

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**"EL ARTE DIGITAL Y SU REPRESENTACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS,
SUEÑOS Y EMOCIONES: UNA EXPLORACIÓN HACIA EL
SURREALISMO".**

**GARCIA GONZALEZ AILED BELEN
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**"EL ARTE DIGITAL Y SU REPRESENTACIÓN DE LOS
PENSAMIENTOS, SUEÑOS Y EMOCIONES: UNA
EXPLORACIÓN HACIA EL SURREALISMO".**

**GARCIA GONZALEZ AILED BELEN
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**"EL ARTE DIGITAL Y SU REPRESENTACIÓN DE LOS
PENSAMIENTOS, SUEÑOS Y EMOCIONES: UNA
EXPLORACIÓN HACIA EL SURREALISMO".**

**GARCIA GONZALEZ AILED BELEN
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

MORA ORTIZ CATHERINE MARIANA

**MACHALA
2024**

PROYECTO FINAL ARTE Y SURREALISMO - BELÉN GARCÍA (1)

Nombre del documento: PROYECTO FINAL ARTE Y SURREALISMO - BELÉN GARCÍA (1).docx ID del documento: 4a95c5669f09b5a6c6a8a62792c788062b398f0f Tamaño del documento original: 3,73 MB Autores: []	Depositante: Mora Ortiz Catherine Mariana Fecha de depósito: 13/2/2025 Tipo de carga: interface fecha de fin de análisis: 13/2/2025	Número de palabras: 7728 Número de caracteres: 55.455
--	--	--

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes de similitudes

Fuentes principales detectadas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	historiauniversal.org Surrealismo: definición, historia y características https://historiauniversal.org/surrealismo/ 1 fuente similar	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (40 palabras)
2	dspace.unl.edu.ec Repositorio Digital - Universidad Nacional de Loja: Representaci... https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23558 4 fuentes similares	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (25 palabras)
3	dialnet.unirioja.es Fotomontajes surrealistas: cuando el arte es diseño y el diseño ... https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8882266	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (21 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	cepafuerteventuranorte.es Explora el mundo onírico: Obras surrealistas de Max E... https://cepafuerteventuranorte.es/explora-el-mundo-onirico-obras-surrealistas-de-max-emst/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (38 palabras)
2	www.importancia.cc Importancia del Surrealismo https://www.importancia.cc/surrealismo/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)
3	dx.doi.org https://dx.doi.org/10.15517/h.v12i2.50893	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (18 palabras)
4	repository.usta.edu.co https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/53325/2023adriantrijillo.pdf?sequence=6...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (20 palabras)
5	revistas.unal.edu.co https://revistas.unal.edu.co/index.php/lhc/article/view/74869/69117	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (18 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas) Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

1	https://n9.cl/me5h5
2	https://n9.cl/na1bk5
3	https://n9.cl/kd1so6
4	https://n9.cl/vqtnw6
5	https://n9.cl/08apg7

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

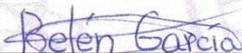
La que suscribe, GARCIA GONZALEZ AILED BELEN, en calidad de autora del siguiente trabajo escrito titulado "EL ARTE DIGITAL Y SU REPRESENTACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS, SUEÑOS Y EMOCIONES: UNA EXPLORACIÓN HACIA EL SURREALISMO"., otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, 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.

GARCIA GONZALEZ AILED BELEN

0705802122

DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a mis padres, quienes me han apoyado incondicionalmente en todo momento, motivándome a perseguir mis sueños con su amor y sabios consejos, para hacer de mí una persona excelente, tanto de corazón como profesionalmente.

También dedico este logro a mi abuelita materna, cuyas palabras de fe y aliento me han dado fuerza, a mis hermanos y tío, que siempre me animaron a no rendirme y creer en mí misma.

Autor

Ailed Belén García González

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por guiarme y darme la fortaleza para superar cada desafío en este camino académico. A mi familia, por su apoyo incondicional y su fe en mis capacidades.

Extiendo mi agradecimiento a mi tutora, la Lic. Catherine Mora, y al Lic. Héctor Paucar, por su valiosa orientación y paciencia durante este proceso. Su guía ha sido fundamental para culminar este proyecto. Finalmente, agradezco a mis profesores de la Universidad Técnica de Machala, quienes me inspiraron con su conocimiento y dedicación. Es un honor que este trabajo de titulación quede inmortalizado en la historia de mi querida institución como un aporte para las futuras generaciones.

RESUMEN

EL ARTE DIGITAL Y SU REPRESENTACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS, SUEÑOS, EMOCIONES: UNA EXPLORACIÓN HACIA EL SURREALISMO

Autor:

Ailed Belén García González

Tutor:

Lcda. Catherine Mariana Mora Ortiz, Mgs.

Este trabajo analiza la influencia del surrealismo en el arte y cómo este movimiento ha permitido la representación de pensamientos, sueños y emociones. Desde sus inicios, el surrealismo ha sido una corriente que desafía las normas establecidas, explorando la irracionalidad y lo soñado como fuentes primarias de inspiración artística. A través de un lenguaje simbólico y técnicas innovadoras, los artistas surrealistas han logrado plasmar en sus obras un universo donde lo real y lo imaginario se fusionan, desafiando las fronteras de la percepción humana.

La investigación se estructura en cuatro capítulos: contextualización histórica del surrealismo, fundamentos teóricos de la obra, desarrollo del proceso creativo y un análisis crítico de la propuesta artística. En el primer capítulo, se examina el contexto cultural y político en el que surgió el movimiento, destacando la influencia del dadaísmo y las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. En el segundo capítulo, se analizan los principios filosóficos y estéticos que sustentan el surrealismo, explorando conceptos como el automatismo y la aproximación de imágenes. El tercer capítulo se centra en la aplicación de estos principios en el proceso creativo, describiendo el uso de técnicas experimentales y la evolución de la propuesta artística.

Finalmente, el cuarto capítulo presenta un análisis crítico de las obras realizadas, evaluando su impacto en la interpretación del subconsciente y su capacidad para cuestionar la percepción de la realidad. Este proyecto culmina con una serie de obras que reflejan la complejidad del subconsciente humano, cuestionando los límites entre lo real y lo imaginario, y proponiendo nuevas formas de entender la experiencia artística.

El surrealismo, surgido en Francia en los años 1920, revolucionó el arte al explorar pensamientos, sueños y emociones desde el subconsciente. Este movimiento cuestionó valores sociales, proponiendo una nueva percepción de la realidad a través de la pintura, literatura y escultura. La influencia del psicoanálisis en el surrealismo permitió que los artistas

experimentaran con técnicas como la escritura automática, la asociación libre y la interpretación de los sueños, elementos que redefinieron la expresión artística. Artistas como Salvador Dalí y René Magritte emplearon elementos soñadores y técnicas como el automatismo mental para expresar lo irracional, creando imágenes cargadas de simbolismo y ambigüedad. Además, la expansión del surrealismo a otros ámbitos como el cine y la fotografía consolidó su impacto en la cultura visual contemporánea, inspirando generaciones de creadores a romper con las convenciones y explorar lo desconocido.

El surrealismo, inicialmente un movimiento de vanguardia, se expandió a nivel mundial, dejando una huella profunda en diversos campos artísticos. En América Latina, artistas como Frida Kahlo y Remedios Varo integraron elementos oníricos y simbólicos para explorar la identidad cultural y expresar emociones, mientras que escritores como Alejo Carpentier y Julio Cortázar adoptaron narrativas fragmentadas y escenas ilógicas. Con los avances tecnológicos, el surrealismo se transformó en arte digital, utilizando herramientas como la inteligencia artificial y la realidad virtual para crear experiencias inmersivas e interactivas. Su capacidad para desafiar la percepción de la realidad y explorar el subconsciente sigue vigente, reafirmando el poder de la creatividad y la imaginación en la cultura contemporánea.

