

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**"De Lienzos a Telas: La Transformación de Obras de Arte en objeto artístico"
en la ciudad de Machala**

**PINEDA CARBAY CARLOS ALBERTO
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2025**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**"De Lienzos a Telas: La Transformación de Obras de Arte en objeto
artístico" en la ciudad de Machala**

**PINEDA CARBAY CARLOS ALBERTO
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2025**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**"De Lienzos a Telas: La Transformación de Obras de Arte en
objeto artístico" en la ciudad de Machala**

**PINEDA CARBAY CARLOS ALBERTO
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

MORA ORTIZ CATHERINE MARIANA

**MACHALA
2025**

Titulacion Trabajo CARLOS PINEDA

2%
Textos
sospechosos

2% Similitudes

0% similitudes entre comillas
< 1% entre las fuentes
mencionadas

9% Idiomas no reconocidos
(ignorado)

Nombre del documento: Titulacion Trabajo CARLOS PINEDA.pdf	Depositante: Mora Ortiz Catherine Mariana	Número de palabras: 12.003
ID del documento: e85742513f3444453e96a8276bf60fe056331792	Fecha de depósito: 27/7/2025	Número de caracteres: 91.825
Tamaño del documento original: 4,45 MB	Tipo de carga: interface	
	fecha de fin de análisis: 27/7/2025	

Fuente principal detectada

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	Marquez.Tesis.final1.pdf Marquez.Tesis.final1 #72137c Viene de de mi biblioteca	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (45 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	revistas.unj.edu.pe https://revistas.unj.edu.pe/index.php/pakamuros/article/download/224/239/886	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)
2	scholar.google.com Ariana Gjoni - Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=yu7z3u8AAAAJ&hl=en	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (17 palabras)
3	www.descubrirelarte.es John Singer Sargent: mucho más que un retratista – D... https://www.descubrirelarte.es/2017/07/05/john-sirgen-sargent	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (20 palabras)
4	www.redalyc.org https://www.redalyc.org/journal/401/40174674008/40174674008.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (17 palabras)
5	doi.org Empleo informal y motivaciones intrínsecas para participar en la venta a... https://doi.org/10.46652/rgn.v7i31.886	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (18 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas)

 Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

1	https://www.latamarte.com/en/articles/W7A3/
2	https://masdearte.com/especiales/la-instalacion-como
3	https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/899a931e-6454-453f-9f0e
4	https://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/21274/1/Trabajo_Titulacion_1
5	https://www.vernonchalmers.photography/2023/10/the-impact-of-photography.html

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

El que suscribe, PINEDA CARBAY CARLOS ALBERTO, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado "De Lienzos a Telas: La Transformación de Obras de Arte en objeto artístico" en la ciudad de Machala, 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.

PINEDA CARBAY CARLOS ALBERTO

0705259729

DEDICATORIA.

Dedico con todo mi amor y gratitud, dedico este trabajo mi mamá, por su guía constante y su ayuda durante este trayecto y en todo lo que amo hacer. A mi familia, por ser el pilar que me sostiene en cada paso.

Y de manera muy especial, a mi abuelita, quien, con ternura, fuerza y dedicación, ha estado siempre pendiente de mí, iluminando mi camino con su cariño. Este logro también es en parte suyo.

Autor: Carlos Alberto Pineda Carbay

AGRADECIMIENTO

Con profundo agradecimiento, expreso mi gratitud a mi familia, por su amor incondicional y constante apoyo a lo largo de este camino su confianza siempre en mí.

Además, gracias a la Lic. Catherine mora, mi tutora de titulación, gracias por su entrega, emoción y entusiasmo que enriquecieron cada etapa de este proyecto. Extiendo también mi gratitud a todos los profesores de la universidad técnica de Machala, por compartir sus conocimientos y ser parte fundamental de mi formación académica y personal y darme la oportunidad de presentar algo que me apasiona mucho el arte en todas su formas y tamaños.

Autor: Carlos Alberto Pineda Carbay

RESUMEN

"De Lienzos a Telas: La Transformación de Obras de Arte en objeto artístico" en la ciudad de Machala.

Autor: Carlos Alberto Pineda Carbay

Tutor: Mora Ortiz Catherine Mariana

Este trabajo de titulación que investiga y cuenta la relación la importancia de la indumentaria con el arte a lo largo de historia con el título: De Lienzos a Telas: La Transformación de Obras de Arte en objeto artístico" en la ciudad de Machala, A lo largo de la historia, la indumentaria ha sido más que una necesidad funcional: ha servido como soporte simbólico y vehículo de expresión artística. Desde los mantos rituales precolombinos hasta los diseños contemporáneos que habitan pasarelas y espacios públicos, la ropa cuenta historias, enmarca identidades y canaliza emociones

A través de un enfoque multidisciplinario combina historia del arte, teoría del diseño y sociología del arte, está la investigación no solo examina los aspectos técnicos de la transformación artística de la obra, sino también la importancia de la narración simbólica dentro de la indumentaria, además el objetivo es demostrar un nuevo aporte artístico en la ciudad de Machala desmostando que se pude convertir en un elemento vivo y cotidiano por medio de otros espacios y técnicas contemporáneas.

Por ende, los resultados de este trabajo aportan una perspectiva vanguardista sobre la democratización del arte, además esta propuesta busca no solo impactar a la comunidad artística, sino también al público en general, fomentando una reflexión sobre la manera en que el arte puede integrarse de manera orgánica en la vida cotidiana, transformando la percepción de la indumentaria como un medio de identidad y comunicación cultural.

Palabras clave:

Palabras Clave: Indumentaria artística, Recreación, Arte visual, Expresión cultural, Técnicas, Estilos, Arte Objeto.

ABSTRACT

This thesis explores the historical and artistic relationship between clothing and visual art, framed under the title *From Canvas to Fabric: The Transformation of Artwork into Artistic Garments*, and rooted in the context of Machala. Throughout history, clothing has been more than a functional necessity—it has served as a symbolic canvas and a powerful medium of artistic expression. From pre-Columbian ritual garments to contemporary designs on runways and in public spaces, clothing tells stories, shapes identities, and channels emotion.

Through a multidisciplinary approach that blends art history, design theory, and the sociology of art, this investigation examines not only the technical aspects of artistic transformation, but also the symbolic narrative embedded in garments. Its objective is to contribute a new artistic proposal to the city of Machala, proving that clothing can become a living and everyday art form—activated through diverse spaces and contemporary techniques.

Ultimately, the results offer a cutting-edge perspective on the democratization of art. This proposal seeks to engage not only the artistic community but also the wider public, encouraging reflection on how art can organically integrate into daily life and redefining clothing as a medium of cultural identity and communication.

Author: Carlos Alberto Pineda Carbay

Tutor: Mora Ortiz Catherine Mariana

Keywords:

Artistic Garments, Recreation, Visual Art, Cultural Expression, Techniques, Styles, Art Object.

Índice de Contenido

<i>Tutor: Mora Ortiz Catherine Mariana</i>	iv
<i>INTRODUCCIÓN</i>	8
<i>Contextualización teórica del objeto artístico</i>	22
<i>CAPÍTULO II. Concepción de la obra artística</i>	27
<i>Definición de la obra</i>	27
<i>Fundamentación teórica de la obra</i>	28
<i>CAPITULO III. Fases de construcción de la obra</i>	33
<i>Preproducción artística</i>	33
<i>Producción de la obra</i>	39
<i>Edición final de la obra</i>	50
<i>CAPITULO IV. Discusión crítica</i>	52
<i>Abordaje critico- reflexivo sobre la función de la obra</i>	52
<i>Conclusión</i>	52
<i>Bibliografía</i>	53

Tabla de ilustraciones

Figura 1 John Singer Sargent Obra.....	9
Figura 2 Artista John Singer Sargent.....	10
Figura 3 Andrea Da Firenze: Camino de Salvación.....	11
Figura 4 Mercurio, Euridice, Orfeo (París, Louvre).....	12
Figura 5 Indumentaria Femenina.....	13
Figura 6 La Raya Verde.....	15
Figura 7 El desorbitado estilismo de la reina María Antonieta.....	16
Figura 8 Collages Textiles.....	19
Figura 9 Christian Dior by Galliano.....	19
Figura 10 La instalación como creación en el espacio.....	20
Figura 11 Los Orígenes De La Indumentaria: La Prehistoria.....	20
Figura 12 Inclusión en la moda.....	22
Figura 13 “arquitecto de la moda” Cristóbal Balenciaga.....	23
Figura 14 La evolución de la moda femenina.....	25
Figura 15 El Columpio (Jean Honoré Fragonard).....	30
Figura 16 Ofelia de John Everett Millais.....	31
Figura 17 Retrato de Adele Bloch-Bauer I.....	31
Figura 18 Proceso del Boceto.....	33
Figura 19 Boceto basado en la obra original de Gustav Klimt.....	34
Figura 20 Proceso del Boceto.....	35
Figura 21 Boceto basado en la obra original de Jean Honoré Fragonard.....	36
Figura 22 Boceto basado en la obra original de John Everett Millais.....	37
Figura 23 Boceto basado en la obra original de John Everett Millais.....	38
Figura 24 Muñecas tipo barbie escogidas para su elaboración.....	39
Figura 25 Cabezas de barbie sin cabello listas para empezar.....	39
Figura 26 Muñecas con cabello nuevo insertado listo para comenzar el repaint.....	40
Figura 27 Parte del proceso de repintado del nuevo rostro.....	41
Figura 28 Prototipo de rostro y prueba de pintura.....	42
Figura 29 Resultado final de repaint.....	43
Figura 30 Proceso de la confección del vestido de La Ofelia.....	43
Figura 31 Proceso del vestido del Retrato de Adele Bloch-Bauer I.....	44
Figura 32 Proceso de la confección de la obra de el columpio (Jean Honoré Fragonard).....	45
Figura 33 Resultado final de la construcción de los vestidos.....	46
Figura 34 Proceso de la elaboración de los dioramas (escenarios).....	46
Figura 35 Proceso de los dioramas de las obras.....	47
Figura 36 Proceso de la construcción de los escenarios.....	48
Figura 37 Resultado de los Escenarios.....	49
Figura 38 Resultado de los Escenarios.....	49
Figura 39 Obra Finalizada 1# El Columpio.....	50
Figura 40 Obra Finalizada 2# Retrato de Adele Bloch-Bauer I.....	51
Figura 41 Obra Finalizada #3 La Ofelia John Everett Millais.....	51
Figura 42 Obra Finalizada #3 La Ofelia John Everett Millais.....	51

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Machala existe una gran desconexión de la población con la cultura y el arte, la falta de identidad cultural ha generado un vacío en las formas en que la comunidad se relaciona con su historia y expresiones artísticas, aunque los Machaleños tienen un fuerte apego a los recuerdos familiares y a los objetos heredados, esta conexión no se ha explorado como una vía para crear una identidad artística, cultural visual y simbólica en la indumentaria.

