

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ARTÍSTICA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA PINTURA
SURREALISTA Y LAS REDES SOCIALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

PALMA AGUIRRE DAYANA MICHELLE
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

MACHALA
2020

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

Propuesta artística sobre la relación entre la pintura surrealista y las
redes sociales en tiempos de pandemia

PALMA AGUIRRE DAYANA MICHELLE
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

MACHALA
2020

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO TITULACIÓN
PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

Propuesta artística sobre la relación entre la pintura surrealista y las redes sociales en
tiempos de pandemia

PALMA AGUIRRE DAYANA MICHELLE
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

PAUCAR ENCALADA HECTOR ROGELIO

MACHALA, 23 DE DICIEMBRE DE 2020

MACHALA
2020

TRABAJO DE TITULACION PALMA

INFORME DE ORIGINALIDAD

9%

INDICE DE SIMILITUD

7%

FUENTES DE
INTERNET

0%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	elpais.com Fuente de Internet	1%
2	www.riorevuelto.net Fuente de Internet	1%
3	www.arte10.es Fuente de Internet	1%
4	mppinforma.blogspot.com Fuente de Internet	1%
5	Submitted to Aliat Universidades Trabajo del estudiante	1%
6	poramoralarte-exposito.blogspot.com Fuente de Internet	<1%
7	es.scribd.com Fuente de Internet	<1%
8	es.m.wikipedia.org Fuente de Internet	<1%
9	castellanocandelaynerea.wordpress.com Fuente de Internet	<1%

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

La que suscribe, PALMA AGUIRRE DAYANA MICHELLE, en calidad de autora del siguiente trabajo escrito titulado Propuesta artística sobre la relación entre la pintura surrealista y las redes sociales 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.

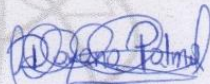
La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

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

PALMA AGUIRRE DAYANA MICHELLE
0750169781

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a mis padres Olga Aguirre y Vicente Palma, por haber sido el pilar fundamental para culminar mi carrera universitaria gracias a su apoyo incondicional durante toda mi vida académica, de la misma manera a mi hermano y familia que siempre fueron un apoyo emocional para continuar adelante en mi formación académica.

Autora

Dayana Michelle Palma Aguirre

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres por su apoyo constante y a todos los docentes de la Carrera de Artes Plásticas, por su dedicación a lo largo de todos estos años de estudio, pues sus conocimientos impartidos dentro del aula han sido muy importantes para mi formación profesional, y de manera especial al Mgs. Héctor Paucar tutor del proyecto de investigación que supo guiarme para culminar con éxito esta investigación y obra de arte, también a mis compañeros de carrera los cuales supieron brindar su amistad y apoyo en los momentos más oportunos.

Autora

Dayana Michelle Palma Aguirre

Autora: Dayana Michelle Palma Aguirre

Tutor: Héctor Rogelio Paucar Encalada

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Propuesta artística sobre la relación entre la pintura surrealista y las redes sociales en tiempos de pandemia ”, plantea el tema de los efectos de la pandemia del Covid-19 en las personas visto desde la pintura surrealista, utilizando los medios digitales como herramientas para la creación de esta serie de ocho retratos en escalas grises y fondos a color, de la cual formaron parte personas de diferentes lugares del mundo, empleando el arte para expresar diferentes pensamientos.

Este proyecto consta de cuatro capítulos; el primero comprende la aparición de la pintura surrealista y su relación con la tecnología desde la prehistoria, donde ya se percibía como el hombre plasmaba de una forma surrealista y simbólica sus rituales y vida cotidiana en los soportes que le ofrecía la naturaleza como rocas y en la paredes de sus cavernas, las que eran en ese entonces su medio de difusión, posteriormente aun antes de la aparición del surrealismo como movimiento artístico, aparecen precedentes en el mundo del arte, como Los Caprichos de Goya, en el Bosco y Valdes Leal los cuales se los podría considerar como pre-surrealistas. Finalmente en el siglo XX aparece el surrealismo el cual fue un movimiento que apareció en Europa tras la Primera Guerra Mundial y fue influenciado por el dadaísmo teniendo como característica impulsar lo irracional y onírico, en esta época el arte ya contaba con medios propagandísticos como las revistas, exposiciones y sociedades de artistas, el capítulo concluye en la época actual donde los medios ahora son digitales y usados de manera cada vez más frecuente para la difusión y realización de la obra de arte.

El segundo capítulo trata sobre la definición y fundamentación de la obra donde se explica cómo será llevada a cabo, que es básicamente la recopilación de fotografías e información de las personas que serán retratadas por medio de la red social Instagram, así mismo la búsqueda de información que fundamenten este trabajo artístico.

El tercer capítulo aborda las fases de construcción de la obra abordando en la primera parte la pre producción artística que es la realización de acercamientos gráficos de lo que será la obra y el proceso de la realización de la misma hasta obtener el resultado esperado. Una vez culminada esta fase de trabajo se realizó el abordaje crítico el cual está basado en la crítica de autores que tratan el tema del surrealismo figurativo y su evolución a lo largo de la historia del arte, con todo esto el objetivo primordial del presente trabajo es demostrar cómo los medios digitales en tiempos de pandemia pueden servir para los artistas como una vía de expresión y herramienta para la creación de la obra de arte, ya que nos permite conectar de manera inmediata con todo el mundo y ha configurado un nuevo panorama para que el artista pueda avanzar de manera más autónoma y su trabajo sea valorado. Sin lugar a duda el arte puede influir en muchos aspectos del quehacer humano, pero su primordial valor es su capacidad de humanizar a las personas en muchos aspectos sociales tales como la crisis sanitaria en este 2020.

Palabras claves

Arte, pintura, medios digitales, pandemia, surrealismo.

ABSTRACT

The present research work entitled "Artistic proposal on the relationship between surrealist painting and social networks in times of pandemic", raises the issue of the effects of the COVID-19 pandemic on people seen from surrealist painting, using digital media as tools for the creation of this series of eight portraits in gray scales and color backgrounds, of which people from different parts of the world were part, using art to express different thoughts.

This project consists of four chapters; The first includes the appearance of surrealist painting and its relationship with technology since prehistory, where it was already perceived how man embodied in a surreal and symbolic way his rituals and daily life in the supports that nature offered him as rocks and in the walls of its caves, which were its means of dissemination at that time, later even before the appearance of surrealism as an artistic movement, precedents appear in the art world, such as Goya's *Los Caprichos*, in Bosco and Valdes Leal's which could be considered as pre-surreal. Finally, in the 20th century, surrealism appeared, which was a movement that appeared in Europe after the First World War and was influenced by Dadaism, with the characteristic of promoting the irrational and dreamlike, at this time art already had propaganda media such as magazines, exhibitions and artists' societies, the chapter concludes in the current era where the media are now digital and used more and more frequently for the dissemination and realization of the work of art.

The second chapter deals with the definition and foundation of the work where it is explained how it will be carried out, which is basically the collection of photographs and information of the people who will be portrayed through the social network Instagram, as well as the search for information that support this artistic work.

The third chapter deals with the construction phases of the work, addressing in the first part the artistic pre-production that is the realization of graphic approaches of what the work will be and the process of carrying out the work until the expected result is obtained. Once this phase of work was completed, the critical approach was carried out, which is based on the criticism of authors who treat the subject of figurative surrealism and its evolution throughout the history of

art, with all this the primary objective of this work is demonstrate how digital media in times of pandemic can serve for artists as a means of expression and a tool for the creation of the work of art, since it allows us to connect immediately with the whole world and has configured a new panorama so that the artist can advance more autonomously and his work is valued. There is no doubt that art can influence many aspects of what is human, but its primary value is its ability to humanize people in many social aspects such as the health crisis in this 2020.

Keywords

Art, painting, digital media, pandemic, surrealism.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO I	12
1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	12
1.1. Conceptualización del objeto artístico.....	12
1.2. Contextualización del objeto artístico.....	24
CAPÍTULO II	30
2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA	30
2.1. Definición de la obra.	30
2.2. Fundamentación de la obra.....	31
CAPÍTULO III	36
3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	36
3.1. Pre Producción artística.....	36
3.2. Producción artística.....	41
3.3. Edición final de la obra.....	46
CAPÍTULO IV	51
4. DISCUSIÓN CRÍTICA	51
4.1. Abordaje crítico- Reflexivo sobre la función de la obra.....	51
CONCLUSIONES	54
BIBLIOGRAFÍA	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. El Bosco “El jardín de las delicias” 1505.....	14
Figura 2. Arnold Böcklin “La plaga” 1898.....	15
Figura 3. Leonora Carrington “el mundo mágico de los mayas” 1964.....	18
Figura 4. Carlos Alonso “Torax” 1990.....	20
Figura 5. Antonio Garcia Villaran “Pandemia Rosa” 2020.....	21
Figura 6. Saype “Más allá de la crisis” 2020.....	22
Figura 7. Santiago Caruso “cómo viviremos cuando podamos salir a la calle”2018.....	23
Figura 8. Jorge Vinueza “¿Qué hacen aquí dentro, si los pobres están ahí afuera?”.....	26
Figura 9. Paula Barragan “Al filo del paraíso”, impresión, pigmento 2015.....	27
Figura 10. Jonathan Ulloa “Memoria” 2020.....	29
Figura 11. Aykut Aydogdu “Sin título “ 2020.....	33
Figura 12. Rene Magritte “El espejo falso” 1929.....	34
Figura 13. Boceto 1.....	36
Figura 14. Boceto 2.....	37
Figura 15. Boceto 3.....	37
Figura 16. Boceto 4.....	38
Figura 17. Boceto 5.....	38
Figura 18. Encuesta realizada mediante Instagram.....	39
Figura 19. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra.....	40
Figura 20. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra.....	40
Figura 21. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra.....	40
Figura 22. Bastidor y fotografía cubiertos con resaflex.....	41
Figura 23. Imagen adherida al bastidor.....	41

