

**ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES
“DIEGO QUISPE TITO” DEL CUSCO**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO
Vicerrectorado de Investigación
Facultad de Artes Visuales**

**Creación de cuadros bajo la influencia psicológica de la música en el
artista**

Asesor de Especialidad : Mag. RICHARD PERALTA JIMENEZ

Asesor Metodológico : Dr. ENRIQUE ALONSO LEON MARISTANY

Tesis presentada por el bachiller:

ADRIAN EDUARDO GASTAÑAGA PALOMINO

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Artes
Visuales en la especialidad de: Dibujo y Pintura.

Cusco, 2021

Anexo N° 01

INFORME DE ORIGINALIDAD

EL QUE SUSCRIBE, ASESOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS TITULADO	
Creación de cuadros bajo la influencia psicológica a la música en el arte	
Presentado por:	Adrian Eduardo Gastanaya Palomino DNI, N°: 46809085
Para optar el título profesional/grado académico de:	Licenciado en Artes Visuales
Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por	(3) veces
Mediante el Software Antiplagio y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de	(15) %

EVALUACIÓN Y ACCIONES DEL REPORTE DE COINCIDENCIA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL, TESIS

PORCENTAJE	EVALUACIÓN Y ACCIONES	Marque con una (X)
Del 1 al 25%	Nivel de similitud de fuente aceptable	X
Mas de 26 %	Devolver al usuario para las correcciones	

Por tanto, en mi condición de asesor metodológico, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, de de 202...

Firma

Post firma

Richard Peralta Jiménez

Apellidos y nombres

DNI, N°:

23984539

ORCID del Asesor

0000-0002-8179-6770

Se adjunta:

1. Reporte del porcentaje de coincidencias por el Sistema Anti plagio.
2. Reporte general de coincidencias por el sistema anti plagio en formato PDF

Creación de cuadros bajo la influencia psicológica de la música en el artista

INFORME DE ORIGINALIDAD

15%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	4%
2	riunet.upv.es Fuente de Internet	2%
3	esteticamar.blogspot.com Fuente de Internet	2%
4	Submitted to Universidad Nacional Diego Quispe Tito Trabajo del estudiante	1%
5	www.taringa.net Fuente de Internet	1%
6	idoc.pub Fuente de Internet	1%
7	core.ac.uk Fuente de Internet	<1%
8	communisense.blogspot.com Fuente de Internet	<1%

A las personas que a lo largo de mi vida estuvieron siempre presentes apoyándome y valorando mi trabajo artístico, a mis padres quienes más se esforzaron y lucharon por ver mis metas logradas, a mis profesores que guiaron mi vocación y dedicación, a mis amigos que estuvieron presentes durante todo el camino.

RESUMEN

El artista es un ser sensible por excelencia. En el desarrollo de experiencias emocionales en las personas, la sensibilidad es parte muy importante de su crecimiento y formación mental, es por esto que la *percepción auditiva* influye completamente en la psicología del ser humano, desde los *sonidos* más simples y monófonos como el golpe de una piedra contra el suelo hasta los más complejos y polifónicos como una orquestación filarmónica o una horda de aplausos de una gran multitud; cada *sonido* se genera de forma única y particular, por lo cual cada *sonido* posee una personalidad diferente y también es percibido de forma diferente por cada ser vivo que lo distingue. El *lenguaje sonoro* existe por naturaleza, la formulación de *sonidos* y la recepción varía de acuerdo a la especie y formación de cada ser vivo; de esta forma, la *música* viene a ser una de las fuentes de comunicación más primitivas, complejas, sublimes y exclusivas del ser humano, quien es capaz de crear, emitir y decodificar melodías, como también de crear y ejecutar instrumentos musicales de diferentes tipos. De esta manera, se puede comprender que la *música* influye psicológicamente en todo ser vivo; entonces, el ser humano desarrolla experiencias emocionales de acuerdo a la *música* que escucha; así, el artista -por su naturaleza- percibe de forma más completa cualquier influencia externa, a esto se le conoce como *sinestesia*, que influye en su creatividad. La pintura; es una gran rama de las artes plásticas, en la que el artista se expresa mediante el color y la forma; así pues, el artista plástico que se dedica a la especialidad mencionada percibe la *música* y es capaz de interpretarla mediante su expresión, de forma onírica y contemporánea. Esta investigación demuestra mi sensibilidad frente al espacio sonoro en el que me encuentro, y la forma expresionista con la que intento representar mis sentimientos.

Arte, lenguaje sonoro, sinestesia, pintura, investigación artística.

SUMMARY

The artist is a sentient being par excellence; In the development of emotional experiences in people, the *sensitivity* is a very important part of their growth and mental formation, that is why *auditive perception* completely influences the psychology of the human being, from the simplest and monophonic *sounds* such as the blow of a stone against the ground even the most complex and polyphonic like a philharmonic orchestration or a horde of applause from a great crowd, each *sound* is generated in a unique and particular way; therefore, each sound has a different personality and is also perceived differently by each living being that perceives it; the *language of sounds* exists by nature, the formulation of *sounds* and the reception varies according to the species and formation of each living being; In this way, *music* becomes one of the most primitive, complex, sublime and exclusive sources of communication for human beings who are capable of creating, emitting and decoding melodies, as well as creating and executing musical instruments of different types. In this way, it can be understood that music psychologically influences in every living being; then the human being develops emotional experiences according to the *music* he listens to, therefore, the artist by his nature perceives any external influence more fully, this is known as *synesthesia*, which influences his creativity. The painting; It is a great branch of the plastic arts, in which the artist expresses himself through color and form, therefore, the plastic artist who dedicates himself to the aforementioned specialty perceives music and is capable of interpreting it through its expression, dreamlike and contemporary, this research demonstrates my sensitivity to the sound space in which I find myself, and the expressionist way I try to represent my feelings.

Art, sound language, synesthesia, painting, artistic research.

INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de esta investigación tiene el propósito de resaltar la influencia de la música en el proceso creativo del artista plástico, para lo cual se consideraron y seleccionaron diez canciones que influyeron de manera crucial en mi proceso creativo; pues uno de los objetivos de esta investigación es mostrar objetivamente la influencia que la música puede tener sobre el estado emocional del ser humano. Por ello, la presente investigación tiene por objetivo dar a conocer la influencia de solo diez canciones importantes en mi vida, para impactar al público con el ejemplo de las grandes obras que son, expresadas mediante obras de arte pictóricas y expuestas para que todo espectador pueda conocerlas y escucharlas.

El propósito principal es mostrar al público mi sensibilidad y las emociones que la música produce en mí, mediante la pintura, el cromatismo empleado y la composición varían ampliamente, debido a las canciones escogidas para ser representadas en obras visuales.

Las canciones elegidas son variadas tanto en género como en lugar de procedencia, por lo cual el trabajo auditivo -es decir su producción- es individual, por ello al ser representadas en obras pictóricas visuales, también varía el género pictórico y la producción de cada cuadro individualmente.

La presente tesis cuenta con cuatro capítulos.

El primer capítulo parte del diseño de investigación, en este se plantea el problema, se formulan los objetivos, se justifica el trabajo a nivel teórico y a nivel metodológico y la viabilidad de la investigación. Dentro del primer capítulo también se encuentra el diseño y metodología de investigación donde se ubican los procesos creativos por apreciación y por expresión; por último, se describe el tipo de investigación y la metodología.

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco de referencia en los planos históricos, teóricos y conceptuales, adjuntando a estos un glosario de términos donde se encuentra el significado de algunas palabras u oraciones específicas del tema tratado.

En el tercer capítulo, se encuentra el análisis denotativo y connotativo de las obras que realicé, mediante un proceso de segmentación y categorización, donde

se halla una guía de los instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones, en el que se ubica la valoración pragmática, la valoración paradigmática, la valoración social y del artista y el resumen de la investigación.

CAPÍTULO I

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. *Definición del problema*

La gente desconoce la influencia psicológica que los sonidos provocan en la mente del ser humano, especialmente el artista experimenta esta influencia y desconoce que la música afecta en todo lo que plasma y expresa.

1.1.2. *Descripción del problema*

Observé que el artista desconoce la importancia de la música y la influencia psicológica que esta genera al momento de crear una obra de arte.

Entendemos que la sensibilidad es un factor muy importante en el desarrollo del artista; por lo tanto, es importante conocer los factores externos que la afectan. Uno de los sentidos más influyentes en la sensación momentánea es el auditivo, de tal modo que el sonido será uno de los factores externos más importantes a tomar en cuenta al momento de ambientar el espacio de trabajo.

Lamentablemente este factor auditivo es uno de los menos pensados al momento de ambientar el espacio de trabajo y también al momento de crear una obra de arte.

El lenguaje sonoro yace en cada ser vivo existente por naturaleza, la formulación de sonidos y la recepción varía de acuerdo a la especie y formación de cada individuo; de esta forma la música viene a ser una de las formas de comunicación más primitivas, complejas y exclusivas del ser humano, quien es capaz de crear, emitir y decodificar melodías, como también de crear y ejecutar instrumentos musicales de diferentes tipos.

De este modo se puede comprender que la música influye psicológicamente en todo ser vivo, entonces el ser humano desarrolla experiencias emocionales de acuerdo a la música que escucha; por lo tanto, el artista, quien por su naturaleza percibe de forma más completa cualquier influencia externa, debería tomar en cuenta cada factor sensorial que influya en su creatividad.

El principal problema es que la mayoría de artistas no saben cuánto o cómo es que la música influye psicológicamente en sus creaciones, por lo que no

consiguen canalizar sus emociones adecuadamente, para conseguir los resultados deseados.

1.1.3. *Formulación gráfica del problema*

Figura 1

Expresión: Por la sensación que produce una canción, la cual puede interpretarse pictóricamente, mostrando el color que produce al escucharla y la composición de acuerdo a sus letras.

1.1.4. Formulación teórica del problema

Porque existe gente que desconoce la influencia de los sonidos en la mente del ser humano, y que mediante esta se puede mostrar la versatilidad de la inspiración que produce una pieza musical en el artista.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Mostrar la influencia psicológica que generan diferentes tipos de música en el ser humano (artista plástico) en el momento de crear una obra de arte.

