

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**UNA MIRADA CRÍTICA A LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN LA
INDUSTRIA COSMÉTICA A TRAVÈS DEL ARTE**

**HERRERA MALDONADO ARIANA PAULETTE
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2023**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**UNA MIRADA CRÍTICA A LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA A TRAVÈS DEL ARTE**

**HERRERA MALDONADO ARIANA PAULETTE
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2023**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**UNA MIRADA CRÍTICA A LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA A TRAVÉS DEL ARTE**

**HERRERA MALDONADO ARIANA PAULETTE
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

BENITEZ NARVAEZ ROBINSON MIGUEL

**MACHALA
2023**

Una mirada crítica a la experimentación animal en la industria cosmética a través del arte

por Ariana Paulette Herrera Maldonado

Fecha de entrega: 04-mar-2024 10:39p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2312002422

Nombre del archivo: Trabajo_de_titulaci_n_Ariana.pdf (770.49K)

Total de palabras: 6459

Total de caracteres: 38848

Una mirada crítica a la experimentación animal en la industria cosmética a través del arte

INFORME DE ORIGINALIDAD

8%

INDICE DE SIMILITUD

6%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Técnica de Machala Trabajo del estudiante	3%
2	Submitted to University of Technology, Sydney Trabajo del estudiante	<1%
3	www.grafiati.com Fuente de Internet	<1%
4	Isabel Castells Molina. "El surrealismo al servicio de la minificción: El fantasma de la libertad, de Luis Buñuel", Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificción, 2019 Publicación	<1%
5	Submitted to Mondragon Unibertsitatea Trabajo del estudiante	<1%
6	Submitted to Milton High School Trabajo del estudiante	<1%

7	Submitted to Asociación Centro Israelita Sionista de Costa Rica Trabajo del estudiante	<1 %
8	www.openarchives.org Fuente de Internet	<1 %
9	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 26 (2010)", Brill, 2014 Publicación	<1 %
10	aula.el-mundo.es Fuente de Internet	<1 %
11	perfilesparaparejasdepocoyo.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
12	polipapers.upv.es Fuente de Internet	<1 %
13	www.auladehistoria.org Fuente de Internet	<1 %
14	www.ttamayo.com Fuente de Internet	<1 %
15	ficcionalarazon.org Fuente de Internet	<1 %
16	jlmansmano.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
17	anacosdevida.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %

18	1library.co Fuente de Internet	<1 %
19	dignidad.blogcindario.com Fuente de Internet	<1 %
20	futurovenezuela.org Fuente de Internet	<1 %
21	glosbe.com Fuente de Internet	<1 %
22	institucional.us.es Fuente de Internet	<1 %
23	slideplayer.es Fuente de Internet	<1 %
24	www.youtube.com Fuente de Internet	<1 %
25	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 37 (2021) (VOLUME II)", Brill, 2023 Publicación	<1 %
26	Carmen Indira Serrano-De La Cruz, Priscilla N. Flores-Olivares, Joel A. Barreto-Araujo, Sebastian Coronel-Arias et al. "Harmful consumption and alcohol dependence in Peruvian university students with body	<1 %

dissatisfaction – an observational study", Research Square Platform LLC, 2024

Publicación

27	repositorio.una.ac.cr Fuente de Internet	<1 %
28	rtyc.utn.edu.ar Fuente de Internet	<1 %
29	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
30	www.sgi.org Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Apagado

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

La que suscribe, HERRERA MALDONADO ARIANA PAULETTE, en calidad de autora del siguiente trabajo escrito titulado UNA MIRADA CRÍTICA A LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA A TRAVÉS DEL ARTE, 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.

HERRERA MALDONADO ARIANA PAULETTE

0750180366

DEDICATORIA

A mis padres, mi fuente de fortaleza y motivación, dedico con profundo cariño este logro. Cada desafío superado, cada obstáculo sorteado, ha sido posible gracias a su firme respaldo y aliento. Que estas palabras sean un reflejo de mi eterna gratitud hacia ustedes, quienes han sido mi luz en los momentos oscuros y mi razón para nunca rendirme.

Autor

Ariana Paulette Herrera Maldonado

AGRADECIMIENTO

Deseo mostrar mi más sincero agradecimiento a mis padres por su apoyo constante, amor incondicional y su confianza en mí. Este trabajo de titulación es el resultado de su sacrificio, su ejemplo y su infinita dedicación a mi educación. Ustedes son mi inspiración y mi motivación constante para alcanzar mis metas y perseguir mis sueños.

Autor

Ariana Paulette Herrera Maldonado

RESUMEN

Una Mirada Crítica a la experimentación animal en la industria cosmética a través del arte

Autor:

Ariana Paulette Herrera Maldonado

Tutor:

Lcdo. Robinson Benítez Narvaez, Mgs

El presente proyecto titulado “Una Mirada Crítica a la experimentación animal en la industria cosmética a través del arte” tiene como objetivo desarrollar una propuesta artística a través de la pintura utilizando el movimiento surrealista, orientado a exponer las consecuencias negativas de la experimentación animal dentro de la industria cosmética.

El surrealismo es un movimiento literario y artístico que se originó en el continente europeo. como una respuesta al racionalismo y al traumatismo provocado por la Primera Guerra Mundial. Fue liderado por André Breton, se caracterizó por buscar la liberación de la mente de restricciones impuestas por la razón.

La elección de la pintura como medio de expresión artística se debe a su versatilidad, habilidad para comunicar emociones, libertad creativa, resistencia y facilidad de acceso, lo cual la convierte en una forma de arte impactante y significativa. Proporciona una variedad extensa de estilos y técnicas que permiten a los artistas expresarse de manera única.

La experimentación, particularmente en conejos, ha sido un tema controvertido en el ámbito de los principios éticos y los derechos de los animales. Por medio de esta investigación, se examinan los métodos utilizados en la industria cosmética, así como los efectos físicos que sufren los conejos sometidos a estos procedimientos.

Es relevante mencionar que hay otras opciones disponibles en lugar de utilizar animales para experimentación en la industria cosmética, como los métodos in vitro y las pruebas computarizadas, que pueden proporcionar resultados precisos sin el uso de animales. Promover la adopción de estas alternativas es fundamental para proteger a los animales y avanzar hacia prácticas más éticas en la industria cosmética.

Palabras clave: Surrealismo, pintura, experimentación animal, cosméticos.

ABSTRACT

A Critical Look at Animal Experimentation in the Cosmetics Industry Through Art

Author:

Ariana Paulette Herrera Maldonado

Tutor:

Lcdo. Robinson Benítez Narvaez, Mgs

The present project entitled "A Critical Look at Animal Experimentation in the Cosmetic Industry through Art" aims to develop an artistic proposal through painting using the surrealist movement, aimed at exposing the negative consequences of animal experimentation within the cosmetic industry.

