

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA DEL ARTE USANDO LA PINTURA
EXPRESIONISTA COMO MEDIO REPRESENTATIVO

GRANDA CHUCHUCA TIFFANY NICOLE
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS

MACHALA
2025

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA DEL ARTE USANDO LA PINTURA
EXPRESIONISTA COMO MEDIO REPRESENTATIVO**

**GRANDA CHUCHUCA TIFFANY NICOLE
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2025**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA DEL ARTE USANDO LA
PINTURA EXPRESIONISTA COMO MEDIO
REPRESENTATIVO**

**GRANDA CHUCHUCA TIFFANY NICOLE
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

LOOR LOOR LEONARDO LENIN

**MACHALA
2025**

PROYECTO TITULACIÓN TIFFANY GRANDA FINAL

8%
Textos
sospechosos

2% Similitudes
0% similitudes entre
comillas
< 1% entre las fuentes
mencionadas
6% Idiomas no reconocidos

Nombre del documento: PROYECTO TITULACIÓN TIFFANY GRANDA FINAL.pdf
ID del documento: db499f9f2d6fb1408d902c0910c40ff1c452acb3
Tamaño del documento original: 1,42 MB

Depositante: LEONARDO LENIN LOOR LOOR
Fecha de depósito: 29/7/2025
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 29/7/2025

Número de palabras: 8339
Número de caracteres: 64,548

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes principales detectadas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	www.redalyc.org El arte y su poder transformador. Inconsciente, emociones y c...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (68 palabras)
2	www.redalyc.org El arte y su poder transformador. Inconsciente, emociones y c...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (57 palabras)
3	museumvangogh.org El arte expresionista - Museo Van Gogh	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (52 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	doi.org	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (21 palabras)
2	revistas.unl.edu.ec	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (17 palabras)
3	doi.org El papel de la Subjetividad Artística en los procesos educativos y terapéu...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (12 palabras)
4	elsabernoocupalugar.net Expresionismo: la revolución artística de las emocion...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (14 palabras)
5	cdhis.org.mx	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (12 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas)

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

1	https://www.wikiart.org/en/nikolaos-lytras/the-artist-in-his-studio
2	https://www.wikiart.org/es/nikolaos-lytras/self-portrait
3	https://www.wikiart.org/es/paula-modersohn-becker
4	https://www.wikiart.org/es/paula-modersohn-becker/elizabeth-with-hens
5	https://es.wikipedia.org/wiki/Erma_Bossi

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

La que suscribe, GRANDA CHUCHUCA TIFFANY NICOLE, en calidad de autora del siguiente trabajo escrito titulado LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA DEL ARTE USANDO LA PINTURA EXPRESIONISTA COMO MEDIO REPRESENTATIVO, 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.

GRANDA CHUCHUCA TIFFANY NICOLE
0707036554

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a nuestros familiares y amigos, quienes me ayudaron a sobrellevar este proceso con su apoyo incondicional, así mismo, a mi especialista I, el licenciado Leonardo Loor por dirigirme durante este proceso, haciendo posible que mi trabajo se llevara a cabo de principio a fin.

Tiffany Nicole Granda Chuchuca

AGRADECIMIENTO

A mis amigos, por ser un pilar constante en mi vida. Gracias por estar presentes en los momentos más difíciles y en los más felices, por sus palabras de aliento, por las risas compartidas, por el apoyo incondicional y por creer en mí incluso cuando yo dudaba. Cada uno, a su manera, fue parte esencial de este camino. Gracias por estar, por quedarse y por impulsarme siempre a seguir adelante.

Tiffany Nicole Granda Chuchuca

RESUMEN

“La Función Psicológica del Arte usando la Pintura Expresionista como medio representativo”

Autora:

Tiffany Nicole Granda Chuchuca

Tutor:

Lic. Leonardo Lenin Loor Loor.

El presente trabajo de investigación aborda la conexión entre el arte, específicamente la pintura expresionista, y la salud mental. La autora explora cómo el arte, más allá de su valor estético, puede actuar como herramienta terapéutica tanto para el creador como para el espectador. El estudio se enmarca en el campo del arte y la psicología, enfocándose en el expresionismo como vía para exteriorizar emociones profundas difíciles de verbalizar.

Este proyecto analiza el papel del arte expresionista en la regulación emocional, la autorreflexión y el autoconocimiento, citando investigaciones actuales que respaldan la efectividad de la arteterapia en el tratamiento de trastornos como la depresión, ansiedad y el estrés postraumático. Se destaca el uso de colores intensos, formas distorsionadas y la representación del mundo interior como características esenciales del expresionismo, ejemplificadas a través de artistas como Nikolaos Lytras, Paula Modersohn-Becker, Erma Bossi, Eduardo Kingman y Oswaldo Guayasamín.

La propuesta artística consiste en el retrato de una joven desnuda cuyo cuerpo se refleja en un espejo. La obra está tratada con acrílico sobre lienzo en estilo expresionista. La pintura está orientada a visibilizar las experiencias personales relacionadas con la ansiedad y la depresión, y a evidenciar el potencial del arte como herramienta terapéutica en el contexto ecuatoriano, donde estos temas aún presentan estigmas sociales.

Se plantean las fases de construcción de la obra, partiendo de una base conceptual sólida, el desarrollo de bocetos y la producción final, evidenciando la conexión entre teoría y práctica artística. La investigación concluye que la pintura expresionista permite abrir un

espacio seguro para la expresión emocional, facilita el procesamiento de experiencias difíciles y puede contribuir significativamente al bienestar psicológico.

Palabras clave: Expresionismo, Pintura, Arte, Salud mental, Arteterapia, Expresión Emocional.

ABSTRACT

“The Psychological Function of Art Using Expressionist Painting as a Representative Medium”

Author:

Tiffany Nicole Granda Chuchuca

Tutor:

Lic. Leonardo Lenin Loor Loor.

This research paper addresses the connection between art, specifically expressionist painting, and mental health. The author explores how art, beyond its aesthetic value, can act as a therapeutic tool for both the creator and the viewer. The study is framed within the fields of art and psychology, focusing on expressionism as a way to externalize deep emotions that are difficult to verbalize.

This project analyzes the role of expressionist art in emotional regulation, self-reflection, and self-knowledge, citing current research that supports the effectiveness of art therapy in the treatment of disorders such as depression, anxiety, and post-traumatic stress. The use of intense colors, distorted forms, and the representation of the inner world are highlighted as essential characteristics of Expressionism, exemplified by artists such as Nikolaos Lytras, Paula Modersohn-Becker, Erma Bossi, Eduardo Kingman, and Oswaldo Guayasamín.

The artistic proposal consists of a portrait of a nude young woman whose body is reflected in a mirror. The work is treated with acrylic on canvas in an Expressionist style. The painting aims to make visible personal experiences related to anxiety and depression, and to highlight the potential of art as a therapeutic tool in the Ecuadorian context, where these issues still carry social stigma.

The construction phases of the work are outlined, starting from a solid conceptual foundation, the development of sketches, and the final production, highlighting the connection between artistic theory and practice. The research concludes that Expressionist painting allows for a safe space for emotional expression, facilitates the processing of difficult experiences, and can significantly contribute to psychological well-being.

Keywords: Expressionism, Painting, Art, Mental Health, Art Therapy, Emotional Expression

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	10
CAPITULO I.....	12
1.Concepción del objeto artístico	12
1.1 Conceptualización del Objeto Artístico	12
1.2 Contextualización del Objeto Artístico	20
CAPÍTULO II.....	28
2.1 Definición de la obra	28
2.2 Fundamentación teórica de la obra.....	30
CAPÍTULO III	32
3. Fases de construcción de la obra	32
3.1. Preproducción Artística	32
3.2. Producción Artística	36
CAPÍTULO IV	39
4. Discusión Crítica	39
4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra	39
CONCLUSIÓN	41
BIBLIOGRAFÍA.....	42

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figure 1: Nikolaos Lytras. The artist in his studio. Fuente: https://www.wikiart.org/en/nikolaos-lytras/the-artist-inhis-studio	14
Figure 2: Nikolaos Lytras. (1883-1927). Autorretrato. Fuente: https://www.wikiart.org/es/nikolaos-lytras/self-potrait	15
Figure 3: Paula Modersohn-Becker. SelfPotrait.1906. Fuente: https://www.wikiart.org/es/paula-modersohn-becker	16
Figure 4 Paula Modersohn-Becker. Elizabeth with Hens under an Apple Tree. 1902. Fuente: https://www.wikiart.org/es/paula-modersohn-becker/elizabeth-with-hens-under-an-apple-tree-1902	17
Figure 5: Carlo Wostry. Retrato de Erma Bossi, 1902. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Erma_Bossi	18
Figure 6: Erma Bossi. Retrato de Marianne von Werefkin. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Erma_Bossi	19
Figure 7: Oswaldo Guayasamín. Las manos de la protesta. 1968. Fuente: https://letsreflect976487960.wordpress.com/2018/02/12/ensayo-relacion-de-la-obra-lasmanos-de-la-protesta-de-oswaldo-guayasamin-con-el-contexto-historico-de-su-creación/	21
Figure 8: Oswaldo Guayasamín. Pintor ecuatoriano. Fuente: https://erickgg.blogspot.com/2013/04/oswaldo-guayasamin.html	22
Figure 9: Eduardo Kingman. Pintor ecuatoriano. Fuente: https://www.artecuador.com/Arte%20y%20cultura-eduardo-kingman-riofr-o-134-0.html	23
Figure 10: Eduardo Kingman, Agobio. 1982. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Ecuador-Eduardo-Kingman-Agobio-S-dados_fig5_346920924	24
Figure 11: Paciente, mujer de 23 años con trastorno de personalidad y anorexia nerviosa Fuentes: https://psiquiatria.com/trabajos/usr_910439981.pdf	25
Figure 12: Paciente, mujer de 23 años con trastorno de personalidad y anorexia nerviosa. Su lucha contra el insomnio. Fuentes: https://psiquiatria.com/trabajos/usr_910439981.pdf	26