1.2.2. Objetivos Específicos

1.2.2.1. Objetivo específico 1

Producir obras de arte en técnica mixta.

1.2.2.2. Objetivo específico 2

Indagar acerca de la psicología del artista y la psicología de los sonidos.

1.2.2.3. Objetivo específico 3

Exponer en la galería “Mariano Fuentes Lira” de la Universidad Diego Quispe Tito, ubicada en calle Marques N°271.

1.2.2.4. Objetivo específico 4

Mostrar al espectador la versatilidad de la música como fuente de inspiración para el artista.

1.3. Justificación

1.3.1. Justificación teórica

Mediante esta investigación observé que es necesario ambientar adecuadamente el lugar de trabajo, esto incluye el clima laboral (música) para un óptimo proceso creativo en la producción artística, debido a que el ser humano es sensible al arte por naturaleza.

1.3.2. Justificación Metodológica

Es necesario para la investigación utilizar los siguientes métodos:

- Método de observación, para recoger la información del uso de la música en la ejecución de una obra artística.
- Método de introspección, mediante este método se entiende la realidad y el significado de la información estética recogida.

- Método explicativo, porque nos permite ordenar de manera congruente la información recogida de la realidad para que sea entendida.

1.3.3. Justificación Práctica

Es necesario crear cuadros para poder mostrar la versatilidad de la influencia de la música.

Es necesario producir obras de arte con imágenes de lo que la música ayuda a componer mediante la audición y la imaginación.

1.4. Viabilidad

- a) Recursos materiales y recursos técnicos.

Se cuenta con los recursos técnicos y materiales suficientes para la investigación.

- b) Recursos financieros.

Se financió con recursos familiares.

1.5. Diseño y Metodología de Investigación

1.5.1. Diseño de Investigación

Procesos creativos por expresión.

1.5.2. Tipo de Investigación

Descriptiva, interpretativa y explicativa en procesos creativos por cada expresión.

1.5.3. Metodología

En el desarrollo de la investigación se ha empleado el método de la transformación de los elementos auditivos de la obra musical desde el punto de vista sinestésico para su análisis semiológico y semántico, la categorización de estos elementos y figuras para entender el código como la relación que existe entre la música y el color, para finalmente explicar el contenido y mensaje de la obra a través de un discurso valorativo.

CAPÍTULO II

REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco Histórico

2.1.1. *Historia de la Música*

La música nació junto con el hombre sapiente, desde que comenzó a desarrollar su intelecto e imitar sonidos de la naturaleza con objetos percutivos y sonidos bucales diferentes a los emitidos en su lenguaje, descubriendo y desarrollando nuevas formas de emitir sonidos, la música fue evolucionando y comenzó a ser utilizada en actividades ceremoniales.

No se sabe con exactitud cuándo empezó la música, pero los relatos populares cuentan que la música tuvo un “origen divino” y que su sonido representaba el mensaje de la naturaleza y del hombre. El ser humano sintió la necesidad de expresarse y de comunicarse. Buscaba cómo hacerlo: emitía ruidos, gritaba, gemía, imitaba, en fin, ansiaba un lenguaje, y ¡nació la música! Esto ocurrió hace aproximadamente 40 mil años, cuando el primer hombre (Homo Sapiens) fue capaz de imitar los sonidos de la naturaleza, que eran diferentes a los que hacía cuando estructuraba su lenguaje. A este hombre se le conoce como Homo musicus. Así, la música fue el medio de expresión colectiva de la vida diaria y estuvo presente en rituales funerarios, cacerías y ceremonias vinculadas a la fertilidad de la tierra. (Minedu, 2007, p 3).

Los instrumentos fueron evolucionando desde formas primitivas como la percusión y el viento con los que se podía generar diferentes tipos y formas de sonido, que comenzaron a utilizarse en actos de relevancia en la sociedad. El ser humano aprendió a ejecutar y crear los diversos tipos de instrumentos, los cuales varían también de a cuerdo a la localidad en la que se encuentre la persona.

Los primeros instrumentos musicales se crearon hace más de dos millones y medio de años (Paleolítico Inferior), cuando el hombre aprendió a crear utensilios de piedra y hueso. Con ellos logró obtener sonoridades, ya fuera soplando, entrechocando o, bien,

frotando. El ser humano exploró sonidos utilizando objetos, como hojas, sus labios o sus dientes. Así, por ejemplo, el rombo, que consistía en una pieza plana de hueso o piedra con un agujero en uno de sus extremos, en el que se ataba una cuerda. El instrumento producía un zumbido al hacerlo girar con el brazo en alto y por encima de la cabeza. Fue usado para rituales nocturnos que evocaban a los espíritus. (Minedu, 2007, pp 3-4).

2.1.2. Historia de la Psicología

2.1.2.1. Etapa pre-científica

La psicología no nació como una ciencia, sino como una rama de la filosofía en la cual se enfocaba solo en comportamientos y emociones, “Tiene sus primeros aportes en los filósofos griegos y que se extiende hasta acercarse al último cuarto del siglo XIX; durante la etapa precientífica no se enfoca específicamente el estudio de la vida mental ni de la conducta humana” (Salinas Garcia, 1978, p 224).

2.1.2.2. Etapa científica

Según Salinas, la psicología se convierte plenamente en una rama de la ciencia cuando se funda el primer Laboratorio de Psicología: “Se inicia cuando Wilhelm Wundt funda el primer Laboratorio de Psicología en la Universidad de Leipzig, Alemania (1879)” (Salinas Garcia, 1978, p 224).

Su inicio como rama de la ciencia no fue momentáneo, ya que tuvo precedentes estudios científicos de modo experimental: “Sin embargo ya antes *Weber* había aplicado el método experimental para estudiar las relaciones entre la intensidad del estímulo [estímulo] y la capacidad sensorial para advertirla.” (Salinas Garcia, 1978, p 225).

Consecuente con los primeros experimentos psicológicos de *Weber*, comenzó con claridad una búsqueda entre la relación de la psicología con la ciencia, por lo cual: “*Fechner*, dándose cuenta de la importancia de este descubrimiento, había visto en éste la posibilidad de establecer la relación matemática entre lo físico y lo psíquico y se había dedicado a investigarla llegando a elaborar una ley psico-física.” (Salinas Garcia, 1978, p 225).

2.2. Marco Teórico

2.2.1. La creatividad

Según Philipp Lersch en su libro *Estructura de la Personalidad*, dentro de lo que titula: *Las vivencias pulsionales transitivas a las tendencias creadoras*, nos dice que la creatividad es un impulso que siente el hombre, donde hace diferencias entre el pensamiento y la acción creativa; es decir, la acción de crear o impulso creativo solo existe cuando se trabaja en algo; hay una diferencia entre el impulso a la actividad y la acción creativa en el momento que se trabaja, a esto se suma también la evolución del ánimo. En resumen, la creatividad llega cuando realizas el trabajo y esta acrecienta el ánimo por culminarlo:

El impulso a la actividad y el impulso creador se diferencian también esencialmente por el fenómeno de la aplicación. Sólo podemos hablar de este cuando se trabaja en algo. ... La diferencia ya señalada entre el impulso a la actividad (como vivencia pulsional de la vitalidad) y el impulso creador (como vivencia pulsional transitiva) se ve también claramente en la evolución anímica. La tendencia a la actividad precede a la de la creación. (Maristany, 2015)

Ausbel, Novak y Hanesian nos explican la relación entre la creatividad y la persona creativa, donde nos indican que la creatividad es una capacidad especial que pocas personas poseen, la persona creativa tiende a poseer una buena capacidad de concentración y manejar su trabajo de forma disciplinada, por lo general es intelectual y desarrolla mejor sus capacidades, todas esas características contribuyen al crecimiento y dan forma a la creatividad; así, convertir esta capacidad en un trabajo creativamente bien logrado:

La creatividad es una capacidad particularizada y sustancial, mientras que las capacidades creativas comúnmente medidas son funciones de apoyo a la intelectualidad y la personalidad que, como la inteligencia general y la capacidad de concentración disciplinada, contribuyen a darle expresión a la creatividad; esto es convierten a las potencialidades creadoras en logros creativos. (Maristany, 2015)

La persona creativa es capaz de desarrollar diferentes capacidades que acompañan a su capacidad creativa como componentes de su intelecto y su desarrollo intelectual.

Una variedad de autores nos hablan de este tema, entendiendo que la psicología ayuda para determinar en las capacidades algunos componentes que nos guíen para poder abordar este tema e iniciar el proceso de apreciación de la obra estética a través de identificar la capacidad creativa mediante estos elementos como mencionan Ausubel, Novak y Hanesian (1995) "...Estos aspectos de desempeño intelectual probablemente abarquen rasgos componentes o capacidades como la originalidad, la redefinición, la flexibilidad adaptativa, la flexibilidad espontánea, la fluidez verbal, la riqueza de expresión, la fertilidad asociativa y la sensibilidad a los problemas." (Maristany, 2015)

Las características que distinguen a una persona creativa son notables y particulares, personalmente prefieren conocer nuevas experiencias y están abiertas al cambio, ya que su inquietud de crear los lleva constantemente por nuevos caminos y nuevos problemas para resolver. Su principal característica es su originalidad para crear y resolver todo lo que se presente, poseen diversos intereses y viven en constante estado de curiosidad.

Se ha realizado considerables investigaciones sobre las características de la personalidad de quienes, estimados por jueces competentes han resultado ser individuos creadores en el arte, la arquitectura, la literatura y las ciencias. En general, estos rasgos son consistentes con lo que podría esperarse de individuos originales y talentosos que han alcanzado el éxito y el reconocimiento en sus campos respectivos. Desde el punto de vista cognoscitivo, los individuos creadores tienden a ser originales, perceptivos, perspicaces, de juicio independiente, abiertos a las experiencias nuevas (especialmente desde dentro), escépticos y dotados de facilidad de palabra. Son flexibles de mente receptiva, intuitivos y tolerantes a la ambigüedad, poseen una amplia gama de

intereses, prefieren la complejidad y les interesa menos los detalles pequeños y las ideas prácticas y concretas que las ideas teóricas y las transformaciones simbólicas (Barron, 1963, 1968, 1969, Drevdahl, 1956; Drevdahl y Castell, 1958; MacKíndnon, 1960, 1961, 1962). (Maristany, 2015).

