

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

El Arte: Sus Beneficios Y Barreras En Su Integración En Los Campos De La Salud.

**HONORES ORTEGA JONIER JESUS
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**El Arte: Sus Beneficios Y Barreras En Su Integración En Los Campos
De La Salud.**

**HONORES ORTEGA JONIER JESUS
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**El Arte: Sus Beneficios Y Barreras En Su Integración En Los
Campos De La Salud.**

**HONORES ORTEGA JONIER JESUS
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

LOOR LOOR LEONARDO LENIN

**MACHALA
2024**

Trabajo de titulación

Arte y Salud

por Jonier Honores

Fecha de entrega: 07-ago-2024 06:25p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2428773899

Nombre del archivo: TEISIS_ARTE_Y_SALUD_-HONORES.pdf (5.97M)

Total de palabras: 5865

Total de caracteres: 32170

Trabajo de titulación Arte y Salud

INFORME DE ORIGINALIDAD

7 %	6 %	0 %	4 %
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Técnica de Machala Trabajo del estudiante	2 %
2	www.scribd.com Fuente de Internet	1 %
3	www.scielo.org.co Fuente de Internet	<1 %
4	www.funlam.edu.co Fuente de Internet	<1 %
5	Submitted to Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM Trabajo del estudiante	<1 %
6	mexico.web.com.mx Fuente de Internet	<1 %
7	GERMÁN PIQUERAS ARONA. "MUERTE Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA. La vivencia de la muerte y su repercusión en el arte europeo del siglo XX", Universitat Politecnica de Valencia, 2017 Publicación	<1 %

8	apps.who.int Fuente de Internet	<1%
9	core.ac.uk Fuente de Internet	<1%
10	www.ebizlatam.com Fuente de Internet	<1%
11	www.losandes.com.ar Fuente de Internet	<1%
12	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1%
13	docplayer.es Fuente de Internet	<1%
14	es.scribd.com Fuente de Internet	<1%
15	repositorio.utmachala.edu.ec Fuente de Internet	<1%
16	www.colorado.edu Fuente de Internet	<1%
17	www.larrarte.com Fuente de Internet	<1%
18	pdfcookie.com Fuente de Internet	<1%
19	upc.aws.openrepository.com Fuente de Internet	<1%

Excluir citas   Activo

Excluir coincidencias   Apagado

Excluir bibliografía   Activo

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

El que suscribe, HONORES ORTEGA JONIER JESUS, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado El Arte: Sus Beneficios Y Barreras En Su Integración En Los Campos De La Salud., 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.

El autor 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.

El autor 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.

HONORES ORTEGA JONIER JESUS

0751020652

DEDICATORIA

En el transcurso de estos años de estudio gracias a nuestros maestros profesionales que han sido y siguen siendo un gran aporte a nuestros conocimientos, muestro mi gratitud y respeto hacia ustedes por formar estudiantes con mentes críticas, sueños inspiradores y forjar mejor nuestro futuro con su gran paciencia, sabiduría y compromiso. Ahora que estoy culminando mi vida universitaria estoy muy seguro que lo aprendido en estos años de estudio me servirán.

Ustedes nos apoyan con nuestros objetivos y metas para superar cualquier desafío que nos resulte imposible superar, han sabido darnos el valor para enfrentar los problemas, indagar, cuestionar y buscar mucho más allá de algo evidente, mostrando que el aprendizaje no solo se limita a los libros y las aulas, sino que continua en una gran búsqueda de experiencias de entendimiento y sabiduría.

Su labor como maestros no es sencilla ya que en ocasiones implica sacrificios personales, sin embargo, su esfuerzo y dedicación por ayudarnos en nuestro crecimiento hace que recordemos la importancia de ustedes. Esta dedicatoria es para ustedes quienes con su influencia logran trascender las aulas reflejando cada aspecto de nuestra vida.

AGRADECIMIENTO

Hoy quiero expresar la profunda gratitud a mi familia, gracias a ustedes por su amor incondicional, su apoyo constante y su paciencia infinita. Desde los primeros pasos que di hasta los grandes logros de hoy, han estado a mi lado, brindándole la fortaleza y el valor para enfrentar desafíos. Gracias por creer dudaba de mis propias capacidades, por celebrar los éxitos y por consolarme en los momentos difíciles. Su fe me ha dado la confianza para seguir adelante con determinación.

A mis padres, gracias por sus sacrificios. Sus palabras de aliento y su dedicación han sido la base sobre la cual he construido mis metas y sueños. A mis hermanos, les agradezco por ser mis compañeros de vida, compartimos risas, lágrimas y memorias que atesorare con cariño. A mis abuelos, tíos y demás familiares, gracias por su sabiduría, experiencias, consejos y por ser siempre un refugio de amor y comprensión para mí. Cada uno de ustedes ha contribuido de gran manera a mi crecimiento personal y académico. Sus enseñanzas y su apoyo han sido fundamentales en cada paso de la vida.

Este logro no es solo de mi sino también de ustedes. Gracias por ser mi refugio e inspiración constante. Me siento inmensamente afortunado de tenerlos en mi vida y espero poder retribuir, de alguna manera, todo este amor y dedicación que me han brindado.

RESUMEN

Los campos del arte y la salud son dos ramas que tienen un concepto de diferencia notable para su uso y aplicación siendo uno para fomentar la creatividad y el otro para desarrollar algo mediante estudios comprobados pero ambas cumplen un mismo objetivo en el cual es contribuir en el bienestar físico como psicológico de la vida del ser humano siendo el arte encargado de comprender, comunicar conceptos, emociones y empatía, mientras que la salud busca el bienestar psicológico y social no solo enfocándose en las enfermedades sino brindar un equilibrio integral en los aspectos de la vida.

