro lado una mujer bella y realizada, será como observar las dos caras de la moneda en una misma persona con el objetivo de hacer conciencia y causar una reflexión en el espectador.

Producción artística

Para la realización de la fotografía se utilizó materiales para el maquillaje de la modelo, se emplearon colores fuertes similares a los golpes reflejados en la realidad y para poner las letras en el cuerpo se aplicó un marcador de punta fina para mayor fijación. Se contó con una iluminación directa. Se usó un tripol para el soporte de la cámara.

A continuación, se pondrá la evidencia de la realización de la fotografía a través de imágenes tomadas en el proceso.

Imagen 15 Maquillaje efecto de golpes similares a la realidad, 2020
Fuente: El Autor

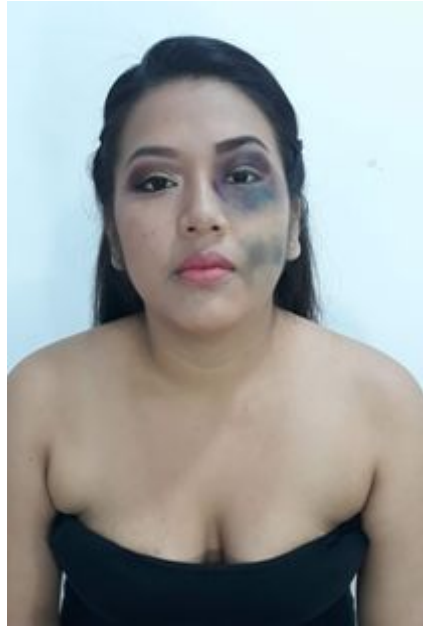

Imagen 16 Maquillaje terminado, 2020
fuente: El Autor

Imagen 17 Se agregó las palabras, 2020
fuente: El Autor

Edición final de la obra

Una vez ejecutada la fase de preproducción y producción de la obra, se muestra la edición final, a esta fotografía se procedió a realizar los últimos detalles en el programa de Photoshop. “Las fotografías tomadas y seleccionadas en la práctica, empleando un programa como *Power Point* o *Movie Maker* o cualquier otro programa de edición, con el fin de mostrar que el proceso es dinámico, reflejó un 83,33% en totalmente de acuerdo con este aspecto de la propuesta”. (Tineo, 2017)

El programa de edición contribuyó a dar los toques finales de la fotografía la cual está designada a recibir los criterios adecuados para así obtener el abordaje crítico de la misma. Cada experiencia adquirida en el proceso de construcción de la obra, es muy significativa porque se obtuvieron los mejores resultados.

A continuación, se muestra la fotografía final con las ediciones correspondientes.

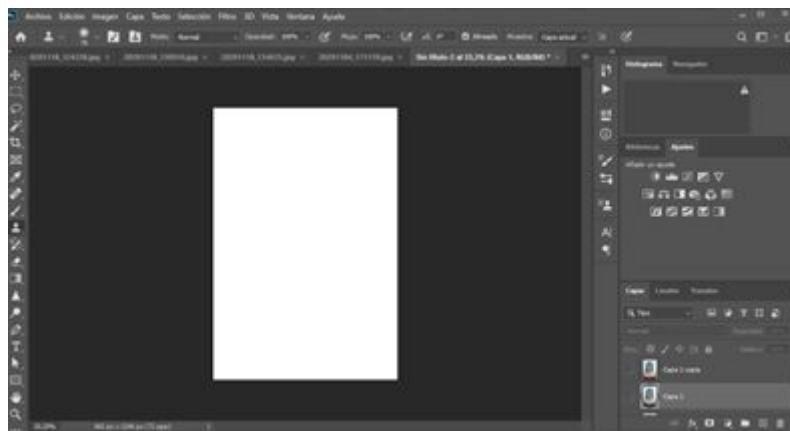

Imagen 18 Creación de un documento en blanco para la edición de la fotografía, 2020

Fuente: El Autor

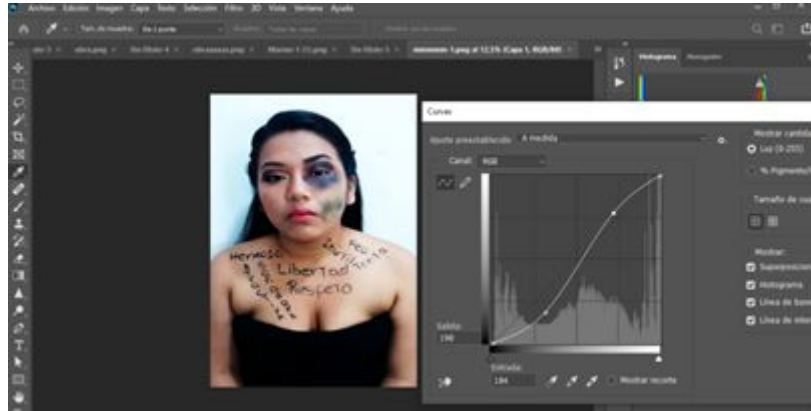

Imagen 19 Edición de Curvas en Photoshop para obtener mayor realce en la fotografía, 2020
fuente: El Autor

Imagen 20 Obra Final, 2020
fuente: El Autor

Capítulo IV.