Palabras Clave: Surrealismo, arte, creatividad, subconsciente, movimiento artístico.

ABSTRACT

DIGITAL ART AND ITS REPRESENTATION OF THOUGHTS, DREAMS, EMOTIONS: AN EXPLORATION TOWARDS SURREALISM

Author:

Ailed Belén García González

Tutor:

Catherine Mariana Mora Ortiz, Mgs.

This work analyzes the influence of surrealism in art and how this movement has allowed the representation of thoughts, dreams and emotions. Since its beginnings, surrealism has been a movement that challenges established norms, exploring irrationality and dreams as primary sources of artistic inspiration. Through symbolic language and innovative techniques, surrealist artists have managed to capture in their works a universe where the real and the imaginary merge, challenging the boundaries of human perception.

The research is structured in four chapters: historical contextualization of surrealism, theoretical foundations of the work, development of the creative process and a critical analysis of the artistic proposal. The first chapter examines the cultural and political context in which the movement emerged, highlighting the influence of Dadaism and the psychoanalytic theories of Sigmund Freud. The second chapter analyses the philosophical and aesthetic principles that underpin surrealism, exploring concepts such as automatism and image approximation. The third chapter focuses on the application of these principles in the creative process, describing the use of experimental techniques and the evolution of the artistic approach.

Finally, the fourth chapter presents a critical analysis of the works produced, evaluating their impact on the interpretation of the subconscious and their ability to question the perception of reality. This project culminates in a series of works that reflect the complexity of the human subconscious, questioning the boundaries between the real and the imaginary, and proposing new ways of understanding the artistic experience.

Surrealism, which emerged in France in the 1920s, revolutionised art by exploring

thoughts, dreams and emotions from the subconscious. This movement questioned social values, proposing a new perception of reality through painting, literature and sculpture. The influence of psychoanalysis on surrealism allowed artists to experiment with techniques such as automatic writing, free association and dream interpretation, elements that redefined artistic expression. Artists such as Salvador Dalí and René Magritte used dreamlike elements and techniques such as mental automatism to express the irrational, creating images loaded with symbolism and ambiguity. In addition, the expansion of surrealism to other fields such as film and photography consolidated its impact on contemporary visual culture, inspiring generations of creators to break with conventions and explore the unknown.

Surrealism, initially an avant-garde movement, expanded worldwide, leaving a deep mark on various artistic fields. In Latin America, artists such as Frida Kahlo and Remedios Varo integrated dreamlike and symbolic elements to explore cultural identity and express emotions, while writers such as Alejo Carpentier and Julio Cortázar embraced fragmented narratives and illogical scenes. With technological advances, surrealism transformed into digital art, using tools such as artificial intelligence and virtual reality to create immersive and interactive experiences. Its ability to challenge the perception of reality and explore the subconscious remains relevant, reaffirming the power of creativity and imagination in contemporary culture.

Keywords: Surrealism, art, creativity, subconscious, art movement.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	2
1.1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO.....	2
1.2.CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL OBJETO ARTÍSTICO	8
CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA	10
2.1DEFINICIÓN DE LA OBRA.....	10
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA.	11
CAPÍTULO III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	14
3.1 Preproducción artística.....	14
3.2 Producción artística.....	14
3.3 Edición final de la obra	21
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN CRÍTICA	24
4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra.	24
4.2 Conclusiones.....	
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Autor: Salvador Dalí. Título: "La persistencia de la memoria" (1931). Fuente: https://n9.cl/me5h	5
Imagen 2. Autor: Frida Khalo. Título: "Las dos Fridas" (1939). Fuente: https://n9.cl/na1bk	5
Imagen 3. Autor: René Magritte. Título: "El hijo del hombre" (1964).Fuente: https://n9.cl/kd1so	6
Imagen 4. Autor: Dorothea Tanning. Título: "Birthday" (1942).Fuente: https://n9.cl/vqtnw	6
Imagen 5. Autor: Max Ernst. Título: "El elefante Celebes" (1921).Fuente: https://n9.cl/08apg	7
Imagen 6. Autor: Robinson Benítez. Título: "Cultura verde" (2017). Fuente: https://www.loja.gob.ec/noticia/2017-11/cuadros-sobre-la-contaminacion-del-planeta-se-exhiben-en-la-puerta-de-la-ciudad	7
Imagen 7. Autor: Servio Zapata. Título: "Sustratos" (2017). Fuente: https://www.larepublica.ec/blog/2017/05/13/arboles-de-zapata-rinden-homenaje-al-septimo-arte/	7
Imagen 8. Autor: Eduardo Sola. Título: Autorretrato con desgarre, 1951, Fuente: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-91992018000100038	9
Imagen 9 Boceto 1. Fuente: Autor Belén García 17/01/2025.....	15
Imagen 10 Boceto 2. Fuente: Autor Belén García 17/01/2025.....	16
Imagen 11 Unión de la propuesta. Fuente: Autor Belén García 17/01/2025.....	16
Imagen 12 Inicio del collage digital. Fuente: Autor Belén García 20/01/2025.....	17
Imagen 13 Proceso del collage digital. Fuente: Autor Belén García 20/01/2025.....	17
Imagen 14 Finalización del collage digital. Fuente: Autor Belén García 20/01/2025.....	18
Imagen 15 Impresiones de la propuesta. Fuente: Autor Belén García 21/01/2025.....	18
Imagen 16 Aplicación de pintura acrílica en el mundo perfecto. Fuente: Autor Belén García 21/01/2025.....	19
Imagen 17 Aplicación de pintura acrílica en el mundo imperfecto. Fuente: Autor Belén García 23/01/2025.....	19
Imagen 18 Aplicación de pintura con aerógrafo. Fuente: Autor Belén García 23/01/2025..	20

Imagen 19 Aplicación de pintura acrílica en el mundo imperfecto. Fuente: Autor Belén García 23/01/2025.....	20
Imagen 20 Presentación de la propuesta artística. Fuente: Autor Belén García 24/01/2025.	21
Imagen 21 Exposición de obras. Fuente: Autor Belén García 24/01/2025.....	21
Imagen 22 Exposición de obras. Fuente: Autor Belén García 24/01/2025.....	22

INTRODUCCIÓN

La propuesta de esta investigación es rastrear la influencia del surrealismo en el arte, y como estos inciden en los pensamientos, sueños, y emociones, desde su aparición hasta su difusión como fenómeno de transgresión y desarrollo. “Considerando que el surrealismo no es solo un movimiento artístico, sino una forma de afrontar la vida, expresando con intensidad la libertad, la aspiración a una existencia plena y la visión utópica de una mente capaz de explorar todas sus posibilidades” (Poma, 2020, p.8).

El arte, en sus diversas manifestaciones, ha sido una de las formas más poderosas y universales de comunicación humana. “Se fundamenta que las pinturas rupestres de nuestros antepasados hasta las instalaciones contemporáneas más vanguardistas, el arte ha servido como un medio para expresar pensamientos, sueños y emociones que de otra manera serían difíciles de transmitir” (Lorenzo de Reizabal, M, 2022, p.14). Este trabajo se centra en explorar cómo el arte actúa como un canal para expresar las experiencias internas y subjetivas del ser humano.

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la comunicación digital, el arte sigue siendo una herramienta crucial para la introspección y la expresión personal. A través de la pintura, la escultura, la música, la danza, la literatura y otras formas artísticas, los individuos pueden comunicar sus sentimientos más profundos, sus aspiraciones más elevadas y sus pensamientos más complejos. Esta capacidad de expresión es fundamental no solo para el bienestar individual, sino también para la cohesión y el entendimiento social.