Figura 24. Proceso de quitar el papel con agua del bastidor.....	42
Figura 25. Imagen adherida al bastidor lista para pintar.....	42
Figura 26. Imagen adherida al bastidor lista para pintar.....	43
Figura 27. Continuación del proceso de pintura.....	43
Figura 28. Continuación del proceso de pintura.....	44
Figura 29. Continuación del proceso de pintura.....	44
Figura 30. Continuación del proceso de pintura.....	45
Figura 31. Continuación del proceso de pintura.....	45
Figura 32. Cuadro culminado.....	46
Figura 33. Cuadro culminado.....	46
Figura 34. Cuadro culminado.....	47
Figura 35. Cuadro culminado.....	47
Figura 36. Cuadro culminado.....	48
Figura 37. Cuadro culminado.....	48
Figura 38. Cuadro culminado.....	49
Figura 39. Cuadro culminado.....	49
Figura 40. Cuadros culminados.....	50

Introducción

Hoy en día contamos con un arte ligado de manera cada vez más íntima a los medios digitales tales como Facebook, Instagram, Twitter, los cuales son los medios más populares en difusión siendo una tierra fértil para cualquier tipo de público, lo que nos permita interactuar con una gran cantidad de personas dándonos la posibilidad de utilizarlos como herramienta para la obra de arte ,como es el caso del presente proyecto, el cual se vale de la conexión que nos dan las redes para interactuar con un grupo de personas que narran una misma realidad vista desde diferentes contextos, en este caso la pandemia producida por el COVID-19 que ha cambiado nuestra normalidad de forma radical.

Es aquí donde el arte se inmiscuye en otros campos de estudio, siendo una ventana de manifiesto que es capaz de llegar al público e invitarlo a ser parte de la obra de arte, tal como se plantea en el siguiente trabajo donde convergen el público y el artista. La experimentación es una de las características de los artistas en la actualidad, es decir, no se busca únicamente críticas, sino invitar al público que ve nuestra obra a interactuar con ella, teniendo como medios las redes sociales, las cuales incitan al público a sensibilizarse con esta serie de pinturas surrealistas que buscan exhibir diversas realidades provocadas en esta pandemia que ha golpeado repentinamente el mundo y la realidad que conocíamos habitualmente.

Para la ejecución de esta serie de pinturas se recurrió a la red social Instagram donde mediante una encuesta un grupo de personas de diversas partes del mundo aceptaron ser retratadas y compartieron las experiencias y conflictos que atravesaron durante la pandemia en este 2020, gracias a esta indagación de información y elementos fue posible crear pinturas que relatan e invitan al espectador a conocer a fondo el conflicto que se vive por la pandemia del coronavirus desde diferentes perspectivas, sensibilizando sus pensamientos y permitiéndonos recolectar todo tipo de observaciones sobre este trabajo artístico.

El fin de esta investigación es demostrar cómo los medios digitales pueden ser una herramienta para crear una obra de arte, pues la tecnología y el arte nacen de una necesidad expresiva que pueden complementarse perfectamente, pues siempre han tenido una estrecha

relación, incluso en la época del Renacimiento los artistas ya usaban la cámara oscura para plasmar dibujos realistas a través de un efecto óptico, esta influencia se puede ver hasta hoy, tal como se mostrará en la presente investigación.

CAPÍTULO I

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1. Conceptualización del objeto artístico

En la actualidad frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 alrededor del mundo, los medios digitales han tomado una gran importancia para la difusión de obras realizadas por los artistas, siendo estos medios no solo una herramienta para su difusión, sino un espacio para la reflexión sobre el arte y el momento que estamos pasando, para entender este tema de investigación haremos un recorrido teórico analizando la historia del arte donde se abordará la pintura surrealista a lo largo de la historia, iniciando por la prehistoria donde el hombre a pesar de prescindir de la tecnología y aun sin saber el concepto de arte surrealista ya la realizaba para comunicarse y mostrar su diario vivir, concluyendo en la época actual donde los medios digitales están cada vez más presentes en el arte.

Desde el origen de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar un medio para expresarse y trascender en la historia, el arte ha sido una forma para ello, un ejemplo es la pintura rupestre la cual es una de las manifestaciones artísticas más antigua que existe, o mejor dicho que se ha conservado, se encuentran plasmados y expuestas sobre rocas o cavernas las cuales formaban parte de la cotidianidad en la era prehistórica. Se cree que las pinturas rupestres estaban asociadas a ciertos rituales o creencias mágicas para favorecer la caza. Por eso muestran animales como bisontes, mamuts y ciervos, al igual que marcas de manos.

Posteriormente se han ejecutado muchos hallazgos y los investigadores han podido conocer mucho mejor la pintura rupestre y establecer para la Península Ibérica, tres estilos que fueron el Arte Paleolítico, el Arte Levantino y el Arte Esquemático. Sin embargo, las pinturas y grabados en las paredes y abrigos no son la única expresión de arte en la Prehistoria también realizaron pinturas sobre cantos rodados, escultura, cerámicas decoradas y objetos ornamentales. (Gracia, 1998)

Estas manifestaciones son una prueba de la capacidad intelectual del hombre, representando en estas pinturas una realidad de forma abstracta e incluso surrealista antes de conocer el significado de este término.

En el siglo XV en el campo de la pintura aparece el pintor Jheronimus van Aken, conocido como El Bosco, su pintura se inscribe ambigualmente en la tradición flamenca de la que al mismo tiempo se aparta sutilmente en imaginaria y técnica. El Bosco realiza su obra en un momento de profunda transformación entre el siglo XV y el XVI cuando el mundo medieval se desmoronaba y se sientan las bases de la modernidad, fue una época confusa, donde lo que antes era sagrado se cuestiona y cambia, esto el Bosco lo traslada al plano artístico alejándose del Renacimiento y recluido en una ciudad de los Países Bajos, a pesar de ser contemporáneo de Leonardo Da Vinci, El Bosco es lo contrario al artista italiano. Da Vinci retrató en su obra el cambio mostrándonos una realidad y aparente placidez, el conocimiento profundo de la anatomía humana y animal, la botánica y la geología, en sus pinturas prevaleció el hombre pues era el centro fundamental del arte para ese entonces, sin embargo, para El Bosco no hay margen a la serenidad, y el conflicto debe manifestarse, golpearnos e inquietarnos más allá de los mensajes racionales. En sus obras abunda el sarcasmo, lo grotesco y el surrealismo, en sí sus pinturas están pobladas de escenas grotescas protagonizadas por seres fantásticos que caen en fantasías, angustias y anhelos humanos.

Sin duda es exagerado conectar directamente al El Bosco con el surrealismo, el cual fue un movimiento que necesitó de las convulsas realidades de las primeras décadas del siglo XX para iniciar, sin embargo, la obra de El Bosco se puede considerar como un antecedente de los geniales recursos plásticos del subconsciente e influiría en los artistas surrealistas del siglo XX. Tal como lo menciona el siguiente autor:

Salvador Dalí se inspiró en la imagen del diablo en una roca antropomórfica, de la que surge el árbol del pecado, a la derecha del panel izquierdo o del paraíso del «Jardín de las delicias» de El Bosco para crear la cabeza de bruce en el suelo de «El gran masturbador», una de las obras cumbres del surrealismo. (Arnau, 2019).

Figura 1. El Bosco “El jardín de las delicias” 1505.

Fuente: Maroto (2018)

Otra corriente que tiene que ver mucho con lo que más tarde sería el surrealismo es el simbolismo que surge a finales del siglo XIX, el cual fue uno de los movimientos literarios y de artes plásticas más importantes, sus esfuerzos se direccionaron hacia la representación de ideas, de tal manera que su obra se aproxima a lo que más tarde será la estética surrealista. Los simbolistas consideraron que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia tratando de exteriorizar una idea y de analizar el yo, les interesó indagar la capacidad de sugerir, de establecer correspondencias entre objetos y las sensaciones, el misterio, en sus obras el símbolo se convierte en su instrumento de comunicación exaltando figuras que trascienden lo material y signos de mundos raros también se inclinaron por lo sobrenatural. Romero de Torres expresa que:

“La revelación de Freud acerca de la vida de los sueños y la existencia de una parte irracional en lo humano es aplicada al programa simbolista reivindicando la búsqueda interior” (Torres, 2006)

La pintura simbolista contó para su difusión con una serie de medios cada vez más diversos propiciados por los adelantos tecnológicos y la cada vez mayor celeridad de las

comunicaciones. El nuevo arte contó con diversos medios propagandísticos como revistas, exposiciones, galerías, carteles publicitarios, libros ilustrados, talleres de producción y sociedades de artistas, escuelas y academias privadas y otro tipo de canales de promoción y venta. Para consolidar las ideas de este fragmento se adjunta la obra “La plaga” del artista simbolista suizo Arnold Böcklin la cual es una pintura a la témpera realizada en 1898 y es un ejemplo de la obsesión del artista con las pesadillas de la guerra, la peste y la muerte. La pintura muestra a la Muerte paseándose sobre una criatura alada por las calles de una ciudad medieval. Pertenece al Kunstmuseum de Basilea.