Se explora cómo la incorporación de retazos de tela con valor sentimental provenientes de familiares, amigos y seres queridos puede enriquecer el diseño de indumentaria, convirtiendo cada prenda en una obra de arte viva que narra historias personales y culturales. además, esta propuesta busca captar la atención de un público diverso, promoviendo el interés por el arte desde un enfoque accesible y emocionalmente significativo.

A lo largo de la historia, la indumentaria en el arte ha sido mucho más que una forma de vestir; ha servido como un fuerte medio de expresión, la ayuda de los elementos culturales, sociales y estéticos que revelan la identidad de una comunidad, una era o un movimiento artístico. La reinterpretación y adaptación de estilos y técnicas en la moda destacan no solo la creatividad y la propuesta de los diseñadores, sino que también fomentan una conversación continua entre el pasado y el presente, la investigación busca ofrecer una comprensión más profunda de la importancia de la indumentaria artística en el mundo contemporáneo.

CAPÍTULO I. Concepción del objetivo artístico

Conceptualización del objeto artístico

Para explorar cómo las obras de arte pueden convertirse en objetos artísticos aplicables a la indumentaria, se deberá explorar cómo se ha concebido el objeto artístico a lo largo de la historia, en particular, la ropa de las mujeres ha sido mucho más que una simple vestimenta: ha sido una poderosa forma de expresión cultural y social, desde las túnicas de la antigua Grecia hasta los detallados vestidos del Renacimiento, la indumentaria femenina ha transmitido mensajes sobre poder, identidad y estatus social.

A lo largo del tiempo, las mujeres han utilizado su ropa como una forma de arte en vanguardista, mezclando elementos estéticos, culturales y sociales, por ejemplo, en el siglo XIX, los retratos de mujeres no solo capturaban su apariencia física, sino también la esencia de la época a través de su vestimenta.

Figura 1 John Singer Sargent Obra

Nota. John Singer Sargent pinta a su hermana Emily (centro) con sus sobrinas en los Alpes, 1911, acuarela sobre papel, Boston, Museo de Bellas Artes. (Sargent, descubrir el arte, 2017)

Durante el siglo XIX, pintores como John Singer Sargent y Élisabeth Louise Vigée Le Brun han logrado capturar en sus obras mucho más que la moda de su época. Sus retratos, caracterizados por una meticulosa atención al detalle, no solo exhiben la sofisticación y el lujo de la vestimenta de sus modelos, sino que también transmiten aspectos fundamentales de su personalidad, carácter y estatus social.

Sargent, con su magistral manejo de la luz y las texturas, plasmó en sus obras una sensación de dinamismo y elegancia, destacando la presencia imponente de la aristocracia y la alta sociedad. Por otro lado, Vigée Le Brun, como una de las grandes retratistas del siglo XVIII, enfatizó la gracia y la feminidad en sus composiciones, logrando representar con sutileza la influencia y el poder de las mujeres de la nobleza.

Más allá de ser simples representaciones visuales, estos retratos funcionan como testimonios históricos, reflejando las expectativas sociales y los ideales de belleza de cada período. A través de la interacción entre los detalles del vestuario, las expresiones faciales y los fondos cuidadosamente trabajados, estos artistas lograron dotar de vida y complejidad a sus modelos, creando imágenes que no solo celebran la moda, sino que también narran historias sobre identidad, estatus y aspiraciones.

Figura 2 Artista John Singer Sargent

Nota. Fotografía Artista Tomado de (Sargent, Wikiart, s.f.)

- **La representación de las mujeres y su indumentaria en el arte: una mirada histórica.**

Inicialmente, la representación de las mujeres y su indumentaria ha evolucionado significativamente, reflejando los cambios en la moda, la estética y los roles sociales y culturales, la presente investigación nos conduce a través de distintas épocas para comprender cómo se ha retratado a las mujeres y cuál ha sido la importancia de su vestimenta en cada contexto histórico y artístico. (Zambrini, 2019)

Figura 3 Andrea Da Firenze: *Camino de Salvación*

Nota. Moda del siglo XIV. Tomado

De (Firenze, 1366)

❖ **La Representación de las Mujeres y su Indumentaria en el Arte: Una Mirada Histórica.**

Al principio, la representación de la mujer en el arte ha estado estrechamente ligada a los valores culturales y religiosos de cada época. En la Antigua Grecia y Roma, las mujeres eran mayormente retratadas en escenas mitológicas y religiosas, vistiendo túnicas largas como el peplo y el chitón en Grecia, y la estola en Roma. Estas prendas, de líneas sencillas y fluidas, simbolizaban modestia y virtud, resaltando la conexión entre la estética y los ideales sociales del momento.

Con la llegada de la Edad Media, la iconografía femenina adquirió un fuerte carácter religioso, donde las mujeres eran representadas como vírgenes, santas y reinas, reflejando su estatus espiritual y social. La vestimenta se volvió más estructurada, con vestidos largos y capas adornadas con bordados y joyas, elementos que enfatizaban la pureza y devoción exigidas por los cánones de la época.

Desde entonces, la indumentaria ha sido mucho más que una expresión estética; ha funcionado como un medio de comunicación, reflejando no solo el gusto y la creatividad de cada época, sino también las estructuras de poder, identidad y pertenencia cultural. Cada prenda, cada elección estilística, ha estado influenciada por normas sociales que han delineado quién pertenece a determinado grupo y quién queda excluido.

Los atuendos ceremoniales de las antiguas civilizaciones hasta las tendencias contemporáneas, la moda ha sido un símbolo de estatus, resistencia y transformación, evolucionando junto con las dinámicas sociales. En muchos casos, las imposiciones estéticas han sido utilizadas como herramientas de control, estableciendo límites sobre cómo deben lucir las personas según su género, clase social o contexto histórico. Sin embargo, también ha sido un campo de resistencia, donde artistas, diseñadores y movimientos culturales han desafiado los cánones establecidos para reivindicar nuevas formas de expresión y autonomía.

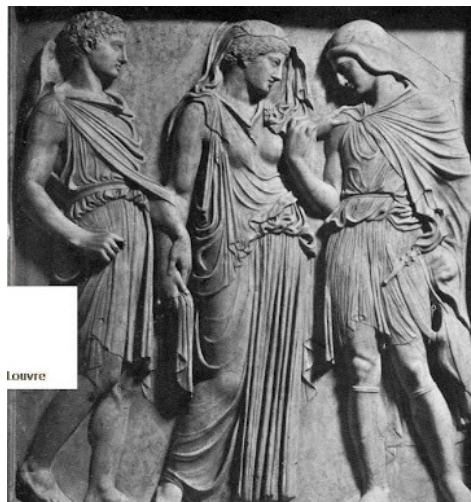

Figura 4 Mercurio, Euridice, Orfeo (París, Louvre).

Nota. Vestimenta de las mujeres en Roma y Grecia. Tomado de

(Gonzales, s.f.)

A través de los siglos, la imagen femenina en el arte ha estado estrechamente vinculada a los estándares de moda y a los cambios sociopolíticos de cada época. Durante el Renacimiento, la idealización y el realismo fueron clave en los retratos de la nobleza y la alta sociedad. Las mujeres eran representadas con lujo y detalle, vistiendo sedas y terciopelos, adornados con encajes, bordados y joyas, haciendo de la moda un símbolo de estatus y poder.

Con el paso del tiempo, la exuberancia y la ornamentación se hicieron más evidentes, especialmente entre la aristocracia. Los vestidos se volvieron aún más elaborados y ostentosos, con corsés ajustados, faldas amplias con crinolinas y una gran cantidad de detalles decorativos que reflejaban la opulencia y el prestigio de la época. Sin embargo, la moda no solo evolucionó en términos de estética, sino también en respuesta a las transformaciones sociales y políticas.

El Romanticismo y el Realismo trajeron consigo una mayor variedad en la vestimenta femenina, adaptándose a los cambios de la industria de la moda y las normas de género. Los retratos mostraban siluetas diversas, desde el estilo imperio, que enfatizaba la simplicidad y fluidez, hasta el polisón, que resaltaba la estructura y volumen en la vestimenta. Estos cambios reflejaban los ideales de cada período, influenciados por los avances industriales y los nuevos conceptos de feminidad.

Durante el siglo XX, la moda femenina comenzó a abrazar la emancipación y la simplicidad. La figura de la mujer en el arte se volvió más diversa, mostrando estilos que iban desde los vestidos de flapper, asociados con la independencia y el dinamismo de los años veinte, hasta los trajes de trabajo, que simbolizaban la incursión de las mujeres en nuevos espacios laborales y sociales. Así, la moda pasó de ser un símbolo de lujo y opulencia a convertirse en una manifestación de libertad e identidad propia.