Surrealism is a literary and artistic movement that originated on the European continent. as a response to rationalism and the trauma caused by the First World War. Led by André Breton, it was characterized by seeking the liberation of the mind from restrictions imposed by reason.

The choice of painting as a medium of artistic expression is due to its versatility, ability to communicate emotions, creative freedom, resilience, and ease of access, which makes it an impactful and meaningful art form. It provides an extensive variety of styles and techniques that allow artists to express themselves in unique ways.

Experimentation, particularly on rabbits, has been a controversial topic in the realm of ethical principles and animal rights. Through this research, the methods used in the cosmetics industry are examined, as well as the physical effects suffered by rabbits subjected to these procedures.

It is relevant to mention that there are other options available instead of using animals for experimentation in the cosmetic industry, such as in vitro methods and computerized tests, which can provide accurate results without the use of animals. Promoting the adoption of these alternatives is essential to protect animals and move towards more ethical practices in the cosmetics industry.

Keywords: Surrealism, painting, animal experimentation, cosmetics.

Índice

DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO.....	3
RESUMEN.....	4
ABSTRACT.....	6
INTRODUCCIÓN.....	9
Capítulo I. Concepción del objeto artístico.....	10
1.1 Conceptualización del objeto artístico.....	10
1.2 Contextualización teórica del objeto artístico.....	18
Capítulo II. Concepción de la obra artística.....	20
2.1 Definición de la obra.....	20
2.2 Fundamentación teórica de la obra.....	21
Capítulo III. Fases de construcción de la obra.....	24
3.1 Preproducción artística.....	24
3.2 Producción artística.....	28
3.3 Edición final de la obra.....	32
Capítulo IV. Discusión crítica.....	34
4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra.....	34
4.2 Conclusiones.....	35
Bibliografía.....	36

Índice de imágenes

Imagen 1. “La persistencia de la memoria” (1931). Salvador Dalí.....	12
Imagen 2. “El espejo falso” (1928). Rene Magritte.....	13
Imagen 3. “La sinfonía Q” (2002). Leonora Carrington.....	14
Imagen 4. “Mujer saliendo del psicoanalista” (1960). Remedios Varo.....	16
Imagen 5. “El ángel del hogar” (1937). Max Ernst.....	17
Imagen 6. “Evocación de un colibrí” (2021). José Bastidas.....	18
Imagen 7. “Espantapájaros”. Jorge Chalco.....	19
Imagen 8. Aproximación gráfica. 2024.....	24
Imagen 9. Aproximación gráfica. 2024.....	25
Imagen 10. Aproximación gráfica. 2024.....	25
Imagen 11. Aproximación gráfica. 2024.....	26
Imagen 12. Boceto elegido. 2024.....	26
Imagen 13. Boceto elegido. 2024.....	27
Imagen 14. Boceto elegido. 2024.....	27
Imagen 15. Soporte. 2024.....	28
Imagen 16. Boceto #1 transferido al lienzo.2024.....	28
Imagen 17. Boceto #2 transferido al lienzo. 2024.....	29
Imagen 18. Boceto #3 transferido al lienzo. 2024.....	29
Imagen 19. Aplicación del fondo de la obra. 2024.....	30
Imagen 20. Proceso de la propuesta #1. 2024.....	30
Imagen 21. Proceso de la propuesta #2. 2024.....	31
Imagen 22. Proceso de la propuesta #3. 2024.....	31
Imagen 23. Obra finalizada. “C-001”. 2024.....	32
Imagen 24. Obra finalizada. “C-002”. 2024.....	32
Imagen 25. Obra finalizada. “C-003”. 2024.....	33
Imagen 26. Obra finalizada. 2024.....	33

INTRODUCCIÓN

La experimentación animal implica utilizar animales en investigaciones científicas para obtener conocimientos útiles en medicina, biología, psicología, y más. Se emplean para probar medicamentos, estudiar enfermedades y procesos biológicos, entre otros propósitos. Aunque es controvertida debido a preocupaciones éticas sobre el bienestar animal, sigue siendo ampliamente utilizada.

La experimentación animal en la industria cosmética es una práctica cruel, innecesaria y científicamente cuestionable que debe ser eliminada. El sufrimiento infligido a los animales y las cuestiones éticas y científicas asociadas con esta práctica son razones suficientes para buscar métodos alternativos que respeten el bienestar y la vida de todos los seres vivos.

La elaboración del siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo exponer los efectos adversos en la salud de los animales que causa la experimentación animal en la industria cosmética mediante el desarrollo de una propuesta artística para fomentar en el espectador el uso de alternativas éticas y libres de crueldad animal.

La investigación está dividida en cuatro capítulos: el capítulo uno se enfoca en la concepción del objeto artístico donde se aborda la historia del movimiento surrealista en la pintura y sus referentes a nivel global y nacional. Siguiendo con el capítulo dos donde se detalla la definición y fundamentación de la obra, en esta parte se describe la técnica que será empleada en la obra y se ahondará en la problemática.

El capítulo tres tratará de las fases de construcción de la obra, la realización de aproximaciones gráficas que se fundamenten en la prueba Draize, la cual se hace en animales para evaluar cómo reaccionan ante la aplicación de diferentes productos.

Finalmente, el capítulo cuatro presenta la discusión crítica junto con las conclusiones basadas en la investigación realizada.

Capítulo I. Concepción del objeto artístico.

1.1 Conceptualización del objeto artístico

El surrealismo surgió en Francia a principios de los años 20 como un movimiento artístico, sobresale por su enfoque que explora el subconsciente, lo irracional y los sueños. Tiene sus raíces en movimientos previos, tales como el dadaísmo y el cubismo, que defendía el concepto de anti arte y la subversión de las normas culturales y sociales.

La fascinación por este movimiento surgió de manera espontánea, en individuos y colectivos de aproximadamente cuarenta y cinco países de todo el mundo (Schjeldahl, 2021)

André Breton, un destacado escritor y poeta francés, es considerado como el principal creador del surrealismo. En 1924, publicó el "Manifiesto Surrealista", que determinó los principios esenciales del movimiento.