Figura 2. Arnold B cklin “La plaga” 1898.

Fuente: Gefor (2016)

En el siglo XX finalmente nace el surrealismo el cual fue un movimiento artístico que surgió en París en 1924, fue un cambio radical en la concepción del papel del arte, este tipo de pintura plasma por medio de formas abstractas y figurativas las imágenes de una realidad más profunda y el subconsciente. El siguiente autor afirma que:

“Con la firma por parte de André Breton del Primer Manifiesto del grupo. En él se proclamaba el automatismo psíquico puro como medio de expresión de la función verdadera del pensamiento.” (Caballero, 1995)

A este fragmento se puede acotar que el automatismo consistía en plasmar en el papel, lienzo o cualquier soporte un pensamiento o sueño que venga del subconsciente sin ejercer control estético. André Breton estimaba que la situación histórica de la posguerra exigía un nuevo arte que analizara en lo más profundo del ser humano para comprenderlo en su totalidad y que el hombre estaba cansado de responder a los cánones de creación, aquellos que habían dominado estilos anteriores, los pintores surrealistas creían que la creatividad surge del subconsciente y estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños que revelaban sentimientos ocultos. Pretendiendo lograr la espontaneidad.

El surrealismo, surgido del seno de Dada, por una disidencia que se cristalizó en torno a André Breton, en 1924, más que simpatizar por la negación del fenómeno artístico por sarcasmo a la manera de Duchamp o Picabia, se obstinó en invertir las jerarquías de lo real, dando prioridad a lo irracional sobre lo racional, a lo anómalo sobre la corriente, a lo fantástico sobre lo naturalista. (Cirlot, 1962)

El siglo XX fue una época de profundos y rápidos cambios, donde el progreso científico y tecnológico dejó avances como el automóvil, el avión, la televisión, todo esto provocó un gran impacto en la sociedad surgiendo movimientos artísticos como las vanguardias. De acuerdo con Irigoyen:

Las vanguardias en el arte fueron uno de los fenómenos más interesantes de la historia del arte, pues han sido objeto de incontables interpretaciones. Se han citado factores como la nueva experiencia sensorial, psicológica y relacional que suponen las grandes urbes, el trauma social derivado por la Primera Guerra Mundial, el impacto de modelos científicos y filosóficos como la noción del tiempo de Bergson y la teoría de la relatividad, entre muchos otros. (Irigoyen, 2002)

El escenario para la difusión de las obras de artistas surrealistas fue la ciudad de París tras la Primera Guerra Mundial, donde diversos artistas se vieron atraídos por la ciudad que fue denominada la capital del arte desde el siglo XIX, donde se generó una auténtica revolución, no solo en el campo de las imágenes, sino también de las ideas, la congregación de artistas que se dio en esta ciudad en torno al movimiento surrealista hoy es inimaginable, y este hecho dio frutos entre 1919 y 1966, donde París se convirtió en palabras de Guy Debord en el taller del fruto, de hecho muchas obras surrealistas han resultado ser el inicio de grandes producciones artísticas posteriores. Cabe recalcar que en sus comienzos el surrealismo era un proyecto esencialmente literario, pero poco a poco fue esparciéndose a las demás expresiones artísticas como la pintura, escultura, fotografía y cine. En España se presentó Salvador Dalí una de las figuras más conocidas de este movimiento, basando su pintura en el talento y derecho a romper toda clase de reglas pictóricas además de ser recordado como un personaje extravagante lleno de peculiaridades, sus cuadros se volvieron tan comerciales que contó con algunos ayudantes para pintarlos como Isidoro Bea y Manel Pujol Baladas. Su cuadro más popular es *La Persistencia de la Memoria* (1931). La obra fue exhibida en la primera exposición individual de Dalí en la Galerie Pierre Colle de París, del 3 al 15 de junio de 1931, y en enero del año siguiente en una exposición en la Julien Levy Gallery de Nueva York, *Surrealism: Paintings, Drawings and Photographs*.

Sin embargo en esta misma época específicamente en la primera mitad del siglo XX aparece la artista inglesa naturalizada mexicana Leonora Carrington con su fascinante obra, adelantándose a su tiempo y rompiendo no solo las reglas sociales impuestas a una mujer, también desafiando a las grandes figuras del surrealismo pintando temas poco convencionales como la mitología celta, la cábala, los juegos surrealistas fueron sus recursos para revelar, en lo pictórico y lo literario, un mundo absolutamente original, pues en esta época es el hombre quien lideraba ese afán revolucionario, puesto que la mujer solo era vista como objeto de deseo y miedo a la vez siendo su imagen usada en notables connotaciones sexuales, donde el cuerpo femenino es el protagonista, a pesar de esto como se detalló anteriormente las mujeres tuvieron voz en el movimiento surrealista a través de sus obras consiguiendo a lo largo de la historia el reconocimiento que siempre merecieron tal como fue el caso de Leonora Carrington. Como se

expresa en la siguiente cita : “La mujer surrealista será más sorprendente que hermosa, deberá despertar en el hombre una sensación de aventura, elementos que le permitan acceder a lo desconocido” (Torrent, 1996).

Así se muestra en una de sus pinturas más importantes tituladas “el mundo mágico de los mayas” donde se funde imágenes del Popol Vuh maya con observaciones directas de la sociedad tradicional maya y algunos elementos de la mitología celta utilizados en gran parte de sus obras, la obra fue realizada por la gran fascinación de la artista por los pueblos y la cultura mexicana.

Figura 3. Leonora Carrington “el mundo mágico de los mayas” 1964.

Fuente: Flores (2019)

De esta manera se considera el siguiente fragmento. Según el texto de Mario Moncayo en el que menciona lo siguiente:

En el surrealismo, el arte se concibe como una forma de evadir la realidad y buscar una manera de que el hombre busque en sí mismo un mundo de fantasía y que sus pensamientos irreales se vuelvan materiales a la vista del ser humano. El surrealismo no es solo un movimiento estético, es además una manera de pensar y conocer el sentir y el vivir del individuo. (Moncayo, 2018)

Aunque en la actualidad el término de surrealismo no ha variado, hoy en día la manera de presentar una pintura al público se ha vuelto algo muy diferente de lo que ocurría incluso en el siglo pasado, ahora hay una posibilidad de dar más eco a la difusión de obras por medios

digitales y la transmisión de conocimiento a avanzado a niveles inimaginables, ahora es posible gracias a internet, por lo tanto en medio de la época de cuarentena causada por la pandemia de coronavirus en 2020, se ha provocado más consumo de arte y ha sido propicia su creación gracias a la disposición de tiempo y creatividad de los artistas.

El arte y la tecnología, en cada época, han mantenido relaciones desiguales aunque siempre ha sido inevitable un mayor o menor grado de contacto entre ambos. (Cilleruelo & Crego, 2002)

Los artistas mediante sus pinturas nos han recordado que no todo lo que estamos pasando hoy es trágico, viendo la pintura no como mero entretenimiento, sino como una manera en la que se puede desfogar la desesperación, la tranquilidad, el horror y el amor, siendo un buen medio de retratar el mundo para dar paso a una catarsis de emociones.

En la sociedad actual los medios de comunicación en tiempo real se han alzado con la victoria. No hay plazos ni disponibilidad de pensar en lo acontecido, simplemente pasa y se narra-muestra en directo .Los medios de comunicación dominan nuestra concepción sobre el mundo, no existe perspectiva que nos permita contemplar y asimilar ni tan siquiera aquello de lo que somos testigos. (Riboulet, 2013)

Para reforzar lo escrito en líneas anteriores vale tomar a consideración la obra pictórica del artista argentino de 91 años Carlos Alonso el cual expone cuadros que aluden a la pandemia pero fueron pintados en 1990, en estos cuadros el artista encontró mientras trabajaba en su atelier ese infierno premonitorio, demostrando cómo el arte es una interpretación que atraviesa el tiempo y los lenguajes, el artista expuso estos dibujos durante la pandemia a través de una página web que difundió las pinturas y una entrevista sobre ello.

Figura 4. Carlos Alonso “Torax” 1990

Fuente: Intramed (2020)

Por otra parte un ejemplo claro de la utilización de los medios digitales como espacio para el arte en la presente pandemia, es la iniciativa del artista español Antonio García Villarán, el cual mediante su red social en Instagram impulso un reto de dibujo y pintura durante la cuarentena entre sus seguidores para de esta manera incentivar su imaginación, poniendo como base dos palabras diarias que unidas despierten en ellos todo un universo de imágenes que les ayuden a crear, donde el artista también fue partícipe subiendo pinturas que brotaban de su imaginación, esto nos muestra cómo las redes sociales pueden ser útiles como espacios para la reflexión por medio del arte. Tal como se menciona en la siguiente cita:

Podemos decir que el arte plástico en muchos casos ha recuperado su capacidad de comunicación, que había poseído durante siglos, a través de la adopción de esos mismos medios tecnológicos de comunicación dominantes en el mundo contemporáneo. (Colorado & Andrade, 2018).