Figura 5 Indumentaria Femenina

Nota. Vestimenta en la edad media. Tomado de
(Pozzetti, 2021)

- **Importancia de la Indumentaria en el Arte**

La vestimenta en los retratos femeninos era una forma de expresar la identidad, el estatus y el rol social de las mujeres. La ropa y los accesorios no solo mostraban moda, sino también poder, riqueza y posición social, los símbolos culturales y sociales: la moda

y la indumentaria reflejaban las normas culturales y sociales de cada época, mostrando las expectativas y restricciones impuestas a las mujeres.

Inicialmente, el arte ha sido un reflejo de los valores, creencias y aspiraciones de cada sociedad, y la imagen femenina y su vestimenta ha desempeñado un papel fundamental en este proceso. Desde los primeros retratos en la antigüedad hasta las expresiones artísticas contemporáneas, la forma en que se ha plasmado la figura femenina ha evolucionado junto con las técnicas pictóricas, los movimientos estéticos y las transformaciones culturales.

En las civilizaciones clásicas, como Grecia y Roma, las mujeres eran retratadas en escenas mitológicas y religiosas, vistiendo prendas como el peplo y el chitón, caracterizadas por su caída natural y su simbolismo de modestia y virtud. Con la llegada de la edad media, la iconografía femenina adquirió un carácter profundamente religioso, destacando figuras como vírgenes y santas, cuyas vestimentas reflejaban su estatus espiritual mediante el uso de bordados y elementos ornamentales.

El renacimiento marcó una transición hacia una representación más realista y detallada, donde la vestimenta pasó de ser un símbolo de espiritualidad a un reflejo del estatus y poder. Los retratos de mujeres de la nobleza mostraban vestidos de seda y terciopelo, adornados con encajes y joyas, consolidando la moda como un elemento de distinción social. Durante los períodos barroco y rococó, la exuberancia se convirtió en una característica clave, con prendas voluminosas, corsés ajustados y faldas amplias que enfatizaban la opulencia.

En el siglo XIX, con la llegada del romanticismo y el realismo, la ropa experimentó una transformación constante, adaptándose a los cambios sociales y políticos. desde el estilo imperio, que promovía una silueta fluida y elegante, hasta el polisón, que enfatizaba la estructura y el volumen de las prendas, los retratos reflejaban la evolución de los cánones de belleza y la industria de la moda en expansión.

- **La Evolución de la Autorretrato en la Era Contemporánea**

El arte de capturar y representar la propia imagen ha perdido popularidad entre muchas personas. Diversos factores tecnológicos, culturales y sociales han contribuido a este cambio, transformando la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo

elegimos mostrar nuestra identidad, el auge de la tecnología lo digital y las redes sociales, la manera de presentar nuestra imagen ha cambiado drásticamente.

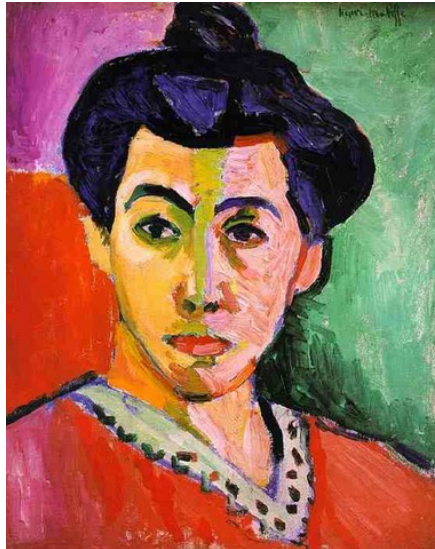

Figura 6 *La Raya Verde*

Nota. Jan 1, 1905 Autor Matisse. Tomado de (Matisse, 1905)

En lugar de los autorretratos tradicionales, muchas personas prefieren compartir fotos instantáneas y casuales en plataformas como Instagram, Snapchat y TikTok, estas aplicaciones han hecho que la fotografía sea más accesible y espontánea, reduciendo la necesidad de dedicar tiempo y esfuerzo a la creación de un autorretrato tradicional y elaborado cambio en las normas culturales y sociales

Las normas culturales y sociales también han evolucionado, influyendo en cómo percibimos la importancia de los autorretratos. La sociedad actual valora la autenticidad y lo rápido, lo que ha llevado a un aumento en la popularidad de las selfies no planificadas, las imágenes capturan momentos cotidianos y reales, ofreciendo una representación más honesta de nuestras vidas diarias.

- **Impacto Psicosocial**

Desde una perspectiva psicosocial, el autorretrato ha perdido parte de su relevancia debido a la popularización de la imagen personal. Con la capacidad de

compartir fotos en tiempo real, sentimos menos necesidad de crear autorretratos elaborados. Además, la presión social y las expectativas sobre la apariencia física han llevado a una mayor frecuencia de imágenes retocadas y pasadas por un filtro social, alejándonos del concepto tradicional de autorretrato.

El arte contemporáneo ha ampliado sus horizontes más allá del autorretrato. Los artistas exploran nuevas formas de expresión que no se centran exclusivamente en la imagen personal. La tecnología y las nuevas técnicas artísticas han permitido una gran cantidad de métodos para explorar la identidad y la creatividad además de fomentar espacios seguros para ser uno mismo.

María Antonieta, reina de Francia en el siglo XVIII, es una figura emblemática cuyo sentido de la moda ha dejado una huella imborrable en la historia del vestuario. Su estilo extravagante y su capacidad para marcar tendencias han sido ampliamente estudiados y admirados, su aporte ha influido en la moda a lo largo del tiempo. (Hierro M. P., 2024)

Figura 7 El desorbitado estilismo de la reina María Antonieta

Nota. María Antonieta en un retrato realizado por Élisabeth Vigée Le Brun. Tomado de (Hierro M. P., 2019)

María	Antonieta
llegó a la corte francesa en 1770, un entorno donde la moda y la apariencia no solo eran fundamentales para la vida social, sino también herramientas clave en la esfera política. En una época en la que la vestimenta representaba el estatus y el poder, la joven reina no solo adoptó el característico estilo rococó, sino que lo llevó más allá de sus límites, imponiendo su propia visión y redefiniendo los cánones estéticos de la época.	

Su influencia en la moda se convirtió en un símbolo de lujo y opulencia, con vestidos elaborados, textiles exquisitos y accesorios deslumbrantes que marcaban tendencia dentro y fuera de la corte. A través de su estilo, María Antonieta transformó la moda en un acto de expresión personal y política, consolidando su imagen como una figura icónica de la historia. (Hierro M. P., 2025)

❖ **Evolución de su Estilo**

-Primeros Años: Inicialmente, María Antonieta siguió las estrictas normas de la corte de Versalles, vistiendo con exuberancia y riqueza típicas del estilo rococó.

-Innovación y Rebeldía: Con el tiempo, comenzó a experimentar con su vestimenta, adoptando estilos más ligeros y menos estructurados como el "pouf" y el "chemise à la reine", reflejando su deseo de libertad y su rechazo a las convenciones opresivas.

-Exceso y Opulencia: La reina también fue conocida por su amor a los adornos excesivos, el uso de colores vibrantes y peinados elaborados, convirtiéndose en un símbolo de lujo y exceso.

• **Influencia en la Moda**

Desde su llegada a la corte francesa en 1770, María Antonieta adoptó la moda con un enfoque que reflejaba su posición dentro de la monarquía y su relación con las estrictas normas de Versalles. Al principio, su vestimenta seguía los estándares rococó predominantes, caracterizados por telas exuberantes, colores suaves y bordados delicados. La imagen era cuidadosamente construida para proyectar sofisticación, refinamiento y alineación con el estilo aristocrático de la época. La moda no solo representaba belleza, sino también estatus y poder, convirtiéndose en una herramienta de comunicación dentro de la corte.

A medida que fue ganando confianza en su papel como reina, María Antonieta comenzó a experimentar con su vestimenta, buscando mayor comodidad y libertad en sus elecciones. Introdujo innovaciones como el pouf, un peinado voluminoso y elaborado que se convirtió en un símbolo de excentricidad, y el chemise à la reine, un vestido ligero de muselina blanca que rompía con la rigidez de la moda cortesana. Estos cambios reflejaban su deseo de distanciarse de las convenciones opresivas y acercarse a una estética más relajada y natural. Sin embargo, estas decisiones también generaron controversia, ya que

muchos consideraban que su estilo simplificado desafiaba el protocolo establecido en Versalles.

A pesar de sus intentos por adoptar una vestimenta más sencilla en algunos momentos, María Antonieta también se volvió famosa por su gusto por el lujo y el exceso. Sus atuendos solían incluir colores vibrantes, adornos detallados, corsés ajustados y voluminosas faldas, elementos que reforzaban su imagen como símbolo de opulencia. Sus elecciones en la moda se convirtieron en una declaración de poder y prestigio, influyendo en las tendencias europeas y posicionándola como una figura icónica en la historia del vestuario. No obstante, esta extravagancia también alimentó las críticas sobre su aparente desconexión con la realidad del pueblo, contribuyendo a la percepción de una monarquía distante y derrochadora.

La evolución de su estilo no solo marcó una transformación dentro del ámbito de la moda cortesana, sino que también reflejó las complejidades de su vida en la monarquía. Desde su estricta adhesión a las normas de vestimenta en sus primeros años hasta su deseo de libertad expresado a través de sus elecciones estilísticas, María Antonieta utilizó la moda como un medio de expresión personal y política. Su legado continúa siendo una referencia en la historia del arte y la moda, demostrando cómo la vestimenta puede convertirse en un símbolo de identidad, poder y resistencia. (fashiontimewarp, 2023)

- **Impacto en la Creatividad y la Innovación.**

Con la inspiración y el poder trabajar con materiales cargados de significado personal puede inspirar nuevas ideas y enfoques creativos. Los recuerdos y las emociones asociadas con estos materiales pueden influir en el proceso creativo, llevándolo en direcciones inesperadas y enriquecedoras, diversidad de Texturas y Colores: Los retazos de tela provenientes de diferentes fuentes añaden variedad a las obras artísticas. Esta diversidad en texturas y colores no solo enriquece la estética del trabajo, sino que también refleja la multiplicidad de experiencias y conexiones del artista. (sol, 2025)

El collage textil es una técnica artística que permite la combinación de diferentes fragmentos de tela para crear imágenes, patrones o composiciones visuales cargadas de significado. Más allá de ser un ejercicio estético, esta práctica tiene un valor simbólico y emocional, ya que cada trozo de tela puede representar un recuerdo, una historia o una conexión personal con el pasado.