2.2.2. *La Psicología*

En el libro *Nociones de Psicología* de *Telmo Salinas García* se encuentra el concepto más básico, en el cual nos explica que la psicología es la ciencia enfocada en el estudio de la mente. “La Psicología es la ciencia que estudia al ser humano desde aquel aspecto que le es más propio y característico: *su vida mental o vida psíquica*.” (Salinas García, 1978, p 14).

También nos muestra un concepto de psicología desde un punto etimológico: “La palabra *Psicología* proviene de dos voces griegas: “*psique*” y “*logos*”. *Psique* significa alma. *Logos*, tratado, ciencia, saber. Su significado etimológico es, pues, tratado o ciencia del alma.” (Salinas Garcia, 1978, p 14).

Nos refiere que la psicología es una ciencia de la conducta debido a su significado etimológico. Los filósofos denotaban que la conducta es un reflejo del alma, por lo cual afirmaban que la psicología estudia la conducta del ser humano:

Durante mucho tiempo se consideró así y los filósofos se dirigieron a la investigación del alma. Pero el alma es una realidad profunda e inmortal cuyo origen, esencia y destino están más allá de las posibilidades de la observación y, por lo tanto, del estudio científico. Por eso se dice que el alma es una realidad metafísica cuyo estudio no corresponde a la ciencia sino a una rama de la Filosofía denominada *Psicología Filosófica*. (Salinas Garcia, 1978, p 15).

Debido a la anterior afirmación, se puede entender que la psicología como estudio del alma es una teoría no científica, por lo tanto, para ser considerada debidamente una rama científica varió su enfoque a algo más tangible como la mente y la conducta psíquica, con las cuales sí se puede realizar estudios e investigaciones para conocer al ser humano.

La Psicología científica ha eliminado de su campo la investigación del alma. En cambio, ha centrado su objeto en los *hechos o procesos psíquicos*, los mismos que -en su mayor parte- pueden ser observados, medidos y hasta reproducidos experimentalmente a través de la conducta en que ellos se manifiestan. Por eso se dice que *la psicología es la ciencia de la conducta*, pues al investigarla busca establecer las leyes que la explican y hasta predecir dentro de sus naturales limitaciones, futuros comportamientos basados, precisamente, en dichas leyes. (Salinas Garcia, 1978, p 15).

Telmo Salinas observa la conducta, la describe, y a través de ella, llega indirectamente a los procesos psíquicos que expresa: “*Describe la conducta observada*. Es decir, indica cómo se manifiesta, cómo se produce y los contenidos que expresa.” “*Explica la conducta*, o sea, investiga las causas o motivos que la provocan. Lo que se llama el *por qué* de los procesos estudiados.” (Salinas Garcia, 1978, p 15).

2.2.2.1. Psicología diferencial

En esta investigación utilizaré específicamente una de las ramas de la psicología aplicada, llamada psicología diferencial, la cual se encarga de estudiar las variaciones psíquicas según profesiones y agentes externos que influyen en el comportamiento de la persona “...estudia las *variaciones o diferencias de la conducta*, producidas por diversos factores: sexo, edad, clase social, ocupación, etc.” “La Psicología Diferencial reduce estas variaciones a determinados tipos psicológicos.”(Salinas Garcia, 1978, p 18)

2.2.2.2. Sinestesia

La psicología diferencial nos indica que cada persona es completamente única, por lo tanto, cuando se realizan estudios psíquicos no existe una regla específica o concreta, la sinestesia nos ayuda a encontrar un rumbo en la investigación con la cual podemos saber que:

La percepción sinestésica es la regla, y si no nos damos cuenta es porque el conocimiento científico cambia la experiencia y nos hemos olvidado de ver, oír y, en general, de sentir, de deducir la organización del cuerpo y el mundo tal como es concebido por el

físico, lo que vemos, oímos y sentimos (Merleau-Ponty 945). Desde el comienzo de su estudio, no ha sido fácil llegar a una definición como tal de sinestesia, además de las diferentes denominaciones que ha tenido durante su historia. (Alfayate de la Iglesia, 2013, p 7)

Aún en la actualidad, no se ha llegado a ninguna definición con un potencial absoluto, ni que no logre ser objeto de discusión. Dadas las variantes más frecuentes dentro de la sinestesia como pueden ser letra-color, palabras-color, número-color y otras no tan frecuentes como dolor-color. Lo que está en cuestión, es la implicación exacta que tiene para esta diversidad, el tener infinitas variedades, tipos o variedades presumiblemente dentro de la categoría de sinestesia.

El principal problema consiste en cuáles incluir o excluir, ya que se puede caer en una generalización que aleje del objetivo o, al contrario, no abarcar completamente la cuestión, teniendo un problema de estudio desde el comienzo. (Alfayate de la Iglesia, 2013, p, 8).

Enfocándonos en nuestro tema -producción de obras de arte pictóricas-, podemos canalizar la investigación, aclarando de antemano que la sinestesia es una capacidad particular escasa, considerada en muchos casos una enfermedad, por ello el estudio de este fenómeno nos guiará de manera más precisa a la intención de transformar los sonidos en color. La tesis de Alfayate nos cita a Haverkamp para mencionar un ejemplo sobre percepción donde el individuo es inducido visualmente por una figura sin color, pero será este mismo individuo quien asigne un color en su mente a esta figura, empleando involuntariamente sus recuerdos, a este efecto se le llamó acoplamiento de forma y color.

Respecto al tema de estudio, la sinestesia puede definirse como la capacidad del sistema de percepción para inducir la percepción dentro de una modalidad sensorial por la estimulación de un área sensorial diferente. Éste fenómeno se produce relativamente en pocas personas, pero muestran una permanencia característica. En este caso en concreto, se describe el fenómeno de la percepción

visual causada por la estimulación auditiva (oído de color/es). También puede producirse acoplamiento fijo de distintas propiedades de un área sensorial. “Un ejemplo típico es la percepción del color inducida por la estimulación visual por una figura sin color abstracto, como un personaje (el acoplamiento de forma y color)” (Haverkamp 2012).” (Alfayate de la Iglesia, 2013, p 8).

En cuanto a los sinestésicos, varían idiosincrásicamente en las formas variopintas de asignar cualidades sensoriales particulares a otras sensaciones, imágenes o conceptos. Pero si en un momento se pensó que esto podría ser causa de las experiencias de la infancia, las cuales siempre dejan un rastro muy perceptible, según Barnett, citado en la tesis de Alfayate, existe una variabilidad genética y de memorias o aprendizaje, mediante las cuales cada individuo relaciona diferentes estímulos llevándolos a una conclusión única e irrepetible: “dedujeron de los patrones familiares que la sinestesia probablemente tenga cierta base genética pero sujeta también a grandes variaciones incluso dentro de la misma familia.” (Barnett 2008) (Alfayate de la Iglesia, 2013, p 9).

La manera de interpretar los sonidos y convertirlos en color está explicada en el libro *Fisiología de los colores* de Lussana, citado en la tesis de Alfayate, en el cual se puede entender que los colores tienen vibraciones así como los sonidos, por lo tanto, los sonidos se pueden interpretar en colores en forma de vibraciones.

En cuanto a los colores, Lussana en su libro “Fisiología de los colores” (1873) relata: “Los colores son caracterizados por un número creciente de vibraciones (del rojo al violeta), que provocan en la vista excitaciones diferentes, a las que corresponden sensaciones diferentes, que luego a su vez se relacionan con ideas distintas y diversas”. Es decir, que los colores tienen un lenguaje no convencional que está “esculpido en nuestro cerebro”. (Lussana 1873) (Alfayate de la Iglesia, 2013, p 13).

El ser humano vive rodeado de arte, en general toda clase de arte está relacionada entre sí y están ligadas por las sensaciones que percibe el ser humano,

por lo tanto la pintura y la música están completamente relacionadas de forma natural y explícita.

Existe una relación natural y fisiológica entre estas armonías de los colores y los sonidos, y hasta con los de la palabra. Así admitía que: “Los centros cerebrales pertenecientes al color y al habla son contiguos (se funden en una misma circunvolución), al igual que el de melodía es contiguo al del color. Como había notado Newton comparando los 7 colores con las siete notas musicales. (Alfayate de la Iglesia, 2013, p 13).

No está totalmente definido si la sinestesia es un problema médico o una capacidad particular, los estudios no logran determinar si toda persona puede desarrollar propiedades sinestésicas o si solo algunas escasas personas poseen esta característica, mientras tanto se puede demostrar científicamente que sí existe afinidad y relación entre música y color.

Se llega a la primera explicación médica de la sinestesia audiocolorista que se apoya en la topología cerebral. Basada en la adyacencia entre los centros cerebrales de las diferentes sensaciones, se comprueba la afinidad entre lenguaje, música y color. De estos argumentos surge una contradicción, de si esto afecta a todos por igual o sólo a unos pocos. Y en tal caso, cómo debería considerarse, anomalía, enfermedad o estado normal más o menos latente. Lo cierto es que no puede ser al mismo tiempo anómalo y universal. (Alfayate de la Iglesia, 2013, p 14).

2.2.3. Música

Para concretar un concepto básico de la música primero debemos conocer que es el sonido y el ruido:

Sonido es todo lo que nos llega al oído, y se produce mediante: *algo que vibre*, llamado *cuerpo sonoro* (que puede ser un instrumento musical o no), *algo que lo transmita*, que puede ser el aire, y también agua o un medio sólido, y *algo que lo reciba*, que sería nuestro oído.

El sonido, entonces es producido porque algún cuerpo sonoro vibre, y la vibración que produce genera ondas en el aire, que son las que llegan al tímpano. Esto no quiere decir que todos los cuerpos sonoros sean instrumentos musicales, por lo cual podríamos diferenciar dos grupos dentro del sonido:

- 1) Sonido musical;
- 2) Ruido (Cordantonopulos, 2002, p 7).