La naturaleza humana se manifiesta en perturbaciones de la mente asociadas al florecimiento inconsciente, gracias al cual las imágenes forman la esencia de la realidad como ilusiones visuales y auditivas y se convierten en la esencia de la realidad. El arte escrito, donde se plasman mayoritariamente los pensamientos, considera que la escritura automática saca a las palabras de su significado tradicional, y factores como la forma y el sonido determinan la elección y el orden de las palabras.

Según Calderón (2022) sostiene que “El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia en la década de 1920” (p.2). Este trabajo busca ir más allá de la realidad visible para sumergirse en el mundo del subconsciente y la imaginación, promoviendo una libertad creativa que permita una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad y de la mente humana. Así, se plantea una propuesta artística que explore, cuestione y represente las complejas problemáticas del ser humano a través del surrealismo.

CAPÍTULO I

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

El surrealismo tiene como intención principal liberar el potencial creativo de la mente inconsciente. Los artistas y escritores surrealistas buscan trascender la lógica, la razón y las normas sociales para explorar el mundo del subconsciente, de los sueños y la locura. Algunas de las intenciones específicas del surrealismo incluyen fomentar la creatividad espontánea y despertar emociones y reflexiones (Mazón, 2022).

Blanco (2020), sostiene que

Considerando de la creación artística de la actividad productiva es una consecuencia de la división social del trabajo, que comenzó con el surgimiento de los oficios y la distinción entre el trabajo manual e intelectual. Esta separación solo fue posible gracias al aumento de la productividad, que generó excedentes y permitió que ciertos individuos se dedicaran a actividades no productivas, como la elaboración de bienes destinados a satisfacer necesidades espirituales en lugar de meramente materiales. (p.3)

Según Torres (2023) sostiene que “los fotomontajes implican un proceso de planificación para disponer visualmente los fragmentos fotográficos de manera organizada. En el caso de los de estilo surrealista, su comunicación se basa en el uso de recursos retóricos como metáforas, hipérbolos, sinonimias y personificación” (p.39).

Sinaldi (2020) señala:

Partiendo del supuesto de que se tienen claras las ideas sobre el arte, podemos señalar que, en realidad, no existen múltiples artes, sino un único arte que combina tanto la forma como el contenido. La clasificación de las artes en “formas”, aunque no se basa en una diferenciación estética, resulta útil para el estudio, análisis y organización de las obras de arte creadas a lo largo de la historia (p.1).

Este movimiento artístico surgió en un contexto cultural y social muy específico, influenciado por una serie de factores históricos, intelectuales y artísticos, una de ellas fue la posguerra y desilusión con la sociedad, puesto que emergió después de la Primera Guerra Mundial, un período de gran desilusión y desencanto con la sociedad occidental. La

devastación y el caos de la guerra llevaron a muchos artistas a cuestionar los valores tradicionales y buscar nuevas formas de entender y representar la realidad. También se puede hablar del surrealismo en el contexto político y revolucionario, muchos surrealistas, como André Breton, eran políticamente activos y simpatizantes del comunismo y otras ideologías revolucionarias. Veían en el surrealismo una forma de liberación no solo artística, sino también social y política, buscando transformar la sociedad a través de la revolución del pensamiento y la percepción.

Se fundamenta que el surrealismo ya no se percibe únicamente como un movimiento de artistas que rompieron con la visión contemplativa del arte y lo presentaron como una práctica vital, sino como una herramienta de intervención en las estructuras de poder. De este modo, Benjamín desarrolla a través del surrealismo un enfoque que vincula la imagen con la revolución, como se analizará más adelante. (Stadile, 2019, p. 4).

El surrealismo, tanto en la literatura como en las artes visuales, se caracteriza por una serie de formas y estilos distintivos que buscan explorar y representar el mundo del subconsciente, los sueños y la imaginación. Las obras surrealistas a menudo presentan escenas que parecen sacadas de sueños, llenas de elementos fantásticos y simbólicos que desafían la lógica y la realidad cotidiana. Los artistas surrealistas solían combinar objetos y elementos de maneras inesperadas y sorprendentes, creando un sentido de lo maravilloso y lo absurdo. Esta técnica se ve claramente en las obras de Salvador Dalí y René Magritte. Otra característica a destacar es la utilización de colores intensos y contrastes marcados para realzar el impacto visual de las imágenes y subrayar su carácter irreal.

La recepción del surrealismo por parte del público fue diversa y evolucionó con el tiempo, influenciada por factores culturales, sociales y artísticos. En sus primeros años, el surrealismo fue recibido con una mezcla de fascinación e irrealismo. Muchos encontraron sus obras intrigantes y provocadoras, mientras que otros las consideraron incomprensibles o perturbadoras. El surrealismo atrajo rápidamente la atención de artistas, escritores y críticos de arte que estaban interesados en nuevas formas de expresión.

El surrealismo, que se consolidó en las revistas entre 1919 y 1929, continuó su desarrollo a lo largo de la década siguiente, impulsado por las publicaciones que difundieron y mantuvieron el movimiento

Se estima que, en la segunda mitad del siglo XX, elementos del surrealismo comenzaron a integrarse en la cultura popular, incluyendo la publicidad, el cine y la moda. Esto ayudó a que el surrealismo llegara a un público más amplio. Hoy en día, el surrealismo sigue influyendo en artistas contemporáneos y movimientos creativos. Su legado perdura en la continua exploración de lo subconsciente, lo onírico y lo fantástico en el arte y la literatura (Muñoz, 2022, p. 50).

Tortero (2020) menciona que los sueños han sido objeto de diversos estudios y teorías que intentan explicar su naturaleza y función en el proceso psicológico humano.

El surrealismo es una de las vanguardias artísticas del siglo XX y trataba de un movimiento artístico y literario que exploraba aspectos humanos alejados de lo racional y lo consciente, dejaba a un lado lo lógico y razonable y daba lugar a lo que hay en nuestros sueños y subconsciente (Trujillo, 2024).

El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surgió en la década de 1920 en Europa, particularmente en Francia. Se caracteriza por la exploración del subconsciente y los sueños, buscando liberar la mente de las restricciones racionales y lógicas impuestas por la sociedad (Ariza, 2021).

Primera Guerra Mundial (1914-1918): La devastación y el horror de la guerra dejaron una profunda huella en la sociedad europea. Muchos artistas y escritores, desilusionados con la nacionalidad que había conducido al conflicto, buscaron nuevas formas de expresión que rompieron con las convenciones tradicionales (Olábarri, 2021).

Sigmund Freud: Las teorías de Freud sobre el inconsciente, los sueños y los mecanismos de defensa fueron fundamentales para el desarrollo del surrealismo. Freud proponía que los sueños eran una vía de acceso al inconsciente y que contenían deseos reprimidos y conflictos internos (Lora, 2020).

Salvador Dalí es uno de los artistas más conocidos del surrealismo, un movimiento artístico que se enfoca en el subconsciente y los sueños. Obras destacadas: "La persistencia de la memoria", "El gran masturbador" a menudo representan paisajes oníricos y elementos fantásticos que desafían la lógica y la realidad.

Imagen 1. Autor: Salvador Dalí. Título: "*La persistencia de la memoria*" 1931.
Fuente: <https://n9.cl/me5h> 04/07/2024

Kahlo es conocida por sus autorretratos que exploran su dolor físico y emocional, así como su identidad. Sus obras "Las dos Fridas", "La columna rota" a menudo incluyen simbolismo y elementos fantásticos que reflejan su mundo interior y sus experiencias personales.

Imagen 2. Autor: Frida Kahlo. Título: "*Las dos Fridas*" 1939.
Fuente: <https://n9.cl/na1bk> 04/07/2024

Magritte es conocido por sus pinturas que juegan con la percepción y la realidad. Sus obras "El hijo del hombre", "Terapeuta" a menudo presentan escenas cotidianas con giros inesperados y elementos que provocan el pensamiento, explorando la naturaleza de la realidad y la mente humana.