DISCUSIÓN CRÍTICA.

Abordaje Crítico-reflexivo sobre la función de la obra.

Las féminas han tenido importancia en la historia del arte y por ende en la fotografía, a pesar que se han visto sometidas a varias limitaciones esto no ha sido impedimento para producir su arte y obtener reconocimiento en su obra. Han trabajado en el cine y la fotografía, una de estas mujeres es Cindy Sherman Fotografía y artista que se dio a conocer en la década de 1980 con una serie de fotogramas sin título, donde se representó a sí misma en una diversidad de poses rompiendo estereotipos en aquella época. Alcanzó fama y reconocimiento mundial.

Por otra parte, Judy Chicago esta artista no se limitó a mostrar las intimidades del cuerpo femenino para contrarrestar las descripciones generales masculinas, de las mujeres en la pornografía y en el arte elevado. “La artista persigue provocar debate sobre la relación de dominación patriarcal e institucionalización de dicha opresión presente a lo largo de la Historia oficial de Occidente; al tiempo que rescataba los nombres y trayectoria de todas aquellas que habiéndose rebelado contra la lógica androcéntrica, permanecían en el anonimato o desconocimiento público”. (López, 2014)

Se podría decir que las condiciones sociales han cambiado para hacer posible una mayor participación femenina en las artes y un mayor reconocimiento de los méritos de las artistas, reflejando un profundo interés que la artista desea expresar en su obra. La liberación del feminismo y la revolución gay contribuyeron en importantes movimientos políticos.

El siguiente autor afirma lo siguiente sobre la crítica feminista:

“La teoría de Bourdieu por esa marcada voluntad política de denuncia de las desigualdades sociales, entre las que destacamos la padecida por la mayor parte de la población, esto es, la femenina. Efectivamente, la desigualdad de género y su consecuente traducción en el fenómeno de la violencia contra las mujeres que caracteriza a nuestras sociedades, con las terribles consecuencias que genera a todos los niveles para la vida de éstas, constituye nuestro

principal objeto de investigación, concretamente, su análisis a partir de los estudios bourdieuanos en torno al concepto de violencia simbólica”. (Acosta M. L., 2014)

Lo que quiere decir es que la desigualdad y la violencia de género siempre ha estado presente a nuestro alrededor, y es lo que caracteriza a la sociedad machista, en nuestras manos está acabar con este problema que el aparecer no tiene solución porque se viene abarcando desde hace muchos siglos atrás, pero nada es imposible es por esta razón que con la obra se quiere llegar a la conciencia de muchas personas para que de esta manera puedan recapacitar y reflexionar de lo que pasa no solamente en lo local sino mundialmente.

La obra fotográfica tiene un mensaje muy claro expresa el dolor y la angustia de una mujer maltratada, con palabras escritas en su pecho, palabras hirientes que le manifiesta su agresor, al mismo tiempo la obra muestra a una mujer diferente donde su rostro demuestra lo linda y delicada que es una mujer que no sufre maltrato. Por medio de la fotografía que se manifestó como una necesidad social se logró concluir la producción artística. “Las fotografías nos permiten acercarnos a las huellas de la práctica y a las especificidades del medio”. (Corona, 1998)

El objetivo de este proceso investigativo es dar a conocer a la sociedad que las mujeres se vieron afectadas por el Covid-19, no solo por proteger su vida de un virus mortal, sino que también se vieron perjudicadas y tuvieron que lidiar con un problema mucho más grande, el lugar del refugio que era el hogar para no contagiarse, se convirtió en un espacio lleno de dolor y sufrimiento para aquellas mujeres que sufren maltrato por parte de sus cónyuges.

En la comunidad que nos rodea es beneficioso generar una reflexión ante la problemática que emite la obra de arte, al igual las críticas que produce el espectador al analizar la producción artística y al mismo tiempo conocer la lucha de las mujeres para así lograr su participación en la sociedad. Ha sido satisfactorio como artista lograr crear una obra donde muchas mujeres se identifiquen y puedan liberarse del dominio machista. Se debe colaborar científica y tecnológicamente a gran magnitud para hacer que los problemas como la violencia de género no sigan más en incógnita es deber de todos ayudar en difundir y correlacionarse para generar más presión en los gobiernos centrales para obtener mejores actuaciones judiciales.

Conclusiones

Se logró estudiar la problemática, de una manera teórica y fundamentada debido al alto porcentaje de violencia de género, se vio en la necesidad de promover el proceso investigativo.

La creación de la obra artística que reflejo el problema social, donde se dio a conocer el maltrato a la mujer en tiempos de Covid-19, fue fundamental para que la sociedad indague en el tema investigativo.