Con esta descripción básica del sonido podemos citar un concepto general de la música:

La música es el arte de combinar los sonidos sucesiva y simultáneamente, para transmitir o evocar sentimientos. Es un arte libre, donde se representan los sentimientos con sonidos, bajo diferentes sistemas de composición. Cada sistema de composición va a determinar un estilo diferente dentro de la música.

(Cordantonopulos, 2002, p. 8)

2.3. Glosario de términos

-Hombre sapiente

Se refiere al hombre sabio, es decir, el hombre desarrollado “homo sapiens” quien posee capacidad intelectual para crear.

-Objetos percutivos

Objeto que produce sonido cuando es golpeado, raspado, frotado o agitado con las manos o con cualquier otro objeto.

-Percusiones

Familia de instrumentos musicales cuya característica es ser un objeto percutivo. Es, quizá, la forma más antigua de instrumento musical, aunque al día de hoy evolucionó bastante en cuestión tecnológica.

-Vientos

Familia de instrumentos musicales que producen el sonido por la vibración del viento y de la fluctuación de masas de aire en su interior.

-Cuerdas

Familia de instrumentos cuya característica es generar el sonido mediante la vibración de una o más cuerdas tensadas, afinándolas para reproducir notas musicales específicas.

-Convertir

Interpretar los sonidos y darles forma y color de acuerdo a la sensación que produce.

-Sinestésico

Forma de llamar a la relación sonido-color en la percepción de los seres humanos.

-Lenguaje

Referido a su época.

-Origen divino

Acrecentando poéticamente el origen de los sonidos generados intencionalmente por los primeros seres humanos y su evolución para ordenarlos, reproducirlos e interpretarlos para crear así la música.

-Homo Musicus

Llamado así porque se calcula que hace cuarenta mil años aproximadamente nació la música (data arbitraria debido a que no existe vestigio para poder corroborarla).

-Audiocolorista

Quiere decir que es sonoro y visual a la vez y de forma entrelazada.

-Streaming

Tecnología que permite ver y oír contenido mediante internet.

-Peruanismo

Costumbre o manierismo empleado popularmente en nuestro país.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO

PROCESO DE SEGMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

3.1. Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones

3.1.1. Valoración Pragmática

Tabla 1

Espectadores

Género	Edad	Creencias	Contexto académico
Ambos	Sin restricción	Todo contexto	Todo contexto

Fuente: Elaboración propia

Resumen: Esta exposición va dirigida a público de ambos sexos sin restricción de edades, el tema de la exposición está abierto para niños, jóvenes y adultos. No se diferencia por creencias religiosas, pues no va dirigido a grupos religiosos o no-religiosos, tampoco se delimita el contexto académico, ni profesional; es decir, está dirigida al público en general.

3.1.2. Valoración paradigmática

Tabla 2

A) Categorización valorativa gráfica

Figura 2

Paradigma	Ideas articuladas
Categorías	Elementos que tienen algo en común
Figurativos	Similitudes
Diferencias	

No
figurativos

Video-art

Fuente: Adrian Eduardo Gastañaga Palomino

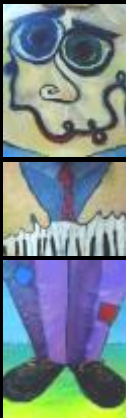

Tabla 3

Tabla de unidades

Figura 3

Influencia de la música en el artista

Título	Título	Título
2112	La novia de cal	En la luz
Cuadro 1	Cuadro 2	Cuadro 3
		
Título	Título	Título
De-loused in comatorium	Gusano en el cerebro	El crimen del centenario
Cuadro 4	Cuadro 5	Cuadro 6
		

<p>Título</p> <p>En aquel tiempo... detrás de la luna</p> <p>Cuadro 7</p>	<p>Título</p> <p>Suite N°1</p> <p>Cuadro 8</p>	<p>Título</p> <p>Querido muni</p> <p>Cuadro 9</p>
		
	<p>Título</p> <p>Legoland</p> <p>Cuadro 10</p>	
		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4

Tabla de categorización

		Categorización	Similitudes	
Diferencias	1ra categoría	2112	La novia de cal	En Aquel tiempo...
		Cuadro 1	Cuadro 2	Detrás de la Luna
				Cuadro 7
	Figurativos	En la Luz		Legoland
		Cuadro 3		Cuadro 10
	2da categoría	El crimen del	De-loused in	Suite N°1
	No figurativos	centenario	comatorium	Cuadro 8
		cuadro 6	cuadro 4	
	3ra categoría	Gusano en el cerebro		Querido muni
Video-art	cuadro 5		cuadro 9	

B) Primer nivel de investigación

El estudioso Hernández Sampieri, R (2014) en su tratado de Metodología de la investigación (p 423) señala que cada cuadro debe ser explicado:

- **Primera categoría: Cuadros con elementos figurativos e iconografía reconocible.** A esta categoría corresponden seis obras, entre estas tenemos:
 - 1) 2112
 - 2) La Novia de Cal
 - 3) En la Luz
 - 4) En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna
 - 5) Legoland
- **Segunda categoría: Cuadros con elementos no figurativos y abstracciones.** A esta categoría corresponden tres obras:
 - 1) El Crimen del Centenario
 - 2) De-Loused in Comatorium
 - 3) Suite N°1

- **Tercera categoría: Video-art.** A esta categoría corresponden dos obras:

- 1) Gusano en el Cerebro
- 2) Querido Muni

C) Segundo nivel de investigación

a) Codificación selectiva

Primera categoría: Cuadros con elementos figurativos e iconografía reconocible.

- ¿A qué se refiere la categoría?

La composición de los cuadros que pertenecen a esta categoría está realizada con elementos reconocibles, contienen iconos, símbolos y otras imágenes reconocibles por la mayoría de personas que los aprecien. Son el resultado de las canciones que seleccioné para esta categoría, las cuales cuentan una historia y poseen narrativa completa y entendible.

- ¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Su naturaleza es figurativa y objetiva, los elementos están representados de forma simple y reconocible. Se puede recorrer visualmente el cuadro, reconocer los elementos de su composición y comprender la historia y el tema del que tratan.

- ¿Qué nos dice la categoría?

Nos dice que se puede componer y mostrar los elementos auditivos de una canción de manera representativa al espectador quien podrá reconocer fácilmente los elementos; de este modo posibilitar la comprensión de la historia y el simbolismo de la obra.

- ¿Cuál es su significado?

Significa que las canciones seleccionadas para esta categoría, contienen un relato claro entendible, el cual se puede representar de manera figurativa y permite mostrar al espectador su significado legible y abiertamente reconocible para una mejor comprensión.

Segunda categoría: Cuadros con elementos no figurativos y abstracciones.

- ¿A qué se refiere la categoría?

Los cuadros de esta categoría simbolizan canciones de concepto y narrativa abstracta, con lírica surrealista o poco convencional, por lo cual, los elementos y figuras plasmadas fueron guiados únicamente por el sentimiento que la mezcla auditiva y la lírica no convencional provocaron, plasmando figuras, formas y colores que nacieron a partir de sensaciones generadas por las canciones que seleccioné para esta categoría.

- ¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Su naturaleza es no figurativa, por lo cual, no poseen elementos reconocibles a simple contacto, siendo mayormente de naturaleza sensorial, solo se puede captar su esencia mediante emociones y apreciación del sincretismo entre la música y el color aplicado en los cuadros de esta categoría.

- ¿Qué nos dice la categoría?

Nos dice que es posible plasmar la abstracción auditiva visualmente en una obra pictórica, de forma sensorial y/o emocional, se puede representar una idea a partir de una emoción provocada por una canción de concepto irreal, onírico, surrealista o abstracto.

- ¿Cuál es su significado?

En su mayoría es abstracto, porque posee la interpretación emocional de las canciones seleccionadas, las cuales se transmiten al público de forma visual a través de las obras pictóricas para cuestionar su capacidad sensorial.

Tercera categoría: Video-art.

- ¿A qué se refiere la categoría?

En esta categoría se encuentran dos obras, cada una fue elaborada de diferente forma, una de ellas fue elaborada pictóricamente sobre un muro y para la otra elaboré los personajes en plastilina escolar, en ambos casos el resultado final es no pictórico, sino más bien

audiovisual (video); también, en ambos casos utilicé la fotografía como herramienta para captar las imágenes, las cuales se editaron posteriormente en un programa en computadora, donde pude ordenar las imágenes y enlazarlas en secuencia para obtener como resultado final una obra audiovisual.

- ¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Su esencia es la representación en movimiento de los elementos utilizados para su creación. En el caso del stop-motion su naturaleza es objetual, y en caso del time-lapse su naturaleza es abstracta y psicodélica.

Sin embargo, las obras pertenecientes a esta categoría, muestran de manera más evidente el concepto por el cual está creada la muestra.

- ¿Qué nos dice la categoría?

La variabilidad de formas de representar visualmente un sonido tiene infinitas posibilidades, en este caso la tecnología fue una herramienta primordial para obtener el resultado final.

- ¿Cuál es su significado?

Significa que las artes en su compleja diversidad, llegan a un punto de ser inclasificables, por no pertenecer a ninguna categoría ni tendencia, o por pertenecer a varias de ellas.

b) Codificación axial

i. Categoría 1

La primera categoría “Cuadros con elementos figurativos e iconografía reconocible” se relaciona con la segunda categoría “Cuadros con elementos no figurativos y abstracciones” en que son interpretaciones visuales de la música.