Esta unión siempre ha estado presente hace mucho tiempo atrás empezando desde los comienzos donde las primeras pinturas encontradas en las cuevas siendo conocidas como “pinturas rupestres” cuya evidencia a través de petroglifos que demuestra cómo era la vida, rutina, cultura, espiritualidad y medicina de la prehistoria, utilizando la técnica pictórica como medio de grabado que logro perdurar por mucho tiempo. Otra evidencia fue en la antigua Grecia respaldada por uno de los médicos llamado Hipócrates porque consideraba su trabajo como un arte afirmando que Ambas manifestaciones engloban al ser humano, lo describen, lo estudian, lo diagnostican y lo magnifican con el fin de realzarlo.

El momento donde ambos campos tuvieron una unión más evidentemente histórica fue durante el Renacimiento conocido por ser un movimiento cultural producido en Europa a partir de los siglos XV y XVII donde su finalidad fue la profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias siendo así que ambas ramas de estudio pudieron tener avances muy significativos gracias a la ciencia donde la finalidad de la observación y la experimentación sirvió como medio para indagar en la filosofía Antropocentrista que utilizaba al ser humano como objeto de estudio en ambos campos.

En contexto posmoderno se exploraban una gran diversidad de estilos, técnicas y materiales en el arte y la salud siendo que fue el momento donde era difícil que se

relacionaran, Pero se llegó a una gran conclusión mediante la exploración de como las practicas artísticas pueden llegar a influir en la salud, el bienestar y viceversa.

En la actualidad ya es un hecho que ambas ramas están relacionas para fomentar avances siendo utilizadas en las terapias con prácticas artísticas como manera de lograr entender el estado emocional que tiene una persona porque las ilustraciones permiten el saber que pasa por lo mente del individuo que se está estudiando, también se utiliza de manera espiritual porque ayuda de a fortalecer cuerpo y mente. Siendo que la OMS también respalda el arte como un medio muy seriamente efectivo para la salud tanto física como emocional en las clínicas como en otros espacios como lo serían las escuelas, universidades, etc.

También esta relación se demuestra en los canales educativos proporcionados por Ministerios de salud donde mediante gráficas, animaciones y carteles demuestran el uso del arte como un medio para promover un mensaje más claro y preciso sobre qué hacer para prevenir una enfermedad o detectar si padece un problema emocional.

Palabras clave: paradigma, implementación en el arte, obra pictórica.

ABSTRACT

The fields of art and health are two branches that have a concept, notable difference for their use and application, one being to promote creativity and the other to develop something through proven studies, but both fulfill the same objective in which it is to contribute to the physical and psychological well-being of the life of the human being, being the art in charge of understanding, communicating concepts, emotions and empathy, while health seeks psychological and social well-being not only by focusing on diseases but also by providing a comprehensive balance in aspects of life.

This union has always been present for a long time starting from the beginnings where the first paintings found in the caves being known as "cave paintings" whose evidence through petroglyphs that shows what life, routine, culture, spirituality and medicine of prehistory was like, using the pictorial technique as a means of engraving that managed to last for a long time. Another evidence was in ancient Greece supported by one of the doctors named Hippocrates because he considered his work as an art stating that Both manifestations encompass the human being, describe him, study him, diagnose him and magnify him in order to enhance him.

The moment where both fields had a more evidently historical union was during the Renaissance, known for being a cultural movement produced in Europe from the fifteenth and seventeenth centuries, where its purpose was the profound renewal of thought, arts and sciences, thus both branches of study were able to have very significant advances thanks to science where the purpose of observation and experimentation served as a means to to investigate the Anthropocentric philosophy that used the human being as an object of study in both fields.

In the postmodern context, a great diversity of styles, techniques and materials in art and health were explored, being that it was the time when it was difficult for them to relate, but a great conclusion was reached by exploring how artistic practices can influence health, well-being and vice versa.

Currently it is already a fact that both branches are related to promote advances being used in therapies with artistic practices as a way to understand the emotional state that a person has because illustrations allow the knowledge that passes through the mind of the individual that is being studied, it is also used in a spiritual way because it helps to strengthen body and mind. The WHO also supports art as a very seriously effective means for both physical and emotional health in clinics and in other spaces such as schools, universities, etc.

This relationship is also demonstrated in the educational channels provided by Ministries of Health where, through graphics, animations and posters, they demonstrate the use of art as a means to promote a clearer and more precise message on what to do to prevent a disease or detect if you suffer from an emotional problem.

Keywords: paradigm, implementation in art, pictorial work.

INDICE

INTRODUCCIÓN	8
CAPITULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO.....	10
1.1 Conceptualización del objeto artístico	10
1.2 Contextualización teórica del objeto artístico.....	15
CAPITULO II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA	20
2.1 Definición de la obra	20
2.2 Fundamentación de la obra	21
CAPITULO III. FASES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA	23
3.1 Preproducción de la obra.....	23
3.2 Producción artística	23
3.3 Edición final de la obra	25
CAPITULO IV. DISCUSIÓN CRITICA.....	26
4.1 Contexto histórico y social.....	26
4.2 Análisis Estético y Técnico.....	26
4.3 Impacto y relevancia	26
4.4 Crítica y recepción.....	26
CONCLUSIONES.....	28
MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA	28
BIBLIOGRAFIA.....	29

INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo se tiene como objetivo dar una visibilidad del arte en otros campos debido a la falta de uso de este en otros campos abordando esta problemática mediante la exploración de los beneficios de las prácticas artísticas en la implementación de las terapias mediante una revisión de evidencias y registros históricos del porqué es necesario abordar este tema y proponer algunas estrategias para superar algunas barreras que impiden su utilización.