SURREALISMO: fenómeno de la mente en el que se busca plasmar, ya sea en palabras, escritos u otras formas, el flujo genuino del pensamiento, liberado de la influencia de la razón y sin consideraciones estéticas o morales. Es la expresión del pensamiento sin intervención consciente y sin limitaciones preconcebidas.(Breton, 2001, p. 44)

El movimiento surrealista enfrentó las convenciones sociales y artísticas de su época, dejando un legado que permanece como una manifestación significativa de la exploración de los misterios de la mente y la creatividad humana. Los surrealistas fomentaron el método del “automatismo”, que conllevaba liberar la mente de limitaciones racionales y dejar que fluyera espontáneamente la creatividad. Este método se aplicaba en la escritura y la pintura automática.

El Surrealismo ha demostrado constantemente su fascinación por la combinación de elementos diversos, fusionados dentro de una estructura variada que desafía las normas convencionales de interpretación, llevándonos a un proceso dual: primero, el de reconocer y evaluar cada uno de esos elementos individualmente,

y segundo, el de unirlos todos para comprender el significado total de la obra que los engloba.. (Castells Molina, 2019, p. 65)

Calderón (2022) expresa que el surrealismo es una corriente de vanguardia que rechaza las corrientes modernistas que promueven conceptos antiguos sobre el arte como el naturalismo y realismo del siglo XIX, proclamando abierta e indudablemente una corriente antirrealista; esto es una parte importante de lo que hace especial al movimiento.

Las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud fueron una gran inspiración para el surrealismo, que resaltaba la importancia del inconsciente y sueños en la psicología humana. Los artistas de este movimiento buscaban explorar su propio inconsciente y representar sus visiones y pensamientos a través de las obras.

Salvador Dalí, uno de los principales representantes del surrealismo en el siglo XX, se destacó como pintor, escritor y escultor. Desde una edad temprana, manifestó talento innato por el arte y comenzó su formación en la Real Academia de Bellas Artes en Madrid. Durante su tiempo estudiando, exploró distintos estilos artísticos y mejoró su habilidad técnica.

En París tuvo la oportunidad de conocer a varios artistas surrealistas como Joan Miró y André Breton. Estos encuentros influenciaron de manera significativa en su obra ya que comenzó a sumergirse en el movimiento surrealista.

Keeth (2020) menciona que durante los años 30, Dalí y García Lorca fueron los surrealistas que reconocieron la posibilidad de provocar una crítica social utilizando una imagen que rememorara ideas del pasado.

Dalí estableció su propio método artístico denominado “paranoico-crítico”, que involucraba un proceso creativo basado en explorar el subconsciente. A través de la pintura, dio vida a visiones oníricas y obsesiones personales con un alto nivel de detalle y realismo. “A lo largo de su vida, en su pintura y en los ensayos que escribió, su objetivo fue controlar, sistematizar y encauzar las obsesiones que lo habitaban.” (Badia, 2022)

Dalí presenta de manera explícita un procedimiento para el método paranoico, donde describe cómo el artista se involucra con este enfoque. En primer lugar, se

requiere que el artista esté receptivo a las asociaciones e imágenes subconscientes, es decir, los delirios. En segundo lugar, el artista debe aplicar la racionalidad para analizar el material irracional, ordenándolo y dándole sentido. Es importante destacar que los delirios tienen un significado sistemático intrínseco. (Crane, 2019, p. 63)

“La persistencia de la memoria” es una de las piezas más famosas de Dalí, realizada en 1931, periodo en el que estuvo muy involucrado en el movimiento surrealista. En esta pintura explora la relación entre el tiempo, la percepción y la realidad en su arte.

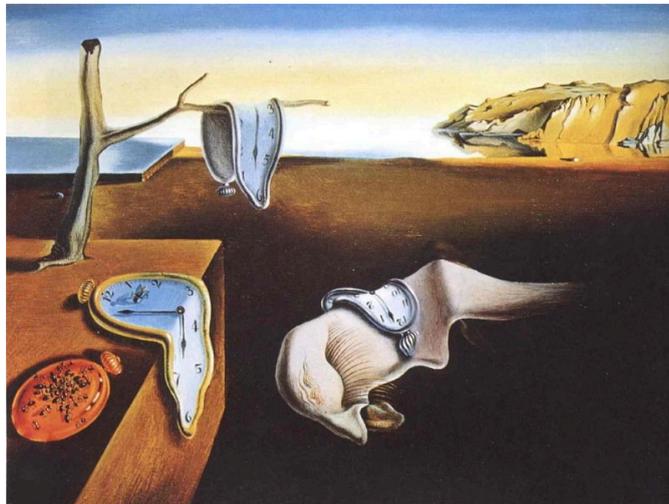

Imagen 1. “La persistencia de la memoria” (1931). Salvador Dalí.

Fuente: <https://www.ttamayo.com/2019/07/el-metodo-paranoico-critico-de-dali/>

Los temas principales que abordó fueron el erotismo, la decadencia y la muerte, en sus obras utilizó ideas del psicoanálisis. Dalí empleó su propia vida y los recuerdos de infancia como inspiración, sus pinturas están llenas de símbolos como temas religiosos, animales o fetiches. Los paisajes que creó están llenos de melancolía, parecen provenir de un mundo de sueños y de la realidad a la vez.

Rene Magritte fue un referente surrealista belga, contrario a los artistas que formaban parte del movimiento, sus obras no estaban basadas totalmente en lo onírico. Se enfocó en la ambigüedad de imágenes y palabras, se interesó en explorar la conexión entre lo pintado y lo real. Para lo cual investigó qué hay de mágico en lo cotidiano.

Contrario al automatismo, su obra se volvió reflexiva. Destacó por conectar elementos diferentes de manera ingeniosa, encontrando relación entre ellos que nadie más veía, pero que eran lógicas en su realidad pictórica. En sus cuadros, es común ver trucos visuales como objetos duplicados, cosas que faltan o representaciones dentro de otras representaciones.

“El espejo falso” es una de las obras más inquietantes de Magritte realizada en 1928. Por un lado, el espectador puede contemplar a través del ojo como una ventana, pero al mismo tiempo es observado por ese ojo.

Imagen 2. “*El espejo falso*” (1928). Rene Magritte.

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/el-falso-espejo>

Magritte reinventó la pintura como una herramienta importante, desafiaba que podía cambiar cómo se ven las cosas e implicar la mente del espectador. Su enfoque consistía en mostrar que los objetos y las palabras que se usan para describirlos no siempre coinciden, revelando que el lenguaje era un artificio, lleno de trampas e incertidumbres.

Según Berger (1972, como se citó en Alonso-Marcos 2021) para los artistas involucrados en el movimiento surrealista el órgano visual se convirtió en una parte esencial de su revolución cultural, creían que lo que vemos con nuestros ojos era muy importante para cambiar la forma en que pensamos y sentimos. Utilizaron imágenes sorprendentes que les permitieron expresar sus pensamientos internos y desafiar la lógica.