Figura 5. Antonio Garcia Villaran “Pandemia Rosa” 2020

Fuente: García (2020)

Otro ejemplo para evidenciar la influencia de los medios digitales en el arte es la obra del artista francés Guillaume Legros, más conocido como Saype, el cual realizó una pintura gigante en la estación alpina de Leysin, la obra de arte titulada “Más allá de la crisis “ cubre 3.000 metros cuadrados y ha sido creada con pinturas biodegradables hechas con pigmentos naturales como el carbón y la tiza, el resultado final fue compartido a través de Instagram mediante un video donde se mostraba el proceso de la obra y un mensaje de optimismo en medio de la pandemia. Siendo los medios digitales una manera para conectar al artista con el mundo tal como mencionan los siguientes autores:

Desde la aparición de la cámara fotografía las prácticas artísticas con su constante alejamiento de lo real se han convertido en la tendencia. Pero no es hasta la aparición de la denominada “realidad virtual” que los artistas se han preguntado propiamente sobre el alcance de estos medios (Arias, Sustaita, Sánchez Martínez, & Castro Córdoba, 2020)

La foto final de la pintura fue presentada por medio de impresiones limitadas firmadas por el artista, para las personas que deseaban adquirirlo. El artista menciona lo siguiente de su

obra “Cree esta pieza para aportar un poco de frescura y optimismo en un momento sombrío” (Legros, 2020)

En su pintura el artista representó a una niña que dibujó una guirnalda de monigotes en tiza, la niña mira al horizonte, al periodo de la post-crisis, la guirnalda nos hace reflexionar en la forma del planeta y nos recuerda el hecho de que todo el mundo está en el mismo barco en este duro momento, así mismo de una manera divertida recuerda la forma del virus como una especie de forma de corona.

Figura 6. Saype “Más allá de la crisis” 2020

Fuente: Saype (2020)

También es importante hacer mención a la obra del artista argentino Santiago Caruso el cual cultiva en sus pinturas un lenguaje personal, simbolista y surreal. Su producción se destaca por la complejidad discursiva como por el vigor de la técnica. Para reforzar lo escrito en líneas anteriores mencionaremos la siguiente cita:

El movimiento surrealista es el que lleva a América Latina a una conciencia verdadera de su propia realidad, una de las diferencias entre el surrealismo europeo y el latinoamericano es que en América Latina no se necesita destruir tanto ,porque no tiene encima veinticinco siglos de cultura sedimentada y cosificada. (Choza, 2011)

Estas características se pueden evidenciar en la siguiente obra titulada “Jaula de Desollador II” donde empleó la técnica de óleo sobre cartón preparado, Caruso relaciono esta pintura con la actual pandemia a pesar de que la obra fue realizada en el año 2018, renombrandolo con el título de “cómo viviremos cuando podamos salir a la calle” a través de su red social Instagram, donde generó comentarios en sus seguidores por el mensaje de la obra, el cual es muy acertado para nuestra realidad actual, lo cual nos demuestra el alcance que tiene el arte a través de medios digitales actualmente. De acuerdo con Regil Vargas:

Indudablemente, la idea más revolucionaria de las nuevas tecnologías es la interactividad, y se considera mucho más que “dar clic” , para ir de un lugar a otro, proponiendo un diálogo entre usuarios y contenidos, un diálogo que permite realizar exploraciones asociativas. (Regil Vargas, 2006).

Figura 7. Santiago Caruso “cómo viviremos cuando podamos salir a la calle”2018

Fuente: Caruso (2020)

1.2 Contextualización del objeto artístico

Como hemos visto la pintura surrealista y la necesidad del hombre para comunicarse y exponer sus pensamientos e ideas han estado presentes desde la prehistoria. A continuación, vamos a analizar como otros artistas abordan la crítica social desde la pintura y los medios digitales, en este sentido citaremos a artistas del ámbito local y nacional.

De acuerdo con (Llerena):

La pintura ecuatoriana en los últimos años ha tomado un alto vuelo, saliendo un periodo de crisis buscando, a través de varios caminos, un carácter que le pueda ser esencial y propio, de todas maneras, a la pintura de Ecuador actual aún le falta recorrer escalones para alcanzar una fisonomía rigurosamente nacional. Actualmente, existe en Ecuador una ebullición de ideas y de experiencias, en torno del anhelo de reflejar el fondo de la nacionalidad ecuatoriana, por medio del arte plástico. (Llerena, 1942)

En el ámbito nacional se puede mencionar al artista Jorge Vinueza, el cual es un caricaturista, fotógrafo y pintor de Cotacachi. Vinueza realiza obras pictóricas e ilustraciones digitales, las cuales son una especie montajes de ilustraciones sobre fotografías mostrando paisajes de Imbabura y el mundo, principalmente de Otavalo y Cotacachi explorando la identidad cultural de estos lugares donde contempla la pintura y lo surreal, así mismo reflexionando sobre problemáticas globales, el artista en su producción artística fusiona el arte tradicional y el digital. Para reforzar estas ideas citaremos el criterio de los siguientes autores:

La pintura no está íntimamente relacionada a la tecnología en el mundo del arte, aunque son dos disciplinas similares ,pero esencialmente distintas en su manera de ejecución y poco exploradas en nuestro contexto. (Sánchez-Moscoso & González Jiménez, 2012)

Sin embargo en una entrevista realizada al artista Jorge Vinueza nos menciona lo siguiente sobre la influencia de los medios digitales en la difusión y producción de su trabajo reflejando que la tecnología y la pintura no son dos conceptos tan ajenos : “las redes sociales me

parecen muy importante porque son plataformas digitales por las cuales se puede llegar a todo el mundo, en estos tiempos casi todos estamos informándonos por medio las redes y contamos con una teléfono siendo la comunicación netamente virtual, la cual es una manera más directa de llegar o tener alcance a la audiencia que uno desea, la gente se ha vuelto muy visual y audiovisual, lo cual es bueno aprovecharlo, también trato de aprovechar al máximo la imagen el color y la composición gráfica para llegar a la gente en lo visual “ (Vinueza, 2020)

El artista ecuatoriano también realizó una serie de obras durante la cuarentena decretada por la pandemia de COVID-19, los cuales fueron trabajos nuevos e innovadores como por ejemplo collage con papel periódico, debido a no poder obtener materiales por el confinamiento obligatorio empezó a usar pétalos de flores que había en el jardín de su casa para hacer sus obras. Asimismo, hizo murales donde utilizo tierra tipo arcilla la que se conoce como adobe también esto generó una propuesta interesante que nunca había probado.

Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales comenzaron a darle lugar y valor al arte como escudo para enfrentar lo desconocido, lo que atemoriza y paraliza a los humanos. Y mucho más a los humanos encerrados en las cuatro paredes de la cuarentena. El arte como sinónimo de vida, como símbolo de resiliencia y de unión fraterna entre las personas. El arte, en fin, como síntesis de un activismo que derribó fronteras simbólicas para fusionarnos en un sentir común: el arte nos da fortaleza para atravesar el mientras tanto de los momentos imprevistos, desconcertantes, extraordinarios. (Montesino, 2020)

En cuanto a sus obras digitales comenzó a producir trabajos más críticos hablando de la desigualdad, la pobreza, la corrupción y el irrespeto a la naturaleza que tristemente en la pandemia salió a flote, todo su trabajo se encuentra en la red social Instagram.

Una de sus obras más críticas referentes a la pandemia de COVID-19 es la titulada “¿Que hacen aquí dentro, si los pobres están ahí afuera?” en esta obra el artista critica a la iglesia por el hecho de haber sido indiferente durante la crisis sanitaria que vivió el país, siendo Ecuador un

país donde la iglesia tiene gran presencia, donde cada ciudad cuenta con iglesias y capillas de las cuales ninguna abrió sus puertas como albergues para dar acogimiento a la gente que más necesitaba o dando donativos a los más necesitados pues las necesidades económicas afectaron a muchos ecuatorianos durante la emergencia y según el artista la iglesia con su lema de apoyar al prójimo simplemente se hicieron a un lado envueltos en tantos recursos materiales, lo que no se vio únicamente en Ecuador sino también Europa, en sí la obra es una crítica a la hipocresía que se vive desde la parte religiosa tocando temas también del sistema político que ha hecho tanto daño.

Figura 8. Jorge Vinueza “¿Qué hacen aquí dentro, si los pobres están ahí afuera?”

Fuente: Vinueza (2020)

Para analizar la influencia de lo digital en la pintura podemos citar a la artista quiteña Paula Barragan, su producción artística se centra en trabajar con las formas y los colores de la naturaleza, así lo expone en su muestra artística llamada ‘Hojarasca’ donde sus obras se caracterizan por el uso de la tecnología y las artes tradicionales mostrando al público como los nuevos avances tecnológicos pueden encontrar su lugar en el arte, sin ser algo frío y vacío abordando temas de reflexión entre los espectadores, como por ejemplos paisajes naturales del país de una manera artística, lo cual también nos invita a valorar más lo que tenemos en nuestro país, sus trabajos artísticos son coloridos y reflexivos.

Su muestra artística titulada “Hojarasca”, es una muestra de 20 obras en papel de algodón, trabajadas como collages físicos y de impresión, esta serie es el resultado de un proceso que empezó con los collages básicos que son trabajos hechos a mano con papel serigrafiado, la artista explica que va recortando y pegando colores, texturas para crear espacios, sensaciones y sorpresas visuales, jugando con los colores llamativos y alusivos a la selva. Para la creación de obras en digital la artista revela que debe escanear ciertas obras realizadas previamente para trabajarlas luego en el programa Adobe Ilustrador, de aquí el origen de la selva figurativa trasladada a grandes impresiones digitales de pigmento sobre algodón que recuperan una jungla que bulle de energía, y resalta como en el trabajo digital surgen gamas infinitas de posibilidades para trabajar.