El objetivo de esta investigación es demostrar que el arte no es algo que solo se queda en un simple campo de estudio como suelen creer las personas, sino que estas pueden adaptarse y entrar en campos más extensos que en este caso sería el potenciar los tratamientos convencionales fomentando un cambio en el paradigma establecido. Para realizar este trabajo se tomará en cuenta el factor pictórico que son conocidas por ser manifestaciones expresivas que se desarrollan para poder plasmarse en una gran variedad de soportes. Su singularidad sería el buscar que debería ser inmortalizado en los cuadros.

En el **CAPÍTULO I** se realizará un análisis al objeto de estudio, buscando hechos históricos junto con citación de artistas, internacionales, nacionales y locales que tengan relaciones con el tema que se está abordando dejando también obras referentes a la problemática que tiene el tema escogido.

Para el **CAPÍTULO II** se realiza una propuesta artística mediante argumentos donde se centra su atención en los motivos del porqué de su realización y qué tipo de beneficios va a tener el mostrar la propuesta artística.

El **CAPÍTULO III** se trata de lo referente al procedimiento de la construcción de la propuesta, la preparación del soporte, la composición que tendrá, el tipo de materiales que se utilizaran con el fin de crear la obra pictórica que consistirá en una serie de 3 cuadros que mostraran los momentos donde tanto el arte y la salud convivieron.

Por último, el **CAPÍTULO IV** se tratará la discusión crítica de la obra tomando en cuenta cuatro puntos más evidencia de la publicación de la propuesta.

CAPITULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1 Conceptualización del objeto artístico

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la rehabilitación de las personas con problemas emocionales representadas a través del arte en el campo del dibujo y la pintura. Se estudiará los problemas emocionales de los jóvenes que viven en la ciudad de Machala, en el cual el arte sirva como un mediador para que el joven pueda expresar su sentir y libere aquellas situaciones que producen su incomodidad en prácticas artísticas que le permitan utilizar en la creación de una propuesta de este trabajo de investigación. (Balzarini, (2019), afirma que:

El arte no conserva del mismo modo que la industria, que añade una sustancia para conseguir que la cosa dure. La cosa se ha vuelto desde el principio independiente de su “modelo” [...] Del mismo modo que también es independiente al espectador o del oyente actuales, que no hacen más que sentirla a posteriori, si poseen la fuerza para ello. [...] La cosa es independiente del creador [...] (Balzarini, 2019, p. 11)

El arte posee cualidades únicas que se pueden volver independientes del espectador como del creador pudiendo beneficiar a uno o a varios. El arte y la salud han estado de alguna forma relacionadas a lo largo de la historia de la humanidad siendo que ha estado presente desde mucho tiempo atrás desde los inicios del ser humano como lo argumenta la Restrepo, (2019): “También se ha encontrado pintura rupestre en la forma de petroglifos que son figuras grabadas sobre las rocas” (Restrepo, 2019, p. 2).

Estas pinturas fueron los soportes que sirvieron para plamar lo que vivieron. Las mismas que representaban las distintas manifestaciones ornamentales que hacían sus respectivas funerarias y conceptos religiosos del ser humano que por medio de las “pinturas rupestres” que han perdurado por varios siglos hasta nuestros días. Como dato importante, el arte sirvió como una manera de expresar la relación que existe entre el cuerpo, la mente y el

espíritu. Según Castrillón (2019) afirma que “El arte es un peldaño en la liberación del espíritu —dice en la nota al § 562 de la Enciclopedia— pero no “la suprema liberación misma”, esto es, “la verdadera objetividad” que sí “reside en el pensamiento” (pág. 324).

En la antigua Grecia, Hipócrates considerado “el padre de la medicina” afirmaba que su trabajo era un arte. La medicina se basa en la ciencia ya que debe ser probada y comprobada, es fría, estricta y precisa y no tiene sesión alguna, mientras que el arte expresa más emociones y sentimientos, es más amplio y extenso. Ambas manifestaciones engloban al ser humano, lo describen, lo estudian, lo diagnostican y lo magnifican con el fin de realzarlo.

Esta perspectiva, que excede la sumatoria de miradas disciplinares parciales para avanzar en un nuevo modo de construir el objeto basado en el intercambio de saberes, no supone el borramiento de las disciplinas sino, por el contrario, el reconocimiento de la estrecha vinculación entre las mismas. (Fotia, 2019, p. 182)

Esto indica que se puede reconocer aquel vínculo que une ambos campos a través de miradas multidisciplinares basadas en nuevas formas de entender un objeto de estudio. Para Hidalgo (2022). “El arte sigue estando presente en la medicina junto a otros componentes como la base científica, la técnica, la profesión, el contexto social del ejercicio, y el humanismo médico centrado en los valores de la profesión” (p. 191) lo que indaga el porque ambas ramas utilizaron la misma filosofía del antropocentrismo.

Durante el Renacimiento, que fue un movimiento muy importante en la Historia del Arte, donde se marcó un resurgimiento de los valores del arte, donde se basó en la filo antropocéntrica sustentada en el antropocentrismo, enfocándose en la proporción, perspectiva, humanismo y el racionalismo, donde los estudios científicos progresaron notablemente junto con el saber médico que comenzaba a utilizar el arte como una herramienta terapéutica, siendo la pintura, la música y la poesía para tratar las enfermedades mentales y físicas debido a que retomó el conocimiento del cuerpo humano bajo la misma

filosofía. Para Barbosa (2016, como se citó en Montesdeoca, 2022), confirma que Barbosa (2016 como se citó en Montesdeoca, 2022) confirma que “Desde la pintura el artista busca abandonar el vínculo del objeto con las cosas simples y ordinarias para trasladarlo” (p. 19). Indicando que una obra puede ser trasladada a otros medios mas complejos que solo algo estatico permitiendole conceder las características estéticas y valores referentes al arte.