Entre las artistas vinculadas al surrealismo, se encuentra Leonora Carrington una escritora y pintora inglesa nacionalizada mexicana. Inició su educación artística en la Chelsea School of Art en Londres en el año 1930. Mientras estudiaba allí, se vio influenciada por obras e ideas de los surrealistas europeos. Sin embargo, su vida y carrera artística tomaron un giro significativo cuando conoció a Max Ernst en 1937.

Las pinturas de Carrington tienen su origen en su mundo interior, personal y subjetivo, el cual se nutre de su rica imaginación, fuertemente influenciada por el surrealismo. Desde su infancia, estaba familiarizada con los mitos celtas, que desempeñan un papel importante en sus cuadros y obras de teatro. A esto, agregó las influencias de los mundos mágicos y fantásticos que encontró en México, un país que ejerció una gran influencia en su arte debido a la diversidad de culturas indígenas y prehispánicas.

Imagen 3. “*La sinfonía Q*” (2002). Leonora Carrington.

Fuente: http://www.raquelacinas.es/La_musa_de_nadie.html

Para Cruz Hernández (2020) *La Sinfonía Q* es una obra que muestra cómo la música puede ser un factor importante que enriquece y controla a los personajes que están tratando de comunicarse de manera profunda. En esta obra, no se trata de cualquier música, sino de aquella que proviene de planos o dimensiones que están relacionados con lo divino o lo espiritual. Estas melodías son difíciles de percibir y están ocultas, son misteriosas (p. 9).

Otra artista afín al movimiento surrealista es Remedios Varo, pintora y escritora española. Realizó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes en Madrid, donde se sintió atraída por primera vez hacia las corrientes artísticas de vanguardia. Su arte se caracterizó por la meticulosa atención al detalle y la creación de mundos oníricos y misteriosos poblados por figuras enigmáticas y máquinas fantásticas.

En sus obras, Varo solía representar personajes en escenarios extraños, figuras andróginas, concentradas en actividades científicas, musicales o artísticas, y mujeres solitarias que vivían experiencias trascendentales. Sus obras oníricas tienen un tono de un mundo diferente, teniendo como tema la búsqueda de un nivel de consciencia superior.

Como menciona Sampaio (2023) la pintura de Remedios Varo lleva a un espacio que surge de la perspectiva femenina, motiva a pensar más allá del pensamiento puramente lógico y a considerar que cosas como lo desconocido, la magia, el misterio y la ficción no están en contra de la razón, sino que también forman parte de ella. (p. 189)

“Mujer saliendo del psicoanalista” es una pieza elaborada en 1960, es una representación del mundo interior de la artista. La presencia de la figura femenina en la mayoría de sus pinturas simboliza la capacidad de la mujer para ejercer control sobre su mundo interior, mostrando su fuerza y poder mágico.

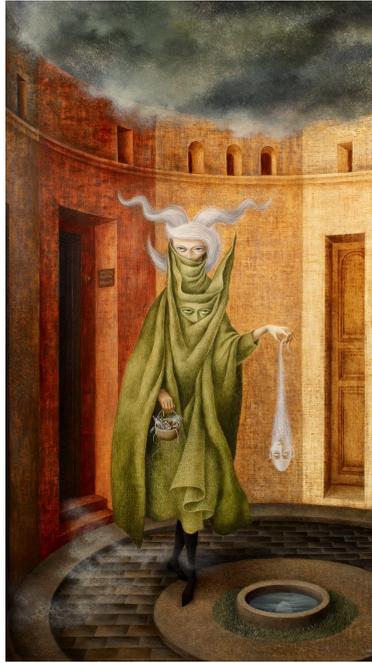

Imagen 4. “*Mujer saliendo del psicoanalista*” (1960). Remedios Varo.

Fuente: <https://www.remedios-varo.com/mujer-saliendo-del-psicoanalista-1960/>

Una parte significativa de su trabajo en su período de madurez refleja una exploración espiritual que busca fusionar temas científicos y esotéricos en una única entidad. El objetivo de esta unión era la posibilidad de combinar la ciencia y el ocultismo para proporcionar una lógica alternativa a lo que la razón científica no podía explicar. (Franco Colorado, 2018, p. 261)

Un destacado artista asociado al surrealismo es Max Ernst, empleó una variedad de técnicas pictóricas únicas y originales, dentro de la estética de lo absurdo y el automatismo distintivo del movimiento.

A lo largo de su vida, utilizó el collage de manera constante. Además, experimentó con técnicas como el goteo, donde perforaba una lata de pintura y la balanceaba, claro antecedente de la técnica futura de "dripping" utilizada por Jackson Pollock. Además, hizo uso de la técnica decalcomanía para replicar manchas de manera simétrica.

La idea central del surrealista Ernst, como menciona Parra Romero (2021) es explorar su mundo interior para expresar todo lo que está oculto en el inconsciente. Esto conduce a la creación de entornos inusuales en la realidad. Cuando los espectadores observan estas obras, en un primer vistazo, pueden notar que carecen de lógica. Al analizar la obra más detenidamente, uno comienza a contemplar significados que trascienden lo evidente en la obra misma. Este proceso conduce a una especie de revelación donde el espectador llega a comprender aspectos de su propio ser interior que previamente no había percibido. Todo esto se logra mediante la expresión del mundo interior en la obra. (p. 41)

Imagen 5. “*El ángel del hogar*” (1937). Max Ernst.

Fuente: <https://www.epdlp.com/cuadro.php?id=349>

A pesar de haber comenzado como en el dadaísmo, Ernst encontró en el arte surrealista un medio para expresar sus ideas tanto políticas como estéticas, contribuyendo al desarrollo de este estilo artístico vanguardista. Con esta obra, busca expresar su desacuerdo con la Guerra Civil Española y, en particular, con el auge de regímenes autoritarios belicosos que estaban cometiendo atrocidades con el pueblo más allá de sus ideologías.

En sus pinturas, a menudo hay un toque de diversión y ligereza en los paisajes que parecen sacados de un sueño. En otras obras, muestra su habilidad para crear imágenes que tienen un significado más profundo y simbólico. “Utiliza diferentes formas de expresión y maneras de pintar para crear conexiones inesperadas y extrañas

que pueden revelar y comunicar ideas de una manera más impactante” (Rojo de Castro, 2015)

1.2 Contextualización teórica del objeto artístico

El surrealismo encontró un rincón peculiar en Ecuador, un país con una historia cultural rica y una fuerte relación con su entorno natural. Aunque el surrealismo no tuvo un impacto tan significativo en el país como en algunas otras partes del mundo, dejó una huella intrigante en la historia artística y literaria del país.