Figura 9. Paula Barragán “Al filo del paraíso”, impresión, pigmento 2015

Fuente: Kronfle (2015)

En el ámbito local sin duda la ciudad de Machala se ha encontrado inmersa en diversos proyectos de vinculación con la comunidad difundiendo el arte cada vez más, en el campo de la pintura local podemos citar al artista Jonathan Ulloa el cual aborda algunas temáticas en sus obras como el retrato, paisajes y propuestas personales utilizando técnicas como el óleo y la acuarela, también cabe recalcar que este artista local es uno de los más activos y constantes en el campo de la pintura actualmente y utiliza las redes sociales de manera activa como un espacio para generar reflexión sobre sus obras que tienen una gran aceptación entre el público.

De acuerdo a una entrevista realizada al artista nos menciona según su experiencia que : “las redes sociales son importantes sabiéndolas utilizar, en lo personal creo que también a muchos colegas les ha servido, primero para llegar a más gente, sobretodo en la pandemia que ha

mermado espacios públicos físicos como galerías y museos. Las herramientas virtuales han permitido no sólo llegar a más personas sino también que haya mayor difusión sobre nuestras obras, además de clases virtuales y tutoriales, una manera de entretener y hacer renacer en la comunidad el interés sobre el arte” (Ulloa, 2020)

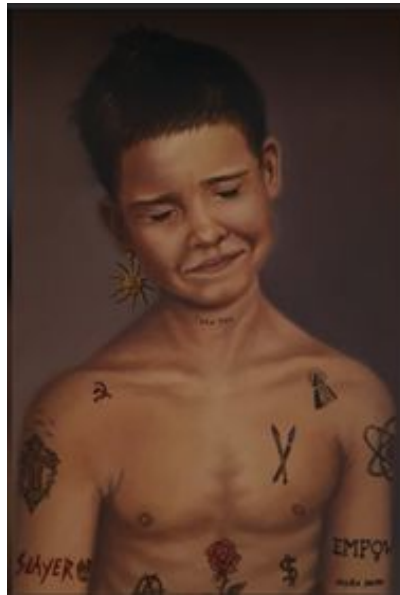
Según Meritxell Perez Lag:

Uno de los aspectos que más destacan de la propuestas desarrolladas dentro de las plataformas sociales es la interactividad, donde no se pretenden obras que únicamente sean visualizadas por el espectador, sino que, se procura hacer partícipe de la acción al usuario, que el espectador al entrar en contacto con la obra juegue con ella, la explore ,experimente personalmente, comparta e incluso intervenga. (Lag, 2017)

El artista expresa que durante la presente pandemia del Covid-19 ha realizado muchos trabajos, alrededor de 20 obras y unas cuentas que aún están en ejecución, y asegura que todas estas obras han sido muy significativas, pero una de las más importante para él en estos últimos meses ha sido la obra titulada Memoria Futura.

La obra trata de un joven con algunos tatuajes, cada tatuaje tiene una connotación distinta, hay desde religión, política, empoderamiento, vanidad, ideología, capitalismo, etc. El significado es simple, nosotros marcamos nuestro carácter, nuestra forma de pensar en la adolescencia y tenemos que crecer con estas cosas, al crecer elegiremos qué ser, pueden ser varias cosas, pero sólo una, la cuestión es que los tatuajes son una manera de prevenir o anunciar lo que podríamos ser de adultos. Para bien o para mal estas cosas nos influyen y se quedan con nosotros la mayoría de las veces casi siempre.

Figura 10. Jonathan Ulloa “Memoria” 2020

Fuente: Ulloa (2020)

CAPÍTULO II

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA

2.1. Definición de la obra.

La siguiente propuesta artística titulada “Cortas miradas, largas historias” aborda la temática de la pandemia producida por el COVID-19 y las redes sociales como herramientas para la realización y difusión de la obra de arte para generar reflexión sobre el tema abordado. La obra consta de ocho retratos de personas de diferentes nacionalidades obtenidos mediante una encuesta realizada por medio de la red social Instagram. De acuerdo con el siguiente autor:

La plataforma Instagram es una red social destinada a la publicación de fotografías tomadas con celulares, la cual fue inaugurada en 2010 y a fines de 2015 este medio ya contaba con cuatrocientos millones de usuarios, unos ochenta millones de fotos son subidas a diario, mientras que estas reciben unos trescientos cincuenta billones de visualizaciones por día, los filtros de imagen, los hashtag o etiquetados para asociar las fotografías a espacios compartidos de significación y la posibilidad de geolocalizar las fotos son los valores estéticos que diferencian a Instagram de otras redes sociales visuales. (Santos, 2018)

Cada participante envió una foto por este medio con la mascarilla puesta, la cual se ha convertido en la imagen más simbólica de la presente pandemia y adicional a esto un texto sobre los sentimientos y sensaciones que tuvieron que sobrellevar durante el confinamiento, cada cuadro tendrá una medida de 20 cm por 20cm, se pintara el retrato de cada persona con el tapabocas en blanco y negro, mientras que el fondo de cada cuadro será a color generando contraste con el retrato, esto con el fin de expresar como cada persona vive una realidad diferente a otra, así mismo se realizara una pequeña pintura dentro de la mirada de una manera surrealista donde se expresaran los sentimientos y anhelos narrados por ellos, pues la mirada es sin duda el sentido más revelador de una persona, nuestros ojos no mienten pues son la cara verdadera de todas las caras posibles que somos capaces de poner en cada situación, y en la nueva normalidad

que exige el uso de mascarillas los ojos se han vuelto protagonistas en cada persona encerrando diversas expresiones, aunque muchas veces estas pasan desapercibidas por las personas que nos rodean.

Esta obra puede tener un gran alcance puesto que el tema sobre la pandemia ha generado diversas formas de pensamientos y nos ha permitido comprender muchos aspectos de nuestro ser debido a las largas semanas de aislamiento social que han sembrado mucha incertidumbre sobre el futuro, así mismo muchos han dedicado este tiempo para realizar actividades que les han permitido sobrellevar la situación, siendo los medios digitales una puerta para entrelazar estos sentimientos que si bien en algunos casos son alentadores en otros escenarios la realidad no es tan favorecedora. El siguiente autor manifiesta:

El ser humano da gran relevancia a los sentimientos y a las emociones, estas se ven reflejadas en la pintura, reconociéndolas como las principales herramientas del saber a la intuición, la imaginación, el instinto y a los impulsos. Aprecia a la pasión como una fuerza superior a la razón, pues esto permite un mejor acercamiento a la esencia humana, a los misterios de la vida y la muerte. (Valdivia, 2013)

2.2. Fundamentación de la obra

En el 2020 el mundo cambió debido a la pandemia provocada por el COVID-19 y los medios digitales han demostrado ser una herramienta útil e indispensable para ayudar a garantizar que los gobiernos del mundo en la primera línea de la emergencia continúen brindando servicios públicos durante la crisis, a medida que el coronavirus se propagó por el mundo, los gobiernos han establecido restricciones del movimiento de las personas, el funcionamiento de los servicios y las normas sobre distancia física, causando que en el uso de estos medios un efecto profundo en la vida cotidiana garantizando su acceso a la información y servicios en general. Este tema es de gran interés actualmente ya que todo esto se ha evidenciado en el campo artístico donde muchos artistas han usado estos medios como plataforma para la reflexión sobre lo que estamos viviendo, tal como ha sucedido con diversos hechos históricos a lo largo de la historia donde la pintura ha sido la mejor manera de plasmar los hechos, con la

única diferencia que hoy en día estas obras están al alcance de la mayoría de espectadores que lo pueden visualizar mediante una pantalla. Según Constante:

El arte que impera hoy en las redes sociales parece que nada tiene que ver con ese otro arte, el que se hacía hace tan sólo un par de décadas atrás, pues una vez que la creación se digitaliza, los límites entre las artes se disuelven y ellas han cambiado. Las nuevas tecnologías son las que rigen la producción y el consumo, y el arte no escapa a ello. El arte ya no está en las formas que conocimos sino en los archivos digitales que se difunden universalmente a la velocidad de la luz. (Constante, 2013)

Con la realización de esta obra se pretende revelar las diversas sensaciones que el ser humano está atravesando en estos momentos las cuales pueden ser sensaciones positivas o negativas, haciendo parte a personas de diversas nacionalidades que se pueden conectar a través de la tecnología para compartir sus experiencias y permitirnos reflexionar sobre cómo varían estos sentimientos dependiendo de su contexto, por medio de la pintura mostrando el panorama que padecemos en estos momentos, pues en estos tiempos el arte ya no figura en los tradicionales museos.

El arte y el hombre son indisolubles, no hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte, es el medio de un intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo (Aranda, 2010)

Esto nos muestra que la obra de arte tiene una conexión indispensable con el ser humano, siendo el retrato una muestra de aquello y una manera eficaz para expresar la temática del presente proyecto. Se entiende por retrato a la representación donde predomina la cara y su expresión, se pretende mostrar la semejanza y la personalidad, e incluso en algunos casos su estado de ánimo.