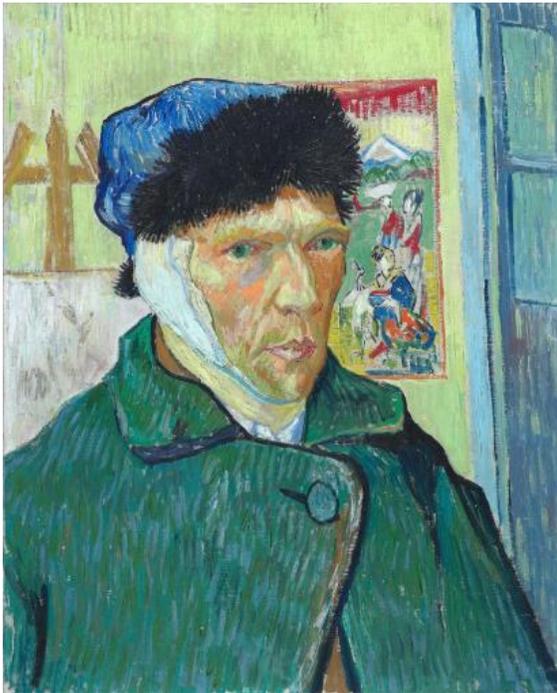
La enfermería Humanística propuesta acontece en cualquier situación que envuelve relaciones humanas, un encuentro entre el yo y tú, en la experiencia dialógica, en la transacción intersubjetiva entre los profesionales de enfermería y otra persona que puede ser el paciente, familiar o colega de trabajo, todos participando del contexto por un determinado tiempo. (Losada, 2020, p. 35)

La enfermería humanística muestra la interacción que hay entre un paciente y un profesional, como de un artista y su obra, siendo que resalta el encuentro y la comunicación de ambos mediante una práctica.

En el contexto del arte postmoderno, ambas ramas se relacionaban de una forma algo compleja y multifacética, debido a que este movimiento era conocido por poseer diferentes disciplinas, explorando diversos estilos y prácticas. Para Méndez y Nava (2019) afirmaron que “Aquí queda articulada la cercanía conceptual entre prototipo y el parecido de familia de Wittgenstein, para justificar la imposibilidad de definir categorías y conceptos en muchos de los ámbitos en los que los seres humanos nos movemos” (p. 35). Enfatizando que ambos campos comparten una relación no lineal que varía según el contexto en que se aplican. Esto promueve una amplia visión de exploración sobre cómo las prácticas artísticas pueden llegar a influir en el otro campo, garantizando el bienestar y viceversa. Hoy en día puede ser evidente que ambas disciplinas están interconectadas con el fin de promover algunos avances, aplicándose en terapias que incorporan prácticas artísticas para estudiar el estado emocional de la persona. Las ilustraciones permiten observar con atención lo que pasa por la mente del individuo.

“La terapia artística o arteterapia es distinguida cada vez más como método que da paso a la comunicación no verbal, solución de conflictos emocionales, fomento del desarrollo personal, autoconciencia y medio complementario para el tratamiento de trastornos mentales”. (Barboza Gonzales, Alejandro & Garzón Novoa, Sofia, 2020, p. 58)

Además, el arte se emplea de manera espiritual, ayudando a fortalecer tanto cuerpo y mente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda muy seriamente las prácticas artísticas como un medio eficaz para la salud física y emocional, tanto en clínicas como en otros espacios como escuelas y universidades. También, se encuentra en los canales educativos proporcionados por los Ministerios de Salud, donde a través de gráficas, animaciones y carteles, el arte se usa para promover mensajes claros y precisos sobre la prevención de enfermedades y la detección de problemas emocionales.

Imagen 1. Vincent Van Gogh
“Autorretrato con la oreja cortada” (1889).
Imagen recuperada de: <https://n9.cl/0csn7>

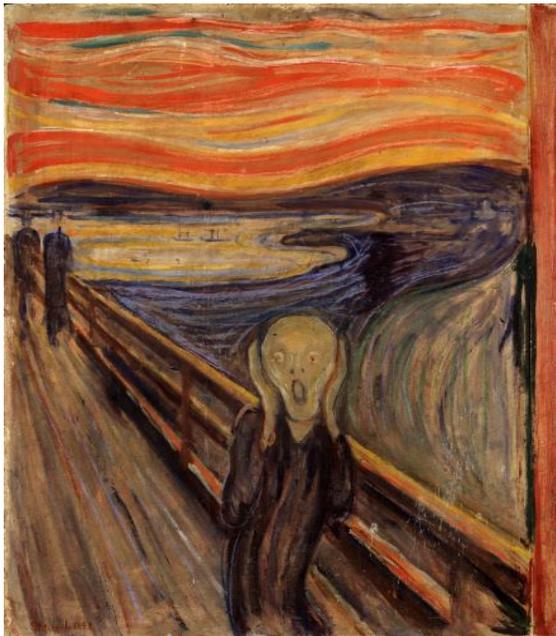
Vincent Van Gogh fue un artista postimpresionista cuyas obras son de las más populares y reconocibles de la historia, caracterizado por tener pinceladas dramáticas que permitían captar momentos entre el tiempo y la luz que revolucionaron el arte. Sufrió de trastorno bipolar. Esta obra de Van Gogh ocurre luego de cortarse una de sus orejas después de tener una discusión con otro artista llamado Paul Gauguin durante su estadía en la casa amarilla de Arlés. Siendo que en el autorretrato el miembro amputado es la derecha cuando en realidad fue la izquierda, por lo que se intuye que la creó viéndose en un espejo,

pero su mensaje buscaba el mostrar que después de una amistad que termina, se quedan buenos recuerdos con los que conviviste con aquella persona.