Figura 8 Collages Textiles

Nota. La creadora Nguyen Thu Huyen se dedica al arte del collage de telas por más de 10 años. (Long, 2023)

A través de la selección y disposición de los materiales, se pueden construir obras que transmitan sentimientos, experiencias y reflexiones, generando una pieza artística con un fuerte sentido identitario. Esta técnica no solo reutiliza textiles de diversos orígenes, sino que también permite la integración de texturas, colores y estampados que enriquecen la narrativa visual.

Figura 9 Christian Dior by Galliano

Nota. Ropa inspirada en las pinturas de Gustav Klimt. (Galliano, 2020)

Las instalaciones artísticas que incorporan retazos de tela ofrecen una forma de transformar materiales cotidianos en experiencias inmersivas que invitan a la reflexión sobre las relaciones humanas y los recuerdos personales. A través de la disposición estratégica de los textiles en un entorno específico, estas obras no solo generan impacto visual, sino que también activan la memoria colectiva, evocando emociones y narrativas personales. (sol, 2025)

Figura 10 La instalación como creación en el espacio

Nota. Pistoletto. La Venus de los trapos, 1967 (Boltanski., 1998)

- **La Fotografía de la Indumentaria: Evolución y Representación en el Arte.**

La fotografía de la indumentaria ha sido fundamental en la documentación y transformación del arte de la moda a lo largo del tiempo. Ha capturado y transmitido estilos de vestimenta, reflejando cambios sociales, culturales y estéticos. Además, se explora cómo la fotografía ha influido en la representación y evolución de la indumentaria en el arte, destacando los factores clave que han impulsado su desarrollo.

Figura 11 Los Orígenes De La Indumentaria: La Prehistoria

Nota. Los humanos llegaron a Gran Bretaña hace casi un millón de años. Nuestra especie es relativamente nueva. © Elisabeth Daynes/ Science Photo Library (Daynes, s.f.)

A mediados del siglo XIX, la invención del daguerrotipo y otras técnicas fotográficas tempranas permitieron a los artistas capturar imágenes detalladas de la moda. Estas primeras fotografías mostraban vestidos, trajes y accesorios con una precisión sin precedentes, documentando fielmente la moda de la época, durante esta misma época, la fotografía comenzó a usarse para retratar a la alta sociedad y sus estilos de vestimenta. Los retratos fotográficos capturaban la elegancia y sofisticación de la moda victoriana, reflejando también las diferencias de clase social presentes en la indumentaria (Chalmers, 2025)

Con el cambio de siglo, la imagen de ropa emergió como un género artístico a principios del siglo XX. Fotógrafos como Edward Steichen y Richard Avedon transformaron la presentación de la moda, creando imágenes icónicas que fusionaban arte y comercio, consolidando así una nueva forma de expresión visual, en este periodo, las revistas de moda como Vogue y Harper's Bazaar jugaron un papel crucial en la difusión de la fotografía de moda, popularizando nuevos estilos y tendencias. La colaboración entre fotógrafos, diseñadores y modelos ayudó a definir la estética de la moda moderna y ampliar su alcance

A finales del siglo XX, la llegada de la fotografía digital generó una transformación significativa en la representación de la indumentaria en el arte. Las técnicas digitales permitieron una mayor experimentación y manipulación de imágenes, ampliando las posibilidades creativas para los fotógrafos de moda, en la actualidad, las redes sociales como Instagram han democratizado la fotografía de moda, permitiendo que tanto profesionales como aficionados compartan sus visiones.

Este fenómeno ha diversificado los estilos y ha fomentado una mayor inclusión en diversas identidades y culturas dentro de la industria. Así, la fotografía de la indumentaria ha evolucionado de ser una herramienta de documentación a convertirse en un medio de expresión artística, reflejando la constante transformación de la moda y su impacto en la sociedad. (Luis Daniel Martínez Álvarez, 2021)

Figura 12 Inclusión en la moda

Nota. Tommy Hilfiger es una marca que apuesta por la moda sostenible y la inclusión. (Hilfiger, s.f.)

Contextualización teórica del objeto artístico

❖ Importancia de la Fotografía de la Indumentaria en el Arte

Ha sido una herramienta fundamental en la documentación y evolución de la moda, proporcionando un registro visual detallado que permite a historiadores y artistas estudiar los estilos a lo largo del tiempo. A través de su capacidad para capturar texturas, colores y formas con precisión, la fotografía ha generado una referencia invaluable sobre la transformación de la moda y su contexto social.

Figura 13 “arquitecto de la moda” *Cristóbal Balenciaga*

*Nota. ¡Sus diseños son muy versátiles! Quim Llenas/Getty Images
(Modotti., 2023)*

Además de su función documental, la fotografía de moda ha sido un medio de expresión artística, donde los fotógrafos han explorado la estética, la identidad y la cultura a través de imágenes cuidadosamente diseñadas. Lejos de limitarse a representar prendas, han logrado transformar la indumentaria en una obra visual, utilizando la composición, el juego de luces y la narrativa visual para transmitir emociones y conceptos más profundos.

Por otro lado, ha tenido una influencia cultural significativa, moldeando la percepción pública de la moda y ayudando a definir los ideales de belleza y las tendencias estéticas de cada época. Desde las fotografías editoriales hasta las campañas publicitarias, las imágenes de moda han construido aspiraciones, estilos y referencias visuales que han trascendido generaciones, convirtiéndose en un reflejo del cambio social y cultural.

- **La Fotografía e Indumentaria como Medio de Expresión Artística**

Nosotros normalmente usamos la ropa como una extensión de nosotros mismos, como una marca personal. A través de la indumentaria, podemos comunicar mucho: desde nuestros intereses y estado de ánimo, hasta contar una historia con contexto social o propio. Los fotógrafos, por ejemplo, pueden usar la ropa como un recurso para narrar una historia, construir un personaje o reforzar un mensaje ya establecido. (Gjoni, 2025)

La captura de moda es el ejemplo más evidente de cómo fusionar y crear arte a partir de la ropa. No es simplemente un accesorio o un complemento, sino que se convierte en la imagen central. Los fotógrafos de moda trabajan en estrecha colaboración con diseñadores y otros artistas para capturar la esencia de una colección y contar una historia visual a través de la indumentaria.

En la fotografía de retrato, la indumentaria es muy importante, ya que los retratistas eligen con mucho cuidado la ropa para sus modelos con el fin de reflejar su personalidad y su historia. Por ejemplo, el retrato de una persona mayor puede incluir ropa tradicional para evocar sentimientos de nostalgia respecto a las tradiciones, en ciertos proyectos fotográficos artísticos, la ropa se convierte en un medio de experimentación y creatividad.

Los artistas juegan con los estilos y las proporciones para imaginar y crear imágenes impactantes y provocativas. la indumentaria puede ser utilizada para romper las normas, cuestionar estereotipos o simplemente para crear belleza estética, la indumentaria tiene un poder simbólico muy fuerte, ciertas prendas pueden simbolizar asistencia, lucha, pertenencia, entre otros. Un ejemplo notable es el uso de los uniformes militares en la fotografía de guerra y paz, así como el uso de trajes étnicos en imágenes que celebran la diversidad cultural. (Gjoni, 2025)

❖ **Del Pasado al Presente: Influencias Históricas en la Indumentaria Contemporánea.**

En la vestimenta tenía una gran significación simbólica en la antigüedad también, en el caso de los retratos de líderes reales o militares, las prendas que se llevaban se elegían para enfatizar mejor el poder, la riqueza y la alta posición social de la persona fotografiada. Los emperadores romanos a menudo eran pintados con togas y coronas de laurel, indicando poder en el brazo. En las culturas indígenas, la vestimenta ceremonial el atuendo de los guerreros y ropa ceremonial de los sacerdotes aztecas era más que un símbolo de estatus, tenía una profunda significación espiritual y cultural.

Las prendas aún poseen una fuerte simbolización como lo hacía en épocas anteriores. En la fotografía moderna, vemos cómo las prendas pueden proyectar mensajes políticos y sociales. Los uniformes militares siguen siendo una característica común, particularmente en fotografías relacionadas con guerras contemporáneas y el proceso de paz.

Además, movimientos sociales como el feminismo o activistas de derechos LGBTQ+ utilizan frecuentemente la vestimenta de manera simbólica en sus representaciones fotográficas. Por ejemplo, en las marchas del orgullo LGBTQ+, los atuendos de arcoíris representan aceptación y diversidad, donde cada persona se siente representado de alguna manera.

❖ **Mujeres y su Indumentaria en el Arte: Una Mirada Histórica**

Para comprender cómo las obras de arte pueden convertirse en objetos artísticos aplicables a la indumentaria, se deberá explorar cómo se ha concebido el objeto artístico a lo largo de la historia. En particular, la ropa de las mujeres ha sido mucho más que simple vestimenta: ha sido una poderosa forma de expresión cultural y social.

El indumento femenino ha sido mucho más que un simple reflejo de la moda; ha funcionado como un símbolo de poder, identidad y estatus social, moldeando la percepción de las mujeres dentro de sus comunidades. Desde las túnicas fluidas de la antigua Grecia, que representaban la elegancia y la conexión con la filosofía y la democracia, hasta los exquisitos vestidos del Renacimiento, cargados de bordados dorados y estructuras imponentes que marcaban la distinción entre clases, cada prenda ha contado una historia sobre la posición y el rol de la mujer en la sociedad.