El género del retrato en la pintura ha estado, desde sus orígenes y hasta finales del siglo XIX, íntimamente ligado a la representación del rostro, siendo uno de sus objetivos

principales la captación de la identidad del sujeto representado a través de la descripción física y de carácter. (Rodríguez, 2016)

Sin embargo algunos artistas se han dado la tarea de innovar en la representación de lo que se conoce tradicionalmente como un “retrato” el cual es sin duda apasionante debido a sus posibilidades artísticas, por lo cual deciden salir del cliché del típico género del retrato y agregar un toque de experimentación, sin duda se podría decir que la representación de un retrato surrealista se caracteriza por la presencia de un objeto que no debería estar allí, pero que funciona bien con la imagen creando situaciones imposibles en la realidad, un ejemplo de ello es el artista y diseñador turco Aykut Aydogdu, sus obras están inspiradas en gran parte en la pinturas tradicionales del arte figurativo, el surrealismo y el diseño gráfico contemporáneo , para hacer sus obras el artista usa tanto materiales tradicionales como herramientas de software digital como Photoshop, en cuanto a las temáticas abordadas por el artista están los retratos femeninos acompañados de elementos de la naturaleza como por ejemplo nubes, sol, aves, etc.

De este modo durante su proceso creativo hace un gran énfasis en la elección de la paleta de colores, y no limita sus obras exclusivamente al retrato tradicional, dándoles un contexto mucho más complejo y surreal.

Figura 11. Aykut Aydogdu “Sin título “ 2020

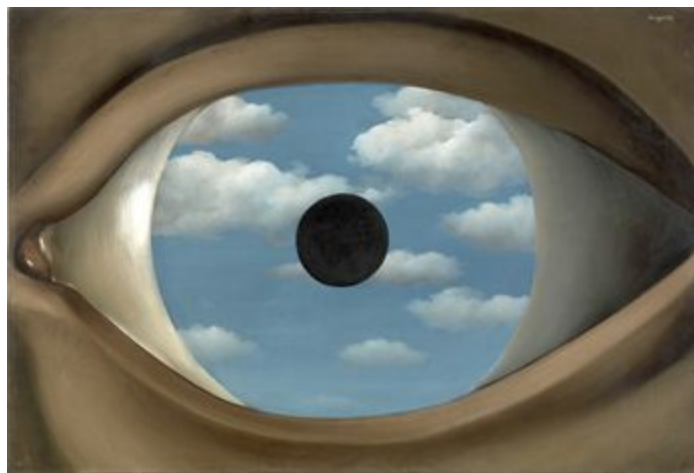

Fuente: Artefeed (Artefeed, 2019)

Por otro lado uno de los elementos que se usará en la obra será el ojo humano ,un ejemplo de la representación del ojo en la pintura es la obra “El espejo falso “ de artista surrealista Rene Magritte la cual es una obra dual, por un lado el artista representa un enorme ojo sin pestañas de 54 cm por 81 cm y por otro lado actúa de espejo reflejando las nubes blancas y el cielo azul mostrando de esta forma una ventana al mundo real, de la misma manera el ojo observa fijamente al espectador resultando una obra hipnotizaste e inquietante a la vez, dando la sensación al público que es observado pero también observa.

La temática de Magritte se basa en la alteración del espacio, las figuras y los objetos alterando sus propiedades o presentándolos de modo contradictorio con sus funciones habituales, un rasgo de Magritte es la manipulación de la materia de formas, pues buscaba cambiar las pautas de su comportamiento (Villaverde, 1995)

Figura 12. Rene Magritte “El espejo falso” 1929

Fuente: Histori del arte (Historia-arte, 2020)

Cabe recalcar que el ojo humano fue uno de los elementos que fascinaron a los artistas surrealistas no sólo en la pintura sino también en la literatura y cine, le gustaba mucho crear con este elemento pues lo consideraban la frontera entre el mundo interior y el exterior, que en cada persona es totalmente diferente, o cualquier otro planteamiento que uno quiera proponerse sobre los ojos y sentido de la vista. El fotógrafo surrealista Man Ray también pintor y autor de obras

como La Pera de Satie tuvo este cuadro un tiempo en su poder y lo describió de una forma poética expresando “Ve tanto como es visto”.

En el año 1955 Ferdinand Alquié se referirá al Surrealismo como “una teoría del amor, la sexualidad, el arte, y la imaginación, se dota de una estética, de una moral y una política y de una forma de liberación, y de conocer la verdad”. (León, 2014)

Hoy en día, el surrealismo en la pintura es visto como uno de los movimientos más influyentes del siglo XX, presentando al público el lado poco convencional del arte, los pioneros surrealistas demostraron que la capacidad de ser un artista trascendía las formas tradicionales de las artes, actualmente muchos artistas continúan manteniendo viva la tradición surrealista a través de sus representaciones enraizadas en el subconsciente e imaginación.

CAPÍTULO III

3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

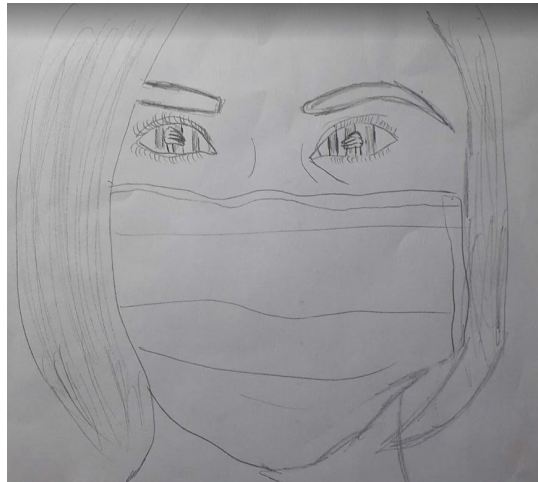
3.1. Pre Producción artística

La preproducción artística se refiere a la parte de la elaboración de la obra, aquí es donde se ejecutan las ideas principales de la obra mediante bocetos.

Los bocetos son considerados parte del catálogo de obra del artista, reflejan su ética, porque devienen de un proceso de experimentación, apuntando a reflexionar y significar sobre la obra a realizarse. (Peñañiel, 2017)

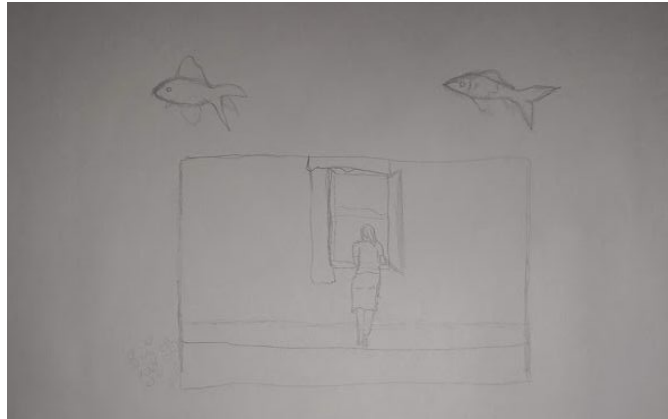
También aquí se tiene en cuenta los elementos a trabajar, materiales para la obra y los soportes a utilizar, la obra comprende el punto de vista de diferentes personas respecto a la pandemia producida por el Covid-19, utilizando los medios digitales como herramienta para la realización de la pintura . A continuación, se ponen en consideración algunas de las posibilidades de la obra:

Figura 13. Boceto 1

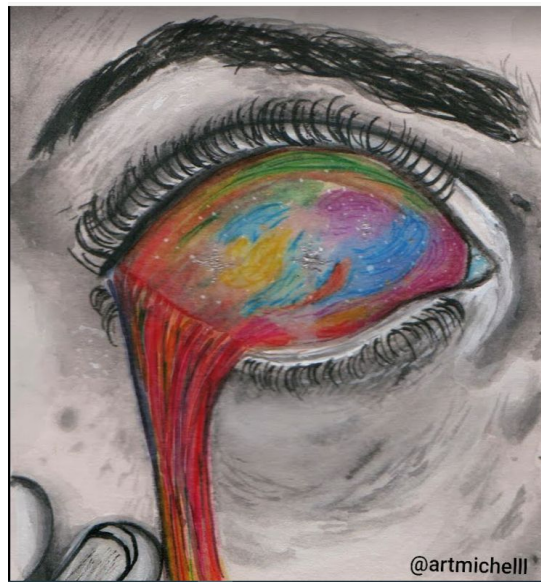
Fuente: Archivo personal. 18/09/20

Figura 14. Boceto 2

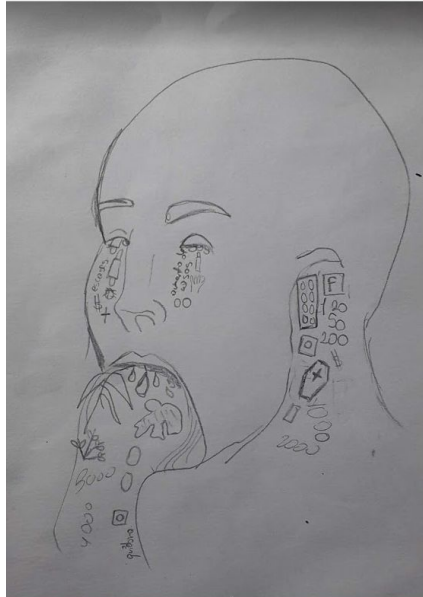
Fuente: Archivo personal. 18/09/20

Figura 15. Boceto 3

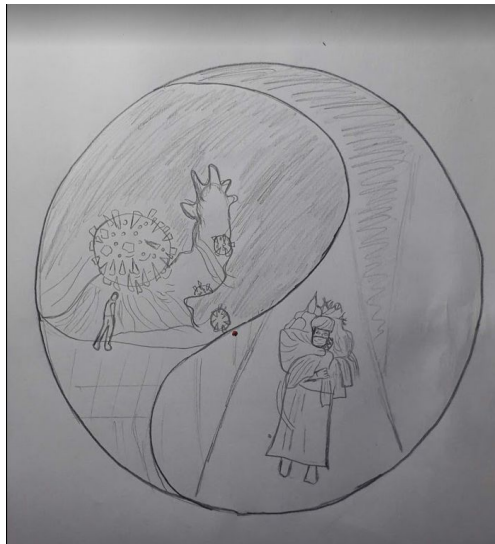
Fuente: Archivo personal. 18/09/20

Figura 16. Boceto 4

Fuente: Archivo personal. 18/09/20

Figura 17. Boceto 5

Fuente: Archivo personal. 18/09/20

Finalmente se eligió el primer boceto realizado, el cual consiste en realizar diferentes rostros con un pequeño dibujo dentro del ojo de cada retratado que represente sus sentimientos y

pensamientos durante la pandemia del coronavirus en este 2020. Para seleccionar a las personas retratadas se recurrió a una encuesta en la red social Instagram donde personas de diferentes partes del mundo aceptaron ser retratadas bajo este concepto.