Figure 13: Paciente, mujer de 23 años con trastorno de personalidad y anorexia nerviosa. Mejoría en su visión del mundo. Fuentes: https://psiquiatria.com/trabajos/usr_910439981.pdf	26
Figure 14: Aproximación gráfica 1. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Nicole Granda Chuchuca	33
Figure 15: Aproximación gráfica 2. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Nicole Granda Chuchuca	34
Figure 16: Boceto Final. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Nicole Granda Chuchuca	35
Figure 17: Primer avance de la obra, colocación de colores sobre el lienzo, fondo y líneas de guía. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Granda.....	36
Figure 18: Colocación del color sobre el lienzo. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autora Tiffany Granda.....	37
Figure 19: Corrección de Color. Tiffany Nicole Granda Chuchuca.2025. Fuente: Nicole Granda Chuchuca.....	37
Figure 20: Habla tu espejo. Tiffany Nicole Granda Chuchuca 2025. Fuente: Autor(a) Tiffany Granda.....	38

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la humanidad, el arte ha sido una manifestación inherente al ser humano, funcionando como un lenguaje simbólico capaz de expresar ideas, emociones y experiencias que, en muchos casos, resultan difíciles de comunicar a través de las palabras. A lo largo de la historia, la pintura ha sido una de las disciplinas artísticas más recurrentes, sirviendo no solo como medio de documentación visual, sino también como una forma de introspección, reflexión y comunicación profunda con el entorno y consigo mismo. Dentro de las múltiples corrientes pictóricas, el expresionismo ha destacado por su capacidad de representar la subjetividad humana, mostrando el mundo interior de los individuos con una carga emocional intensa y directa.

El expresionismo, surgido a inicios del siglo XX, se caracteriza por distorsionar la realidad externa para dar paso a la representación de sentimientos profundos, usando colores vibrantes, formas deformadas y composiciones que buscan conmover al espectador. Esta corriente no pretende reproducir fielmente lo que los ojos ven, sino lo que el alma siente, convirtiéndose en un puente poderoso entre la mente y el lienzo. En este sentido, la pintura expresionista ofrece un espacio seguro donde el artista puede proyectar sus emociones más complejas, dando forma a sus miedos, angustias, alegrías o esperanzas.

En los últimos años, múltiples estudios han demostrado el impacto positivo que el arte puede tener en la salud mental, especialmente cuando se integra en contextos terapéuticos. La arteterapia ha emergido como una disciplina que combina los procesos creativos artísticos con intervenciones psicológicas, permitiendo a las personas exteriorizar y trabajar sus emociones de manera simbólica, facilitando el procesamiento de experiencias traumáticas, conflictos internos y dificultades emocionales. Esta metodología resulta especialmente valiosa en el tratamiento de trastornos como la ansiedad y la depresión, condiciones que afectan a millones de personas alrededor del mundo y que, en muchos contextos, continúan siendo estigmatizadas y poco comprendidas.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito explorar cómo la pintura expresionista puede cumplir una función psicológica, no solo desde la perspectiva del

espectador, sino también desde la vivencia personal del artista. A través de un enfoque práctico y reflexivo, se desarrolla una propuesta artística basada en el autorretrato, donde se representa la experiencia personal frente a los trastornos de ansiedad y depresión. Además, se examinan los aportes de reconocidos artistas expresionistas como Nikolaos Lytras, Paula Modersohn-Becker, Erma Bossi, Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, quienes, a través de sus obras, han demostrado cómo el arte puede ser un vehículo poderoso de denuncia social, introspección personal y transformación emocional.

En un contexto como el ecuatoriano, donde aún persisten tabúes alrededor de la salud mental, esta investigación busca también visibilizar estas problemáticas, promover la empatía y proponer el arte como un recurso accesible, seguro y eficaz para acompañar los procesos de sanación emocional. De esta manera, el arte deja de ser únicamente una expresión estética para convertirse en una herramienta profunda de comunicación, transformación y bienestar psicológico.

CAPITULO I

I. Concepción del objeto artístico.

Conceptualización del Objeto Artístico

En la presente investigación artística el estudio se centra en el arte como una herramienta terapéutica para mejorar la salud mental, para lo cual se abordará el uso de la pintura expresionista como objeto comunicador de emociones, por lo cual también se abordará, desde la historicidad, cómo, esta rama artística como lo es la pintura, ha sido usada a lo largo de la historia terapéutica, así como de forma personal para la mejora del estado anímico del autor.

La pintura es una de las ramas artísticas más conocidas a nivel mundial, siendo una disciplina artística usada por gran parte de los artistas que han sobresalido en el mundo del arte, con esta investigación, se busca ampliar el concepto de la pintura y el arte como algo más que simples “pinceladas”, en su lugar, también se busca promoverlo como un medio de escape y un espacio libre de prejuicios, donde el artista pueda tener la libertad y la seguridad de hablar y exponer sus vivencias.

Según Chen y Tan (2020), aunque los avances tecnológicos, los cambios sociales y la evolución de los medios han transformado la práctica artística, la esencia de la pintura permanece en su capacidad de expresar emociones, pensamientos e ideas auténticas del artista, es decir, la pintura no debe perder su valor expresivo, sino adaptarse sin desligarse de su raíz sensible y humana, manteniéndose como una vía insustituible de conexión emocional y subjetiva entre creador y espectador.

Así mismo, con este proyecto, también se pretende analizar a profundidad dichos beneficios psicológicos que esta disciplina ofrece, sobre todo, debido a la existencia de registros exitosos y recomendaciones de uso en el campo de la psicología, abriéndose paso en este campo en lo que ahora conocemos como “Arte Terapia”, una disciplina que mezcla la psicoterapia con el arte y la expresión libre y segura con un propósito de generar alivio al dejar salir aquellas emociones reprimidas, raíz de los desequilibrios emocionales.

Según la revista Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social (Navarrete Torres y Del Río Diéguez, 2025). Estar en una actitud receptiva favorece la introspección, la construcción de nuevas formas de vivencia personal y la búsqueda de un sentido vital, permitiendo así a la persona comprender su entorno y reconocerse dentro del mismo, así mismo nos menciona la importancia de estos procesos, siendo estos esenciales para un desarrollo emocional saludable, puesto que implican activar acciones comprometidas consigo mismo, cómo expresarse, organizar su mundo interno o explorar nuevas perspectivas.

Poniéndolo en otras palabras, Navarrete y Diéguez nos sugieren que el arte, al ser una práctica introspectiva, puede facilitar procesos de transformación personal profundos, a través de la creación artística, las personas pueden encontrar un sentido vital, es decir, una comprensión más clara de sí mismas y de su realidad, además, destacan que el desarrollo emocional saludable no es pasivo, sino que requiere acciones conscientes como expresarse, ordenar pensamientos o explorar el mundo interior, en ese sentido, el arte funciona como una vía activa y significativa para el autoconocimiento y el bienestar psicológico. Esto se relaciona directamente con la pintura expresionista, donde el artista busca representar su mundo interior.

Elena Guardiola y Josep-Eladi Baños, en su estudio, nos comentan que las emociones tienen un papel central en la gestión de la salud mental, una de las afecciones más comunes es el estrés, siendo este un factor de riesgo para la progresión de distintas enfermedades, incluidas las cardiovasculares. La participación en actividades artísticas estimula los procesos cognitivos, facilita el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, de esta forma también ayudando a disminuir el riesgo de padecer algún trastorno tal como la depresión. (Guardiola y Baños, 2020, p. 150).

Guardiola y Baños señalan que, tener una mala salud mental puede resultar en problemas de salud físicos, tales como problemas cardiovasculares, éstas emociones reprimidas pueden ser exteriorizadas por medio de la pintura expresionista, la cual, a través de formas exageradas y colores intensos, da voz a lo que a veces no se puede decir con palabras, así, este tipo de arte no solo transmite emociones, sino que también puede ayudar a comprenderlas y transformarlas, tanto para quien lo crea como para quien lo observa.