Más allá del aspecto estético, la vestimenta ha servido como una herramienta de expresión que comunica pertenencia, riqueza e incluso resistencia ante las normas impuestas. En diferentes períodos, el estilo y los materiales utilizados no solo reflejaban las tendencias de moda, sino también las estructuras de poder y las dinámicas sociales de la época. Así, el arte del vestir ha sido un testimonio visual del cambio cultural, político y económico, consolidando la moda como un lenguaje poderoso en la historia femenina. (Close, 2023)

Figura 14 La evolución de la moda femenina.

Nota. De Alba Hidalgo López / Mencía Magaz Mediavilla (Mediavilla, 2023)

A lo largo del tiempo, las mujeres han utilizado su ropa como una forma de arte en movimiento, mezclando elementos estéticos, culturales y sociales. Por ejemplo, en el siglo XIX, los retratos de mujeres no solo capturaban su apariencia física, sino también la esencia de la época a través de su vestimenta, la indumentaria femenina, por tanto, no es solo una expresión personal, sino también una representación de las dinámicas sociales y culturales de su tiempo.

Analizar cómo estas obras de arte reflejan la moda y los contextos históricos nos permite entender mejor el papel que juega la indumentaria en la construcción de la identidad cultural y personal. En este sentido, el trabajo explorará cómo estas representaciones históricas pueden ser adaptadas y reinterpretadas en la moda contemporánea, creando así un puente entre el pasado y el presente. (Li, 2020)

Para abordar la transformación de las obras de arte en prendas de vestir, es fundamental primero entender la teoría detrás del objeto artístico. Un objeto artístico no es solo una creación visual, sino un medio de comunicación que refleja y transforma las ideas y emociones del artista. A través del tiempo, el objeto artístico ha sido definido por diversas corrientes y teorías que buscan explicar su significado y propósito en la sociedad. (Herrera, 2019)

En el contexto del trabajo de titulación, el objeto artístico se convierte en un puente entre la obra original y su nueva forma en la indumentaria. Este proceso de transformación implica no solo una adaptación estética, sino también una reinterpretación conceptual. La indumentaria, al incorporar elementos de una obra de arte, adquiere una nueva dimensión que trasciende lo funcional para convertirse en una forma de expresión artística en sí misma.

En la investigación cómo se lleva a cabo esta transformación, el objetivo es mostrar cómo las técnicas y estilos de los artistas originales pueden ser preservados y reinventados en el contexto de la moda contemporánea. Este enfoque teórico me permitirá explorar cómo la moda puede servir como un vehículo para la difusión y apreciación del arte, y cómo los objetos artísticos pueden encontrar nuevas formas de existir y resonar en la vida diaria.

CAPÍTULO II. Concepción de la obra artística

❖ Definición de la obra

Desde tiempos antiguos, las muñecas han sido mucho más que simples objetos de juego; han servido como representaciones culturales, religiosas y artísticas. En civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma, las muñecas eran elaboradas con materiales como madera, marfil y cerámica, reflejando los ideales estéticos y simbólicos de cada época. (Sayfa y Bidsee, 2024)

Durante el Renacimiento, el interés por la representación humana en el arte llevó a la creación de muñecas que replicaban los estándares de belleza y vestimenta de la nobleza. Estas figuras eran utilizadas tanto para enseñar moda a las jóvenes aristócratas como para exhibir las tendencias estilísticas de la época. Con la llegada del siglo XIX y la industrialización, las muñecas de porcelana adquirieron protagonismo, convirtiéndose en objetos de colección que reflejaban la moda y el refinamiento de la alta sociedad.

A medida que el arte evolucionó, las muñecas comenzaron a ser utilizadas como medios de expresión artística, donde artistas modificaban sus rasgos y vestimenta para transmitir emociones, narrativas y críticas sociales. En la actualidad, la técnica del *repaint*

ha transformado el concepto de muñecas, convirtiéndolas en piezas únicas que combinan el arte pictórico con la tridimensionalidad. (Remembered Toys, s.f.)

Gracias a la técnica del *repaint*, serán adaptadas a un objeto artístico, y se convertirá en un poderoso medio de expresión cultural y emocional en la ciudad de Machala, por lo cual esta nueva técnica artística tendrá diferentes etapas como: la confección y la reutilización de objetos, por lo tanto se considera que la desconexión actual de la población con el arte y la cultura no solo representa una carencia en términos de identidad, sino también una oportunidad para establecer un puente entre la historia personal y colectiva a través de la ropa y el repintado de muñecas. (Arte, 2024)

❖ **Fundamentación teórica de la obra.**

Como una técnica que se aplica al diseño de muñecas, ofrece una forma innovadora de poder honrar y reinterpretar una obra artística en un nuevo formato tridimensional y accesible, es una técnica artística que transforma en lienzos vivos, donde se ponen los elementos de una obra, incluyendo su paleta cromática, texturas y simbolismo.

A través del *repaint*, se logra mantener la esencia estética de la obra, respetando su mensaje mientras se adapta a un nuevo medio que conecta con audiencias modernas. Este enfoque fomenta la unión entre el arte tradicional y formas contemporáneas de expresión, permitiendo explorar nuevas dimensiones culturales y narrativas.

Desde la antigüedad, las muñecas han sido utilizadas como objetos de juego, representación cultural y exhibición de indumentaria. En el siglo XIX, las muñecas tipo de porcelana eran de las populares entre la aristocracia, su diseño era contemporáneo a los estándares estéticos de la época. Con el tiempo, ciertos artistas comenzaron a modificar estas muñecas, repintando sus rostros para darles expresiones más realistas o personalizadas. (Grove, 2025)

Posteriormente comenzó como una técnica utilizada por coleccionistas y restauradores para mejorar muñecas antiguas o dañadas una práctica muy común entre el coleccionismo. Sin embargo, con el auge de la personalización en el arte y la moda, esta práctica se convirtió en una forma de expresión artística. actualmente, artistas

especializados crean sus propias muñecas únicas utilizando sus técnicas de arte preferidas, basadas en personajes de ficción, celebridades o incluso conceptos abstractos. (Sayfa, 2024)

La evolución de nuevas técnicas ha llevado el *repaint* a niveles de precisión y detalle impresionantes. Métodos como el uso de aerógrafos, pinturas acrílicas y pasteles han permitido a los artistas lograr un realismo excepcional en la transformación de muñecas, capturando expresiones faciales, texturas de piel y detalles minuciosos que antes eran difíciles de alcanzar.

Además, la comunidad de artistas y coleccionistas dedicados al *repaint* ha crecido significativamente, creando espacios donde se comparten obras, se venden muñecas personalizadas y se intercambian conocimientos sobre técnicas avanzadas. Con la ayuda de las redes sociales, plataformas como Instagram y Facebook han potenciado la visibilidad de estos creadores, permitiéndoles compartir su talento con una audiencia global y conectarse con otros apasionados por esta disciplina.

En algunos casos, el impacto del trabajo de estos artistas ha trascendido más allá de la comunidad, logrando colaborar con grandes marcas de juguetes y participar en proyectos de diseño exclusivo para colecciones de muñecas. La exposición en plataformas digitales ha abierto oportunidades profesionales, donde el talento individual puede ser reconocido por fabricantes que buscan personalización, innovación y nuevas interpretaciones dentro de la industria del juguete.

En el proceso de trabajar con retazos de tela significativos, cargados de memorias y emociones, permite contextualizar el arte y hacerlo parte del día a día. Esto no solo enriquece el significado de cada prenda, sino que también aporta un enfoque innovador al diseño de moda, transformándolo en una forma accesible de arte vivencial. (Camila, 2020)

La reinterpretación de obras de arte famosas, acompañada de la integración de elementos emocionales, contribuye a generar una nueva narrativa cultural que celebra tanto la historia personal como la colectiva de Machala, de este modo, el capítulo establece la importancia de reinterpretar el arte en un contexto contemporáneo, mostrando cómo la indumentaria puede convertirse en un medio poderoso para conectar a la comunidad con su pasado, al tiempo que fomenta el aprecio por el arte y el diseño innovador.

Para realizar la técnica del repintado de muñecas depende de muchos factores y materiales para tener el acabado que buscamos, la elección de las obras empezó por una búsqueda minuciosa de obras muy acorde a las necesidades del proyecto como, por ejemplo: La selección de estas tres obras responde a una investigación detallada, basada en criterios específicos que garantizan su adaptación a un formato tridimensional. Cada pintura elegida cumple con las siguientes características clave:

- ❖ Representa una figura femenina de cuerpo entero, permitiendo una fiel reinterpretación en la creación de la muñeca como arte-objeto.
- ❖ La indumentaria es completamente visible, lo que facilita el análisis de los estilos, texturas y colores para su confección en formato tridimensional.
- ❖ Posee un fondo o escenario detallado, lo que permite que la composición artística se integre a un formato tipo maqueta, generando una representación completa de la obra original.

El Columpio (Jean Honoré Fragonard): Un ícono del Rococó, donde la figura femenina donde se muestra un vestido voluminoso y en movimiento, rodeada de un entorno natural exuberante, su dinamismo y juego de luces lo convierten en un gran desafío para construir a lo largo de esta investigación, elegida para su transformación a un arte objeto.

Figura 15 *El Columpio (Jean Honoré Fragonard)*

Nota. Obra de la cual se trabajará durante el trabajo de titulación (Fragonard, s.f.)

La segunda pintura elegida para producir en el trabajo Ofelia (John Everett Millais) Un referente del Romanticismo, donde la protagonista aparece flotando en el agua con su vestido decorado con flores. La riqueza de detalles y el simbolismo de la obra permiten una exploración profunda de la narrativa visual.

Figura 16 Ofelia de John Everett Millais.

Nota. Obra de la cual se trabajará durante el trabajo de titulación (Santos, s.f.)

La Dama de Oro (Gustav Klimt) Una obra del Modernismo, caracterizada por su ornamentación dorada y su composición rica en patrones. Su estética opulenta es ideal para analizar la relación entre la indumentaria y la expresión artística con sus colores y texturas apreciadas.