Imagen 3. Autor: René Magritte. Título: *"El hijo del hombre"* 1964.
Fuente: <https://n9.cl/kd1so> 04/07/2024

Tanning fue una destacada artista y escritora estadounidense, conocida principalmente por su trabajo en el movimiento surrealista. Sus obras "Birthday", "Eine Kleine Nachtmusik" fue parte de una carrera abarcó más de siete décadas, durante las cuales exploró diversas formas de arte, incluyendo pintura, escultura, grabado y literatura.

Imagen 4. Autor: Dorothea Tanning. Título: *"Birthday"* 1942.
Fuente: <https://n9.cl/vqtnw> 18/07/2024

Fue un destacado artista alemán que jugó un papel crucial en los movimientos dadaísta y surrealista. Su estilo evolucionó significativamente a lo largo de su carrera, abarcando una amplia gama de técnicas y enfoques "El elefante Celebes", "Europa después de la lluvia II".

Imagen 5. Autor: Max Ernst. Título: *"El elefante Celebes"* 1921.
Fuente: <https://n9.cl/08apg> 18/07/2024

Imagen 6. Autor: Robinson Benítez. Título: *"Cultura verde"* 2017.
Fuente: <https://www.loja.gob.ec/noticia/2017-11/cuadros-sobre-la-contaminacion-del-planeta-se-exhiben-en-la-puerta-de-la-ciudad> 18/07/2024

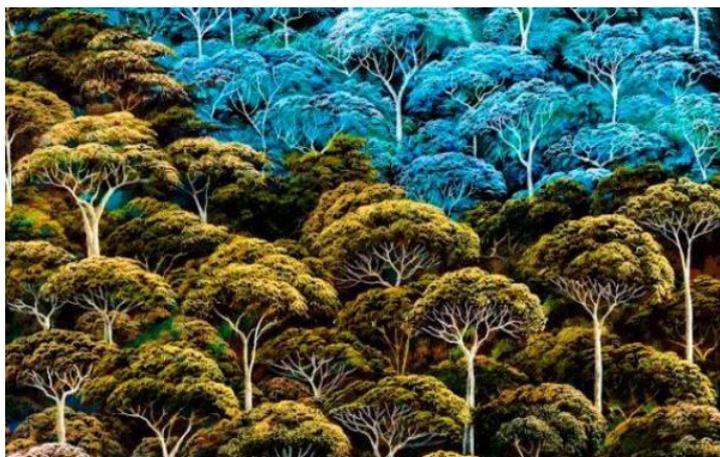

Imagen 7. Autor: Servio Zapata. Título: *"Sustratos"* 2017.
Fuente: <https://www.larepublica.ec/blog/2017/05/13/arboles-de-zapata-rinden-homenaje-al-septimo-arte/> 18/07/2024

Estos artistas han dejado una huella significativa en el mundo del arte a través de sus exploraciones del subconsciente, los sueños y las emociones, ofreciendo a los espectadores una ventana a los aspectos más profundos y a menudo ocultos de la psique humana.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL OBJETO ARTÍSTICO

El arte pictórico surrealista llega al Ecuador aproximadamente en la década de 1940. Los artistas más destacados que adoptaron elementos surrealistas en sus obras fueron Eduardo Solá Franco y Camilo Egas, quienes incorporaron esta influencia en parte de su producción artística

La obra de Eduardo Solá Franco (1915-1996) se resiste a encasillarse dentro de las grandes corrientes que estructuran el arte latinoamericano moderno. Su proyecto creativo es profundamente personal, caracterizado por una enigmática narrativa figurativa que fluctúa entre diversos estilos y géneros, y que está cargado de un simbolismo autobiográfico. En su obra se articulan episodios clave y preocupaciones de su vida, cifrados mediante complejas metáforas visuales.

A través de un pastiche audaz y teatral que abarca referencias religiosas, históricas, mitológicas, literarias y costumbristas, el autor reinterpreta la tradición, utilizando las convenciones de las épocas pasadas para enmascarar sus experiencias íntimas y relaciones afectivas. Su exploración también aborda de manera velada los conflictos en torno a su identidad sexual y su búsqueda espiritual, en un diálogo visual que se sirve de referencias culturales como un medio para abordar temas de profunda introspección.

La obra, que incluye también películas experimentales, desborda así los límites del paradigma moderno y se entrelaza con corrientes contemporáneas que, mediante técnicas de apropiación y el uso de micro relatos íntimos, cuestionan y revalorizan la representación de las sexualidades disidentes y las identidades no normativas. En este sentido, su producción no solo desafía las narrativas artísticas de su contexto, sino que abre un espacio para la reflexión sobre la diferencia y la autenticidad en la representación, consolidándose como una propuesta artística y simbólicamente rica en el contexto del arte contemporáneo.

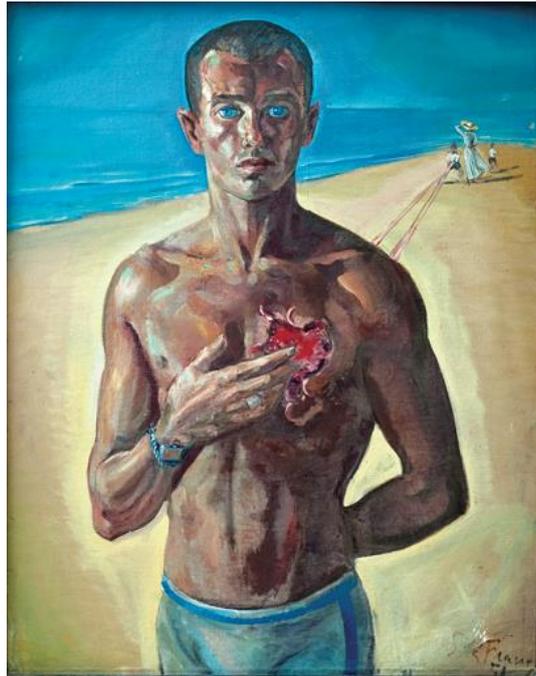

Imagen 8. Autor: Eduardo Sola. Título: Autorretrato con desgarre, 1951, Fuente: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-91992018000100038
18/07/2024

El objeto de estudio del arte surrealista es la exploración del subconsciente y el inconsciente humano. Los artistas surrealistas buscan liberar la mente de las restricciones racionales y sociales, permitiendo la expresión automática y espontánea de pensamientos y emociones. Utilizan técnicas como el automatismo y la superposición de objetos inesperados para cuestionar y desafiar las percepciones convencionales, fomentando una conexión directa con los impulsos más profundos del ser humano.

CAPITULO II

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA.

2.1 DEFINICIÓN DE LA OBRA.

La concepción de la obra artística se refiere a la fase en que el artista idea, imagina y define su obra antes de materializarla. En esta etapa, se concretan las intenciones, emociones y pensamientos que el artista quiere transmitir. Es un proceso creativo, en el que la obra empieza a tomar forma en la mente del creador, influido por sus experiencias, cultura, creencias y emociones. La concepción de la obra artística es una combinación de reflexión y planificación, donde el artista convierte una idea abstracta en un proyecto que refleja su visión y su voz única. Esta fase es tanto personal como estructural, ya que no solo considera la expresión del artista, sino también cómo el público percibirá y recibirá la obra.

Incluyo para mí que expresar que en mis en mis sueños son mensajes codificados de mi subconsciente, y en el surrealismo, estos se vuelven visibles. Cada elemento que pinto ya sea un objeto flotante, un paisaje imposible o una figura fragmentada. En mis sueños positivos quizás se manifiestan como colores brillantes, formas fluidas o escenarios expansivos, mientras que los negativos pueden aparecer como sombras, distorsiones o espacios cerrados.