Según la investigación de la Magister en Innovación y Educación Priscila Andrea Rosero Enríquez, la pintura expresionista tiene impacto favorable como motor creativo y como herramienta de expresión emocional, al estimular procesos de pensamiento singulares e innovadores, también ha demostrado su utilidad como estimulante de habilidades creativas y artísticas, dando como resultado obras innovadoras y originales. (Rosero Enríquez, 2024, p. 1).

Rosero nos demuestra cómo la pintura expresionista, al poner en valor la autenticidad emocional y la mirada individual, puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo de la creatividad, el motivo de esto se debe a la libertad creativa y oportunidad expresiva que se le ofrece a la persona, esto beneficia no solo a niños y jóvenes estudiantes, beneficia a toda persona que lo ponga en práctica.

En la revista *International Journal of Research Publication and Reviews*, Vol. 4, No. 1 (2023), se señala que, las vivencias personales del artista constituyen una fuente valiosa de inspiración, permitiendo establecer un vínculo tanto consigo mismo como con su audiencia, a través del acto creativo, estas experiencias pueden ser representadas, ofreciendo un espacio de reflexión y expresión, un ejemplo destacado de la influencia de relatos trascendentales en el arte es el impacto que han tenido las narrativas bíblicas.

Figure 1: Nikolaos Lytras. *The artist in his studio*. Fuente: <https://www.wikiart.org/en/nikolaos-lytras/the-artist-inhis-studio>

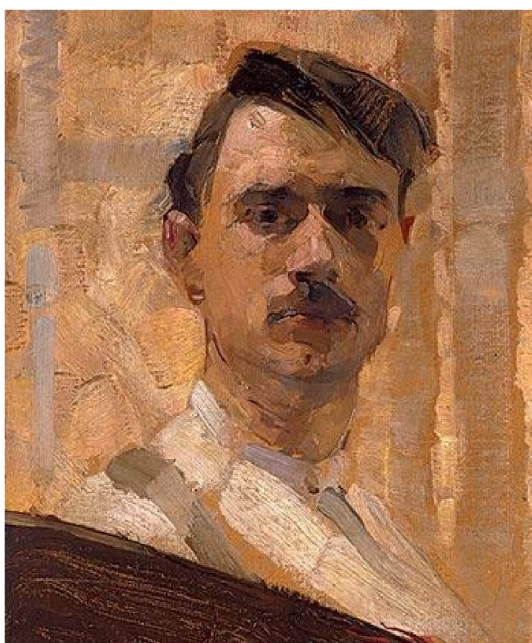

Figure 2: Nikolaos Lytras. (1883-1927).
Autorretrato. Fuente:
<https://www.wikiart.org/es/nikolaos-lytras/self-portrait>

Nikolaos Lytras es un gran ejemplo de cómo el expresionismo se desarrolló también fuera de los grandes centros europeos, como Alemania. Una de las características más notables de su obra es el uso audaz y deliberado del color. A diferencia de una representación naturalista, Lytras emplea colores vibrantes y contrastantes para transmitir estados anímicos, tensiones internas y atmósferas intensas. Este tratamiento cromático refuerza la carga expresiva de sus composiciones y le permite distorsionar la forma con el propósito de enfatizar emociones y no simplemente reproducir lo visible. En sus paisajes, retratos y escenas cotidianas, el color no solo describe, sino que interpreta la escena, creando un puente directo entre la obra y la experiencia subjetiva del espectador.

Sus obras suelen caracterizarse por una cierta simplicidad estructural que permite que el gesto pictórico y la intensidad cromática cobren protagonismo. Las formas a menudo aparecen esquematizadas, con contornos marcados, lo que otorga a sus pinturas una potencia visual inmediata, las figuras humanas aparecen muchas veces solitarias o introspectivas, lo que añade una dimensión psicológica profunda a su trabajo. Sus paisajes, aunque puedan representar escenas reconocibles del entorno griego, están cargados de una atmósfera emocional que va más allá de la mera descripción geográfica.

En conjunto, las obras expresionistas de Nikolaos Lytras muestran cómo el arte puede ser un vehículo poderoso para explorar la condición humana a través de la deformación expresiva de la realidad. Su pintura no busca complacer al espectador con una representación ideal, sino invitarlo a confrontar emociones intensas, a reflexionar sobre la experiencia subjetiva y a descubrir la belleza en lo imperfecto y lo emotivo.

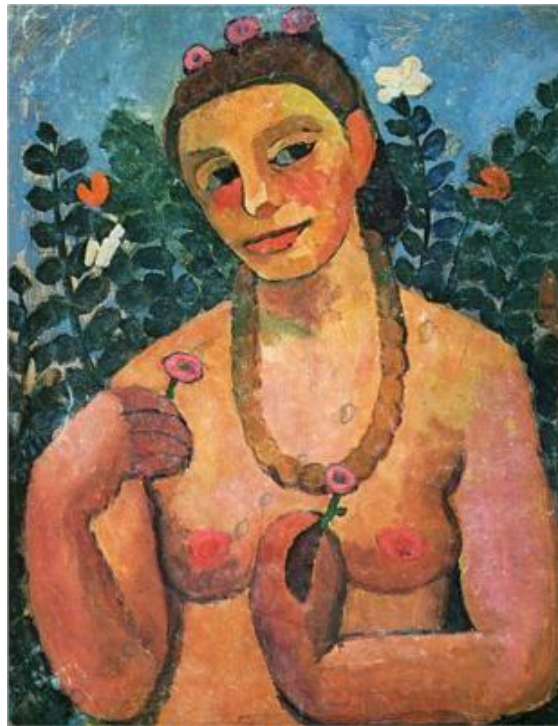

Figure 3: Paula Modersohn-Becker. SelfPortrait.1906.
Fuente: <https://www.wikiart.org/es/paula-modersohn-becker>

Paula Modersohn-Becker fue una artista destacada dentro del campo del expresionismo, de manera que esta artista ha sido considerada una de las principales representantes de dicho movimiento en Alemania y así mismo como una de las grandes artistas del arte contemporáneo. Los artistas del movimiento expresionista, fueron artistas que se interesaron profundamente en la interioridad humana, es decir, a la intensidad de las emociones y a la representación de estos mediante figuras y formas que ayuden al espectador a captar la idea de la obra, algo en lo que Modersohn-Becker se destacó bastante por medio de sus obras, donde su principal fuente de expresión venía de la feminidad y su naturaleza romántica en sus pinturas, siendo normalmente representadas por objetos naturales como las flores.

Figure 4 Paula Modersohn-Becker. Elizabeth with Hens under an Apple Tree. 1902. Fuente: <https://www.wikiart.org/es/paula-modersohn-becker/elizabeth-with-hens-under-an-apple-tree-1902>

Uno de los aspectos más notables de su obra es su aproximación introspectiva y emocional a la figura humana, especialmente en sus retratos y autorretratos. Modersohn-Becker fue una de las primeras artistas en explorar el autorretrato femenino de forma honesta, sin idealización ni sumisión a los cánones estéticos de la época. En sus autorretratos no hay búsqueda de perfección física, sino una representación directa y casi cruda de su propia identidad, sus dudas, su maternidad, su individualidad como mujer y artista. Este nivel de sinceridad emocional, que a veces roza lo inquietante, es uno de los pilares de su expresionismo.

(Goodman, 2025) nos manifiesta que, el arte de Modersohn-Becker no solo expresaba emociones, sino que estaba profundamente cargado de una dimensión espiritual, sus obras transmitían una atmósfera introspectiva y nostálgica, envolviendo al espectador en un mundo íntimo y casi etéreo, se puede entender que sus pinturas iban más allá de lo visual, convirtiéndose en un medio sensible y simbólico para explorar lo emocional y lo invisible, lo que la vincula estrechamente con el poder terapéutico del arte como lenguaje del alma.

Teniendo esto en cuenta, podemos decir que, en definitiva, las obras expresionistas de Paula Modersohn-Becker ofrecen una mirada profundamente humana y sensible, donde

la forma simplificada, la intensidad emocional y la honestidad introspectiva construyen un lenguaje pictórico adelantado a su tiempo. Su contribución no solo enriqueció el expresionismo europeo, también abrió un camino valioso para la representación femenina en la historia del arte moderno, explorando aspectos de la subjetividad y la identidad personal.

Figure 5: Carlo Wostry. Retrato de Erma Bossi, 1902.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Erma_Bossi

Erma Bossi fue una pintora italiana que se introdujo al estilo expresionista alemán, fue una artista pionera en una época donde las mujeres pasaron por múltiples restricciones en el acceso formal de las artes, Bossi se unió a la escena artística alemana en su búsqueda por romper las convenciones y establecerse como artista, conectando con varias figuras influyentes, entre quienes destaca Vassily Kandinsky y Gabriele Müter.

Uno de los aspectos más distintivos de su obra expresionista es el uso atrevido del color, Bossi adopta los postulados expresionistas de la liberación del color respecto a su función meramente descriptiva, utilizándolo como herramienta para comunicar estados anímicos, energía vital y resonancias emocionales. Sus composiciones suelen estar dominadas por colores puros, contrastes marcados y una pincelada enérgica que refuerza

la intensidad emocional de las escenas, Bossi entendió el color como un lenguaje autónomo, capaz de evocar sensaciones más allá de la representación literal.