Figura 17 Retrato de Adele Bloch-Bauer I.

Nota. Obra de la cual se trabajará durante el trabajo de titulación. (Klimt, s.f.)

Cada una de estas pinturas permite una reinterpretación artística significativa, estableciendo un diálogo entre la historia y la creación contemporánea, asegurando que la transformación en arte-objeto sea impactante y fiel a la esencia de las obras originales.

Luego de recolectar los datos e ideas principales de las pinturas anteriormente seleccionadas, finalmente, que puede empezar a realizar bocetos, la técnica que será utilizada de base en la pintura acrílica con un acabado lo más realista posible y el diseño será en base a las obras escogidas, al ser de algunas de diferentes épocas en algunos casos tendrá ciertas diferencias.

La pintura acrílica permitirá generar un alto grado de prolijidad en la parte del maquillaje junto a la implementación de productos de belleza para crear resultados apegados a la realidad del maquillaje, además el *repaint* tiene el potencial de inspirar a otros artistas contemporáneos, motivándolos a experimentar y a ver más allá de los límites establecidos por los medios tradicionales.

Finalmente, la realización de estas tres obras a través del “*repaint*” de muñecas no solo representa una exploración artística personal, sino también como la unión que conecta lo tradicional con lo contemporáneo, cada muñeca expuesta será testigo del potencial creativo de esta técnica, mostrando cómo el arte puede reinventarse y presentarse bajo nuevas perspectivas.

Estas piezas impactaran en la exposición, radica en la capacidad para poder capturar la atención del público y desafiar las percepciones convencionales sobre si se puede considerar arte, al tomar una nueva forma artística poco explorada y aplicarla a la reinterpretación de obras artísticas, no solo quiero destacar el valor del detalle y la destreza manual, sino que también invito al espectador a reflexionar sobre la transformación y la implementación del arte en formatos nuevos.

El proceso y el resultado final, expandir las fronteras del arte, demostrando con casi cualquier objeto, por ordinario que parezca, puede convertirse en una obra de arte para la expresión creativa, con esta exposición, no solo se presenta el trabajo, sino que también se busca dejar una huella en la comunidad artística, fomentando un diálogo sobre transformación, creatividad y la evolución constante en arte.

CAPITULO III. Fases de construcción de la obra

❖ Preproducción artística

A partir del análisis histórico y conceptual sobre las obras seleccionadas, se inicia la fase de exploración visual mediante bocetos. este proceso permite definir cómo la indumentaria y la técnica de *repaint* contribuirán a transformar las pinturas en figuras tridimensionales. se plantearán tres bocetos preliminares de las muñecas artísticas, donde se experimentará con materiales, texturas y simbolismos. Estas propuestas serán sometidas a discusión para determinar la versión final que mejor represente la transición del lienzo a la realidad.

E

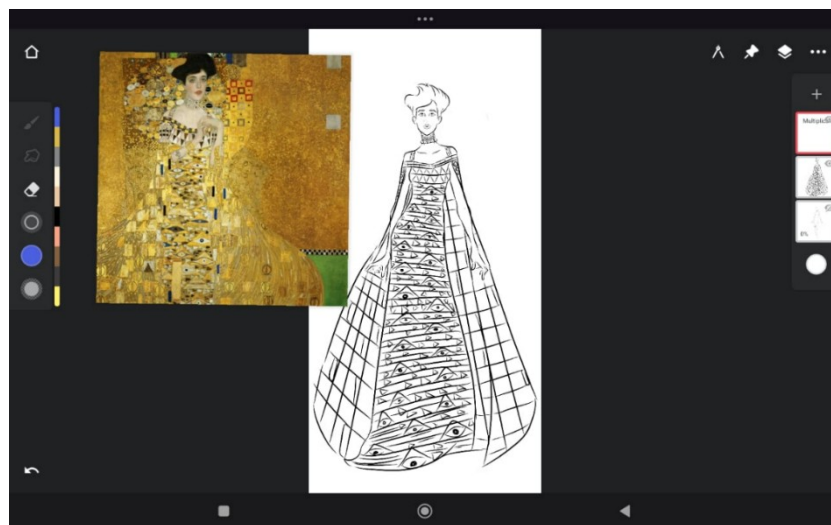

Figura 18 Proceso del Boceto

*Nota. Primera parte e inicio del proceso del primer boceto Fuente:
Elaboración Propia.*

En esta primera imagen pueden observar cómo mediante la obra original me fui guiando, se empezó con el delineado, opté por un estilo de dibujo tipo diseño de moda para darle un toque mas estético y visualmente mas atractivo. También se opto por separar

el personaje del fondo para poner un enfoque en una parte de la obra y luego seguir con el fondo.

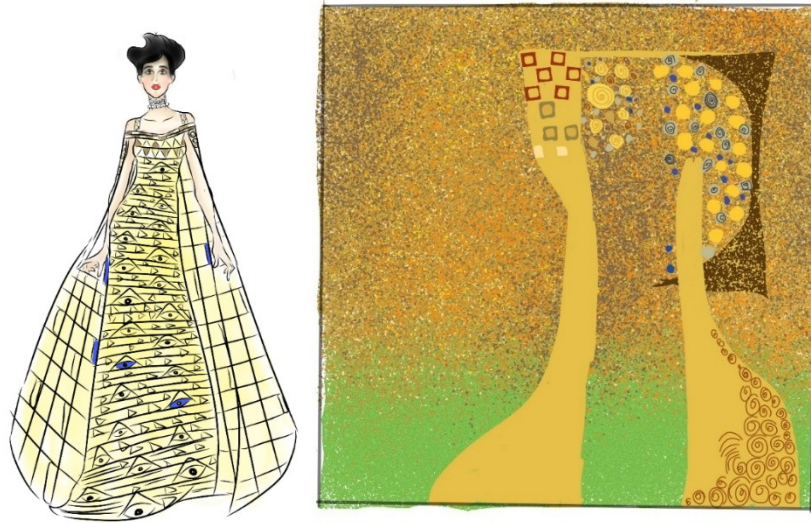

Figura 19 Boceto basado en la obra original de Gustav Klimt

Nota. Boceto realizado como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el proceso de dibujo digital, reinterpreté una obra de Gustav Klimt mediante un boceto personal que sirvió como base exploratoria. utilicé herramientas digitales para captar los trazos decorativos y las texturas simbólicas, adaptándolos a una visión contemporánea. este ejercicio me permitió estudiar la composición original desde una mirada crítica y distinta. el boceto representa un paso fundamental en el desarrollo plástico de mi propuesta artística.

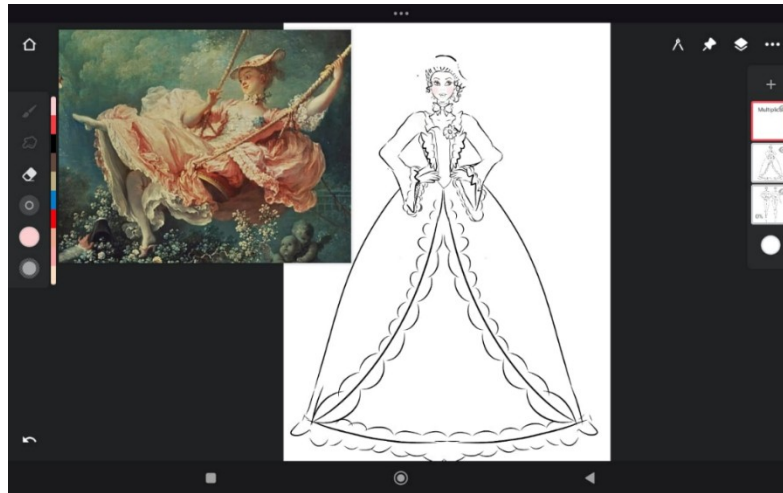

Figura 20 Proceso del Boceto

*Nota. Primera parte e inicio del proceso del primer boceto Fuente:
Elaboración Propia.*

En el proceso de dibujo digital, tomé como punto de partida una obra de Jean Honoré Fragonard para reinterpretarla desde una mirada actual. el boceto me permitió estudiar la gestualidad y el dinamismo característico del artista, adaptándolo a un lenguaje más personal. a través de herramientas digitales, esta aparte abarca lo que es el delineado del dibujo sin tomar en cuenta el fondo. Este ejercicio fue clave para definir la sensibilidad visual de mi propuesta plástica.

Figura 21 Boceto basado en la obra original de Jean Honoré Fragonard

Nota. Boceto realizado como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente exploré cuidadosamente sus composiciones dinámicas y la delicadeza de sus gestos, adaptándolos al lenguaje gráfico digital. el resultado final conserva la esencia romántica del original, pero con un enfoque más íntimo y contemporáneo. Y con la elaboración del fondo que acompañara a mi muñeca artística, dándole mayor profundidad simbólica.

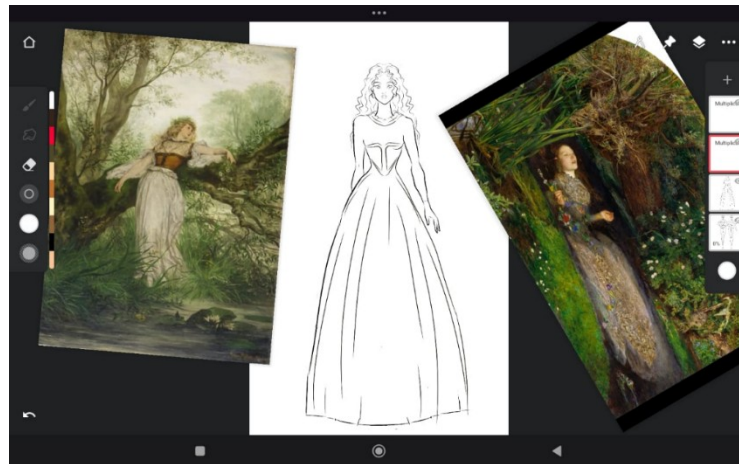

Figura 22 Boceto basado en la obra original de John Everett Millais.