Pintar estos contrastes no solo es una forma de compartir mis visiones, sino también de liberarme. Cada pincelada puede ser un diálogo conmigo mismo, un intento de comprender lo que esos sueños me están diciendo.

En mis emociones el surrealismo abraza mis emociones en toda mi intensidad, dándome un lenguaje visual propio. Lo positivo como alegría, amor, esperanza, podría reflejarse en texturas suaves, en la armonía de los elementos y en la luz que emana de mis pinturas. Lo negativo miedo, tristeza, ansiedad, podría surgir en formas más angulosas, colores opacos o composiciones caóticas.

Al expresar ambos polos, creas un balance. No es necesario temer a lo negativo en mis obras, porque al ponerlo en el lienzo, lo transformas en algo tangible, manejable y, en última instancia, bello.

En mis pensamientos el surrealismo es el espacio perfecto para que mis pensamientos que encuentro su forma más libre. Quizás pinto ideas abstractas, como el paso del tiempo o la fragilidad de las relaciones, usando símbolos personales: un reloj roto, un camino que se divide, una figura que se disuelve en el aire.

Es aquí donde mi arte se convierte en un diálogo con el espectador. Lo que para mí es

una reflexión personal ya que puedo ser interpretarlo de múltiples maneras, invitando a otros a conectar conmigo desde su propia perspectiva.

La obra es una creación realizada por un artista o autor que expresa ideas, emociones, conceptos o representaciones del mundo. Esta puede ser literaria, musical, plástica, escénica o arquitectónica, entre otras disciplinas, y es el resultado del proceso creativo del autor, quien utiliza técnicas, materiales y medios específicos para darle forma.

En términos de arte, la obra puede entenderse como la materialización de una visión o un sentimiento en una forma tangible o perceptible para otros. Cada obra refleja un contexto cultural, social e histórico, y su valor no solo reside en su apariencia o en su técnica, sino también en el mensaje o la emoción que comunica.

Existen diversos tipos de obras artísticas, como la pintura, escultura, literatura, cine, música, danza y teatro, cada una con sus características y medios específicos de expresión. En conjunto, las obras contribuyen a la cultura y el conocimiento humano, permitiendo una conexión entre el creador y el espectador, y brindando al público una experiencia estética y reflexiva.

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA.

La fundamentación teórica de la obra se refiere al marco conceptual y los principios que sustentan la creación y el desarrollo de la obra artística. Esta parte de la obra no solo se centra en los aspectos técnicos y formales, sino que también aborda las ideas, teorías y conceptos que dan coherencia y profundidad al mensaje o propósito de la obra. (Addiechi, 2017)

Una fundamentación teórica sólida proporciona un contexto en el que se entienden los motivos del artista, las influencias externas que impactan la creación, así como las corrientes artísticas o filosóficas que se puedan haber tomado en cuenta. La fundamentación teórica de la obra establece los pilares conceptuales que sustentan la creación artística. Por lo tanto, ayuda a comprender el trasfondo detrás de las decisiones del artista y proporciona una base para interpretar la obra dentro de un marco más amplio de pensamiento filosófico, cultural, social y estético.

Aragón (2018), menciona que a través de la asignatura de Fundamentos Artísticos, los estudiantes examinan diversas obras de diferentes disciplinas, estilos y técnicas artísticas, reconociéndolas, situándolas cronológica y espacialmente, y conectando este análisis con el proceso de creación artística. Al comprender la historia del arte desde sus elementos fundamentales, los estudiantes son capaces de construir un discurso fundamentado y, en etapas

posteriores, interpretar las obras artísticas, ampliando sus recursos y enriqueciendo su repertorio. Este enfoque también fomenta una mayor sensibilidad hacia el patrimonio cultural y artístico. Además, se destaca la importancia de descubrir y visibilizar obras y artistas que, por diversas razones, han sido marginados en el relato tradicional de la historia del arte. En este sentido, es crucial analizar los contextos históricos, sociales y geográficos de la creación desde una perspectiva de género, lo que permite a los estudiantes comprender el papel de la mujer en el arte, tanto en el pasado como en la actualidad. Del mismo modo, abordar las obras desde una perspectiva intercultural contribuye a que los estudiantes desarrollen una actitud respetuosa con la diversidad y comprometida con la igualdad y la cohesión social.

El surrealismo se entiende como un automatismo puro que busca expresar el auténtico funcionamiento de la mente, ya sea a través de palabras, por escrito o de otras formas.

En lo personal el surrealismo me resulta cautivador, ya que trasciende nuestra percepción de lo que consideramos como realidad tangible. Se asemeja a un umbral hacia lo velado, lo onírico y lo emotivo, donde los pensamientos más profundos se entrelazan con la creatividad en un diálogo sinérgico. Admiro profundamente cómo este movimiento desafía las convenciones establecidas, pone en tela de juicio la racionalidad y celebra lo inexplicable.

Se trata de un tema vasto que establece conexiones con nuestras emociones más profundas y con elementos del subconsciente que, aunque no siempre conseguimos comprender, nos afectan de manera significativa. Asimismo, el surrealismo me ofrece la oportunidad de indagar en técnicas y conceptos que van más allá del arte convencional, conduciendo mis propias ideas hacia un ámbito donde la posibilidad no tiene límites. Lo percibo como un medio de expresión que permite entrelazar mis experiencias, emociones y reflexiones en una manifestación visualmente impactante, capaz no solo de narrar una historia, sino de suscitar reacciones, generar interrogantes o incluso establecer conexiones insospechadas en quienes contemplan la obra.

La obra es un díptico surrealista que representa un mundo paralelo dividido entre la perfección y la imperfección, explorando la dualidad inherente a la existencia humana. En dos lienzos unidos, de 1.60 x 80 cm, las dos mitades contrastantes dialogan entre sí, separadas y unidas por una figura central que simboliza la conexión entre ambos universos. El lado izquierdo, el mundo perfecto, se ilumina con paisajes vibrantes de flores en pleno esplendor, cielos despejados, y ríos cristalinos que fluyen serenos. Muñecas intactas rodean el entorno,

simbolizando sueños realizados y una inocencia prístina. Los relojes sólidos y bien definidos sugieren un tiempo estático, donde la perfección no está sujeta al desgaste.

En contraste, el lado derecho refleja un mundo imperfecto, donde la decadencia y los sueños rotos dominan. Paisajes desolados con árboles torcidos y suelos agrietados bajo cielos tormentosos ofrecen un ambiente hostil. La muñeca fragmentada y los espejos rotos esparcidos por el terreno simbolizan las aspiraciones fallidas y la fragilidad del ser humano. Relojes derretidos y deformados expresan cómo el tiempo, en este lado, se convierte en un agente destructor, implacable e incontrolable. Los colores apagados y oscuros refuerzan la melancolía y el peso emocional de este entorno.

En el centro, una figura femenina majestuosa con larga cabellera negra, adornada con una intrincada corona floral, representa la plenitud y la belleza idealizada, se erige como puente y límite entre los dos mundos. Su rostro está dividido: un lado refleja esperanza y serenidad, mientras que el otro proyecta tristeza y desilusión. Desde su base, raíces y relojes surgen, conectándola a ambos mundos, mostrando cómo la humanidad vive atrapada entre la perfección inalcanzable y la realidad imperfecta. Elementos surrealistas como raíces entrelazadas, y fragmentos flotantes enriquecen la narrativa visual, profundizando la conexión emocional con la obra.