Tenemos aquí la historia que se cuenta en “2112” realizada en un díptico que narra un antes y un después en la vida de los habitantes de un planeta invadido, mientras que en “la Novia de Cal” se muestra el clímax de la historia mediante la imagen de la Luna, quien acompañó a la Tierra desde

su creación, la narración de los personajes de la obra “En la Luz” muestra que existe infinidad de seres similares con un objetivo en común, estos mismos seres humanos que alguna vez fueron niños. “En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna”, relata la inocencia de la infancia, cuando todo a nuestro alrededor es grandioso y no existen mayores cosas en las que pensar. Seguidamente, tenemos “Leg0land” que nos muestra la llegada de seres extraños al planeta, quienes relatan su apreciación de la humanidad y todo el desastre que la raza humana provoca en éste debido a su inconciencia y toma como claro ejemplo a “Get a Soda!” donde se muestran 2 escenas: el inicio y el final de una noche de fiesta en la ciudad, que termina en un viaje lisérgico inducido por estupefacientes, los cuales llevan a la locura; este concepto abstracto de locura se muestra en “De-Loused in Comatorium”, donde la locura lleva al nivel extremo de una muerte cerebral. Igualmente, se observa pictóricamente el concepto de la decadencia en “El Crimen del Centenario”, donde notamos que el sufrimiento no es individual, sino más bien es universal. Todos estos conceptos están relacionados entre sí, y se visualizan pictóricamente en “Suite N°1”, que es la obra donde traté de plasmar la definición abstracta de la música, que se encarga de comenzar y terminar las historias.

ii. Categoría 2

La segunda categoría “Cuadros con elementos no figurativos y abstracciones” y la tercera categoría “Video-art”, están relacionadas por la representación visual de conceptos globales e indeterminados que suelen tener significados o apreciaciones abstractas.

Así tenemos “Gusano en el Cerebro”, que muestra un viaje psicodélico en la mente del ser humano, donde explora la decadencia y la extinción de las masas de forma similar a “El Crimen del Centenario” donde se observa que el delito no se encuentra solo en un ser independiente, se encuentra en todo el universo y tiene diferentes rostros; esta introspección suele ser devastadora, como se puede apreciar en “De-Loused in Comatorium”, donde el análisis extremo de la soledad, el dolor y otras enfermedades

mentales pueden provocar la muerte cerebral de un individuo cuya única salida o refugio termina siendo “Suite N°1”, que representa la calma y el espacio único que ofrece la música.

iii. Categoría 3

La tercera categoría “Video-art” tiene relación con la primera categoría “Cuadros con elementos figurativos e iconografía reconocible”, que relatan historias cotidianas del ser, relacionadas con la vida y la historia de su cultura y parte de su filosofía.

Tenemos aquí la obra “Querido Muni” donde cuenta la historia y el rechazo hacia los policías municipales de nuestro país, quienes se encargan de abusar y fastidiar a personas que no lo merecen, mientras la delincuencia real pasa frente a sus narices. “Gusano en el cerebro” y “Legoland” también relatan una historia de desprecio hacia otros seres vivos, pero en este caso se refiere a aquellos que cometen errores que afectan a muchas personas y a pesar del daño que hacen, siguen cometiéndolos una y otra vez, hasta convertir estos errores en una historia sin fin. Tenemos también las obras “2112” y “La novia de Cal”, que relatan la historia de una civilización y como termina destruida por la falta de humanidad y el abuso de poder. “En la luz”, representa el camino que transcurre una vida para llegar a un final y muestra que todos somos parte de un sistema, pero también poseemos individualidad, como se muestra en “Get a Soda!”.

3.2. Valoración social y del artista

ADRIAN EDUARDO GASTAÑAGA PALOMINO

Exposición de Arte: Influencia psicológica de la música en el artista

Componentes Personales

Tiempo y contexto	El ámbito artístico en el que crecí fue una gran motivación, asimismo hubo condiciones de uso de diversos materiales y tiempo para pintar, tuve periodos en los que pude conocerme, ser introspectivo y aprender a mostrar mis sentimientos, pero poco a poco al pasar el tiempo me dediqué a otras actividades, como la música, dejando de lado las artes plásticas, y fue hasta retomar mis estudios en la UNDQT donde pude comenzar y concretar por fin un proyecto de obras pictóricas, y fue desde entonces que la pintura volvió a ser parte otra vez de mi vida.
Psicológicos (Personalidad)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="542 1220 1461 1780">1. Temperamento Soy una persona que le gusta tomar el camino más práctico, no complicarme con grandes obstáculos, muy autosuficiente para poder resolver de manera lógica y práctica cualquier problema que se suscite, en el arte esto me ayudó a conocerme fácilmente, mostrando abiertamente mi yo interno sin esperar la aceptación de otras personas, pues estoy seguro de mis sentimientos y mis objetivos. <li data-bbox="542 1780 1461 1989">2. Carácter, actitud Mi carácter en la pintura es imponente, libre de actuar y también intuitivo. En cuanto a mi actitud es normalmente calmada y monótona, mi actitud no

		demuestra mis estados anímicos, pero mis cuadros sí.
Académicos	1. Académico	<p>Estudiar la carrera de artes visuales me dio experiencia y profesionalismo, la formación técnica y la información teórica que recibí me brinda lo que necesito para componer estéticamente una obra de arte.</p> <p>A pesar de haber estudiado académicamente, mi curiosidad por conocer más de lo que me enseñan me obligó a explorar más de lo que me brinda la academia, intuitivamente siempre exploré algunas corrientes artísticas, además del desarrollo autodidacta de la música siempre presente en mi trabajo, la cual me ayuda a vivir nuevas experiencias de forma introspectiva.</p>
Componentes Sociales		
Ideológicos		<p>De manera comercial, la música se ha convertido en un objeto plástico y solo maneja de manera superficial el placer por escuchar un tema musical. Sin embargo, no se toma en cuenta que la música es una de las artes más complejas que existe. Bajo este concepto puedo asegurar que la percepción comercial del arte es lo más nocivo que le puede suceder al artista, pues esto provoca que muchos excelentes artistas pasen su vida completamente desapercibidos a pesar de poseer una increíble calidad en su obra.</p>
Políticos		<p>La educación es el pilar más importante para el desarrollo de una sociedad; sin embargo, es un tema por el cual las autoridades políticas muestran el menor interés. Esto provoca que la gente viva en un placebo reforzado por el adormecimiento al que inducen los</p>

medios de comunicación, la sociedad perdió el interés por desarrollarse y se resigna a sobrevivir de manera automática en nuestro país.

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN

3.3. Valoraciones de semiótica y estructura artística (Dimensiones estéticas)

3.3.1. *Obra de pintura 1: 2112*

Figura 4

La obra es un díptico, con la técnica del óleo aplicado sobre lienzo, su dimensión total es de 160 x 100 cm, cada lienzo mide 80 x 100 cm, el primero del lado izquierdo se encuentra en posición vertical, mientras el del lado derecho por razones compositivas ha sido expuesto con una inclinación de 20° aproximadamente hacia la derecha, generando la sensación de desequilibrio.

En el lienzo izquierdo observamos la imagen de una persona de perfil mirando hacia la izquierda, con expresión relajada, su piel casi completamente limpia y natural, posee algunas manchas angulares de contaminación con colores fríos y secos debido a que su mundo comenzó a ser infestado, el cabello es principalmente negro con líneas de colores puros que se desliza por la espalda con naturalidad. Por estar de perfil, solo se puede observar un ojo el cual tiene un brillo rojo en la pupila, la nariz y el pómulo con un color rojizo y ruborizado, labios rojos y la boca cerrada que demuestra su calma, su ropa es de color guinda con las manchas geométricas por la contaminación; este personaje simboliza a una

persona del presente, que aún desconoce las consecuencias de la contaminación tecnológica. En una persona que muestra su piel de forma natural, es fácil saber que posee buena o regular salud, por lo cual esta persona está casi completamente saludable, es notable ese estado debido al color y textura de su piel y su expresión que denota tranquilidad; a esto agrego que la persona que figura en el cuadro es una persona que vive en un presente cálido y acompañado del arte; aún posee humanidad, porque es notable que existen en ella los sentimientos y el alma; esta persona representa la actualidad del ser humano, como seres que desconocen el hecho de que comenzamos a ser consumidos por una inevitable invasión tecnológica, representa a la humanidad carente de conocimiento de las consecuencias que conlleva la acelerada evolución tecnológica y la sobrepoblación que se encuentra absorbida por este desarrollo frenético e imparable de la modernidad. Su expresión pacífica nos muestra que tuvo experiencias agradables a lo largo de su vida, aún convive en armonía con su alrededor, goza del arte y de otros placeres espirituales y cotidianos; también es evidente que todo esto está comenzando a cambiar, poco a poco, sin embargo, aún no lo sabe.

En el lienzo del lado derecho observamos a una persona de perfil mirando hacia la derecha, tiene una postura y expresión rígida y robótica, sus ojos nariz y boca son grandes y geométricos para exaltar la tensión de sus facciones, su color es en mayoría frío y desagradable, no obstante, aún posee ciertos rastros de color natural tanto en la piel como en la ropa que es de color violeta, su cabello tiene una forma rígida e inestable de bordes geométricos y agresivos. Este personaje representa a los seres humanos del futuro, que viven en un mundo sin arte, su postura rígida y su expresión tensa dan a entender que su espíritu ha sido deshumanizado casi por completo, olvidando su sensibilidad y su amor por el arte; su piel y su ropa consumida casi completamente por la contaminación indica que el ser humano que alguna vez existió, ya no se encuentra presente, aunque pequeñas partes de su cuerpo aún muestran indicios de humanidad en la piel y en la ropa, pero se entiende que toda su humanidad y pureza terminarán desapareciendo. Al vivir en un mundo deshumanizado, esta persona se formó en condiciones desalmadas y su educación pasó a ser mecánica y sin propósitos

mayores a los de supervivencia; este personaje entonces, representa el futuro al que la humanidad se encuentra condenada, debido al desarrollo incontrolable y a la invasión tecnológica que abarca cada vez más ámbitos de la vida cotidiana. Llegará el momento en el que las personas ya no sean humanas y carezcan de alma o espíritu, serán similares a una máquina, realizarán todas sus actividades de forma mecánica, dejando de lado el raciocinio y los sentimientos; los acontecimientos naturales internos y externos pasarán desapercibidos y el arte se habrá extinguido.