Figure 6: Erma Bossi. Retrato de Marianne von Werefkin. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Erma_Bossi

Según (Rocca, 2017), en el libro titulado, *Marianne Werefkin and the Women Artists in Her Circle*, la pintura de Bossi suele presentar trazos enérgicos y libres, que evidencian el gesto creativo y aportan una marcada vitalidad a sus composiciones. Su estética se distinguía por un enfoque visual singular, basado en el uso de colores vibrantes y figuras esquematizadas, lo cual le otorgó un lugar relevante en el ambiente artístico parisino.

Las obras expresionistas de Erma Bossi enriquecen la comprensión del expresionismo europeo temprano, aportando una visión particular donde el color, la forma y la emocionalidad se funden para explorar las complejidades de la vida cotidiana, la interioridad humana y la identidad femenina en un contexto artístico en plena transformación.

Contextualización del Objeto Artístico

La pintura ha sido durante muchos siglos el principal medio para documentar la realidad y preservar la historia tal como la conocemos en la actualidad, a través de sus ilustraciones, ha capturado una amplia gama de acontecimientos históricos, costumbres, creencias y modos de vida, permitiéndonos comprender no solo el desarrollo de las sociedades, sino también la evolución del pensamiento, los valores y las emociones humanas a lo largo del tiempo, de este modo, la pintura no solo actúa como testigo visual, sino también como vehículo de interpretación y reflexión sobre la condición humana.

Según el análisis realizado por (Kemp, 2020), es posible afirmar que las obras de arte, especialmente en las artes visuales, no solo representan emociones, sino que también las expresan de una manera directa y perceptible. A través de su estructura formal, color, ritmo y composición, el arte permite transmitir estados afectivos complejos que pueden ser experimentados por el espectador sin necesidad de mediación verbal.

La pintura es una de las corrientes artísticas más antigua y más usada por el ser humano, acompañándolo desde la antigüedad hasta el ahora con el fin de representar la realidad como la vemos y sentimos, la pintura se convirtió en algo fundamental y necesario para el ser humano, usándose como medio comunicativo y actualmente permitiéndole al ser humano abrirse y mostrar lo más profundo de su ser.

Según (Frick, 2014) referente a la llegada del expresionismo en Latinoamérica, nos señala que, en este contexto, las primeras influencias surgieron a partir de los viajes que realizaron los artistas latinoamericanos a Europa, el contacto que mantuvieron con maestros y creadores extranjeros, así como la participación de sus obras en exposiciones y colecciones internacionales, dejando en claro que las tendencias de la pintura expresionista tuvieron una importancia notoria en Latinoamérica, al punto que, incluso, su influencia sigue vigente en la época actual, esta presencia e influencia expresionista se dio a través de los artistas latinoamericanos, quienes viajaban a Europa y se exponían al ambiente y cultura del momento y los artistas europeos que huían de la guerra.

Figure 7: Oswaldo Guayasamín. *Las manos de la protesta*. 1968. Fuente: <https://letsreflect976487960.wordpress.com/2018/02/12/ensayo-relacion-de-la-obra-lasmanos-de-la-protesta-de-oswaldo-quayasamin-con-el-contexto-historico-de-su-creación/>

Esta pintura realizada por el artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, refleja el sufrimiento, la miseria y la desgracia que soporta la humanidad, es considerado una denuncia hacia la situación de violencia vivida en el siglo XX, esta pintura es un cuadro humanista y así mismo es señalado como expresionista debido a su expresividad en sus trazos y las emociones que se transmiten al momento de apreciar la obra.

Según se expone en la revista científica de humanidades y artes, *Mayéutica*, Guayasamín plasmó en su obra el entorno cultural de su tiempo, señalando con fuerza las injusticias, los conflictos bélicos y los regímenes autoritarios, al mismo tiempo, destacó la fortaleza de los pueblos latinoamericanos al mostrar vivencias sociales y su identidad cultural. Debido a esto, sus obras son consideradas tanto humanistas como expresionistas. (Pilco, López, y Álvarez., 2021, p17).

En sus obras, Guayasamín transforma el sufrimiento de los pueblos latinoamericanos en un grito de denuncia y resistencia. Al visibilizar las injusticias y la opresión, su arte no solo refleja su tiempo, sino que mantiene vigente la memoria y la dignidad de quienes han enfrentado la violencia y la desigualdad, abrazando así sus raíces precolombinas, siendo esta una de las características por las cuales ha sido catalogado como uno de los artistas más importantes en Ecuador.

El arte de Guayasamín es un claro ejemplo de cómo la pintura puede trascender lo estético para convertirse en un acto de denuncia y memoria colectiva. Al abordar temas como la represión, la pobreza, la violencia política y las desigualdades sociales, su obra no solo refleja el dolor de los pueblos latinoamericanos, sino también su capacidad de resistencia y dignidad frente a la opresión. En este sentido, su producción artística funciona como un testimonio visual de su tiempo, que sigue interpelando al espectador sobre las problemáticas estructurales que aún persisten en la región. Su arte, profundamente humanista, no busca el espectáculo de la tragedia, sino la afirmación de la esperanza y la fortaleza de quienes, a pesar de las adversidades, continúan luchando por su identidad y sus derechos.

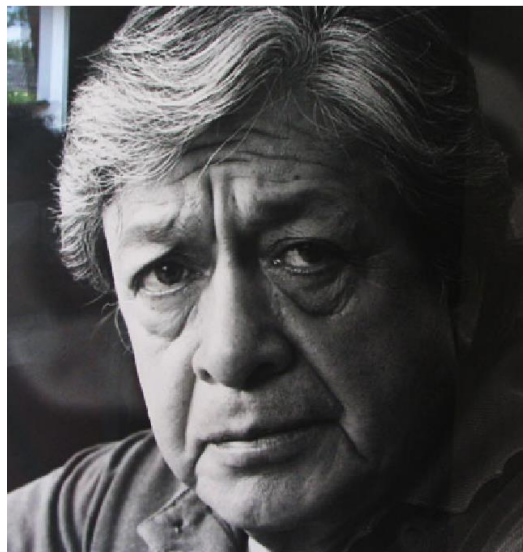

Figure 8: Oswaldo Guayasamín. Pintor ecuatoriano. Fuente: <https://erickgg.blogspot.com/2013/04/oswald-o-guayasamin.html>

Guayasamín define sus obras como expresionistas, sin embargo, no al modo europeo, sino abrazando sus raíces precolombinas, su ascendencia indígena siempre está presente en su arte, así como su empatía con los conflictos sociales de su época, tales como guerras mundiales, dictaduras latinoamericanas, entre otros eventos más, contra las que usa su arte como una denuncia. A lo largo de la historia, el arte ha sido un medio para exteriorizar las tensiones internas del ser humano frente a un entorno muchas veces adverso. Los movimientos artísticos, como el expresionismo, surgen precisamente de esta necesidad de representar las emociones profundas que desbordan la apariencia superficial de la realidad.

En este sentido, “El expresionismo pretende plasmar la cruda realidad y el sufrimiento humano. Se produce un conflicto entre el individuo y su realidad, encontrando en la espiritualidad una vía de escape.” (Campos, 2020, p.6). El expresionismo no solo expone el dolor y la angustia del ser humano ante un mundo hostil, sino que también revela la búsqueda de sentido más allá de lo tangible. Frente al sufrimiento, la espiritualidad surge como un refugio, permitiendo al individuo trascender su dura realidad y encontrar, en lo interior, una forma de resistencia y esperanza que les permita procesar las situaciones en su vida de manera más sencilla.

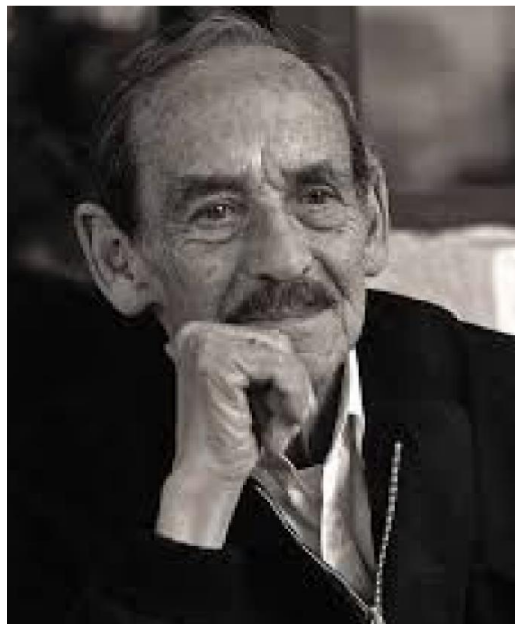

Figure 9: Eduardo Kingman. Pintor ecuatoriano. Fuente: <https://www.artecuador.com/Arte%20y%20cultura-eduardo-kingman-riofr-o-134-0.html>

Kingman, en gran parte de sus obras, busca representar el sufrimiento del ser humano, especialmente la injusticia social y el trabajo indígena, en sus pinturas se logran apreciar figuras humanas con actitudes de agobio y cansancio, Kingman pintaba manos en casi todas sus obras, buscando mediante ellas simbolizar lo que es el ser humano como tal, la mayor preocupación de Kingman es el ser humano, su situación en el mundo y su realidad interior, al igual que Guayasamín, las obras de Kingman tienen un componente de indignación y protesta social, buscando transmitir dicha indignación al espectador.