El díptico, en su conjunto, no solo ilustra la tensión entre lo ideal y lo roto, sino que también plantea una reflexión sobre la interdependencia de estos estados. La perfección no tiene sentido sin la imperfección, y viceversa. Es una obra que invita al espectador a contemplar su propia dualidad, abrazando tanto los triunfos como las cicatrices de la vida, en un balance donde ambos extremos son necesarios para comprender la plenitud de la existencia.

Ficha técnica.

Título: Dualidad humana

Autor: Belén García

Técnica: Ilustración digital y aerografía

Medidas: 1.60m x 80cm

Año: 2025

CAPITULO III

3.1 Pre producción artística

La creación artística, especialmente dentro del surrealismo, implica un viaje introspectivo donde los pensamientos, los sueños y las emociones se convierten en los principales guías del proceso creativo. Este camino comienza con una reflexión profunda sobre el tema elegido, permitiendo al artista adentrarse en capas más abstractas y simbólicas de la mente humana.

Más allá de la simple representación de la realidad, el arte surrealista se construye como un espacio para explorar lo imaginario y lo onírico. Cada idea surge como un fragmento del subconsciente que, mediante técnicas visuales, se transforma en una obra cargada de significado. Este proceso creativo suele comenzar con la elaboración de bocetos, no solo como un ejercicio técnico, sino como una herramienta para materializar lo intangible: las emociones ocultas y los sueños que desafían la lógica.

Como afirma Aranda (2011), el acto de dibujar no es solo la materialización de una idea, sino también una conexión entre lo que el artista siente y lo que el espectador interpreta, permitiendo múltiples lecturas del mensaje.

En este contexto, el surrealismo se enriquece al combinar métodos tradicionales con recursos modernos, como herramientas digitales y técnicas innovadoras. Estos avances no solo amplían las posibilidades creativas, sino que también permiten transmitir mensajes más impactantes que conectan al espectador con temas universales como el miedo, el deseo, la nostalgia o la esperanza.

Por último, el arte surrealista no se limita a una mera exposición visual. Cada obra busca invitar a los espectadores a sumergirse en su propio mundo interior, enfrentándose a sus propios pensamientos y emociones, creando así un diálogo profundo entre el arte y la humanidad.

3.2 Producción artística.

Para la realización de la propuesta final, se inició con la investigación de los materiales adecuados, los cuales son necesarios para la obtención de la obra, materiales como:

1. Ilustración digital.
2. Tela para impresión canvas y marcos de madera

3. Pinturas acrílicas.
4. Pinceles.
5. Aerógrafo.
6. Impresora roland DG.

Proceso:

La obra del díptico surrealista, se inició con bocetos a lápices de colores, para que tenga más sentido, luego lo recreé de manera similar a través del collage digital, posteriormente lo mandé a imprimir con impresora roland DG utilizando tela canvas.

Adjunto fotografías de mi obra:

Imagen 9 Boceto 1

Fuente: Autor Belén García 17/01/2025

Imagen 10 Boceto 2

Fuente: Autor Belén García 17/01/2025

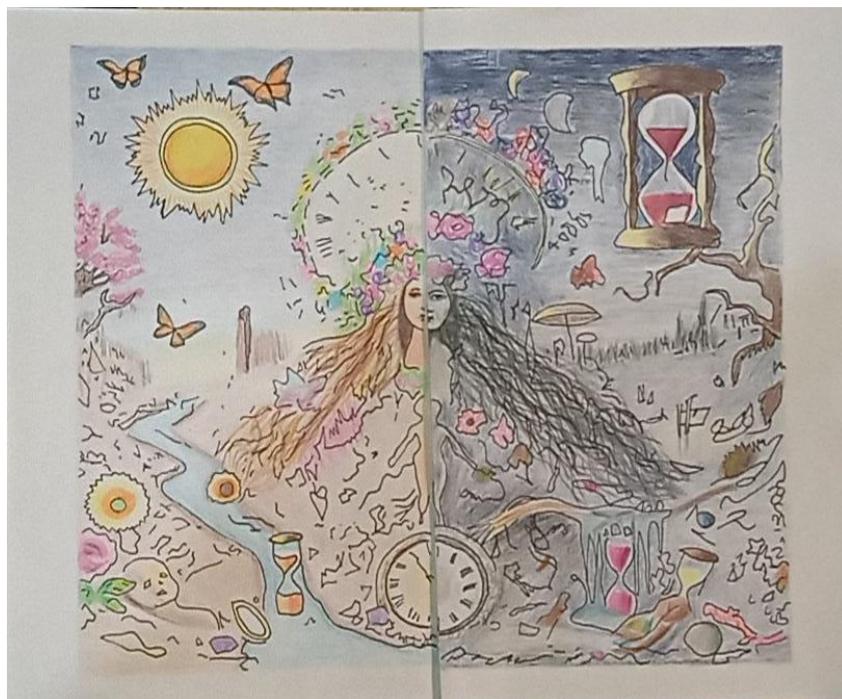

Imagen 11 Unión de la propuesta

Fuente: Autor Belén García 17/01/2025

A continuación, comencé por realizar el paisaje paralelo surrealista, a través de la ilustración digital:

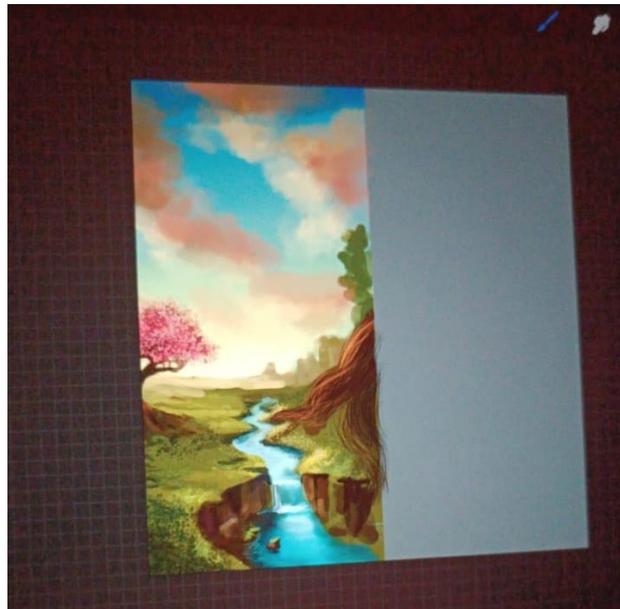

Imagen 12 Inicio del collage digital
Fuente: Autor Belén García 20/01/2025

Imagen 13 Proceso del collage digital
Fuente: Autor Belén García 20/01/2025

Por último, realicé la silueta de cada elemento para que así, sea más sencillo identificar el espacio de cada uno.

Imagen 14 Finalización del collage digital
Fuente: Autor Belén García 20/01/2025

Imagen 15 Impresiones de la propuesta
Fuente: Autor Belén García 21/01/2025

Ya una vez obtenidas las impresiones, empecé por aplicar pintura acrílica en relojs y la silueta del cuerpo.

Imagen 16 Aplicación de pintura acrílica en el mundo perfecto
Fuente: Autor Belén García 21/01/2025

Imagen 17 Aplicación de pintura acrílica en el mundo imperfecto
Fuente: Autor Belén García 23/01/2025

Imagen 18 Aplicación de pintura con aerógrafo
Fuente: Autor Belén García 23/01/2025

Imagen 19 Aplicación de pintura acrílica en el mundo imperfecto
Fuente: Autor Belén García 23/01/2025

3.3 Edición final de la obra

El proceso de la propuesta de la obra “Dualidad Humana” fue realizada con una atención detallada en cada etapa, explorando de manera profunda los elementos visuales y conceptuales que componen la pieza. El proceso creativo se dividió en fases específicas, comenzando con la ilustración digital y culminando en una intervención técnica mixta, utilizando pintura acrílica sobre tela canvas.