José Bastidas es un artista plástico otavaleño con una trayectoria de más de cuarenta años, se distingue por el uso de colores intensos, principalmente verdes y tonos oscuros. De esta manera, representa la cultura andina ante la sociedad global. La cromática que ha desarrollado le permite un estilo para abordar temas que van desde la vida cotidiana hasta los aspectos más ocultos de la realidad en Ecuador.

“Mi obra es un surrealismo muy contemporáneo, tiene textura y colores vivaces que al espectador le transmite alegría” (Revista Diners, 2022)

Imagen 6. “Evocación de un colibrí” (2021). José Bastidas.

Fuente: <https://otavalo.org/jose-bastidas/>

A lo largo de su extensa carrera, ha participado en más de 500 exhibiciones en reconocidas galerías alrededor del mundo. Ciudades como Guayaquil, Quito, Otavalo, Tulcán, Ibarra, Cuenca, México, Kuala Lumpur, Sao Paulo, Nueva York, Sucre, Ginebra, Bogotá, El Cairo, San José, Ankara, Sucre , Nueva Jersey han sido sede de sus exposiciones individuales.

Jorge Chalco, pintor, dibujante y muralista cuencano. Se ha caracterizado por ser un artista en constante evolución, cambiando su estilo artístico cada década. Inicialmente, sus pinturas se centraron en las festividades populares de Ecuador y los paisajes montañosos. Posteriormente, experimentó con el surrealismo y luego exploró temas políticos, lo que lo llevó a adoptar diversos estilos a lo largo de su carrera. Sin embargo, el surrealismo ha sido el estilo más recurrente en su obra, destacando una colección de varias pinturas titulada "El espantapájaros".

Imagen 7. “*Espantapájaros*”. Jorge Chalco.

Fuente: <https://www.ebay.com/itm/223439646502>

La obra del artista ha sido exhibida en diversos lugares del mundo, incluyendo América Latina, Estados Unidos, África y Europa. Presentó su trabajo en la Organización de Estados Americanos en Washington. Además, su mural titulado "Migrantes" se encuentra en exhibición en el hemisiciclo de las Naciones Unidas en Viena. (Zambrano, 2016)

Capítulo II. Concepción de la obra artística

2.1 Definición de la obra

De acuerdo con Llanos (2020) “el arte y las perspectivas creativas contribuyen a la sensibilización del sujeto, al desarrollo de su percepción del mundo, pero también a la liberación del mundo emocional” (p. 194), por lo tanto para representar el impacto negativo que tiene en los animales la experimentación en la industria cosmética, se realizará una propuesta artística que consiste en un tríptico de soporte circular con una dimensión de 60 cm de diámetro, usando la técnica del acrílico sobre lienzo.

La pintura es un procedimiento mediante el cual se aplica un material colorante sobre una superficie de distintas texturas, utilizando diversos métodos. Su objetivo es sugerir o representar, a través de líneas, colores y materiales, alguna entidad imaginaria o real percibida por el autor o autores. (Álvarez et al., 2021, p. 15)

La pintura se empleará como una herramienta para la reflexión y la crítica social, “utilizando principios estéticos y técnicas particulares, se busca plasmar el efecto de la realidad en una composición que incluye colores, formas y otros elementos” (Castañeda, 2021) aplicando la creatividad con el propósito de estimular el pensamiento en quienes observen la obra.

La elección del acrílico como medio para esta expresión artística no es accidental. Las características versátiles y la viveza de los colores que proporciona este material permiten representar una visión de manera dinámica y expresiva.

La pintura acrílica a base de agua se seca rápidamente, se puede diluir con agua y son impermeables una vez secas. De hecho, se puede aplicar a cualquier sustrato, en cualquier espesor y mediante cualquier técnica, desde la capa más fina hasta el empaste pesado. El color es intenso y vibrante, incluso cuando se diluye, y el tono del color no cambia después de que se seca la pintura. (Kong & Meng, 2022, p. 6)

Para la realización de la obra se utilizará el movimiento surrealista, que libera la mente de las restricciones lógicas y explora los reinos del subconsciente. En este contexto, la creación artística se transforma en una herramienta para materializar conceptos abstractos y retratar realidades alternativas que desafían las normas lógicas establecidas. Los elementos oníricos, las transformaciones increíbles y la alteración de la realidad constituyen rasgos esenciales de la pintura surrealista.

2.2 Fundamentación teórica de la obra

De acuerdo con Petetta y Ciccocioppo (2021) en la actualidad, las investigaciones que involucran animales de laboratorio se realizan a escala global, abarcando diversos ámbitos y disciplinas de estudio. Estos animales se utilizan para crear medicamentos innovadores, fabricar vacunas y llevar a cabo análisis toxicológicos (p. 3), además de ser sujetos de ensayos en el área cosmética para probar la seguridad y eficacia de productos.

“Los cosméticos se definen como productos aplicados al cuerpo para limpieza y embellecimiento, por ejemplo, lociones, cremas para la piel, productos para el cabello y maquillaje.” (Gomez de Lima Júnior & Sarto Freile Castelo, 2018, p. 562)

La experimentación animal en la industria cosmética ha generado debate debido a las condiciones en las que los animales son sometidos a pruebas. En diversas instancias, estos seres vivos son expuestos a productos químicos y sustancias nocivas que pueden ocasionarles sufrimiento intenso, dolor e incluso, en ocasiones, la pérdida de sus vidas. Se recurre a pruebas en animales para examinar la inocuidad y efectos nocivos de un componente o producto. Este escenario plantea dilemas éticos en torno a la verdadera necesidad de comprometer el bienestar de los animales con el propósito de desarrollar productos de belleza.

Las pruebas que se realizan involucran:

Aplicación, ingestión o inyección forzada de estas sustancias en diversas áreas del cuerpo de los animales de prueba, con el propósito de analizar su toxicidad, irritación ocular y/o cutánea, sensibilidad a la luz ultravioleta y su capacidad para inducir mutaciones genéticas no deseadas. (Kabene & Baadel, 2019, p. 6)

Los laboratorios de cosmética en todo el mundo emplean determinadas especies animales para realizar pruebas. Las más frecuentes son: ratones, conejillos de indias y conejos. Seleccionados por su alta tasa de reproducción, facilidad de manejo y docilidad, lo que facilita la ejecución de distintos procedimientos de evaluación.