Figura 18. Encuesta realizada mediante Instagram

Fuente: Archivo personal. 20/09/20

El análisis y selección de materiales que se emplearían en la obra son los mismos que permitirán entenderla, en nuestro caso utilizaremos materiales como resaflex, ocho bastidores de 20cm x 20cm, óleo y pinceles de diferentes tamaños.

Figura 19. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra

Fuente: Archivo personal. 22/09/20

Figura 20. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra

Fuente: Archivo personal. 22/09/20

Figura 21. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra

Fuente: Archivo personal. 22/09/20

3.2. Producción artística

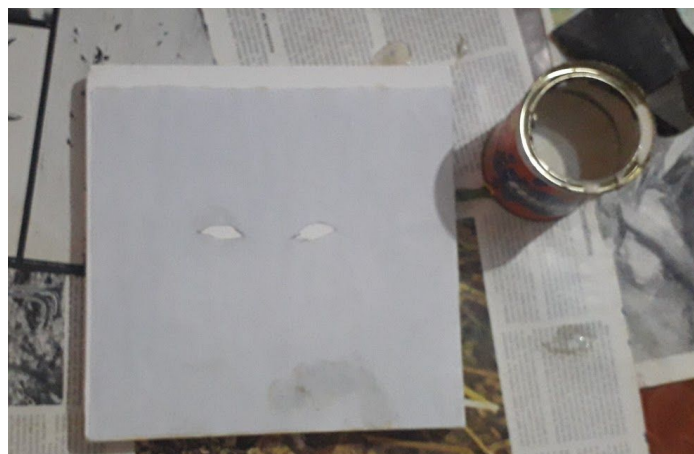
En esta etapa se aborda los procedimientos técnicos, además de tomarse en cuenta las fases de la preproducción. En esta etapa de creación se inició realizando los transfer en los bastidores, para esto primero cubrimos la superficie del lienzo con resaflex y luego la foto que se desea transferir, finalmente esperamos que se seque un día entero para luego retirar el papel con agua, esta técnica es usada con el fin de agilizar el proceso en la realización de las pinturas.

Figura 22. Bastidor y fotografía cubiertos con resaflex

Fuente: Archivo personal. 01/10/20

Figura 23. Imagen adherida al bastidor

Fuente: Archivo personal. 02/10/20

Figura 24. Proceso de quitar el papel con agua del bastidor

Fuente: Archivo personal. 02/10/20

Figura 25. Imagen adherida al bastidor lista para pintar

Fuente: Archivo personal. 02/10/20

Figura 26. Imagen adherida al bastidor lista para pintar

Fuente: Archivo personal. 03/10/20

Figura 27. Continuación del proceso de pintura

Fuente: Archivo personal. 05/10/20

Figura 28. Continuación del proceso de pintura

Fuente: Archivo personal. 07/10/20

Figura 29. Continuación del proceso de pintura

Fuente: Archivo personal. 09/10/20

Figura 30. Continuación del proceso de pintura

Fuente: Archivo personal. 12/10/20

Figura 31. Continuación del proceso de pintura

Fuente: Archivo personal. 14/10/20

3.3. Edición final de la obra

Una vez culminada la parte práctica de todas las pinturas, se procedió a enmarcar cada bastidor para darle una mejor presentación a esta serie de retratos. La pintura refleja una relación entre el arte y la realidad pues es sin duda un medio de comunicación preciso para transmitir ideas que provocan sentimientos y emociones en quienes lo admiran.

Figura 32. Cuadro culminado

Fuente: Archivo personal. 12/10/20

Figura 33. Cuadro culminado

Fuente: Archivo personal. 18/10/20

Figura 34. Cuadro culminado

Fuente: Archivo personal. 23/10/20

Figura 35. Cuadro culminado

Fuente: Archivo personal. 27/10/20

Figura 36. Cuadro culminado

Fuente: Archivo personal. 31/10/20

Figura 37. Cuadro culminado

Fuente: Archivo personal. 05/11/20

Figura 38. Cuadro culminado

Fuente: Archivo personal. 12/11/20

Figura 39. Cuadros culminados

Fuente: Archivo personal. 18/11/20

Figura 40. Cuadros culminados

Fuente: Archivo personal. 19/11/20

CAPÍTULO IV

4. DISCUSIÓN CRÍTICA

4.1. Abordaje crítico- Reflexivo sobre la función de la obra

La relación entre el arte y la tecnología se puede considerar desde la aparición de la fotografía en 1826, pues esta fue la primera conexión entre estos dos campos, actualmente es innegable su influencia en la obra de arte, porque han permitido en los últimos años la oportunidad para numerosos artistas exhibir sus trabajos a un público masivo, siendo estas redes una vía de exposición y herramienta para la construcción de una obra de arte, generando un cambio significativo, que permite al artista y espectador están constantemente conectados.

A través de las principales redes sociales como Facebook e Instagram los artistas comparten sus trabajos con diferentes usuarios que los siguen, con los que mantienen interacción activa. Más allá de esto también han crecido las redes sociales específicas que reúnen a varios artistas con el fin de conocer sus obras y portafolios con una comunidad.

Las redes sociales han dado la oportunidad a gran número de creadores de hacerse un hueco como artistas en muchas ocasiones sin esperarlo ni pretenderlo. Usuarios que simplemente subían sus creaciones a alguna red para compartirla con otros usuarios. (Martorell Fernández, 2016)

A través de la investigación y la realización de la obra se pudo constatar esto, pues las pinturas realizadas tuvieron como herramienta el uso de medios digitales donde personas de diversas partes del mundo pudieron compartir sus experiencias sobre el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 que si bien es una realidad que compartieron gran parte de países del mundo cada escenario es diferente según su contexto, todo esto puede ser compartido gracias a las redes sociales que son una ventana para conocer diferentes realidades.

Es así como en el campo de la pintura estos medios son una herramienta para llevar a cabo una idea de proceso creativo, demostrando que el arte y la tecnología son dos aspectos de la

creatividad humana que en apariencia tienen diferencias entre sí, pero se hallan estrechamente relacionados. Por lo tanto la pintura ha procurado incorporar la tecnología a sus procesos tanto como un recurso, un instrumento, pues muchas prácticas e interacciones pasan por un dispositivo tecnológico y son parte de la realidad contemporánea, el artista tiene el desafío de experimentar con estos recursos que nos conducen a nuevas formas de expresión y mantenerse creativo, siendo el objetivo de la obra utilizar estas plataformas no solo para difundir su trabajo sino emplearla como base para la obra concretamente y generar en los espectadores una reflexión.

Por otra parte, la obra realizada parte de la figuración hasta llegar al surrealismo con la implementación de una pequeña pintura dentro del ojo de cada retrato dándole ese elemento que está fuera de la realidad característico en este tipo de obras, esta tendencia pictórica denominada surrealismo figurativo se caracterizó por el uso de formas figurativas con detalles para dar lugar a escenas oníricas, absurdas o vinculadas al subconsciente, totalmente alejadas de la pintura tradicional pero valiéndose de la figuración. Los surrealistas figurativos emplearon técnicas como la exageración de la perspectiva, el detallismo, el claroscuro, el color modelado, la deformación del cuerpo humano, etc.

El siguiente autor afirma lo siguiente sobre el arte figurativo:

La abstracción y la figuración no encarnan por sí mismas ninguna tendencia, pues son medios, e instrumentos con los que desarrollar las ideas más dispares como sucede con la rigurosa geometría de las abstracciones de Mondrian y los irrepetibles girones vitales de Pollock, o entre la expresividad figurativa de Appel o las racionalizadas representaciones de Juan Gris. De ahí, que existan con frecuencia mayores similitudes entre algunas obras abstractas con figurativas y viceversa que entre diferentes tendencias de la abstracción y entre diversas corrientes figurativas. En numerosas ocasiones la figuración se ha separado mucho más de la realidad que la abstracción mientras que muchos planteamientos de la abstracción han puesto de manifiesto un irrevocable compromiso con los problemas de la realidad. (Alcaide, 2000)

Esto nos quiere decir que el arte figurativo se remite a lo más esencial del arte, pero aun así esta tendencia nos permite llegar mucho más allá de la realidad debido a la riqueza de las formas y colores que nos ofrece, desarrollando técnicas para aprovechar la creatividad del inconsciente, obteniendo como resultado una obra surreal e innovadora.

La obra se expuso por medio de las redes sociales, las persona se mostraron muy interesadas en conocer las historias detrás de las obra, así mismo les llamo la atención la cromática utilizada en cada cuadro y el mensaje que daba esta serie de pinturas, pues la obra es un material interesante capaz de causar una gran impresión sobre cómo diferentes personas ven y han vivido la pandemia, así mismo las personas retratadas se mostraron satisfechas sobre el resultado final y expresaron que los retratos transmitían lo que sentían y pensaban.