Nota. Boceto realizado como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Con la observación detenida de la obra de John Everett Millais, centrándome en su atmósfera emocional y narrativa. A partir de ello, desarrollé un boceto exploratorio que me permitió reinterpretar sus formas detalladas y el dramatismo característico del autor. Utilicé herramientas digitales para trazar líneas suaves y controlar la composición inicial. Me guíe de otra obra del mismo artista para poder ver mejor la composición del vestido de mi propuesta plástica.

Figura 23 Boceto basado en la obra original de John Everett Millais.

Nota. Boceto finalizado como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

El boceto digital inspirado en la obra de John Everett Millais fue finalizado conservando la fuerza expresiva y el detalle característico del autor. me centré en capturar la esencia de la figura principal, priorizando la gestualidad y la carga emocional que transmite. el proceso me permitió reinterpretar la obra desde una perspectiva contemporánea, utilizando trazos digitales precisos y una paleta sobria. Aunque el fondo no fue desarrollado, el boceto completo logró expresar la narrativa visual deseada.

❖ Producción de la obra

El proceso comienza con la selección de las muñecas a customizar, en este caso, una muñeca tipo Barbie, elegida como base debido a su representación anatómicamente proporcional y realista. Una vez seleccionados los objetos, se procede con la limpieza y preparación de la pintura de fábrica de la muñeca, eliminándola con acetona 100% pura. Asimismo, se realiza el corte del cabello, que será reemplazado por cabello completamente nuevo, seleccionado específicamente para cada personaje.

Figura 24 Muñecas tipo barbie escogidas para su elaboración

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

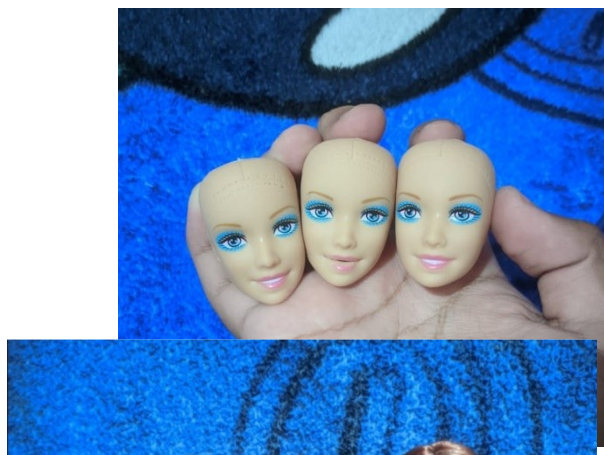

Figura 25 Cabezas de barbie sin cabello listas para empezar

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente:

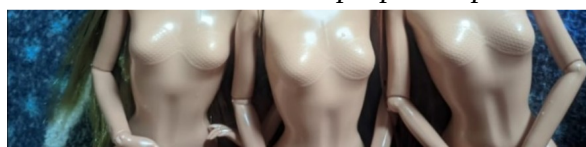

Figura 26 Muñecas con cabello nuevo insertado listo para comenzar el repaint.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente con rostro preparado, el siguiente paso es el *repaint* del rostro de cada obra histórica, seguido de la confección de las prendas y accesorios. Finalmente, se lleva a cabo el montaje de cada mini escenario con sus respectivos elementos, asegurando la correcta integración de la composición y su posterior presentación en un espacio accesible para el público.

Para la realización de esta propuesta artística, se han seleccionado cuidadosamente materiales que no solo garantizan calidad y durabilidad, sino que también aportan un valor simbólico y narrativo a cada pieza. la pintura acrílica, reconocida por su resistencia y versatilidad, permite capturar con precisión los detalles esenciales de cada obra. Para ello, se emplean pinceles finos de los números 000, 00 y 0, herramientas indispensables para lograr trazos delicados y minuciosos. A su vez, el uso de selladores protege la pintura aplicada, asegurando acabados mate o brillantes según la intención expresiva de cada intervención.

En el ámbito textil, los retazos de tela provenientes de familiares otorgan un carácter único y personal a cada creación, reforzando el vínculo entre pasado y presente. Finalmente, la confección manual de los vestidos mediante aguja e hilo permite una reproducción fiel a la época representada, otorgando autenticidad y profundidad a la obra. Cada material, en su esencia, contribuye a la construcción de una narrativa visual y emocional que enriquece el concepto artístico de la propuesta.

Este proceso no solo permite la recreación artística de los personajes históricos, sino que también enfatiza la conexión entre la moda y la expresión artística, mostrando cómo los elementos visuales pueden transformarse en arte-objeto con un profundo significado cultural.

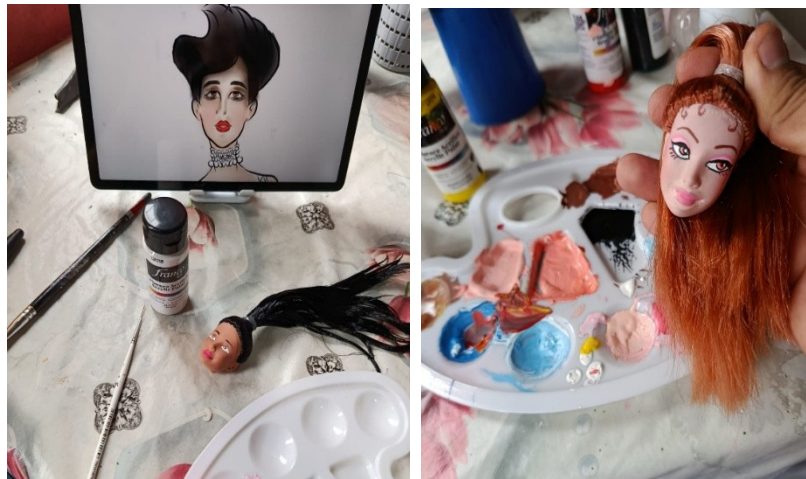

Figura 27 Parte del proceso de repintado del nuevo rostro.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

En la primera fase del proceso de *repaint*, se realizó una prueba inicial sobre los rostros con el objetivo de evaluar la estabilidad del pulso. Para ello, se emplearon bocetos personales como referencia visual, lo que permitió asegurar una adecuada similitud en los trazos. La obtención de un acabado preciso requiere diluir el acrílico con agua, ya que esto facilita el desplazamiento de la pintura sobre la superficie. Al lograr trazos más finos, se incrementa significativamente el nivel de realismo y limpieza en el resultado final.

Figura 28 Prototipo de rostro y prueba de pintura

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica.

Fuente: Elaboración propia.

Gracias a la primera prueba de pintura, fue posible identificar varios detalles técnicos que posteriormente se ajustaron. En el caso de la muñeca de cabello rubio, se detectó un exceso de pintura acrílica que no había sido correctamente diluida, lo cual generó grumos y provocó que los ojos adquirieran una apariencia saltona, alejándose de la intención estética planteada en la propuesta original. De manera similar, la muñeca de cabello oscuro presentaba una asimetría notable en la forma de la ceja, lo que exigió reiniciar por completo el proceso. En este segundo intento, se procedió a eliminar la pintura y se trazó un nuevo boceto a lápiz sobre el rostro, el cual sirvió de base para aplicar la pintura acrílica con mayor precisión.

Figura 29 Resultado final de repaint.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

la

aplicación de la técnica de *repaint*. El resultado final se caracteriza por un acabado limpio, con alto nivel de detalle y una notable similitud con las obras originales. Como parte del proceso de finalización, se realizó el lavado del cabello de las muñecas utilizando agua, champú y, especialmente, acondicionador, emulando el cuidado propio del cabello natural. Adicionalmente, se llevó a cabo una prueba de peinado, dado que dos de las muñecas requerían estilos específicos como parte de la propuesta estética.

Figura 30 Proceso de la confección del vestido de La Ofelia

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

En esta etapa del proyecto se abordó la confección de los vestidos, iniciando con las piezas de menor complejidad técnica. Se optó por replicar el atuendo representado en

la obra de Ofelia, el cual consiste en un vestido blanco de diseño sencillo. Con el objetivo de evitar la transparencia del tejido, se añadieron dos capas de tela, contribuyendo además a una caída más uniforme. La prenda incorpora un corsé sutil que realza la silueta y proporciona una estructura delicada y femenina. Finalmente, se añadió un cuello confeccionado con la misma tela, el cual funciona como un acento clásico que dialoga con la época y la imagen original tomada como referencia.

Figura 31 Proceso del vestido del Retrato de Adele Bloch-Bauer I

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

S i g u i e n d o c o n obra, comenzando por el desarrollo de los patrones textiles. La base utilizada fue una tela de tono amarillo, sobre la cual se aplicaron diversos motivos decorativos que remiten al carácter simbólico de la pieza original. Tras definir los patrones, se procedió a cortar y coser cuidadosamente la tela, integrando elementos cromáticos en el estampado para enriquecer visualmente el diseño.

Como recurso adicional, se incorporó cartulina dorada con el propósito de aportar mayor profundidad visual y realce al arte objeto, estableciendo una conexión estética con los valores representativos, e históricos de la obra fuente.

Figura 32 Proceso de la confección de la obra de el columpio (Jean Honoré Fragonard)

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

La tercera y última elaboración fue intencionalmente reservada para el final del proceso, debido a su nivel de complejidad y el tiempo requerido para su ejecución. Como en las prendas anteriores, las telas utilizadas poseen un valor afectivo, ya que han sido heredadas de familiares y conservan un significado especial dentro del proyecto. El vestido presenta un diseño clásico en tonos rosa claro, compuesto por múltiples capas que aportan el volumen deseado.