Como lo afirma el siguiente autor:

Vivir subjetivamente cómo es el funcionamiento mental de un enfermo, pero a través de la impresión que nos producen sus obras quizá se pudiera percibir algo del pensamiento que antecedió y que se puso en acto en la producción de estas. (Gutiérrez-Peláez, Miguel; Ramírez, Luisa; Pérez-Acosta, Andrés M., 2020, p. 2)

Dando por hecho que a través de las obras que hace un artista nos permite saber qué tipo de pensamiento está utilizando para darnos una idea de cómo es la percepción de su mundo.

Imagen 2: Edvard Munch “El grito” (1893).
Imagen recuperada de: <https://n9.cl/13f2wq>

Eduard Munch fue un pintor y grabador noruego muy reconocido a nivel mundial, siendo uno de los artistas más influyentes del movimiento modernista por sus obras que hacía mediante. Estuvo internado en clínicas psiquiátricas debido a su problema con el alcoholismo asociado a productividad alucinatoria, ánimo depresivo e ideación suicida. Esta obra retrata uno de los momentos más aterradores por los que experimenta el ser humano, como lo es "el ser humano moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial", lo que genera muchos cuestionamientos internos al punto de perder el sentido de la vida en la que estamos.

El siguiente autor cita: “La continuidad de la identidad de un sujeto depende de su capacidad para integrar los diferentes cambios experimentados en sus trayectorias” (Dueñas Rello, 2022, p. 13). La idea sugiere que la identidad de una persona se mantiene coherente a lo largo del tiempo gracias a su habilidad para integrar y asimilar los diversos cambios que experimenta en su vida.

1.2 Contextualización teórica del objeto artístico

El arte y la salud en el Ecuador han logrado poder integrarse mayoritariamente en los programas y propuestas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, ya que Moreno (2013, como se citó en Suarez, 2022) afirma que “Para un artista tiene como objetivo del concepto de energía tiene más que ver con los valores y la energía humanos que con la fuerza interior necesaria para manifestar los deseos y así poder realizar la construcción de la obra” (p.12). Para que así a través de promociones, expresiones, festivales de artes, entre otras cosas que buscan el objetivo de ayudar a comprender, comunicar conceptos y emociones beneficiosas para la salud mental. Como lo confirma el siguiente autor: “el artista expresa no sus propias emociones privadas, sino las emociones que comparte con su público” (Lorenzo de Riazal, 2022, p. 4). Lo que nos confirma lo fundamental para que un artista difunda una obra la exprese con sus propias emociones.

Los problemas de la salud y el bienestar de los jóvenes son temas muy importantes en la ciudad de Machala donde se reflejan en las obras locales de algunos artistas, ya sea en los dibujos, las pinturas que son los medios donde más se explora la complejidad que hay en la mente. Sin duda alguna, el arte ha sido reconocido como una fuerte herramienta para el bienestar de las personas. Como indaga Aguilar (2019) que nos habla idea de pensar el arte como una herramienta de indagación y observación participante como el método de análisis es muy fundamental en su comprensión argumentando:

Metodológicamente es importante pensar el arte como herramienta de indagación, y la observación participante como método de análisis, destacando algunos aspectos pertinentes para la comprensión del arte como acción, el cual plantea: “[...] una manera de realizar investigación que coloca al investigador en medio de la comunidad que está estudiando (Aguilar, 2019, p. 50).

Este enfoque metodológico nos plantea que no es solo un objeto de estudio pasivo, sino una práctica activa que puede proporcionar conocimientos valiosos sobre las comunidades y los contextos donde se desarrollan.

Se debe tomar en cuenta también la prevalencia de los trastornos que varían dependiendo del género: los hombres tienden a experimentar muchos trastornos de ansiedad mientras que del lado de las mujeres son las más propensas a sufrir de trastornos depresivos. Rodrigo Moreta Herrera, Jocelyn Zambrano Estrella, Hernán Sánchez Vélez y Susana Naranjo Vaca (2021) mencionan que:

“El objetivo del estudio consistió en conocer los síntomas psicológicos de mayor presencia entre los universitarios ecuatorianos, así como las diferencias por género, la influencia y la proporción de casos de riesgo de aparición reciente” (Moreta Herrera, Rodrigo; Zambrano Estrella, Jocelyn; Sanchez Velez, Hernán; Naranjo Vaca, Susana, 2021, p. 8).

Indica la forma en que afectan los problemas emocionales en las personas, unas afectandolas en gran medida y algunas otras en pocas maneras; pero no es motivo para ignorar la problemática, ya que estos pueden escalar a gran medida, perjudicando a más personas.

Imagen 3 Oswaldo Guayasamín “Edad de Ira” (1970).

Imagen recuperada de: <https://n9.cl/gpjer>

Oswaldo Guayasamín fue un reconocido artista ecuatoriano que durante la etapa de su carrera abordó muchos temas sensibles para la humanidad como son la crueldad, la injusticia, el dolor y la ternura, a través de pinturas que impactan a quienes las miran por el carácter tan humanista que reflejaba en sus obras.

Esta obra es una de las 130 series de obras que realizó donde en específico refleja los sentimientos de la ira y el sufrimiento humano, especialmente en América Latina. Guayasamín, quien vivió en un período de agitación política y social en América Latina, fue testigo de la pobreza, la opresión y la violencia en su región y en todo el mundo.

Las graves injusticias que experimentan ciertos grupos son resultado de presupuestos y reacciones a menudo inconscientes de personas bien intencionadas en interacciones cotidianas, así como de estereotipos promovidos por los medios de comunicación, la cultura y las estructuras jerárquicas y económicas. (Jerade, Miriam; Marey, Macarena, 2022, p. 13)

La injusticia afecta a gran medida la condición emocional de una persona y su formación de la personalidad, provocando generar el miedo a las situaciones futuras, causando miedos e inseguridades.