Se han realizado diversas pruebas en animales en la industria cosmética a lo largo de la historia, una de estos ensayos es:

El test Draize, fue desarrollado por el toxicólogo John H. Draize en 1940. Este procedimiento implica la administración de una sustancia química en la piel o los ojos de animales de experimentación. son observados durante un tiempo para examinar cualquier reacción adversa, como inflamación, irritación o daño.

En la evaluación de irritación ocular aguda, se administra el producto a conejos albinos durante 21 días, observando posibles lesiones en la córnea, iris y conjuntiva. Para evaluar la irritación dérmica, se aplica el producto en la piel rasurada de los conejos. En ambos casos, se asigna una puntuación numérica basada en la severidad de las lesiones causadas. (Rivero et al., 2019, p. 3)

A pesar de la prohibición de llevar a cabo experimentación cosmética con animales en la Unión Europea, las compañías médicas y farmacéuticas continúan realizando ensayos a gran escala. Sin embargo, en otros lugares, las restricciones varían, y algunos incluso consideran que la experimentación animal es inevitable para garantizar la seguridad del producto.

“Al final del siglo XX se observaron aumentos en los estudios para la enseñanza realizados in vitro, con alternativas que suponen más del 50%, frente a una disminución del empleo de animales.” (Murillo Cumbal et al., 2024, p. 137)

En la actualidad, han sido desarrollados, verificados y reconocidos numerosos enfoques alternativos al uso de animales en experimentación, los cuales se fundamentan en pruebas realizadas in vitro, ensayos éticos y modelos computacionales con voluntarios humanos.

Para probar la seguridad de productos cosméticos y sus ingredientes, se han desarrollado y adoptado diversos modelos in vitro según las directrices de

prueba. Sin embargo, existe una creciente necesidad, impulsada principalmente por autoridades regulatorias e industrias, de desarrollar modelos in vitro que puedan predecir la carcinogenicidad, toxicidad por dosis repetidas y toxicidad reproductiva, para los cuales aún no existen métodos alternativos disponibles. (Barthe et al., 2021, p. 13)

Sherman (2023) sugiere que “crear conciencia sobre la experimentación animal y las marcas involucradas es crucial para mejorar el bienestar de los animales. Es importante informarse sobre los productos que se adquieren y educar a nuestros seres queridos al respecto” (p. 40), promover el gasto consciente en marcas cruelty free es un avance positivo hacia la eliminación de las pruebas cosméticas con animales.

Capítulo III. Fases de construcción de la obra

3.1 Preproducción artística

“...en el proceso de bocetar no existen normas estrictas; no es necesario finalizarlo ni unificarlo.” (Uribe, 2020, p. 282).

En la fase de preproducción artística, se inició con la realización de bocetos fundamentados en la investigación previa sobre la experimentación animal en la industria cosmética. Como resultado, se seleccionaron tres aproximaciones gráficas basadas en el test Draize, el cual se lleva a cabo en animales para examinar su reacción ante la aplicación de diversos productos.

Imagen 8. Aproximación gráfica. 2024.

Fuente: Autor.

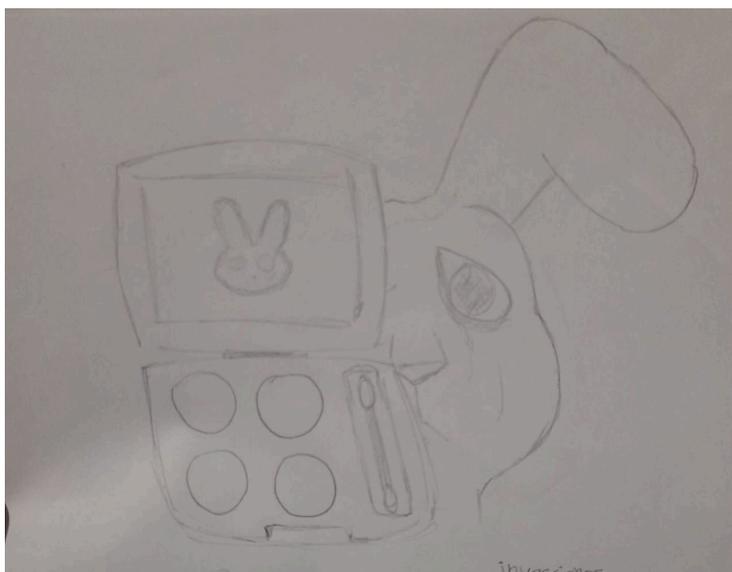

Imagen 9. Aproximación gráfica. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 10. Aproximación gráfica. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 11. Aproximación gráfica. 2024.

Fuente: Autor.

Bocetos elegidos

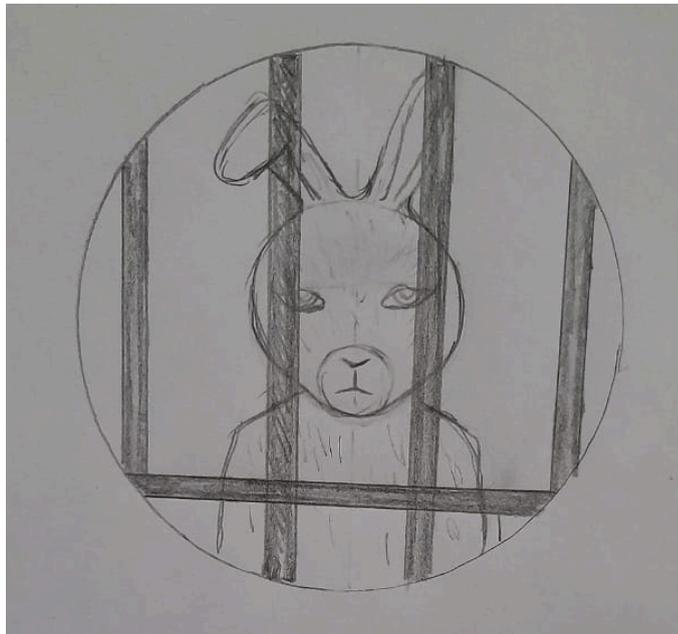

Imagen 12. Boceto elegido. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 13. Boceto elegido. 2024.

Fuente: Autor.