Un medio que ayudó a realizar este proceso artístico fue la fotografía quien cumplió un rol de labor de registro, permitiendo así culminar el trabajo y poder reflejar ante el público. Con el uso del retrato que sirvió como medio de reconocimiento personal, fue muy acertado utilizar esta modalidad fotográfica, de esta forma se pretende una comunicación visual entre la obra y el espectador.

Se hizo uso del Photoshop el cual es una herramienta actual que es utilizada por los artistas para darle un toque final a la fotografía artística.

La lucha por la igualdad de género y la violencia de la mujer se barca desde muchos siglos atrás, lo que provocó el interés por realizar el proceso investigativo, se espera que lo expuesto aquí sirva como un fundamento para nuevas investigaciones, que este sea el punto de partida para nuevos proyectos que puedan ahondar en este problema social, además tiene como propósito que la humanidad medite e interprete el mensaje que expone la obra.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, M. L. (2014). Violencia simbólica: una estimación crítico-feminista del pensamiento de Pierre Bourdieu. *Tesis doctoral dirigida por Gabriel Bello Reguera*, 19-20.
- Acosta, M. L. (2020). Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento. *Revista española de medicina legal: órgano de la Asociación Nacional de Médicos Forenses*, 139-145.
- Batthyány, K. y. (2020). Profundización de las brechas de desigualdad por razones de género. *Astrolabio Nueva Época: Revista digital del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad.*, 1-21.
- BRESSON, C. (2017). EL PADRE DE LA FOTOGRAFÍA DEL «MOMENTO DECISIVO». *Cultura Fotográfica*, 1-2.
- Castellary, A. y. (2017). Fotografía pintura-cine: interconexiones estéticas. Fotocinema. *Revista científica de cine y fotografía* , 7-13 .
- Castro, F. V. (2011). Detectando el potencial creativo en alumnos de fotografía y artes plásticas. *International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología*, 265-276.
- Corona, S. B. (1998). La fotografía para una etnología de la comunicación. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*,, 30-33.
- Finol, D. E. (2012). Fotografía e identidad social retrato, foto carné y tarjeta de visita. *Quórum Académico*, 30-51.
- Garrido, L. (2002). Robert Capa: El testigo necesario. *Dialnet* , 88-89.
- Guiral, J. C. (1995). Asparkia: Investigación feminista. *Dialnet*, 73-74.
- Larrosa, M. P. (2010). Violencia de Género: Violencia Psicológica . *Revista de ciencias jurídicas y sociales*, 354-355.
- Latorre, J. (2012). Fotografía y Arte: Encuentros y Desencuentros . *Revista de Comunicación*, 24-26.
- LISA, J. A. (2018). Robert Capa, una perspectiva inesperada. *Asociación Aragonesa de Críticos de Arte* , 1-2.
- López, M. G. (2014). La historiografía como una estructura de poder: el análisis crítico sobre obras, estrategias y reflexiones como herramienta didáctica, para

- impartir la historia del arte occidental, promoviendo valores de género. *Dossiers feministes*, 169-187.
- Macedo, G. B. (2013). La fotografía artística en periodismo: subvertir la era de automática. *Cuadernos de H Ideas*, 7-8.
- Malina, P. B. (2012). Orígenes del fotoperiodismo en Ecuador. *Revista Latinoamericana de Comunicación* , 17-18.
- MARIN, A. A. (1992). El Arte Fotográfico para Comunicar el Pasado. *Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación*, 18-19.
- Martínez, R. M. (2006). UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ARTE. *REVISTA DE FILOSOFÍA*, 243-244.
- Monteros, R. T. (2015). *Fotografía e historia. Nuevos enfoques sobre la fotografía postmortem en la representación del cadáver del Presidente García Moreno*. Quito : Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.
- Moreno, V. J.-M. (2013). El retrato fotográfico en el siglo XXI. *Revista Estudios*, págs. 180-209.
- Nieto, M. (2010). Violencia contra la mujer es violencia contra la sociedad. *REVISTA DE DERECHO UNED*, 560-561.
- Nualart, E. J. (2010). Cómo mirar a través de una cámara fotográfica. *Materials matemàtics*, 12-13.
- Olaya, D. V. (2014). Fotografía y violencia: la memoria actuante de las imágenes. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 89-106.
- Omar G, P. d. (1998). Para una sociología de la fotografía. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 91-92.
- Rosón, V. M. (2017). Colita en contexto: fotografía y feminismo durante la transición española. *Arte y políticas de identidad*, 55-74.
- Russo, P. M. (2007). Fotografía y violencia. La imagen de los dominadores. *Question*, 1-6.
- SOULAGES, F.,. (2008). Para una nueva filosofía de la imagen. *Revista de Filosofía y Teoría Política*, 95-112.

Tineo, E. G. (2017). Modernización de las Prácticas de Laboratorio de Genética mediante fotografía digital: modelización de la mitosis. *Revista de investigación*, 91-92.

Vicente, A. H. (2005). Fotografía y pintura románticas. *FOTOGRAFÍA Y PINTURA ROMÁNTICAS: UNA ESTÉTICA COMPARTIDA*, 33-34.