En segundo plano tenemos unas líneas arbitrarias en sentido vertical que recorren el cuadro de manera descendente de izquierda a derecha, formado por varios colores dentro de la gama del azul, este elemento representa el agua; entendemos que, si el agua desaparece, la humanidad se acaba. En la canción, la desaparición del agua indica la llegada de una nueva era, contaminada y deshumanizada; también de esta forma se representa la pérdida del conocimiento; suponiendo que el agua significa vida, por lo tanto, la desaparición de este elemento, representa el fin de la vida, si entendemos a la vida como el alma o la esencia de las cosas; es decir, el agua representa el alma del ser humano; cuando el agua desaparece, el ser humano se queda sin alma, sin esencia, sin espíritu y sin humanidad, quiere decir que pierde la vida.

En el fondo del cuadro observamos figuras de formas geométricas irregulares y entrelazadas por líneas en diferentes direcciones, poseen colores grises y sucios, con una gradación tonal que se va aclarando mientras se encuentran más cerca al agua, estas figuras representan suciedad y contaminación, representan también de manera subjetiva a la tristeza, al dolor y a la decadencia del espíritu, escena en la que se encuentran los personajes; además estas manchas mantienen un crecimiento constante en el cuadro, puesto que mientras el agua desaparece, estas van formándose en mayor cantidad ocupando la mayor parte del campo visual; estas figuras representan todo lo contrario al agua, es decir, representan a la muerte, si entendemos a la muerte como el fin del espíritu o del alma del ser humano, dejando solo un ser que se moviliza por inercia o por el simple instinto de supervivencia. Entendemos entonces que el crecimiento de estas imágenes en

la obra representa la invasión de contaminantes externos que van acabando con el alma del ser humano.

Realizando un análisis sintáctico, observamos que la persona natural mantiene una relación de pureza con el agua, de invasión con las figuras geométricas y una relación de tiempo con la persona robotizada. En cuanto a la persona robotizada, observamos una relación de contaminación con las figuras geométricas y una relación de memoria y cosas perdidas con el agua que se desvaneció.

En cuanto a la valoración sintagmática de la obra, observamos tres unidades: La Vida, que se entiende como la esencia y el alma de los seres humanos, sin ella solo quedarán seres vacíos y mecánicos; la contaminación, que son los agentes externos que modifican y destruyen la esencia espiritual y naturalidad que posee cada ser vivo, obligándolo a realizar sus actividades de forma mecánica y sin alma. Por último, están los seres humanos representados por estas dos personas, las que aún tienen alma y conocimiento del arte y la esencia del ser humano, y en el futuro las personas contaminadas, que viven en un mundo destruido por la deshumanización, ignorando por completo el arte y la espiritualidad del ser.

Esta obra se encuentra dentro del género contemporáneo onírico y no natural, debido a que la relación entre los personajes principales existe entre una conexión de espacio-tiempo diferentes y se entiende como una relación no natural, la persona de la derecha es un personaje del futuro que muestra la vida inhumana que nos depara el futuro, ignorando lo subliminal y connotativo del arte, mientras la persona de la izquierda es un personaje actual en el contexto tempo-espacial del cuadro, por lo cual se deduce que es el pasado del personaje de la derecha. Las figuras geométricas del fondo tienen una relación connotativa con los personajes, evocan contaminación, estando representadas con colores grises y sucios, ubicados de manera arbitraria y en notable desorden, mientras por otro lado, el agua influye en todos los elementos del cuadro, en segundo plano sobre el fondo contaminado, siendo este el que tomará mayor protagonismo en la escena a medida que avanza la obra, donde claramente comienza a sobreponerse la contaminación; el agua que recorre tras los personajes actúa de dos maneras: una de limpieza, pureza y humanidad, que es lo que representa, y la otra de caducidad de nuevos conocimientos debido a que poco a poco desaparece de la escena; por

ello, se encuentra en mayor volumen junto al personaje actual, mientras en el personaje del futuro apenas logra ocupar una parte pequeña de su espacio, siendo reemplazado por las figuras geométricas que traen muerte y contaminación.

La categoría artística dentro de la cual podemos apreciar esta obra es “Lo grotesco”, donde el espectador concibe una experiencia de satisfacción estética y a su vez una mezcla de sensaciones disconfortantes y extrañas, debido a que las representaciones de los personajes humanos se encuentran deformadas; interpretadas de forma personal poseen características desproporcionadas y exageradas sin alterar sus relaciones anatómicas.

La técnica empleada fue el óleo, que se trata de pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el aceite de linaza, para la aplicación de esta técnica utilicé distintos instrumentos y materiales, los cuales son: tubos de óleo de diferentes colores, pinceles y espátula; conocemos que el óleo es un material que se puede utilizar de diversas formas, en este cuadro fue utilizado de cuatro formas distintas: la primera en el fondo, apliqué el color con abundante disolvente de tal forma que se colocó a manera de aguada la cual pude dar forma una vez colocada la veladura sobre el lienzo, la segunda forma que utilicé es la más convencional, la pincelada, para el agua y la parte color piel natural de los personajes apliqué el color mezclado desde la paleta y difuminé la dirección de las pinceladas en el rostro, mientras en el agua coloqué diversos colores con pinceladas largas y delgadas, para las partes texturadas de los rostros y el cabello apliqué la espátula y finalmente apliqué el material de manera poco convencional para intensificar la textura y los relieves en el cabello directamente del tubo de óleo, para brindar la fuerza y la plasticidad requerida en el cuadro.

La tendencia hacia la cual se inclina esta obra es el simbolismo, movimiento o tendencia que exalta el valor simbólico de las imágenes -recordando que el simbolismo como fenómeno en la lectura de la imagen, reconoce primero la representación de las figuras y es interpretada con valores subjetivos que elevan la significación del realismo al idealismo, por la emoción que siente el espectador al contemplar las obras de arte, lo real trasciende a niveles de interpretación superiores, la simple descripción de las figuras se complementa con significados profundos-. En esta obra se aprecian elementos simples y reconocibles con

facilidad, lo que nos lleva a brindarle valor es el significado de estos elementos, donde cada uno de ellos representa una idea que puede ser generalizada; es decir, son una muestra o ejemplo de todo un grupo de elementos externos que poseen las mismas características.

La proporción estética está basada en cánones naturales, donde las facciones de los personajes representados tienen una proporción similar a la real; es decir que se puede observar y comparar con la naturaleza, los elementos artificiales del cuadro no poseen un tamaño definido en la realidad; por lo tanto, en la obra se entiende que la proporción de estos elementos en referencia a los personajes es natural.

En cuanto al equilibrio de masas, como sostiene Rudolf Arnheim, “la experiencia visual es dinámica”. Como podemos observar, la posición de este díptico se encuentra desequilibrada para generar tensión en el espectador, dado que la configuración está pidiendo un cambio o un avance del proceso, provoca una sensación de incomodidad y ansiedad, esto se realizó de esta forma para romper la pared del esquema ambiguo y lograr independizar la apreciación individual de cada paño del díptico, notar la tensión entre la sección de estabilidad visual que ofrece el lado izquierdo en contraste con el derrumbe repulsivo del lado derecho.

El equilibrio cromático de la obra comienza con la orientación diagonal del color azul produce movimiento, es más denso en el lado izquierdo y va siendo aplastado por los grises conforme avanza hacia la derecha, estos grises toman el protagonismo en el fondo, mientras que los personajes se contrastan en cuanto a textura, luminosidad y saturación. Mientras la persona de la izquierda tiene colores suaves y con vida, cercanos al color natural de la piel, el personaje del lado derecho tiene colores opacos y desagradables, con mucha textura y movimientos angulares.

La perspectiva de la obra nos muestra una profundidad por superposición de planos; es decir, este cuadro genera la sensación de profundidad mediante la superposición de planos en el cual el tercer plano conformado por las figuras geométricas en tonos grises toma protagonismo sobre el segundo plano conforme avanza la diagonal de su composición. Enterrando por completo al plano azul y

quedando encima de estos se encuentran los personajes principales en primer plano, con mayor trabajo cromático y detalles para entender su protagonismo en la escena.

La morfología general de la obra posee tres características: iluminación, estructura y textura. Se puede distinguir la iluminación frontal-lateral en la primera mitad del díptico y contraluz en la segunda, en este cuadro se puede decir que la calidad de luz es difusa, ya que las sombras no se delimitan de forma exacta; la estructura de esta obra está conformada por dos lienzos de 100 x 80 cm. El lienzo del lado izquierdo se encuentra en posición vertical mientras el del lado derecho tiene una inclinación de 75° aproximadamente hacia el lado derecho, la pared donde se encuentren colocados deberá estar pintada de negro y entre ambos cuadros se encuentra escrita la letra de la canción que utilicé para su creación, los lienzos están conformados por tela tesada en bastidores de madera, a los cuales se colocó base de látex blanco sobre la cual se realizó la pintura. La obra posee una textura variada, debido a las diversas formas de aplicación del material que utilicé, el fondo tiene una textura únicamente visual; es decir, el tacto no podría percibirla, pero los personajes principales fueron realizados en gran parte con espátula, poseen una textura irregular táctil, en partes el pigmento fue aplicado directamente del tubo de óleo y se distingue la textura circular de la que sale del recipiente, en los rostros tiene una textura rugosa, por lo que los personajes principales poseen textura táctil.

Observando las características de la línea empleada en esta obra notamos que el contorno del fondo es angular y geométrico para expresar tensión, donde las figuras azules que representan al agua tienen bordes angulares expresando lucha, pero terminan siendo aplastadas por las figuras geométricas que pesan mucho más al tomar como referencia la figura rectangular aérea que suele tener mayor peso que las figuras triangulares en la parte inferior; en cuanto a los personajes, el del lado izquierdo tiene contornos circulares, continuamente curvados, lo que demuestra calma y calidez, mientras el personaje de la derecha tiene contornos triangulares que representan conflicto y tensión. En cuanto al diseño, entendemos que la intención de esta obra es desequilibrar el pensamiento y generar en el espectador un cuestionamiento sobre el futuro, por lo tanto, el diseño de esta obra

es informal para conseguir la sensación de inquietud; todos los elementos están distribuidos sobre una base que en el fondo se observa la estructura, se entiende por una línea diagonal que comienza en la esquina superior izquierda y culmina en la esquina inferior derecha, mientras los personajes principales tienen una base triangular, cada uno en sus respectivos lienzos.