Oswaldo Viteri fue un pintor ecuatoriano nacido en Ambato, caracterizado por sus obras, que las realizaba en base a experiencia y anécdotas que le hicieron comprender y vivir

Imagen 4 Oswaldo Viteri "Piedad" (2004).
Imagen recuperada de: <https://n9.cl/pgofy>

con y para el arte. Esta obra de nombre "Piedad" de estilo surrealista creada por él busca reflejar la búsqueda espiritual y la conexión con lo divino del ser humano a través de pinceladas que captan una atmósfera tranquila y relajante. Como lo indica el siguiente autor:

El arte, a través de su lenguaje visual, puede comunicar ideas de manera directa y sin necesidad de palabras, evitando así la simplificación que a menudo ocurre al verbalizar conceptos. Por lo tanto, el arte se convierte en una herramienta educativa poderosa, especialmente adecuada para transmitir los aspectos más profundos de la experiencia humana. (Guido Musso, 2020, p. 228).

Afirma que una obra de arte, sea pintura o ilustración, pueda decir muchas cosas de algo, sin necesidad de explicar o describir mucho al espectador convirtiéndose en una herramienta muy útil para transmitir experiencias vividas.

Imagen 5 Jorge Velarde “El solitario George” (2009).
Imagen recuperada de: <https://n9.cl/ob0fw>

Esta obra retrata uno de los momentos algo tristes para una persona que sería la soledad representada a través de una tortuga que fue el último individuo vivo de su especie, mostrando la melancolía y la pérdida.

Según Elena & Josep-E (2020) nos dice que “La soledad y la falta de relaciones interpersonales están vinculadas con respuestas fisiológicas adversas, deterioro cognitivo, funcional y motor, enfermedades mentales y mortalidad prematura” (p. 151)
La soledad es uno de los sentimientos que afectan mucho la condición de vida tanto física como emocional de la persona, según varias investigaciones.

CAPITULO II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA

2.1 Definición de la obra

Crear una obra artística sobre la pintura pictórica, ya que al ser una práctica que permite libertad de exploración del proceso creativo, se debe investigar este tema debido a la disparidad del acceso que tiene el arte en los espacios educativos y en los medios terapéuticos de las personas para lograr el bienestar, según la siguiente autora afirma “El arte en el espacio universitario no solo es valioso por su capacidad para reflejar identidades individuales y sociales, sino por representar el máximo símbolo de la libre expresión, que es (o debería ser) el espíritu de cualquier campus universitario”. (Soto de Aguila, 2023, p. 39). Lo que indica que el arte en los espacios universitarios hace un reflejo de sobre las identidades de los alumnos y mediante la libre expresión que da.

Para entender la parte de los problemas emocionales, debemos entender primeramente ¿qué son las emociones? Pues resumidamente son las reacciones que tenemos las personas al ocurrir algo en nuestro entorno, ya sea que nos pase algo bonito, algo malo o algo vergonzoso. Estos fenómenos individuales permiten expresar nuestro sentir como lo respalda los siguientes autores “Las emociones son fenómenos individuales de corto plazo, que incluyen un componente afectivo, cognitivo, fisiológico, motivacional y expresivo, y tienden a dominar nuestra conciencia” (Anzelin, Ingrid ; Marín-Gutiérrez, Alejandro ; Chocontá, Johanna, 2020, p. 50).

También es importante saber esto para los ámbitos tanto cotidianos como universitarios, como afirma Hidalgo Balsera 2022 “Llamamos medicina al arte que, arrancando de principios verdaderos, busca la conservación de la salud del cuerpo humano y la curación de sus enfermedades” (p. 190). Cuyo contexto aborda sobre cómo el arte influye en otras ramas. Desde la antigüedad han sido utilizadas como medios para expresar el sentir del individuo y sus reflexiones, siendo que el arte y la salud son dos ramas que tienen un mismo objetivo, el cual es ayudar a la persona al bienestar emocional. La composición debe

retratar lo que se ha investigado, teniendo a la persona como centro de atención. Es muy importante utilizar prácticas.

2.2 Fundamentación de la obra

El objetivo del trabajo de investigación es mostrar acerca de los beneficios de las prácticas artísticas sobre la salud psicológica de las personas a manera de una obra pictórica que busque explorar cierta relación entre la creatividad del arte y el bienestar de la salud, teniendo como punto principal la pintura como el medio de expresión. La autora de un artículo afirma lo siguiente: “El uso de las artes resulta de especial interés en actividades terapéuticas para hacer emerger lo que sucede a nivel inconsciente en el individuo y desde ese conocimiento focalizar la acción hacia una posibilidad de mejora” (Velázquez Hernández, Villanueva Cornejo & González Hernández, 2024, p. 322). La pintura es un medio por el cual se ha vuelto muy importante en nuestra cotidianidad debido a su historia, viniendo desde hace mucho tiempo atrás desde las primeras pinturas rupestres encontradas en las cuevas, siendo uno de los medios que perduran por mucho tiempo. La obra de arte tiene que tener una composición que resalte muy bien el tema escogido, teniendo como eje central el permitir mostrar a los espectadores sobre el papel que tiene en otros campos, como lo serían la psicología, entre otros. El siguiente autor argumenta:

Porque entrar en contacto con el arte va más allá de “entenderlo”, de comprender la composición pictórica, el uso del color o su materialidad; entrar en contacto con el arte implica un choque de experiencias que parecieran aisladas, pero que se unen en una sola. (Aguirre Porras, 2021, p. 222)

El proceso artístico debe reflejar la mente y emociones del individuo a la hora de plasmar una obra artística, lo que llega a poner en evidencia si la persona padece de algún problema psicológico; cada trazo y color aplicado hace interpretar una ventana hacia el mundo interior del artista que ofrezca una visión de sus experiencias y pensamientos.