La prenda culmina con un delicado encaje blanco y detalles en color celeste, junto con aplicaciones florales en tonos rosados que enriquecen su composición visual. Como complemento, se confeccionó un sombrero con cuerda revestida de la misma tela, decorado con encaje en los bordes y adornado con pequeñas rosas que armonizan con el resto del vestido, consolidando así la propuesta estética y simbólica de la pieza.

Figura 33 Resultado final de la construcción de los vestidos.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

completado la indumentaria correspondiente para cada una de ellas. Esta etapa del trabajo representa la culminación de un proceso en el que se visibiliza la transformación de una obra artística en un objeto cargado de vida simbólica. A través de la intervención estética, técnica y conceptual, las piezas dejan de ser meras representaciones para convertirse en arte objeto vivo, donde convergen historia, identidad y memoria.

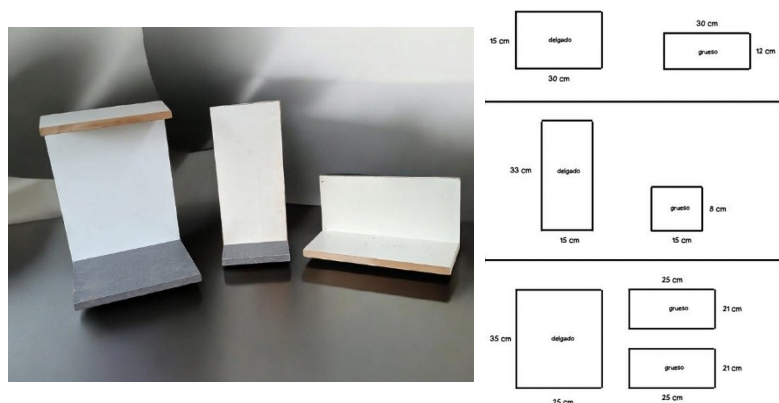

Figura 34 Proceso de la elaboración de los dioramas (escenarios)

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

procedió a tomar medidas precisas de cada personaje. Esta etapa permitió estimar con mayor exactitud el espacio requerido y la escala adecuada según el tipo de ambientación artística que se buscaba construir. Con base en estas dimensiones, se hicieron las piezas específicas para cada escenario, asegurando así una adaptación proporcional que favorezca tanto la estética como la narrativa visual del arte objeto.

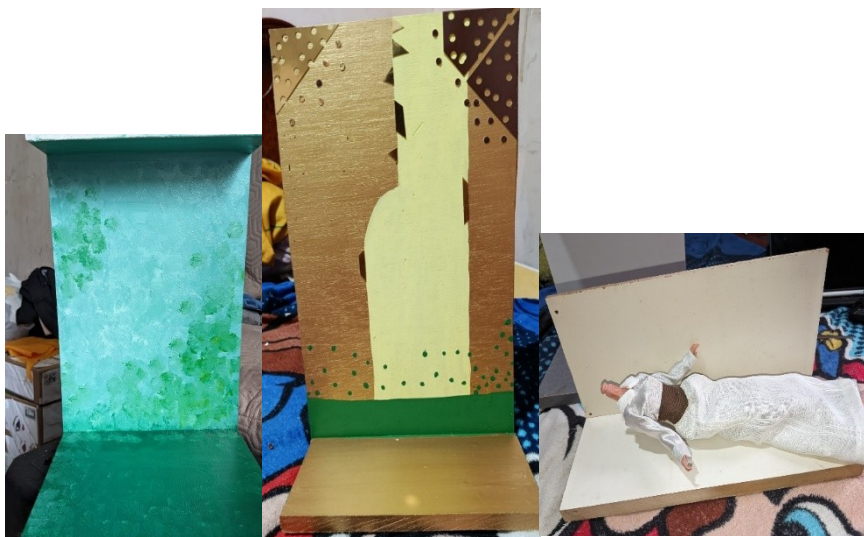

Figura 35 Proceso de los dioramas de las obras.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

a

reinterpretada, se inició con la aplicación de una capa base de pintura, que funcionó como guía visual para el desarrollo compositivo de cada escenario. En este proceso se emplearon materiales diversos, como cartulinas, pinturas acrílicas, telas y pluma fon, este último utilizado específicamente para simular la textura del césped. Cada fondo fue diseñado de manera personalizada, en diálogo con la estética y atmósfera de la obra original.

En particular, para el primer diorama, se buscó recrear el entorno del columpio, enfatizando la presencia de vegetación, luz y cromatismos vibrantes. Como parte central del escenario, se suspendió un columpio elaborado con cuerdas y tablas pequeñas, permitiendo que la muñeca interactúe con el espacio tridimensional, consolidando su transformación en arte objeto.

Figura 36 Proceso de la construcción de los escenarios

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Para profundizar en la narrativa visual y simbólica de las muñecas, desarrolle dos escenarios tridimensionales que dialogan con las obras de referencia. Cada espacio fue diseñado a escala, tomando las medidas específicas de las muñecas, con el fin de asegurar una integración armónica entre el cuerpo intervenido y su contexto escenográfico.

Estos escenarios no solo complementan la indumentaria de las muñecas, sino que funcionan como extensión espacial de los referentes pictóricos, otorgando vida tridimensional y simbólica al arte objeto.

Figura 37 Resultado de los Escenarios.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Figura 38 Resultado de los Escenarios.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

La finalización de los escenarios tridimensionales represento una etapa clave en la consolidación del proyecto artístico, al permitir que las muñecas intervenidas dialoguen de manera simbólica y estética con el entorno visual que las rodea. Estos espacios no solo

complementan la narrativa conceptual de cada personaje, sino que también expanden la obra más allá de la figura, brindando una atmósfera envolvente que transforma la contemplación en experiencia.

La cuidadosa elección de materiales, la integración de referencias pictóricas y el diseño personalizado de cada diorama evidencian un compromiso técnico y creativo con el detalle. Así, el escenario actúa como extensión expresiva del cuerpo intervenido, reforzando el carácter simbólico y emocional de cada pieza. En conjunto, esta parte del proceso confirma el poder del arte objeto como medio para revitalizar las imágenes del pasado, dotándolas de vida, contexto y presencia actual.

❖ Edición final de la obra

Figura 39 Obra Finalizada 1# El Columpio.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Figura 40 Obra Finalizada 2# Retrato de Adele Bloch-Bauer I

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo

Figura 41 Obra Finalizada #3 La Ofelia John Everett Millais.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

Figura 42 Obra Finalizada #3 La Ofelia John Everett Millais.

Nota. Fotografía realizada como parte del proceso artístico en el desarrollo de la propuesta plástica. Fuente: Elaboración propia.

CAPITULO IV. Discusión crítica

❖ Abordaje critico- reflexivo sobre la función de la obra.

Esta intervención convierte las muñecas en piezas artísticas con fuerte carga emocional, cuestionando su rol decorativo tradicional. Al integrarlas con telas significativas y escenarios simbólicos, se establece un diálogo entre lo íntimo y lo colectivo. El *repaint* permite humanizar cada figura, convirtiéndola en testimonio visual con una narrativa abierta. La propuesta democratiza el arte y transforma la indumentaria en símbolo cultural accesible, resaltando la memoria afectiva como herramienta de crítica y creación. Es una obra que conecta pasado, cuerpo y emoción en un formato tridimensional contemporáneo.

Conclusión

Finalmente, el trabajo propuso una profunda reflexión sobre la identidad cultural en Machala, utilizando la indumentaria y el *repaint* de muñecas como medios artísticos accesibles y simbólicos. Al integrar memorias personales, técnicas contemporáneas y referentes históricos, el lograr vincular el pasado con el presente de manera emocional y crítica. Esta propuesta fomenta una nueva narrativa visual y afectiva, revalorizando la conexión entre arte, cuerpo y memoria. En conjunto, tu tesis transforma lo cotidiano en un puente estético hacia el reconocimiento colectivo y cultural.

Bibliografía

(Sargent, descubrirelarte, 2017: , (Sargent, descubrirelarte, 2017),
Sargent, Wikiart, s.f.: , (Sargent, Wikiart, s.f.),
(Zambrini, 2019: , (Zambrini, 2019),
Firenze, 1366: , (Firenze, 1366),
Gonzales, s.f.: , (Gonzales, s.f.),
Pozzetti, 2021: , (Pozzetti, 2021),
Matisse, 1905: , (Matisse, 1905),
(Hierro M. P., 2024: , (Hierro M. P., 2024),
Hierro M. P., 2019: , (Hierro M. P., 2019),
(Hierro M. P., 2025: , (Hierro M. P., 2025),
(fashiontimewarp, 2023: , (fashiontimewarp, 2023),
(sol, 2025: , (sol, 2025),
Long, 2023: , (Long, 2023),
(Galliano, 2020: , (Galliano, 2020),

(Boltanski., 1998: , (Boltanski., 1998),
(Daynes, s.f.: , (Daynes, s.f.),
Chalmers, 2025: , (Chalmers, 2025),
(Luis Daniel Martínez Álvarez, 2021: , (Luis Daniel Martínez Álvarez, 2021),
(Hilfiger, s.f.: , (Hilfiger, s.f.),
(Modotti., 2023: , (Modotti., 2023),
(Gjoni, 2025: , (Gjoni, 2025),
Gjoni, 2025: , (Gjoni, 2025),
(Close, 2023: , (Close, 2023),
Mediavilla, 2023: , (Mediavilla, 2023),
Li, 2020: , (Li, 2020),
(Herrera, 2019: , (Herrera, 2019),
(Sayfa y Bidsee, 2024: , (Sayfa y Bidsee, 2024),
(Remembered Toys, s.f.: , (Remembered Toys, s.f.),
(Arte, 2024: , (Arte, 2024),
(Grove, 2025: , (Grove, 2025),
(Sayfa, 2024: , (Sayfa, 2024),
(Camila, 2020: , (Camila, 2020),
(Fragonard, s.f.: , (Fragonard, s.f.),
(Santos, s.f.: , (Santos, s.f.),
(Klimt, s.f.: , (Klimt, s.f.),