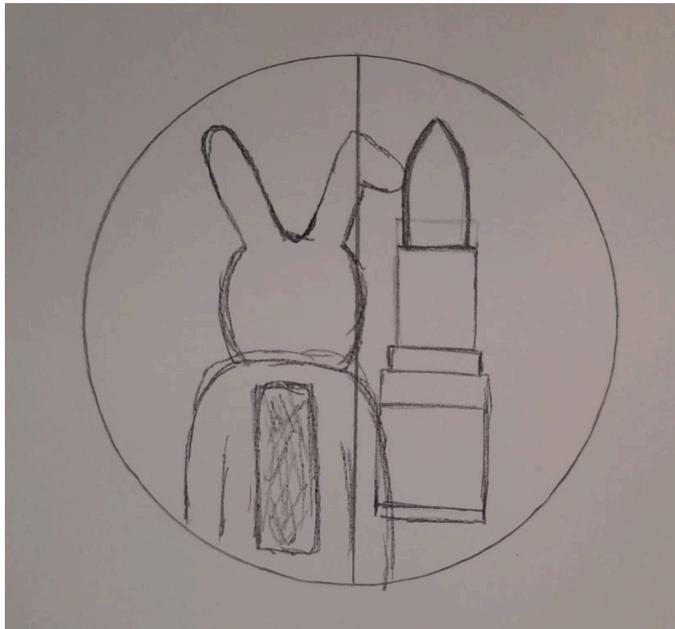

Imagen 14. Boceto elegido. 2024.

Fuente: Autor.

3.2 Producción artística

Se obtienen los materiales para esta propuesta los cuales son: tres lienzos circulares de 60cm de diámetro, pintura acrílica y pinceles. Una vez listos los materiales, con un lápiz hb se transfieren los bocetos a los lienzos. Luego de eso se empieza a pintar con los acrílicos primero el fondo y luego las figuras principales y los detalles respectivamente.

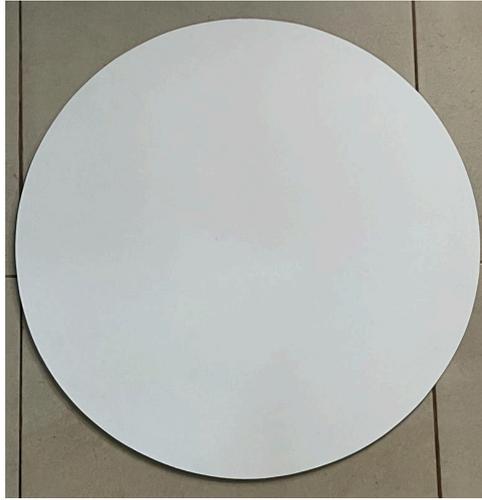

Imagen 15. Soporte. 2024.
Fuente: Autor.

Imagen 16. Boceto #1 transferido al lienzo. 2024.
Fuente: Autor.

Imagen 17. Boceto #2 transferido al lienzo. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 18. Boceto #3 transferido al lienzo. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 19. Aplicación del fondo de la obra. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 20. Proceso de la propuesta #1. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 21. Proceso de la propuesta #2. 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 22. Proceso de la propuesta #3. 2024.

Fuente: Autor.

3.3 Edición final de la obra

Imagen 23. Obra finalizada. "C-001". 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 24. Obra finalizada. "C-002". 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 25. Obra finalizada. "C-003". 2024.

Fuente: Autor.

Imagen 26. Obra finalizada. 2024.

Fuente: Autor.

Ficha Técnica

Título: Experimento C.

Autor: Ariana Herrera.

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Estilo: Surrealismo.

Medidas: 60cm de diámetro.

Año: 2024.

Capítulo IV. Discusión crítica

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra

La obra pictórica profundiza en el controvertido Test Draize, utilizado para probar la seguridad de cosméticos en conejos. A través de la pintura surrealista, la obra trata de capturar la vulnerabilidad y el sufrimiento de estos animales sometidos a pruebas dolorosas en nombre de la belleza y el cuidado personal.

Esta serie busca generar conciencia sobre los dilemas éticos en la industria cosmética, invitando a reflexionar sobre el precio que pagan los animales en aras de la vanidad humana y promoviendo el gasto consciente en marcas cruelty free.

A través de la expresión artística, se busca producir un impacto emocional que impulse cambios significativos en la manera en que se concibe y se consumen los productos de belleza. Es un llamado a la acción, una invitación a adoptar una perspectiva más consciente y compasiva hacia todas las formas de vida con las que compartimos nuestro planeta.

El arte implica un acto de comunicación. En otras palabras, no existe arte sin un proceso comunicativo, y este proceso lo define: el creador, ya sea de manera consciente o no, involucra, cautiva, inspira, evoca y provoca al espectador. Genera impulsos comunicativos que estimulan, despiertan reacciones y provocan cambios en el espectador, quien se encuentra compelido a responder de manera vivencial ante la obra, superando así la pasividad. (Molina, 2018, p. 112)

En este sentido se utilizó la pintura como una herramienta poderosa de comunicación al crear esta obra, está interpelando al espectador, invitándolo a confrontar sus propias ideas y valores sobre el uso de animales en la industria cosmética. Así, el arte no solo se convierte en un medio de expresión, sino también en un medio de activismo y cambio social, desafiando la impasividad y generando un diálogo que trasciende los límites de la obra misma.

4.2 Conclusiones

Después de realizar esta investigación se pueden extraer varias conclusiones:

- La creación de una propuesta artística a través de la pintura puede ser una forma poderosa de transmitir este mensaje al público. El arte tiene el potencial de evocar emociones profundas y generar conciencia de una manera que va más allá de las palabras.
- La concientización del público sobre el sufrimiento de los animales en la industria cosmética es fundamental para promover un cambio hacia el uso de productos cruelty-free. Al educar a las personas sobre las alternativas éticas disponibles y las consecuencias de sus elecciones de consumo, se puede fomentar un movimiento hacia una industria más compasiva y responsable.
- La exposición de una obra en redes sociales ofrece una plataforma invaluable para conectar con audiencias globales, ampliar el alcance y la visibilidad del trabajo artístico, y fomentar la interacción directa.

Bibliografía

- Alonso-Marcos, H. (2021). El ojo surrealista y la visión fantástica. *El Pájaro de Benín*, 7, 2–15. https://doi.org/10.12795/pajaro_benin.2021.i7.01
- Álvarez, I. G., Merizalde, A. M. M., & Cerza, R. E. B. (2021). La pintura como actividad de expresión artística para el trabajo docente en niños con TDAH de la educación inicial. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 4(3), 11–18. <https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/434/454>
- Badia, M. C. (2022, enero 11). SALVADOR DALÍ, PINTOR SURREALISTA. *Temas de Psicoanálisis*. <https://www.temasdepsicoanalisis.org/2022/01/11/salvador-dali-pintor-surrealista/>
- Barthe, M., Bavoux, C., Finot, F., Mouche, I., Cuceu-Petrenci, C., Forreryd, A., Chérouvrier Hansson, A., Johansson, H., Lemkine, G. F., Thénot, J.-P., & Osman-Ponchet, H. (2021). Safety testing of cosmetic products: Overview of established methods and new approach methodologies (NAMs). *Cosmetics*, 8(2), 50. <https://doi.org/10.3390/cosmetics8020050>
- Breton, A. (2001). *Manifiestos del surrealismo*. Argonauta. https://www.academia.edu/8300762/Andr%C3%A9_Breton_Manifiestos_del_surrealismo
- Calderón Arias, M. G. (2022). Salvador Dalí: La belleza usurpada. *Káñina*, 46(1), 23–39. <https://doi.org/10.15517/rk.v46i1.49690>