La conclusión de la obra sería una muestra visual de la profunda conexión entre el arte y la salud. A través de su estilo pictórico y su respectivo mensaje, esta obra mostraría el poder de las artes de elevar el espíritu humano en tiempos difíciles.

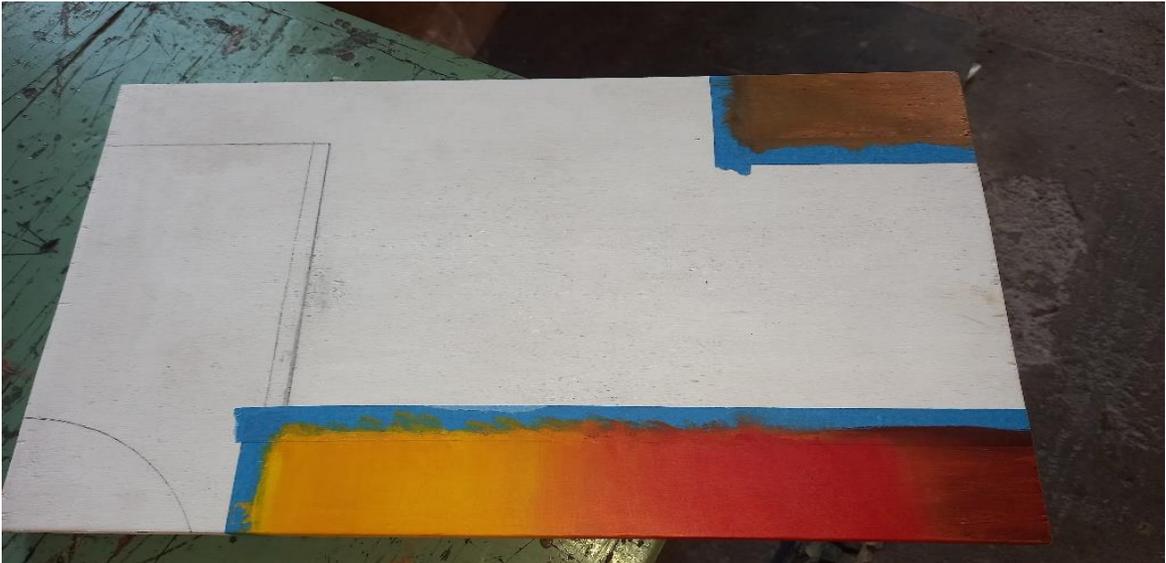
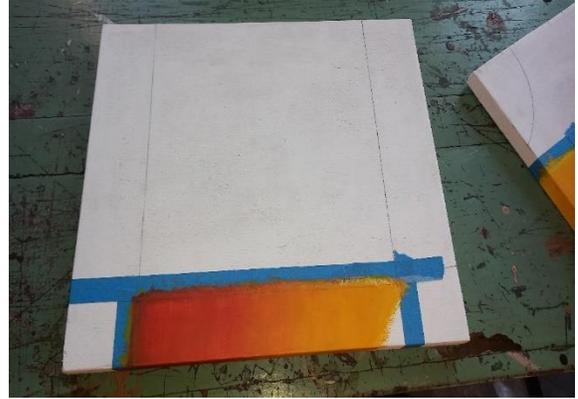
CAPITULO III. FASES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

3.1 Reproducción de la obra

En el siguiente capítulo se procede a buscar imágenes referentes para los respectivos registros de bocetos para poder evidenciar la propuesta artística que se realizará en base al tema del trabajo de titulación. Un boceto es un trabajo en el cual se busca desarrollar las ideas preliminares de una obra en lo que se requiere de un esquema importante para poder definir las ideas y pautas que se llevarán a cabo en la obra artística que se plantea. Como lo plantea el siguiente autor: “El boceto suele asociarse cotidianamente con características y conceptos de expresión manual y práctica, dentro de la pedagogía del diseño se debe enseñar y aprender como una herramienta cognitiva que traspasa los límites de lo puramente técnico” (Angulo-Valenzuela, Camilo & Ascuntar-Rivera, María Cristina, 2020, p. 138).

3.2 Producción artística

La técnica utilizada para este trabajo será "pintura sobre playwood", es decir pintar con acrílicos sobre planchas de madera. La pintura es el elemento más importante debido a que estas serán las que ayudaran a la estructura donde será aplicada mejorando su apariencia, valor además de mejorar la expresión, ideas del artista junto con la visión que posee cada uno de su respectiva creatividad. El acrílico emplea los mismos pigmentos usados en óleo o acuarela, pero diluidos en un aglutinante formado por una resina sintética hecha a partir del ácido acrílico. El resultado es soluble en agua y su secado extraordinariamente rápido y resistente a la oxidación.

Colocación de las capas de pintura para lograr un soporte adecuado para el uso de la obra.
Aplicación de pintura sobre soporte ya preparado.

Ya culminando los recuadros dando los detalles finales, dicha obra deberá en la plataforma virtual en Facebook donde el objetivo es recibir críticas constructivas sobre lo que conlleva el trabajo de titulación. La obra trata de indagar sobre como el arte aborda en los campos de la salud en base a sucesos históricos además de ayudar en problemas emocionales de las personas.

3.3 Edición final de la obra

Título: “VISIONES DE VIDA Y SALUD”
Autor: Jonier Honores
Medida total: 57 x 81 cm

Cuadro 1: 30 x 36 cm
Cuadro 2: 27 x 45 cm
Cuadro 3: 27 x 54 cm

CAPITULO IV. DISCUSIÓN CRITICA

4.1 Contexto histórico y social

La obra VISIONES DE VIDA Y SALUD es abierta porque se define a sí misma como una propuesta donde su interpretación no se limite ni cierra a una sola interpretación, sino que a múltiples formas de entenderla basado en la filosofía del libro llamado “Opera Abierta” en el que el autor Humber Eco argumenta una forma en la que la obra producida por un artista se complementa con el significado y opinión del espectador

4.2 Análisis Estético y Técnico

La obra criptica es una serie de tres cuadros de distinta medida que utiliza un estilo moderno, la elección de colores llamativos refuerza el sentimiento y pensamiento del tema mientras que la obra con sus formas y elementos transmiten con claridad el contexto donde se desarrolla.