El concepto central de la obra aborda la dualidad inherente al mundo interno de cada individuo, reflejando la constante tensión entre lo bueno y lo malo, lo luminoso y lo sombrío. A través de la representación surrealista de un paisaje, la obra busca invitar al espectador a una introspección sobre estos aspectos opuestos, pero complementarios, que habitan en cada ser humano.

El proceso técnico incluyó el uso de la ilustración digital como base, posteriormente impresa en tela canvas mediante una impresora Roland DG, lo que permitió trasladar la imagen a un soporte físico adecuado para su posterior intervención en técnica mixta. La pintura acrílica se empleó para añadir texturas, sombras y detalles que acentúan la dimensión emocional de la obra, creando un contraste entre los elementos más realistas y los oníricos.

A través de la investigación sobre el surrealismo y sus técnicas, se adquirió un profundo conocimiento sobre la importancia de la experimentación visual y el uso de herramientas digitales en combinación con medios tradicionales. Esta integración de lo digital y lo manual ha permitido desarrollar una obra que, además de transmitir una carga emocional significativa, ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana y sus complejidades internas.

El objetivo artístico de “Dualidad Humana” es ofrecer una experiencia visual que invite al espectador a confrontar su propio mundo interno, observando las sombras y luces que coexisten en su ser. A través de la representación de un paisaje surrealista, se busca que el público reflexione sobre la coexistencia de la armonía y el caos en el interior de cada persona.

La obra ha sido presentada en un espacio de acceso común dentro del campus, invitando a la comunidad estudiantil a interactuar con la pieza y a reflexionar sobre los conceptos que plantea, contribuyendo al diálogo entre el arte y la introspección personal.

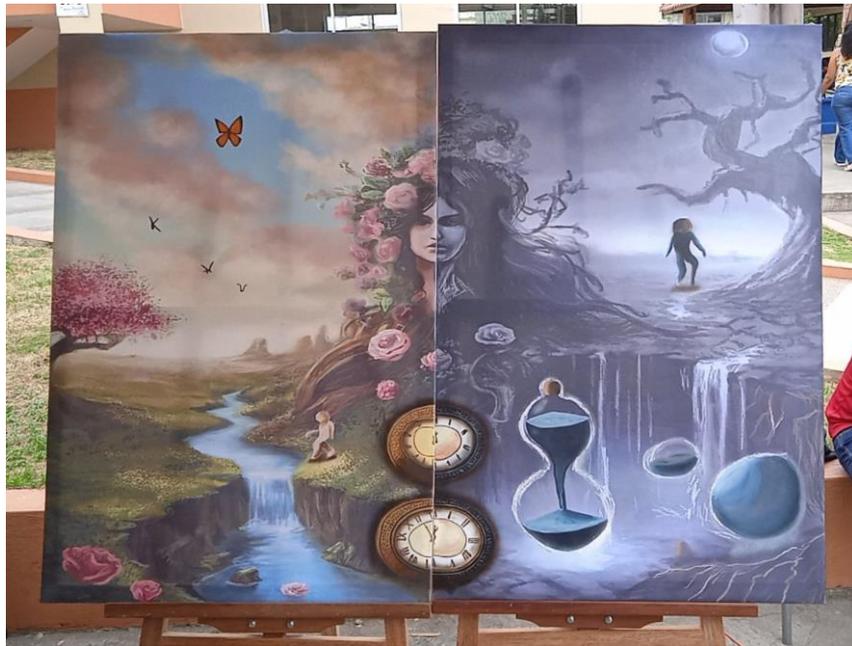

Imagen 20 Presentación de la propuesta artística

Fuente: Autor Belén García 24/01/2025

Finalmente, presenté mi obra en la exposición de la universidad, fue una experiencia bonita, ya que mi obra llamaba mucho la atención de los estudiantes y emitieron varias opiniones positivas.

Imagen 21 Exposición de obras

Fuente: Autor Belén García 24/01/2025

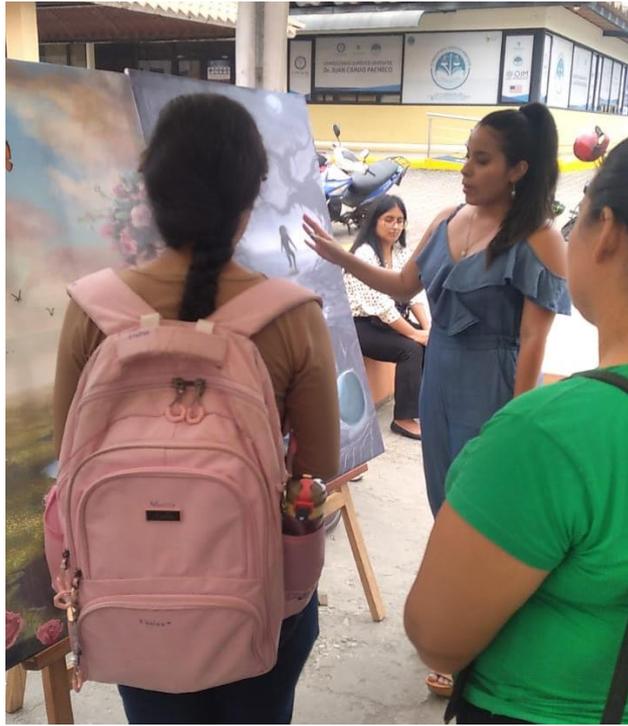

Imagen 22 Exposición de obras
Fuente: Autor Belén García 24/01/2025

CAPITULO IV

4 DISCUSIÓN CRÍTICA

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

En el contexto local, el arte surrealista ha sido explorado de manera limitada dentro de los espacios universitarios. No obstante, la exhibición de la obra “Dualidad Humana” en la Universidad Técnica de Machala propició un intercambio significativo de ideas entre la comunidad académica y los asistentes. Al ser presentada en un área común, logró atraer la atención del público debido a su simbolismo y fuerte carga emocional, lo que generó múltiples interpretaciones y apreciaciones positivas.

Para la realización de esta obra artística, se exploraron diversos enfoques investigativos que permitieron dar forma a la propuesta del díptico surrealista. El propósito principal fue plasmar la dualidad humana de manera comprensible y accesible, asegurando que el mensaje llegara al espectador de forma clara y directa.

Es importante destacar que, al abordar la representación de la dualidad, se tomaron en cuenta diversas fuentes investigativas, así como opiniones y críticas constructivas. Esto permitió consolidar la idea central y estructurar un plan más sólido para la elaboración de la obra. Las observaciones recibidas respecto a la composición fueron clave para perfeccionar el planteamiento visual. Gracias a ello, se corrigieron ciertos elementos para lograr una mejor armonía estética, asegurando que ambas mitades del díptico coincidieran de manera equilibrada.

Según Barajas (2021) examina:

Las diversas investigaciones, se elige el surrealismo como tema central de este trabajo. Esto se debe a que la conexión entre la estética de la política y la politización de la estética ha sido ampliamente explorada en relación con el teatro épico de Bertolt Brecht y las diferentes obras de Franz Kafka, pero no en cuanto a su posible vínculo con el surrealismo (p.1).

La difusión de la obra a través de la red social Facebook amplificó su visibilidad y permitió recibir opiniones de una audiencia más amplia. Los comentarios destacaron la riqueza simbólica y la técnica utilizada, lo que demuestra un creciente interés por el surrealismo en entornos digitales. Además, la interacción en esta plataforma subrayó el impacto visual de la

obra y su capacidad para suscitar diálogos sobre la dualidad emocional del ser humano.