A través de su obra, Kingman logra trascender la mera representación visual para conectar profundamente con la dimensión emocional y social del espectador. Sus imágenes no solo reflejan los estragos de la violencia y la opresión, sino que invitan a una reflexión activa sobre la necesidad de transformación. En este sentido “El arte de Kingman no solo representa el deseo de liberarse de la muerte y la destrucción, también lo transmite a quienes lo observan, despertando en ellos ese mismo anhelo y la posibilidad de impulsarlos hacia una praxis liberadora.” (Chong, 2020, p.9).

Figure 10: Eduardo Kingman, *Agobio*. 1982. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Ecuador-Eduardo-Kingman-Agobio-S-dados_fig5_346920924

A través de sus obras, Kingman trataba de visibilizar al indígena pobre, sin educación y de origen humilde y explotado, personajes olvidados por nuestra sociedad ecuatoriana, socialmente, Kingman fue un artista introvertido, se rodeó de poetas y pinturas con quienes formó un grupo donde se dedicaron a luchar para que surgieran cambios de actitud, creando galerías y eventos artísticos en Quito y Guayaquil.

Así mismo, (Pastaz, 2023, p.3). en su investigación, nos evidencia cómo las obras de Eduardo Kingman, aunque reconocidas por su innovación dentro del arte ecuatoriano, no estuvieron exentas de la controversia, pues sus propuestas artísticas, profundamente crítica y comprometida con las realidades sociales, rompía con las expectativas

tradicionales de la época, generando tensión con los sectores burgueses y conservadores vinculados a las instituciones culturales.

En una época marcada por la fusión de influencias europeas y ecuatorianas, muchos artistas produjeron obras descontextualizadas, imitando estereotipos y modismos europeos. Sin embargo, Kingman se destacó por innovar y contribuir a la construcción de una identidad artística auténticamente ecuatoriana. A partir del compromiso social y expresivo en las obras de Eduardo Kingman, se evidencia cómo el arte no solo cumple una función estética o cultural, sino que también actúa como un medio profundo de comunicación emocional. Esta dimensión abre paso a explorar el arte desde su función psicológica, como vehículo para expresar, procesar y transformar las experiencias humanas más intensas.

El arte proporciona un espacio seguro en la que la persona, artista o no, puede expresar sus emociones más pesadas y difíciles, aquellas que no se pueden comunicar de forma verbal, mejorando su estado de ánimo y fortaleciendo su autoestima, el arte proporciona una conexión con otros artistas mediante actividades, ayudando así a combatir situaciones de aislamiento y soledad.

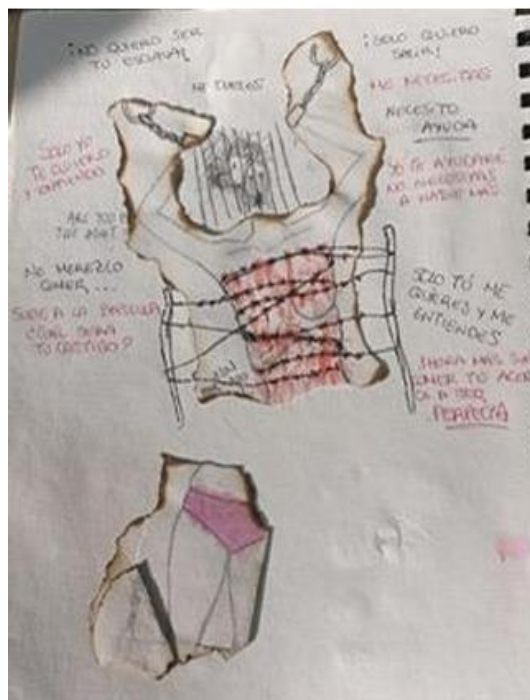

Figure 11: Paciente, mujer de 23 años con trastorno de personalidad y anorexia nerviosa Fuentes: https://psiquiatria.com/trabajos/usr_910439981.pdf

En esta secuencia de tres ilustraciones realizadas por la misma paciente, se pueden apreciar sus luchas internas y físicas contra sus trastornos, en la primera imagen, plasmada su primer día de ingreso, nos demuestra su batalla contra el trastorno límite de personalidad, representando su cuerpo en cadenas, rejas y alambre de espino, de manera que nos narra su aprisionamiento en su propio cuerpo, demuestra clara impotencia al no poder gestionar su inestabilidad emocional y pensamientos suicidas.

Figure 12: Paciente, mujer de 23 años con trastorno de personalidad y anorexia nerviosa. Su lucha contra el insomnio. Fuentes: https://psiquiatria.com/trabajos/usr_910439981.pdf

En la segunda imagen, la paciente usa este dibujo como un reflejo de lo que siente al sufrir insomnio, usando pintura facial característica de los soldados, representando mediante esta su constante lucha, ojos cansados y rojos de manera que se asemeja a la mirada de las mil yardas, conocido por ser un síntoma de angustia psicológica grave usualmente sufrida por veteranos de guerra al presenciar eventos traumáticos de alto impacto.

Figure 13: Paciente, mujer de 23 años con trastorno de personalidad y anorexia nerviosa. Mejoría en su visión del mundo. Fuentes: https://psiquiatria.com/trabajos/usr_910439981.pdf

En la tercera imagen, sin embargo, nos demuestra una clara evolución, partiendo desde la angustia y el sufrimiento hacia una vista del mundo más clara e incluso serena, una visión externa a su batalla contra sus trastornos, la paciente nos deleita con un dibujo de un paisaje montañoso iluminado tenuemente por la luz de la luna en medio del vasto cielo nocturno.

CAPÍTULO II

II. Concepción de la obra artística

Definición de la obra

La propuesta artística hace énfasis a cómo se ha usado el arte como medio de ayuda para la mejora de la salud mental usando la pintura expresionista como herramienta para la representación de la obra, para esta propuesta nos enfocaremos específicamente en el estilo expresionista alemán, donde, a diferencia del expresionismo abstracto que se enfoca en la distorsión de la realidad, se caracteriza por su naturaleza más subjetiva y emocional de la realidad. Asimismo, una obra de arte expresiva encarna la emoción de la persona que la confeccionó a través de un modo particular, y es esta realización la que interesa al público. Al involucrarse en una experiencia creativa, el individuo transforma un objeto cotidiano o una vivencia o idea en una obra con significado y esto es lo que la constituye en obra de arte. (Castro, 2017, citado en, Hernández-Mella, y otros, 2020, p.7).

La intención de la propuesta artística es representar por medio de la pintura expresionista al estilo alemán, usando la técnica del acrílico sobre lienzo, los efectos físicos y mentales positivos que la práctica de esta disciplina provee a quien la practique, usando como “personaje principal” una figura humana.

Según Zlydneva (2023), la pintura expresionista alemana de los años veinte incorporó tensiones dramáticas, composiciones en movimiento y formas simplificadas para transmitir un sentido visceral de vida emocional y colectiva, añadió también que, esta estética refleja la capacidad de la pintura expresionista para representar contenido psicológico profundo, situando al cuerpo y la forma visual como canal de introspección y significado emocional.

De la misma manera, con esta pintura se tendrá un acercamiento personal por medio del autorretrato, considerando que la mejor manera de transmitir y representar el mensaje es mediante la introspección, narrando en primera persona y desde la experiencia personal cómo el arte ayuda a la regulación de las emociones y por lo tanto a la mejoría de la salud mental u estado de ánimo.

Para esta propuesta, además, se va a centrar en la visualización de los trastornos de depresión y ansiedad, este enfoque se debe a que ambos trastornos, además de ser los más comunes, son aquellos que viven debajo del estigma social, si bien el objetivo de la obra es dar a conocer el arte como una herramienta terapéutica profesional y personal, también se busca abrir paso a la empatía hacia estos grupos de personas.

En el artículo *Ansiedad: Revisión y delimitación conceptual* nos explica que los síntomas cognitivos asociados a la ansiedad abarcan sensaciones de temor, preocupación constante, percepción de falta de control, problemas para concentrarse y recordar, dificultades para pensar con claridad, así como experiencias de irrealidad o desconexión con uno mismo, exponiendo así a la ansiedad como un limitante que influye negativamente en la vida de la persona que lo padece, entre esas, afectando la forma de relacionarse, razonar e incluso la manera en la que se ve a sí misma y su alrededor, por este motivo, es importante hacer visible la existencia de este trastorno, para así generar un cambio en la manera de verlo. (Kuaik y Ilglesia, 2019, p.6).