CONCLUSIONES

A lo largo del proceso de realización de la obra los resultados obtenidos han sido muy relevantes, el público vio a través de la pintura como ante la pandemia del Covid-19 los medios digitales han cobrado gran importancia, si antes nos cuestionamos el valor de las nuevas tecnologías, ahora no quedan dudas, debido a que estas cumplieron un papel muy importante en estos momentos difíciles, convirtiéndose en protagonistas de la crisis sanitaria mundial sin precedentes, estos medios juegan un papel muy significativo para divulgar información y mantener a la población conectada, en este punto se pudo ver cómo el arte nos muestra este episodio a través de los medios digitales y nos permite evidenciar lo que estamos viviendo, el artista tiene el rol clave, de mostrar la realidad de una manera distinta que nos permita reflexionar sobre este momento.

Este tipo de obra nos coloca en la tarea de busca innovar nuevas dinámicas en la pintura con el propósito de buscar nuevas formas de hacer una obra de arte con las tecnologías de hoy en día como herramienta, pues nos permite conectar con todo el mundo y conocer diversos escenarios de una misma realidad en esta pandemia que ha afectado a casi todo el mundo.

La investigación realizada en el transcurso del tiempo ha ayudado a evidenciar que los artistas han sido quienes han mostrado la realidad a veces poco visible para muchas personas y así la llamada revolución digital abre las posibilidades interminables de expresión y exhibición, cambiando la forma de crear en los artistas que cada día buscan respuesta a las incógnitas que plantea una realidad apegada a la tecnología.

Así mismo este proceso investigativo nos permite a través de la propuesta exhibir la poca importancia y atención que tienen los medios digitales a nivel nacional ya que muchos solo los utilizan como un espacio para exhibir sus obras, mas no lo están usando como una herramienta para crear la obra de arte como tal, aunque hay algunas excepción que se plantearon en la investigación y nos muestran las posibilidades artísticas usando estos medios .Esta investigación aporta de manera técnica al desarrollo de una posibilidad plástica y motiva a la búsqueda de

otros recursos en el amplio mundo de los medios digitales ,lo cual nos propone otras miradas críticas sobre diferentes contextos .

BIBLIOGRAFÍA

- Sánchez-Moscoso , V., & González Jiménez, R. (2012). *¿Qué puede aportar la pintura a las tecnologías de la imagen?* Madrid : Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de Cultura y Tecnología.
- Alcaide, V. N. (2000). La realidad y el objeto: del Surrealismo al Pop Art. . *Arbor*, 51-58.
- Aranda, S. E. (2010). Arte, dibujo y actualidad. *I+Diseño: revista internacional de investigación, innovación y desarrollo en diseño*, 69-81.
- Arias, D. L., Sustaita, L., Sánchez Martínez, J., & Castro Córdoba, E. (2020). *El ojo de Orfeo, Visiones contemporáneas de la relación Arte - Tecnología*. Guanajuato : Editorial Re-Vuelta.
- Arnau, J. (04 de Enero de 2019). *De verdad*. Recuperado el 24 de agosto de 2020, de De Verdad: <https://deverdaddigital.com/el-primer-surrealista/>
- Artefeed. (2019). *Pinturas surrealistas de Aykut Aydogdu*. Obtenido de <https://artefeed.com/pinturas-surrealistas-aykut-aydogdu/>
- Caballero, J. (1995). Mujer y Surrealismo. *Asparkía*(5), 72-81.
- Caruso, S. (2020). *Cómo viviremos cuando podamos volver a las calles?* Obtenido de <https://www.instagram.com/p/B-UUYc4As7G/>
- Choza, J. (2011). LA FUNDACIÓN SURREALISTA DE AMÉRICA LATINA . *Fedro: revista de estética y teoría de las artes*, 46.
- Cilleruelo, L., & Crego, J. (2002). Algunas cuestiones sobre arte y tecnología. *catálogo del festival música Ex Machina, MEM Codex*, 1-9.
- Cirlot, J. E. (1962). *La pintura surrealista*. Barcelona: Seix Barral.
- Colorado, A., & Andrade, V. (2018). Fotografía-pintura-cine: interconexiones estéticas. *Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía n° 16*, 7-13.
- Constante, A. (2013). *Arte en las redes sociales*. Ciudad de Mexico : Estudio Paraiso.
- Flores, M. (2019). *Diez obras para admirar y entender a Leonora Carrington*. Obtenido de [De Diez: https://de10.com.mx/top-10/10-obras-para-admirar-y-entender-leonora-carrington](https://de10.com.mx/top-10/10-obras-para-admirar-y-entender-leonora-carrington)

- García, A. (2020). *Pandemia rosa*. Obtenido de <https://tienda.antonio-garcia-villaran.es/products/pandemia-rosa>
- Gefor. (2016). *Arte*. Obtenido de <http://viajarseguro.org/gefor/arte.html>
- Gracia, M. P. (1998). El arte rupestre. *Clio: History and History Teaching*.
- Historia-arte. (2020). *El falso espejo. Un cuadro que ve tanto como es visto*. Obtenido de <https://historia-arte.com/obras/el-falso-espejo>
- Intramed. (2020). *La pandemia bajo la mirada de Carlos Alonso*. Obtenido de https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95950&fbclid=IwAR0-kAn3nmzi_XbLKEj7e_agIRXAhYHx5F0DpOSbPypzbcqFb4fcUbw2LvE
- Irigoyen, E. (2002). El arte es una máquina de (des)montaje. Fordismo-taylorismo y vanguardias artísticas a principios del siglo XX. *Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, 6.
- Kronfle, R. (2015). *Río Revuelto*. Obtenido de Al filo del paraíso: <http://www.riorevuelto.net/2015/11/>
- Lag, M. P. (2017). Arte, identidad, comunicación y redes sociales. *Arte, identidad, comunicación y redes sociales*. Madrid, España: Universidad de Murcia.
- Legros, G. (25 de abril de 2020). *El País*. Recuperado el 19 de agosto de 2020, de El País: <https://elpais.com/sociedad/crisis-del-coronavirus/2020-04-28/una-pintura-gigante-en-los-alpes-para-infundir-esperanza-contrala-pandemia.html>
- León, B. B. (2014). La estética Surrealista. *Eikasia: revista de filosofía*, 445-462.
- Llerena, J. A. (1942). *La pintura ecuatoriana del siglo XX primer registro bibliográfico sobre artes plásticas en el Ecuador*. Quito : Quito: Imp. de la Universidad.
- Maroto, P. S. (2018). *Jardín de las delicias, El Bosco*. Obtenido de Museo del Prado: <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/jardin-de-las-delicias-el-el-bosco/578702d4-4420-4e97-8518-8363a1fc2c9e>
- Martorell Fernández, S. (2016). Las redes sociales como medio de promoción de la práctica artística. *Opción*, 225-243.

- Moncayo, M. (2018). El surrealismo en el arte pictórico de las cabeceras cantonales de la zona 3 del Ecuador. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*.
- Montesino, C. (2020). EL ARTE Y LA SALUD EN TIEMPOS DE VIRTUALIDAD. *Question/Cuestión* ,*Revista científica especializada en periodismo y comunicación*, 1-7.
- Peñañiel, N. M. (2017). El Aura del Boceto, ¡Una Obra de Arte! *Educacion,Arte,Comunicacion: Revista Academica Investigativa y Cultural*.
- Regil Vargas, L. C. (2006). Museos virtuales : entorno para el arte y la interactividad. *Revista Digital Universitaria*, 1-10.
- Riboulet, C. (2013). Sobre el Arte de los Nuevos Medios. *Calle14: revista de investigación en el campo del arte*, 7(10), 136-143.
- Rodríguez, a. P. (2016). *El género del retrato más allá de la captación de la identidad. Representaciones del rostro en la pintura contemporánea*. Valencia: Universitat Politècnica de València.
- Santos, L. D. (2018). *Arte urbano, de la calle a las redes*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.
- Saype. (2020). *Beyond Crisis*. Obtenido de <https://www.instagram.com/p/CDN5N4GKTTi/?hl=es-la>
- Torrent, R. (1996). Mujeres e imágenes de mujeres en la vanguardia histórica. *Asparkia. Investigación Feminista*(6), 147-162.
- Torres, J. R. (2006). *Arte España* . Recuperado el 19 de agosto de 2020, de Arte España : <https://www.arteespana.com/simbolismo.htm>
- Ulloa, J. (28 de Agosto de 2020). Arte y medios digitales . (D. Palma, Entrevistador)
- Ulloa, J. (2020). *Memoria futura*. Obtenido de https://www.instagram.com/p/B_tR0psFOv2/
- VALDIVIA, F. J. (2013). LA PINTURA COMO EXPRESIÓN DE LO INTERIOR. *LA PINTURA COMO EXPRESIÓN DE LO INTERIOR*. Lima, Peru: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.

- Villaverde, J. C. (1995). Magritte: lecciones de Surrealismo. *Adaxe revista de estudios e experiencias educativas*, 1-20.
- Vinueza, J. (2020). *¿Que hacen aquí dentro, si los pobres están ahí afuera?*". Obtenido de <https://www.instagram.com/p/B-nrg2lJw6j/>
- Vinueza, J. (28 de agosto de 2020). Arte y medios digitales . (D. Palma, Entrevistador)