Para el estudio de color aplicado en esta obra, comenzamos por la temperatura y la polaridad, que en su mayoría posee colores fríos, puesto que la historia relata una transformación hacia un mundo frígido y mecanizado, perdiendo la capacidad de renovación y adquisición de conocimientos, los cuales se pueden observar en pequeños detalles con colores cálidos y naturales, que poco a poco desaparecen de la imagen general; observando el contraste simultáneo entre los personajes y el fondo denotan la intención de polaridad, especialmente en el lienzo del lado izquierdo donde el personaje tiene mayor brillo y luminosidad que el otro. Posee una armonía tonal predominada por los grises, el efecto de contraste simultáneo nos dice que el gris suele inclinar su tonalidad hacia el complementario del color que se encuentra a su lado, de esta forma tenemos como color dominante a los grises verdosos, debido a que los pocos pigmentos que no son grises son dominados principalmente por el rojo y la luminosidad de este en la piel. En el fondo hallamos el color de mediación, el cual cumple su función de enlace y equilibrio entre el rojo y el gris, este color de mediación es el azul, quien trabaja de intermediario entre el tónico que es el rojo y el dominante que es el gris. La orientación oblicua y descendente de los elementos del fondo es el mayor factor que genera tensión en la obra; por lo tanto, el ritmo de este cuadro es alterante. En cuanto a los personajes, podemos notar que esta línea oblicua es reafirmada por otra línea de tensión generada por la dirección de las miradas opuestas de los personajes, la cual también está en posición oblicua descendente, enfatizando la alteración de los hechos y demostrando con mayor certeza el fin de una época.

El contenido real-onírico de la obra se entiende porque la existencia de la humanidad percibida como seres vivos que son parte de la naturaleza es un hecho real, y también son reales las debilidades por las que la raza humana puede sucumbir, el hecho de recibir una invasión que transgreda la naturaleza del ser humano en un futuro es algo imaginario, así como la idea de la decadencia y la

pérdida de humanidad, es un hecho que aparentemente podría suceder, pero por tratarse del futuro, el cual aún no conocemos, termina siendo onírico.

El contenido abstracto del fondo se puede entender porque posee formas geométricas de concepción irregular e irreal, así como las variadas líneas azules en posición vertical que denotan un movimiento descendente que insinúa desaparición. Sin embargo, en la definición conceptual de la obra, podemos entender que es realista-fantástico, debido a que representa una posible realidad a partir de un presente existente con el cual se puede pronosticar o especular sobre el futuro, sin embargo esta obra afirma que en un futuro la raza humana perderá por completo su humanidad y será invadida por seres o agentes externos que doblegarán al ser humano y lo privarán de su capacidad de raciocinio y espiritualidad; por lo tanto, es una idea de carácter fantástico, representando la decadencia generada por la contaminación y la llegada de factores externos que alteran cada vez más la naturalidad de las cosas y del ser humano.

3.3.2. *Obra de pintura 2: La Novia de Cal*

Figura 5

Esta obra está realizada con la técnica del óleo aplicado sobre lienzo, posee una dimensión total de 170 cm de ancho por 110 cm de alto; en la parte central del lienzo se observa representada una imagen de la Luna llena sobre un cielo oscuro en el plano de la obra, esta se encuentra ubicada en el centro inferior, empleando así una posición simétrica en la composición.

La Luna representa el equilibrio en la Tierra, su presencia es sinónimo de noche, cambio climático, iluminación nocturna y muchas otras ideas grabadas por concepto ancestral en nuestras mentes, siglos antes de nuestra existencia como especie, por esta conexión ancestral, al observarla genera la sensación de que muchas personas la están mirando al mismo tiempo que uno, por ello también representa conexión y comunicación con otras personas que no alcanzamos a ver;

dentro de la obra, la Luna llena representa el olvido del ser humano por la naturaleza, llegamos a un punto donde los sucesos en nuestro plano terrenal se volvieron tan importantes que olvidamos mirar hacia arriba y contemplar la Luna que siempre estuvo allí acompañándonos, el título refiere a que ahora la Luna es usualmente observada como una pieza de cal que está presente en las noches y no tiene mayor significado, la humanidad ha dejado atrás el valor de la Luna y lo que representa, porque cada vez existen más cosas a nuestro alrededor en las que podemos concentrarnos y por ello la naturaleza pasó a un segundo o tercer plano de relevancia en nuestros pensamientos cotidianos.

El fondo del cuadro es completamente oscuro, pintado con una capa casi uniforme con látex de color negro; los costados de la tela están cortados 5cm centímetros antes de tocar con el bastidor; este fondo representa la noche, el cielo oscuro que se ve cada noche que hay Luna llena. En este caso, el cielo está representado como un gran vacío para enfatizar la soledad de la Luna; es decir, este cielo oscuro y vacío representa a los seres humanos que olvidamos y dejamos de lado a toda la belleza de la naturaleza, como explica en un momento la letra de la canción “nadie miro pa’riba a la hija de la Tierra, a nuestra primera hermana, de pena blanqueo su cara y se hizo novia de cal”, este verso describe en pocas palabras a la humanidad completa en la actualidad, así como se enfatiza con mayor voluntad en los costados de la obra, donde podemos interpretar la tela cortada como un espacio dentro del plano, pero que no tiene principio ni final. Es justo allí, en el centro de esta gran “nada” donde hallamos a la Luna llena, imponente y solitaria; en la parte inferior del cuadro observamos un restante de tela que no se encuentra sujeta al bastidor salvo por su lado superior que es por donde comienza, tiene manchas de pintura negra en la mayoría de su espacio y muestra por partes el color natural de la tela que ya se encuentra arrugada por no estar sujeta fijamente a ningún soporte. Este pedazo representa lo poco de naturalidad que nos queda y como es que poco a poco está desapareciendo, siendo consumida por la nada, representada por el color negro que evoca el vacío del sentimiento. Se podría decir que los seres humanos aún sienten aprecio por la naturaleza, y esto es cierto, pero también es cierto que el poco aprecio por la naturaleza que tenemos está siendo aplastado y consumido por los problemas

terrenales que encontramos a nuestro alrededor, esto hace que la tarea de apreciar la naturaleza sea una actividad cada vez menos regular. Esta parte de la obra simboliza los pequeños gestos que la humanidad tiene con la naturaleza, como su intención de preservarla, la lucha contra la contaminación y otras muchas actividades que el ser humano realiza para lograr congraciarse con la naturaleza, pero sabemos muy bien que estas buenas acciones no son suficientes y que también son armas de doble filo, porque en la actualidad, para que uno pueda promover actividades de interés para la naturaleza, necesita recurrir a medios tecnológicos, con la ayuda de estos es probable conseguir una mayor difusión de sus buenas intenciones, por esto el color negro cubre casi completamente estas buenas acciones, demostrando así que la destrucción es un cambio casi inevitable y también es parte del proceso evolutivo.

Luna llena asume el rol de representar al resto de la naturaleza, por ser el único objeto independiente a la masa del planeta, pero también parte de éste; es decir, es el único ser perteneciente a la Tierra que no había sido manipulado por el ser humano hasta ese momento, nos referimos al momento en que la canción de esta obra fue escrita, la cual relata una frase referida al olvido; al apreciar un espacio negro, vacío, sin un principio ni un fin, podríamos entender que el objeto que apreciamos, se encuentra en el olvido de sus semejantes, es decir los seres humanos, a pesar de ello la naturaleza lucha por subsistir enviándonos un mensaje mediante la imponente imagen de la Luna, quien nos da a entender que -a pesar de aparentar ese abandono- es un ser capaz de representar a la naturaleza en general por su resistencia e independencia ante el ser humano. Para enfatizar esta denotación, observamos que en la parte baja existen unos pedazos del color natural de la tela, que aún no han sido aplastados por el color negro, dándonos a entender que la naturaleza en el suelo de la Tierra también muestra su fuerza para luchar contra el olvido que tiene atrapada a la Luna.

Es difícil encontrar en esta obra una comparativa entre los elementos naturales y artificiales, debido a que la Luna es un objeto que varía su tamaño en cuanto a la posición del ojo de un ser humano; en cuanto al espacio negro, entendemos que un espacio “vacío” no podría ser referente en cuanto a proporción.

El espacio de la obra es casi perfectamente simétrico, debido a que el único elemento es esférico y se encuentra ubicado en el centro vertical del espacio; si entendemos que la experiencia visual es dinámica, podemos observar que el momento en el que se encuentra situada la escena es neutral, por ello la mente tiende a situarlo en la misma posición temporal, sin la necesidad de imaginar o calcular su movimiento; por ello, esta simetría provoca calma en la mente del espectador.

Los colores de La luna en general tienden hacia los grises y terrosos; sin embargo, en esta obra exageramos ligeramente el contraste y la tonalidad de los grises, ofreciendo un brillo más blanco que el natural y una sombra de tonalidad muy densa en su contraposición en el plano de la luna.

En esta obra solo se aprecian dos planos principales que son el fondo y la figura principal, además de una pequeña insinuación de un tercer plano en la parte inferior; por ello, podemos entender que genera una sensación de profundidad mediante una superposición de planos. En cuanto a la iluminación apreciamos el brillo más luminoso ubicado en la parte derecha-central de la Luna, podemos entender que la luz proviene en dirección semifrontal desde el lado derecho ligeramente superior del espectador. La estructura de esta obra consiste en un bastidor de 150 x 110 cm, sobre este una tela que posee un sobrante -de tela- de 20 cm en la parte inferior colgando de la base del bastidor; esta tela se encuentra sujeta al bastidor únicamente en la parte superior e inferior, los laterales se encuentran sueltos, sobre esta tela se aplicó la base de látex negro que a su vez hace de fondo.

El elemento principal posee una textura táctil, también el pedazo de tela suelto posee una textura táctil debido a que no está sujeto a ningún soporte, los bordes laterales del bastidor y de la tela también poseen naturalmente una textura táctil, cada uno según su material de fabricación, el único elemento que no posee textura es el fondo.