(Acosta y López., 2024.) En su estudio nos señalan con preocupación la alta prevalencia de la ansiedad en la población actual, manifestando así mismo que, según datos de la *Organización Mundial de la Salud (OMS)*, los trastornos de ansiedad constituyen la enfermedad mental más común, afectando a millones de personas alrededor del mundo, de manera que el arteterapia se establece como una intervención altamente valiosa para el tratamiento de esta, incentivando a las personas a hacer una introspección por medio de los distintos tipos de arte, tales como la música, el dibujo o la pintura, explorando así sus emociones de manera segura y facilitando el procesamiento de situaciones difíciles.

En la revista *Arte, Individuo y Sociedad*, nos manifiesta que, a pesar de que el arte no tiene la capacidad de sanar ni de transformar el mundo por completo, puede aportar en el bienestar de las personas que atraviesan momentos complejos, brindándoles apoyo para afrontar y superar esas dificultades. La pintura a nivel global, además de ser considerada un medio donde el artista plasma ideas mediante pinceladas y colores, también es reconocida por buscar transmitir emociones, vivencias personales y situaciones en el entorno diario que se relacionan abiertamente con la salud mental, dado que son situaciones que ocurren dentro del concepto del artista o autor de la obra. (Mansoa, 2023, p. 734).

Según nos explica (Cantalapiedra., et al, 2024) La arteterapia es una práctica que aprovecha el proceso creativo con fines terapéuticos. Se apoya de herramientas del arte para generar transformaciones profundas en las personas y fortalecer su bienestar emocional y mental. En otras palabras, a través del arte, las personas pueden exteriorizar sentimientos y pensamientos que a veces son difíciles de expresar con palabras. Este proceso creativo no solo ayuda a aliviar tensiones emocionales, sino que también permite a quienes lo practican descubrir nuevas formas de comprenderse y enfrentar sus problemas.(p.2)

Fundamentación teórica de la obra

El planteamiento de esta investigación se centra en la visualización de la salud mental, principalmente en los trastornos de depresión y ansiedad haciendo uso de la pintura expresionista al estilo alemán, una técnica que permite transmitir sentimientos y emociones de la manera más pura y cruda posible, como una herramienta para transmitir y generar una reacción en el público espectador, al mismo tiempo, se busca “vender” a la pintura como una herramienta terapéutica, tanto profesional como personal.

Para lograr este objetivo, se hará uso de el desnudo, el cual, Waldrep (2020) en su investigación, *The Body of Art*, nos manifiesta que, la representación del cuerpo desnudo en el arte ha sido usado en el arte como un medio para expresar, no solo la belleza o el erotismo, sino tambien para exponer conceptos culturales, filosóficos y emocionales profundos, también nos explica que, más allá de la anatomía, el cuerpo en el arte funciona como un vehículo simbólico que articula la identidad y lo humano.

Según expone Núñez, el método SPEX, también conocido como experiencia de autorretrato, se presenta como una estrategia artística con fines transformadores a nivel social. Este enfoque pone en valor las emociones difíciles o dolorosas, interpretándolas como señales de carencias internas que requieren atención. A través del proceso creativo, se fomenta la exploración de dichas emociones, promoviendo su reconocimiento y validación, este método destaca la importancia de no reprimir lo que se siente, sino de canalizarlo mediante el arte. Así, el autorretrato se convierte en un medio para reflexionar

sobre la experiencia personal. En conjunto, el método busca generar conciencia individual que repercuta en el entorno social. (Núñez, 2021.).

Por ende, el estudio realizado por (García y López-Ruiz, 2024), nos manifiesta que, la educación artística no solo ofrece recursos para fomentar la reflexión y el diálogo, sino que también impacta en el ámbito emocional de los estudiantes. A veces, el profesor puede desempeñar un papel importante al influir positivamente en la relación que los alumnos tienen consigo mismos, lo que a su vez mejora sus vínculos con el entorno.

A través de la pintura expresionista es la herramienta principal que se usará en esta propuesta artística, debido a su función natural de representar la realidad, en este caso, la realidad vivida por las personas que padecen de algún trastorno depresivo o de ansiedad, las consecuencias de la falta de apoyo psicológico y familiar, así como el uso del arte como un refugio o regulador de emociones.

“Actualmente, en el contexto ecuatoriano, se advierten cifras más altas de cuadros de depresión y suicidio en la población juvenil, sobre todo en la provincia de Tungurahua. A pesar de que las organizaciones internacionales hacen un llamado a los sistemas de salud para hacer frente a esta problemática, las acciones del día a día con los adolescentes que atraviesan problemas emocionales son pocas o nulas.” (Mayorga y Lascano, 2023, p.3).

Es debido a este índice que es importante representar los casos de depresión mediante obras artísticas en Ecuador, debido a que, en nuestro contexto, este tema sigue siendo tabú y señalado como algo de poca importancia, incluso habiendo casos donde la sociedad lo toma como una burla o una excusa para lo que llaman “ser sedentario” “vago” entre otros términos deplorables que restan y minimizan el sentir de la persona en cuestión.

CAPÍTULO III

III. Fases de construcción de la obra

Preproducción Artística

En el presente capítulo, se comenzará a desarrollar nuestra propuesta artística, realizando aproximaciones gráficas de lo que será la obra final, para comenzar este proceso se buscaron distintos referentes, acorde a la finalidad de la pintura a realizar, es decir, de acuerdo a la problemática y objetivos descritos en este proyecto, usando el expresionismo como herramienta clave para transmitir el mensaje buscado por medio de esta obra artística.

Según nos explica Ariza en su investigación, toda creación artística se basa en una teoría y un método, ya que los signos que la componen están cargados de significados sociales, culturales, políticos e incluso filosóficos, además de seguir formas específicas de construcción, estos conceptos son utilizados por el artista para dar forma a su obra, lo cual se refleja tanto en los aspectos técnicos como en el contenido y en la visión que transmite de la realidad representada, no obstante, tradicionalmente, no se le exige al artista explicar su obra, pues esta debe sostenerse por sí sola, la aplicación de teorías puede manifestarse por medio de la experiencia o el reconocimiento de los referentes e ideas que la inspiran. (Ariza, 2020.).

El planteamiento destaca la compleja relación entre teoría y práctica en la creación artística. Subraya cómo las obras están inevitablemente cargadas de significados socioculturales y cómo los artistas, aun sin proponérselo explícitamente, dialogan con referentes conceptuales al crear. Sin embargo, también apunta a una idea muy vigente: el arte no debería depender exclusivamente de explicaciones teóricas para sostener su valor estético o comunicativo. La obra debe tener autonomía y capacidad de generar sentidos diversos en el espectador.

La investigación realizada por Yao, Tian, Gao, Zhao, y Liu (2022), concluye que los factores psicológicos, en particular rasgos de la personalidad, influyen significativamente en la percepción visual del color en el contexto artístico, a través del análisis de pinturas,

evidenciaron que la experiencia emocional y el estado mental de las personas determinan cómo perciben la tonalidad, luminosidad y temperatura del color en una obra, reforzando de esta manera, la idea de que la expresión cromática en el arte no solo transmite estética, sino también emociones profundamente ligadas con la persona que los observa, la elección de colores a utilizar se realizó considerando todos estos factores, buscando que la obra contenga el alcance emocional que se espera al momento de ser expuesta.

Nasti en la revista *Art as the Commentary of Life*, nos manifiesta que el arte ha mejorado la vida humana no solo al crear objetos esenciales como vivienda, ropa o utensilios, sino al hacerlos más funcionales y estéticamente atractivos. La civilización actual refleja el aporte de los artistas quienes han transformado materiales simples en obras valiosas y han fomentado una profunda conciencia estética y, aunque el arte puede tener un componente ético o didáctico, su valor no depende de ser moralmente instructivo, además añade que, como sugiere Nicholson Baker, “se necesita el arte para amar la vida”, subrayando que arte y vida se nutren mutuamente. (Nasti, 2021, p. 20-2.)