- Castañeda Guillot, C. (2021, Octubre 05). El arte de la pintura y las pandemias en la historia. *Revista Conrado*, 17(S2), 8-15.
<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1983/1943>
- Castells Molina, I. (2019). El surrealismo al servicio de la minificación: El fantasma de la libertad, de Luis Buñuel. *Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificación*, 6, 64–83.
<https://doi.org/10.31921/microtextualidades.n6a5>
- Crane, C. (2019). Paranoia en movimiento: la posibilidad del método paranoico-crítico en la cinematografía gracias a la era digital. *Razón crítica*, 6, 61–87. <https://doi.org/10.21789/25007807.1447>
- Cruz Hernández, A. (2020). Análisis iconográfico: La sinfonía Q de Leonora Carrington. *Edähi boletín científico de ciencias sociales y humanidades del ICSHU*, 9(17), 1–12. <https://doi.org/10.29057/icshu.v9i17.6251>
- Diners, R. [@revistadiners6137]. (2022, abril 7). Solidaridad: el eje artístico del pintor José Bastidas. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=VJKItjqV7rg>
- Franco Colorado, D. (2018). Remedios Varo: caminante en la búsqueda de lo surreal. *Estudios artísticos*, 4(5), 251–266.
<https://doi.org/10.14483/25009311.13503>
- Kabene, S., & Baadel, S. (2019). Bioethics: a look at animal testing in medicine and cosmetics in the UK. *Journal of medical ethics and history of medicine*, 12(15), 1–11. <https://doi.org/10.18502/jmehm.v12i15.1875>
- Keeth, W. P. (2020). Vínculos entre la narrativa surrealista y El pez de oro de Gamaliel Churata. *Mitologías hoy*, 21, 227–240.
<https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.694>

- Kong, X., & Meng, X. (2022). Application of chemical technology of water-based acrylic dipping paint in art painting creation. *Journal of Chemistry*, 2022, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2022/7715011>
- Llanos Zuloaga, M. (2020). Arte, creatividad y resiliencia: recursos frente a la pandemia. *Avances en Psicología*, 28(2), 191–204. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2020.v28n2.2248>
- León, C. Z. (2016, septiembre 19). El ecuatoriano Jorge Chalco inaugura en Roma su muestra «El paraíso de los contrastes». *Expreso Latino - Noticias de Italia en español para los Latinos en Italia*.
- Lima Júnior, C. G. de, & Castelo, J. S. F. (2018). Atitudes do Consumidor Frente ao Consumo de Marcas de Cosméticos. *Revista Brasileira de Marketing*, 17(4), 561–574. <https://doi.org/10.5585/remark.v17i4.3892>
- Molina, D. R. (2018). EL ARTE DEFINIDO COMO ACTO COMUNICATIVO. *AV NOTAS revista de investigación musical*, 0(6), 111–123. <http://publicaciones.csmjaen.es/index.php/pruebas/article/view/184/155>
- Murillo-Cumbal, M., Velasco-Chaluisa, A., & Pérez-Alarcón, E. (2024). Criterios bioéticos en prácticas demostrativas y experimentales con animales en la Carrera de Pedagogía en Química y Biología. *Cátedra*, 7(1), 129–151. <https://doi.org/10.29166/catedra.v7i1.5203>
- Parra Romero, C. (2020). Arte y Teoría en los discursos plásticos de Max Ernst, Yves Tanguy y Óscar Domínguez. *El Pájaro de Benín*, 6, 32–75. https://doi.org/10.12795/pajaro_benin.2020.i6.04

- Petetta, F., & Ciccocioppo, R. (2021). Public perception of laboratory animal testing: Historical, philosophical, and ethical view. *Addiction Biology*, 26(6), 1–8. <https://doi.org/10.1111/adb.12991>
- Rivero, M. N., Lenze, M., Izaguirre, M., Wikinski, S. I., & Gutiérrez, M. L. (2019). Tendencia al reemplazo de animales de experimentación. *Question*, 1(64), 1–12. <https://doi.org/10.24215/16696581e239>
- Rojo de Castro, L. (2015). Metáforas obsesivas e ideogramas [marcas del surrealismo en la construcción del discurso de Le Corbusier]. *rita*, 4, 84–95. [https://doi.org/10.24192/2386-7027\(2015\)\(v4\)\(04\)](https://doi.org/10.24192/2386-7027(2015)(v4)(04))
- Schjeldahl, P. (2021, Noviembre 29). Surrealism Beyond Borders [Surrealismo más allá de las fronteras]. *New Yorker*, 97(39), 14. EBSCOhost. Retrieved Septiembre 11, 2003, from <https://oe1of99q9-y-https-web-p-ebscohost-com.itmsp.museknowledge.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=39b56ddb-077d-4f9b-9c17-cc629084e6ec%40redis&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2loZT1laG9zdC1saXZl#AN=153666523&db=aph>
- Sampaio, C. D. (2023). BORDANDO EL MANTO TERRESTRE: imágenes y escrituras de Remedios Varo. *Matraga - Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ*, 30(58). <https://doi.org/10.12957/matraga.2023.72420>
- Sherman, S. (2023). Cosmetic Animal Testing: The Future of Cruelty-Free Beauty in Florida. [Pruebas cosméticas en animales: el futuro de la belleza libre de crueldad en Florida.]. *Florida Bar Journal*, 97(1), 38 - 41. EBSCOhost. <https://oe1of9ntp-y-https-web-p-ebscohost-com.itmsp.museknowledge.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=5ef88c70-0e7a-4ec2-9631-83b4f94>

57400%4oredis&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2loZT1laG9zdC1saXZl#AN=
160801600&db=aph

Uribe, V. (2020). Bocetos de infancia: la libreta “Dibujos del hogar” de
Francisco Antonio Cano (1895). *Historia y sociedad*, 39, 272–308.
<https://doi.org/10.15446/hys.n39.82593>

<https://expresolatino.net/noticias/primera-plana/el-ecuatoriano-jorge-chalco-i-naugura-en-roma-su-muestra-el-paraiso-de-los-contrastes/>