4.3 Impacto y relevancia

La propuesta artística permite tener un tener un pensamiento más abierto sobre la forma en el que la gente puede percibir e interpretar una obra compuesta de un artista que toma las opiniones y significados de los espectadores como un complemento a esta última.

4.4 Crítica y recepción

Mediante esta obra pretendo destacar la conexión del arte y la salud a lo largo de la historia desde los inicios del ser humano hasta la actualidad donde ambas ramas cumplen un mismo propósito el ayudar a la persona, estudiarla y entenderla mediante el uso de prácticas artísticas como lo son la pintura, dibujo, danza, música, etc. Pretendo llamar la atención de las personas para que observen que el arte es también importante en nuestra vida o mejor

dicho es fundamental en nuestra vida cotidiana. La obra logro recibir comentarios positivos y un par de críticas que evalúan la obra.

Steven Honores

Desde mi punto de vista la obra destaca la interconexión entre arte y salud a lo largo de la historia, desde las pinturas rupestres hasta el uso moderno del arte en terapias emocionales, pasando por los avances del Renacimiento en el estudio del cuerpo humano. Cada cuadro simboliza una etapa diferente en esta evolución, mostrando cómo el arte siempre ha sido un reflejo y una herramienta para el bi... Ver más

2 d Me gusta Responder 1

Juan Chamba

Interesante propuesta conceptual y la representación muy llamativa para entender que el arte está apegado en todos los campos de lo tangible e intangible, éxitos en tu carrera.

2 d Me gusta Responder

CONCLUSIONES

El arte mediante la pintura ha sido uno de los métodos para comunicar y mandar mensajes cuyas intenciones se vean reflejadas en los espectadores, haciendo visible la intención. Con el tema de investigación se busca dar visibilidad de esto a las personas que aún piensan que el arte no es necesario en la vida. Además de mostrar una intención que expresa este tema con respecto a otros campos.

MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA

Pinturas acrílicas, plasticera, planchas de madera plywood como soporte ya que son resistentes y duraderas para obtener un buen resultado. En caso contrario, no se podrá crear una similar. Indagar bien qué elementos ocupar para la construcción de la obra, así como una buena composición.

BIBLIOGRAFIA

- Ocampos (2023) pág.15 <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/22199>
- Suarez, (2022) pág.12 <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18895>
- Jordan, (2020) pág.20 <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16377>
- Villacres, (2022) pág. 9 <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18901>
- Balzarini, (2019) pág. 11 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87459435005>
- Restrepo, (2019) pág. 2 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14763093003>
- Castrillón, (2019) pág. 324 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498962143008>
- Fotia, (2019) pág. 182 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369163433018>
- Hidalgo, (2022) pág.191 <https://scielo.isciii.es/pdf/rmc/v18n3/1885-5210-rmc-18-03-189.pdf>
- Montesdeoca, (2022) pág.19
<http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18905>
- Losada, (2020) pág.35 <https://www.aacademica.org/analia.veronica.losada/67>
- Méndez y Nava (2019) pág.35
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513859856039>
- Barboza Gonzales Alejandro & Garzón Novoa Sofia, (2020) pág. 58
<https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/192/94>
- Gutiérrez et al. (2020) pág. 2 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79963266001>
- Dueñas Rello, (2022) pág. 13 <https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/91941>
- Suarez, (2022) pág.12 <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18895>

- Lorenzo de Riazal, (2022) pág. 4
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498070446004>
- Aguilar (2019) pág. 50 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=531558884005>
- Moreta Herrera, Rodrigo; Zambrano Estrella, Joselyn; Sánchez Vélez, Hernán; Naranjo Vaca, Susana, (2021) pág. 5
<https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/873>
- Jerade, (2022) pág. 13 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=141172779005>
- Guido, (2020) p. 228 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199364397003>
- Elena & Josep-E, (2020) pág.151 <https://scielo.isciii.es/pdf/rmc/v16n3/1885-5210-rmc-16-03-149.pdf>
- Soto de Aguila, (2023) pag. 39
<https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/piedepagina/article/view/6527>
- Anzelin, Ingrid ; Marín-Gutiérrez, Alejandro ; Chocontá, Johanna, (2020) pág. 50
<https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1007>
- Agustín, (2023) pág.190
https://revistas.usal.es/cinco/index.php/medicina_y_cine/article/view/29545
- Velázquez Hernández, Jorge Arturo; Villanueva Cornejo, Rebeca del Carmen; González Hernández, Fátima Soledad, (2024) pág.322
<https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1879>
- Aguirre Porras, (2021) pág. 222
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=722077657012>

- Angulo Valenzuela, Camilo & Ascuntar Rivera, María Cristina, (2020) pág. 138
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134170241010>

INDICE DE IMAGENES

- Imagen 6: Vincent Van Gogh “*Autorretrato con la oreja cortada*” (1889).
<https://n9.cl/0csn7>
- Imagen 7: Edvard Munch “El grito” (1893). <https://n9.cl/13f2wq>
- Imagen 8: Oswaldo Guayasamín “Edad de Ira” (1970). <https://n9.cl/gpjcr>
- Imagen 4: Oswaldo Viteri “*Piedad*” (2004). <https://n9.cl/pgofy>
- Imagen 5: Jorge Velarde “*El solitario George*” (2009). <https://n9.cl/ob0fw>