Propuesta Artística #1

Figure 14: Aproximación gráfica 1. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Nicole Granda Chuchuca

Propuesta Artística #2

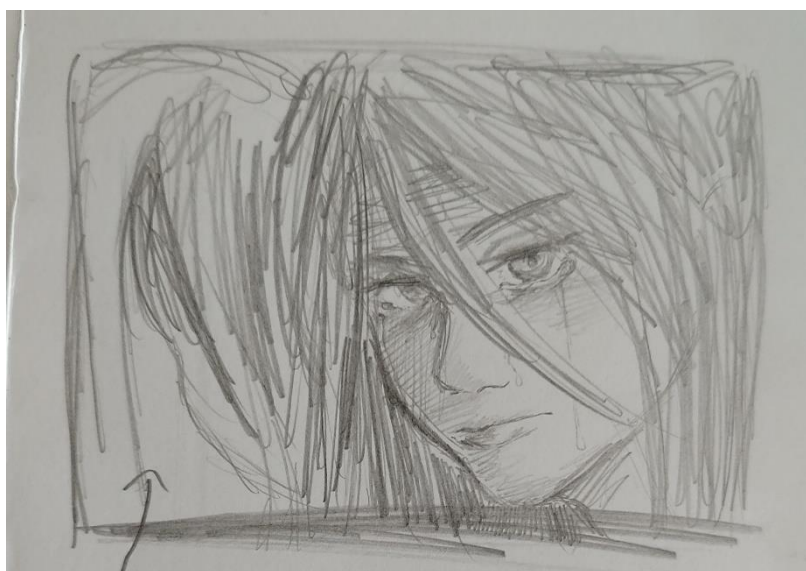

Figure 15: Aproximación gráfica 2. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Nicole Granda Chuchuca

El acto de crear parte de una estructura conceptual firme que orienta la construcción de un mensaje con valor y significado. La armonía visual se logra mediante el manejo intencionado de la forma, el volumen y las líneas, procurando siempre un equilibrio con el color, la proporción y la organización total de la pieza. Dentro de este proceso, la etapa de los bocetos adquiere gran relevancia, ya que funciona como un espacio de exploración y experimentación, donde se ponen a prueba diversas alternativas expresivas. Gracias a ello, la idea inicial se transforma de manera paulatina hasta concretarse en una propuesta artística definida y coherente.

Durante la realización de este boceto, se tomaron en cuenta varios factores, entre ellos, la relación entre el espejo y el personaje de la obra, esto con el objetivo de plasmar el acto de la introspección de una manera en la cual el espectador pudiese sacar conclusiones, en esta propuesta, catalicé específicamente el no querer observarse a sí mismo, el rechazo hacia lo reflejado en el espejo, dándole un sentido literal o uno más profundo donde el personaje en cuestión no termina de aceptarse, en otras palabras, evadiendo a quien le regresa la mirada, es decir, a sí misma, el objetivo de su mirada al espectador se debe a un intento de conectar el sentimiento de la tristeza y el deseo de ser vista.

Propuesta Artística #3

Figure 16: Boceto Final. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Nicole Granda Chuchuca

La propuesta final plantea una exploración visual del tema de la introspección mediante la representación de una figura femenina frente al espejo. Este recurso no solo funciona como elemento compositivo, sino como símbolo del autoconocimiento y la confrontación personal. El reflejo alude a la dualidad entre lo externo y lo interno, invitando al espectador a reflexionar sobre la relación entre la propia imagen y la construcción de la identidad. La obra, desde su sencillez formal, transmite una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad que enfatiza la importancia del diálogo interior como eje de la experiencia humana.

El gesto de mirarse refleja una pausa íntima, un instante de vulnerabilidad y honestidad en el que el yo interno y el yo reflejado se encuentran en un mismo plano. La desnudez de la figura no se interpreta como exposición erótica, sino como un acto de sinceridad radical: despojada de artificios, la protagonista se presenta tal como es, insinuando que el autoconocimiento solo es posible desde la aceptación plena de la propia fragilidad.

Desde lo compositivo, el encuadre cerrado y las líneas trazadas con firmeza, aunque con cierta espontaneidad, refuerzan la sensación de encierro y concentración, acentuando la idea de un espacio privado y personal. Los trazos, lejos de buscar un acabado pulido, transmiten movimiento y tensión, como si la introspección fuera un proceso inacabado, en constante transformación, de esta manera, la pieza se convierte en un acto de diálogo silencioso, donde el reflejo es a la vez testigo y espejo del alma, invitando a reconsiderar la relación entre identidad, percepción y autoconocimiento.

3.2. Producción Artística

Figure 17: Primer avance de la obra, colocación de colores sobre el lienzo, fondo y líneas de guía. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autor(a) Tiffany Granda.

Para la realización de la propuesta artística se utilizó un lienzo de 1 m x 80 cm, en el cual se representa el acto de la introspección, entendido como una acción de autoanálisis. Esta obra funciona como una metáfora del objetivo principal: emplear el arte como herramienta psicológica. El simple hecho de plasmar emociones profundas mediante pinceladas y colores en un lienzo constituye, en sí mismo, un ejercicio de análisis personal.

Para llevar a cabo este trabajo se aplicaron los conocimientos adquiridos en las áreas de Dibujo y Pintura, utilizándolos para representar de manera precisa el mensaje que se desea transmitir con este proyecto.

A su vez, se buscó generar empatía con el público en torno a la importancia de la salud mental en la vida cotidiana, invitándolos a realizar un ejercicio de introspección a través de la pintura como herramienta expresiva y reflexiva.

La presente obra artística se encuentra basada en un autoanálisis personal, en el que se puso en práctica el objetivo de este proyecto, incentivar el uso del arte como herramienta

para mejorar la salud mental, haciendo uso del autorretrato para dar el primer ejemplo de lo efectivo y liberador que el simple acto de apoyarse en esta disciplina puede resultar.

Figure 18: Colocación del color sobre el lienzo. 2025. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. Fuente: Autora Tiffany Granda.

Figure 19: Corrección de Color. Tiffany Nicole Granda Chuchuca. 2025. Fuente: Nicole Granda Chuchuca.

Edición final de la obra

Maisarah y Binti (2024) en su investigación titulada, *Self-Reflection as a Mediator Between Solitude and Identity Development*, nos manifiestan que la autorreflexión ha demostrado ser un proceso clave respaldado por diversos estudios. Cuando se practica de forma estructurada, favorece el desarrollo de la conciencia sobre los propios pensamientos, mejora la regulación emocional y permite una exploración más profunda del mundo interior. Estas capacidades están estrechamente ligadas a la construcción y comprensión de la identidad personal.

Figure 20: *Habla tu espejo*. Tiffany Nicole Granda Chuchuca 2025. Fuente: Autor(a) Tiffany Granda

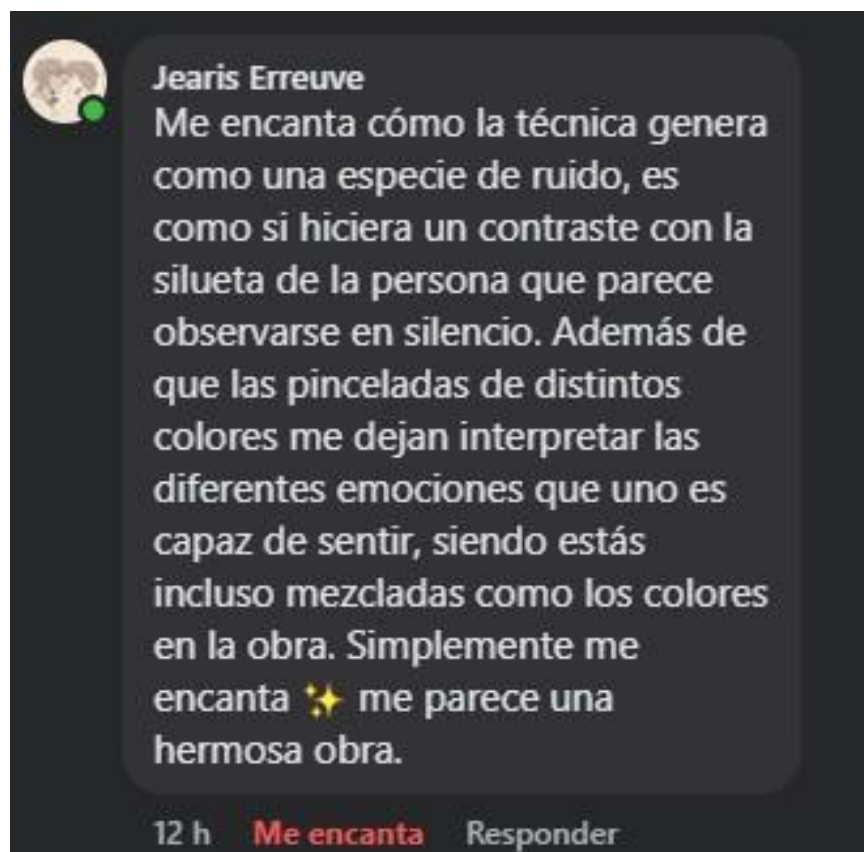
La propuesta artística utiliza la introspección y el autoanálisis, mostrando el arte como herramienta psicológica. A través del autorretrato y técnicas de dibujo y pintura, se busca transmitir la importancia de la salud mental y fomentar la empatía del público hacia el uso del arte como medio reflexivo y terapéutico.

CAPÍTULO IV

4. Discusión Crítica.

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

Este trabajo surge de la necesidad de explorar y comprender mis propios estados emocionales. A través del arte, encontré una forma de dar salida a pensamientos y sensaciones difíciles de explicar con palabras. Al plasmar mi cuerpo como parte de la obra, la experiencia se vuelve íntima y significativa, convirtiéndose en un ejercicio de introspección profunda. Inspirada en el lenguaje expresionista, esta propuesta no solo representa una carga emocional personal, sino que también busca generar un espacio de empatía y diálogo en torno a la salud mental. La pintura, en este caso, actúa como un canal para liberar, transformar y compartir aquello que muchas veces se guarda en silencio.