Por su parte, señala el Lic. Robinson Benítez, ex docente de la carrera. ‘‘Felicitaciones por su propuesta que nos lleva a pensar sobre el uso de la tecnología en el arte, la narrativa indica la preocupación de la artista con la conexión de ambos universos de lo estético y lo imperfecto, fusionando de mejor manera llevándonos a pensar sobre lo complejo del tiempo y las personas. Tuve la suerte de conocer de cerca la obra el 24 de enero en la UTMACH. ‘‘

Por otro lado, señala Leonardo Rogel, estudiante de la Utmach. ‘‘Esta obra es una representación impresionante del surrealismo, donde la realidad y la imaginación se entrelazan de manera magistral. La composición es intrigante, cada elemento parece colocado con un propósito que desafía la lógica y estimula la interpretación personal del espectador. El uso del color y la iluminación crea una atmósfera envolvente, generando una sensación de ensoñación o incluso de un mundo alternativo. ‘‘

Asimismo, señala Marvin, estudiante egresado de la Utmach. ‘‘Un maravilloso trabajo, el cómo aborda la temática propuesta y como por medio digital, como es la ilustración, y lo tradicional con la pintura, se puede desarrollar una obra en donde se refleje aquello en el mundo, lo bueno, donde los éxitos y las metas son satisfactoriamente cumplidas, también puede haber lo malo, donde los tropiezos y fracasos son concurrentes, que a lo largo de nuestro tiempo se aprende a conllevar ambas realidades, excelente obra y muchos éxitos para la artista.

Cabe destacar que estos comentarios han sido recolectados de la publicación de la autora en su página de Facebook (García, 29 de enero del 2025)

Frase filosófica de Belén García González inspirada del autor Jean Clair:

El surrealismo es el lazo entre los sueños y la realidad, un espacio donde la mente se libera y las emociones fluyen sin restricciones en el inmenso universo del subconsciente.

4.2 Conclusiones.

Tras haber concluido esta investigación en el ámbito de las artes, en la que se abordó el díptico surrealista mediante el arte digital, como propuesta artística, se concluye que:

- Los objetivos establecidos al principio fueron alcanzados con éxito, ya que se logró

ilustrar la dualidad del ser humano mediante una obra surrealista en forma de díptico, empleando la unión ilustración digital y aerografía para realizar una composición que visualmente impactante.

- Este proyecto, utiliza técnicas mixtas, combinando métodos digitales con prácticas convencionales, lo que permitió investigar nuevas maneras de expresión dentro del surrealismo y ampliar las opciones creativas en la representación de lo simbólico.
- A través de la obra, se genera una reflexión sobre la complejidad de la naturaleza humana, exponiendo el contraste entre la luz y la oscuridad, y cómo estos aspectos coexisten dentro del ser humano. Asimismo, se ilustra cómo el arte digital, junto a técnicas tradicionales, continúa avanzando como un medio efectivo para transmitir ideas emocionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Addiechi, N. (2017). Fundamentación teórica https://www.bba.unlp.edu.ar/old/bba.unlp.edu.ar/uploads/docs/programas2017_6ess_1enguayliteratura.pdf
- Aragón (2018). Fundamentos artísticos. <https://educa.aragon.es/documents/20126/2773114/%5B02.24%5D+Fundamentos+art%20C3%ADsticos.pdf/5a37a157-4694-3284-6218-f648aa3905e6?t=1661256124485>
- Ariza Alfonso, María del Mar. (2021). La redefinición del sujeto como proyecto de la poesía surrealista bretoniana. *Literatura: Teoría, Historia, Crítica*, 23(1), 237-264. <http://www.scielo.org.co/pdf/lthc/v23n1/0123-5931-lthc-23-01-237.pdf>
- Barajas, E. H. V. (s/f). Fundamentaciones del surrealismo como un camino hacia el despertar. Edu.co. Recuperado el 23 de julio de 2024, de https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/21405/Villarraga%20B%20Enzo%20H_2021_%20Tesis%20El%20Surrealismo%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Blanco Pérez, A., (2020). La importancia de las Artes en la educación de la nación y el individuo. *Debates por la Historia*, 8(1), 17-40. <https://www.redalyc.org/journal/6557/655768522002/html/>
- Calderón Arias, María Gabriela. (2022). Salvador dali: la belleza usurpada. *Káñina*, 46(1), 23-39. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-26362022000100023
- Cruz, A. B. (2020). Fundamentación psicológica de la pintura surrealista. *Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación*, 47. https://crea.ujaen.es/bitstream/10953.1/16591/1/Cruz_Cruz_Ana_Beln_TFG_Psicologa.pdf
- Lorenzo de Reizábal, Margarita. (2022). El arte como generador de emociones: estudio de ocho narrativas de estudiantes de posgrado. *Revista Humanidades*, 12(2), 39-68. <https://dx.doi.org/10.15517/h.v12i2.50893>
- Lora F., María Elena. (2020). Vigencia de la interpretación de los sueños en el siglo XXI. *Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UC BSP*, 18(1), 271-279. Recuperado en 23 de julio de 2024, de [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612020000100011&lng=es&tlng=es.](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612020000100011&lng=es&tlng=es)

- Mazón Ontiveros, R. (2022). La reinterpretación del genio romántico en Nadja de André Breton. *Recial*, 13(22), 309–322. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial/article/view/39626/39728>
- Muñoz Pérez, L. (2022). La vigencia de la iconografía surrealista en la moda actual. Una aproximación. *I Diseño. Revista Científico-Académica Internacional De Innovación, Investigación Y Desarrollo En Diseño*, 17, 49–60. <https://revistas.uma.es/index.php/idisenio/article/view/14323/16087>
- Olábarri Gortázar, I. (2021). La Gran Guerra y su relación con las vanguardias artísticas. *Memoria Y Civilización*, 24, 619-629. <https://revistas.unav.edu/index.php/myc/article/view/42359/35683>
- Poma, V. et al. (2020) Representación surrealista onírica (interpretación de los sueños y las pesadillas) desde la experiencia personal a través de la interrelación plástica entre pintura, escultura y dibujo. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23558>
- Sinaldi, G. (2020). Apuntes de estética del cinema. *Revista Institucional UPB*, 19(70), 227–251. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista-institucional/article/view/3617/3311>
- Stedile Luna, V. (2019). Políticas de la creación. El surrealismo como supervivencia en las lecturas de Walter Benjamin, Maurice Blanchot y George Bataille. *Literatura teoría historia crítica*, 21(1), 197–223. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc/article/view/74869/69117>
- Torres, V. (2023). Fotomontajes surrealistas: Cuando el arte es diseño y el diseño es arte. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, 179, 37-43. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8882266>.
- Tortero, P. (2020). Sobre los sueños. *Anales de la Facultad de Medicina*, 7(1). http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-12542020000101505
- Trujillo Clavijo, A. (2024). Disrupciones en el Surrealismo: El Discurso del Arte Femenino de Leonora Carrington y su Contribución a la Construcción de Memoria Colectiva. *Universidad Santo Tomás*. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/53325/2023adriantrujillo%20.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- G, E. P. (2009). La gripe española y los surrealistas. *Revista chilena de infectología*. 247-247.
- González, D. (2019). Miradas hacia la Edad Media. *Humanidades Digitales*, 1-3.

- Gracia, M. P. (1998). El arte rupestre. Clío: History and History Teaching, s. p.
- Gutiérrez, E. B. (2010). Los amantes, René Magritte. Revista Atticus, 54-55.
- Izquierdo, Á. y. (2017). Comunicación y divulgación de contenidos artísticos a través de las Redes Sociales: Facebook y Twitter. Estudios sobre el mensaje periodístico, 1161-1178.
- Luque, M. y. (2018). ARTE Y LITERATURA EN LAS REDES SOCIALES. VII Congreso Virtual Internacional Arte y Sociedad: arte de los nuevos medios, 150-168.
- Mellado, J.R. (2003). Creación en Internet: los nuevos museos de arte. PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 61-67.