Alec Ean

Que hermosa obra! 🤩 Me encanta la manera en la que los colores resaltan y contrastan alrededor, la fusión de esos colores y la desnudez no solo física, es como la muestra de algo más profundo<'3 Hiciste un trabajo increíble Sou! 💙

10 h Me encanta Responder

Ganju Yi

Quedo muy hermoso, es increíble como lograste expresar y plasmar completamente tus emociones en el dibujo 💕

13 h Me encanta Responder

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este trabajo ha permitido demostrar cómo el arte, entendido desde su dimensión psicológica, se constituye en un medio capaz de vehicular emociones, experiencias internas y procesos de autoconocimiento. La expresividad plástica, basada en la intensidad del trazo, la fuerza del color y la distorsión intencional de la forma, se convierte en una herramienta que trasciende lo estético para situarse en el ámbito de lo psicológico, donde lo subjetivo y lo emocional encuentran un cauce de manifestación.

La introspección, eje central de la propuesta final, encuentra en la pintura expresionista un medio idóneo para su representación. Lejos de buscar la fidelidad visual o la mimesis de la realidad, este lenguaje enfatiza la experiencia interna y la carga afectiva del momento creativo. La imagen de la joven frente al espejo es un ejemplo claro de esta intención: el espejo funciona como metáfora del diálogo interior, mientras que la desnudez se interpreta como un acto de honestidad y despojamiento emocional. En este sentido, la obra no solo comunica una experiencia individual, sino que abre la posibilidad de una identificación colectiva, donde el espectador también se confronta con su propia dimensión psicológica.

Asimismo, el trabajo confirma que el arte cumple una función terapéutica y comunicativa, al ofrecer un canal de expresión que permite procesar emociones y reflexionar sobre la identidad. La pintura expresionista, por su carácter subjetivo y directo, actúa como puente entre el mundo interno del creador y la percepción externa del público, logrando una resonancia que va más allá de lo formal. La función psicológica del arte, entonces, no se limita a un ejercicio estético, sino que se consolida como un espacio de catarsis, de autoconocimiento y de construcción simbólica.

En conclusión, puede afirmarse que la pintura expresionista, al privilegiar la emoción sobre la forma, se establece como un medio representativo privilegiado para explorar y visibilizar la función psicológica del arte. Esta investigación y propuesta final demuestran que el acto creativo, cuando se fundamenta en la sinceridad emocional y en la búsqueda introspectiva, no solo produce una obra plástica, sino también una experiencia transformadora que enriquece tanto al creador como al espectador, reafirmando así el valor del arte como instrumento de sanación, reflexión y comunicación universal.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, M. L., & López., J. K. (26 de Noviembre de 2024). Arteterapia como técnica de reducción de la ansiedad. *Revista electrónica del desarrollo humano para la innovación social (CDHIS)*, Vol. 11, Num. 22, 8. ISSN 2448-7422 Obtenido de <https://cdhis.org.mx/index.php/CAGI/article/view/243>
- Ariza, S. (25 de Septiembre de 2020). De la práctica a la investigación en el arte contemporáneo, producir conocimiento desde la creación. *Arte, Individuo y Sociedad*. doi:<https://doi.org/10.5209/aris.68916>
- Campos, C. G. (2 de marzo de 2020). Más allá de Europa: el expresionismo en la obra de Oswaldo Guayasamín, un análisis comparativo. *Revista Eviterna, Universidad de Málaga*. doi:10.24310/Eviternare.v0i4.8184
- Cantalapiedra, M. J., Pices, A. M., Tobajas, E. D., García, M. S., Lobo, C. D., Barriga, N. N., . . . Ruiz., E. P. (2024). Utilidad del dibujo y la pintura en pacientes de salud mental ingresados en unidad de hospital general. *Psicología.com*, Vol 28. ISSN 1137-8492. Obtenido de https://psiquiatria.com/trabajos/usr_910439981.pdf
- Chong, V. (25 de Agosto de 2020). Teología y liberación en el arte de Eduardo Kingman. *Theologica Xaveriana, Pontificia Universidad Javeriana*, 19. doi:10.11144/javeriana.tx70.tlaek
- Elena Guardiola, & Josep-Eladi Baños. (16 de Noviembre de 2020). ¿Y si prescribimos Arte? El papel del arte en la mejora de la salud y el bienestar. doi:<https://doi.org/10.14201/rmc2020163149153>
- Chen, Z., y Tan, Y. (2020). On the Meaning of "Painting" in Painting. *Academic Journal of Humanities & Social Sciences*, Vol. 3, 32-36. doi:10.25236/AJHSS.2020.030505
- Frick, M. (18 de Agosto de 2014). *El expresionismo en la pintura latinoamericana: transferencias y trascendencia*. Obtenido de Universidad Pablo Olavide. ISSN 0214-8293. Obtenido de <https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/view/1949/3875>
- García, L. A., & López-Ruiz, D. (13 de Junio de 2024). Intervenciones artísticas como reflejo de introspección en la adolescencia. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 10. doi:10.5209/arte.94258
- Hernández-Mella, R., D'Meza-Pérez, P., Ramírez-Jiménez, N., Morel-Camacho, J., Peña-Lantigua, L., & Oliver-Sterling., C. (2020). El arte y su poder transformador

inconsciente, emociones y creación según la perspectiva junguiana. *Ciencia y Sociedad*, Vol.44, No.1. doi:<https://doi.org/10.22206/cys.2020.v45i1.pp25-34>

Kemp, G. (07 de Septiembre de 2020). The Artistic Expression of Feeling. *Philosophia*, 49, 315-332. doi:<https://doi.org/10.1007/s11406-020-00252-z>

Kuaik, I. D., & Iglesia, G. d. (Junio de 2019). Ansiedad: Revisión y delimitación conceptual. 8. doi:<https://doi.org/10.18774/0719-448x.2019.16.1.393>

Maisarah, S., Muñoz, N., & Binti Zulkifli, N. (1 de Octubre de 2024). Self-Reflection as a mediator between solitude and identity development. *Journal of Assessment and Research in Applied Counseling*, 231. doi:10.61838/kman.jarac.6.4.27

Mansoa, A. (30 de Marzo de 2023). Arte y contexto social. *Arte, Individuo y Sociedad*, 4. doi:10.5209/aris.84749

Mayorga, M. G., & Lascano, M. M. (12 de Junio de 2023). Relación entre depresión y riesgo suicida en adolescentes de Tungurahua. *Revista Científica de docencia, investigación y proyección social, AXIOMA*, 7. doi:<https://doi.org/10.26621/ra.v1i28.866>

Nasti, S. M. (30 de Agosto de 2021). Art as the Commentary of Life. *The Creative Launcher*, Vol. 6 (3), 20; 21. doi:10.53032/TCL.2021.6.3.04

Núñez, C. (25 de Mayo de 2021). The self-potrait experience (SPEX), una herramienta artística para la transformación individual y social. *Revistas Científicas Complutenses*, Vo. 16, 12. doi:10.5209/arte.72095

Pastaz, J. M. (05 de Septiembre de 2023). Eduardo Kingman Riofrío y el aporte a la cultura artística ecuatoriana. *Educación, Arte, Comunicación: Revista Académica e Investigativa*, 8. ISSN 1390-9029. Obtenido de <https://revistas.unl.edu.ec/index.php/eac/article/view/2000/1314>

Pilco, J. J., López, L. K., & Álvarez., A. N. (1 de julio de 2021). Significado social y cultural de dos obras pictóricas de Oswaldo Guayasamín. *Mayéutica revista científica de humanidades y artes, Universidad Nacional de Chimborazo*, 9. ISSN 2343-6158. Obtenido de <https://revistas.uclave.org/index.php/mayeutica/issue/view/227>

Rocca, C. P. (2017). *Marianne Werefkin and the Women Artists in Her Circle*. Brill. doi:https://doi.org/10.1163/9789004333147_012

Rosero Enríquez, P. A. (15 de Julio de 2024). El impacto de la pintura expresionista en la creatividad de los estudiantes. *Revista Diversidad Científica*, Vol. 4 No. 2. doi:10.36314/diversidad.v4i2.124

- Navarrete Torres, R., & Del Río Diéguez, M. (2025). Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. *Arteterapia*, Vol. 20, 16. doi:<https://doi.org/10.5209/arte.97953>
- Waldrep, S. (13 de Julio de 2020). *The Body of Art. Representing Body*, Vol. 1, 62-87. doi:<https://doi.org/10.65339/cmj.v1i2.2>
- Yao, C., Tian, T., Gao, C., Zhao, S., & Liu, Q. (29 de Septiembre de 2022). Visual Performance of painting colors based on psychological factors. *Frontiers in Psychology*, 1-14. doi:[10.3389/fpsyg.2022.966571](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.966571)
- Zlydneva, N. (13 de Octubre de 2023). The concept of life in sovietic art history and paintings of the 1920's. *Semiotic Models in the Cross-Cultural Space: Balcano-Balto-Slavica*, 19-33. doi:[10.5937/ZbAkU2311019Z](https://doi.org/10.5937/ZbAkU2311019Z)