El elemento principal es único, que se podría analizar por su contorno, aunque en este caso sería más apropiado llamarlo borde, el cual está delimitado por las aplicaciones de color con la forma que la espátula lo permitía siguiendo la

silueta convencional de la luna que es circular, por lo tanto, su borde es irregular. Posee un diseño formal en su totalidad, por ser casi completamente simétrico, también por tener un fondo plano y monocromático; la base geométrica de esta obra es esférica y su ubicación se puede hallar si dividimos el cuadro en tres planos horizontales; el elemento circular se encuentra en la intersección de la línea horizontal inferior con el centro vertical de todo el plano.

La temperatura nos indica que mayoría de los colores que observamos en la Luna son grises, pero en esta obra poseen cierta calidez debido al tono intensificado que se utilizó al plasmarlos, se observa un contraste equilibrado entre la zona más brillante y la sombra más densa del objeto, y por estar representado un objeto esférico posee una luminosidad constante que reduce gradualmente hacia el lado menos iluminado del objeto.

En cuanto la armonía, sabemos que los grises suelen sugerir su tonalidad de acuerdo a su alrededor, conducen a la mente para que la vista entienda su tonalidad como un complementario del color aledaño, por ello la armonía que logramos observar se aprecia ciertamente contrastada entre complementarios con un ritmo que trata representar a un objeto suspendido en el tiempo, por ello podemos asumir que el ritmo de esta obra es asonante, al no tener motivo de movimiento y se puede apreciar el momento estático de la escena.

El diseño monocromático del fondo en contraste con el colorido del elemento principal nos indica que esta obra es un paisaje contemporáneo, aunque observamos un solo elemento representado en la obra, la escena logra cumplir con las características de un paisaje, bajo el concepto de Newall: “el paisaje refleja nuestra relación con la Tierra, la naturaleza y el espacio”, se puede afirmar que hay historias detrás de lo que se puede apreciar a simple vista, brindándole un significado más profundo a la obra, a pesar de la simplicidad de su diseño, también sabemos que la Luna es un objeto que se puede observar suspendido en el espacio y por lo tanto, algunas veces ningún objeto visual se encuentra cerca de ella.

La categoría artística de esta obra se puede definir dentro de lo sublime, debido a que el contenido de la obra es más que visual; La luna representa muchas

cosas frente a cada ser vivo del planeta, en especial para el ser humano, ya que, con su capacidad de raciocinio, es capaz de adherir valor y significancia a los objetos y elementos que rodean su vida, en el caso de esta canción, emplean una retórica de sinécdoque en la cual la Luna se emplea como referente de la naturaleza debido a que es un objeto que no fue intervenido por el ser humano y se encuentra anclada a la vida de nuestro planeta, por lo tanto, tiene una connotación sublime.

El óleo se realiza con pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el aceite de linaza, los instrumentos empleados para su aplicación en esta obra fueron tubos de óleo, pinceles y espátula; es un material que se puede utilizar de diversas formas, en este cuadro fue utilizado de dos formas distintas, la primera en el manchado, aplicando el color bastante diluido sobre el lienzo con pinceles de cerdas suaves, para generar una guía de colores base, para luego empastar aplicando los colores definitivos con espátula, con lo cual se consigue brindar la textura y profundidad de la figura principal.

Esta obra es de tendencia simbolista, donde la exaltación del valor simbólico del elemento principal, enfocado en la literatura, nos indica interpretar que este elemento simboliza a otros semejantes en características, elevando su interpretación aparentemente realista a una significación idealista, donde la imagen real trasciende por su significado que lograr ser profundo y poético; también es minimalista porque esencialmente está representado solo un elemento en esta obra, con el cual se puede resumir el concepto completo y mensaje que se requiere brindar.

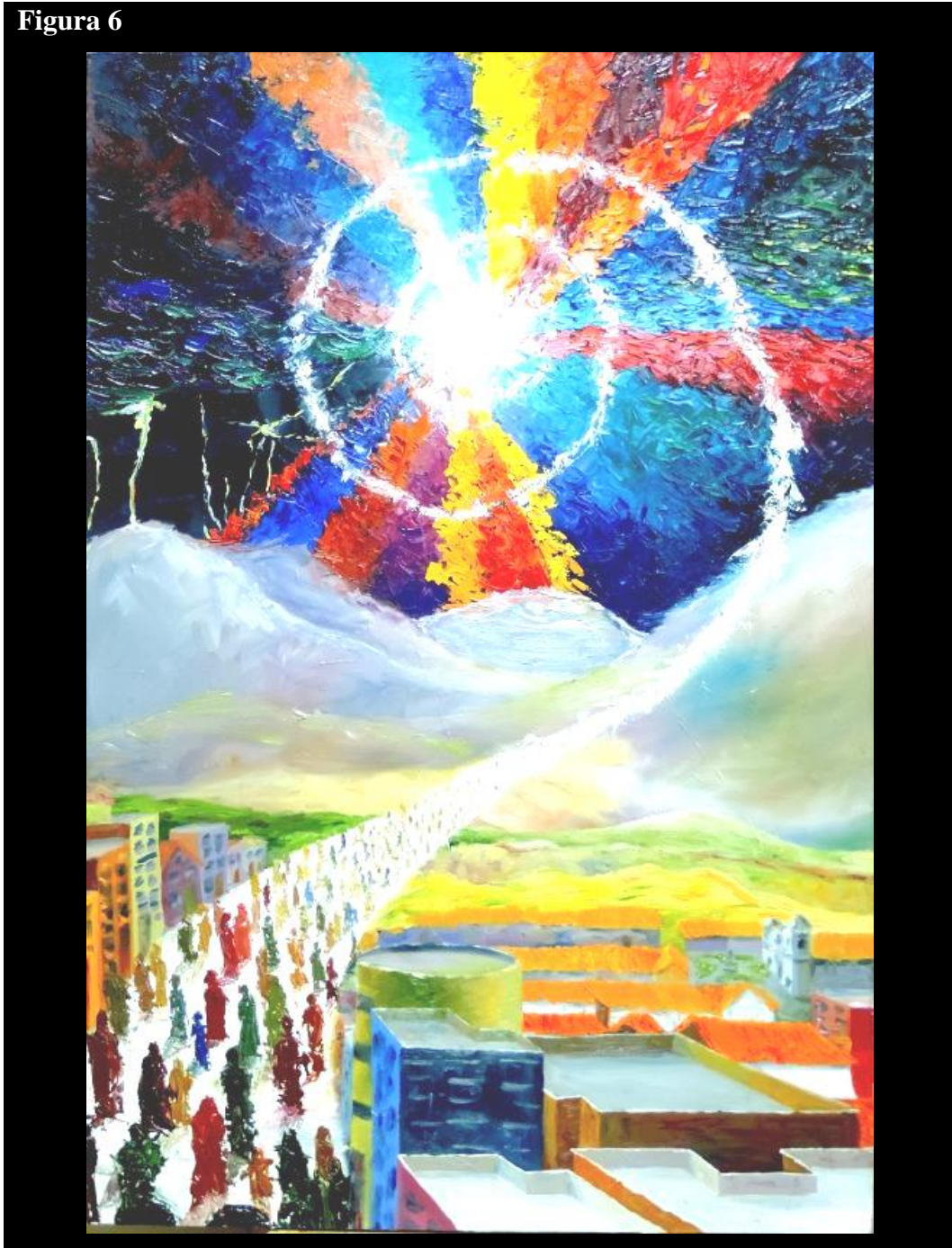
La existencia de la Luna es un hecho real, sin embargo el mensaje y su interpretación como representante de lo natural es un hecho onírico, por que intenta abarcar una inmensidad de elementos imaginarios, los cuales pueden ser muy distintos según los pensamientos y experiencia de cada espectador, cuando un objeto hace referencia o intenta representar a todo un grupo de elementos, presta su interpretación a rebuscarse de distinta forma en cada persona; incluso en el momento específico que observa la obra altera el significado de este objeto, es decir, puede significar una cosa hoy, otra diferente mañana y así obtener una interpretación diferente cada vez que la apreciamos. El área vacía de color negro

se puede entender como una interpretación abstracta de “la nada”, esta abstracción no es visual porque el área negra que observamos es simplemente un espacio vacío, sin embargo, si observamos su significado o interpretación, adquiere un carácter abstracto, debido a que “la nada” es un concepto abstracto por naturaleza y no tiene definición visual convencional. En esta parte de la obra se puede observar abstracción tanto visual como conceptual; la abstracción visual es evidente por las manchas de color negro y sin forma que se aplican sobre la tela limpia, generando de esta forma dos planos reconocibles a simple vista por sus colores y su borde que divide claramente uno de otro, que a su vez estos bordes no poseen una forma definida ni reconocible en nuestra memoria; pero la abstracción que es realmente importante en esta parte de la obra es la abstracción conceptual, si interpretamos la zona limpia de la tela como un área natural, es decir, que no fue intervenido por el ser humano. A su vez, tenemos al color negro, que como entendimos en el área del fondo representa a “la nada”, tomando en cuenta este concepto, podemos entender que “la nada” intenta cubrir a lo natural, este concepto es de naturaleza abstracta, porque no podemos definir exactamente qué es lo natural y qué es la nada que lo aplasta o consume.

A pesar de contener tanto simbolismo de concepto abstracto, podemos decir que el concepto de esta obra es real, debido a que el ser humano invade cada vez con mayor rudeza los espacios naturales y los interviene para su conveniencia; este es un hecho real que comenzó a suceder desde el inicio de la humanidad por la necesidad de supervivencia y en la actualidad por la necesidad de comodidad. Entendemos también que la naturaleza, a pesar de ser relativamente maleable para ser utilizada por el ser humano, también lucha por sobreponerse y subsistir sin ser alterada; la señal más clara e importante para sostener este concepto es la Luna, que no puede ser alterada ni manipulada por el ser humano, por el contrario, sabemos muy bien que dependemos de su existencia y estabilidad, sin ella, los seres vivos de este planeta podrían extinguirse.

3.3.3. *Obra de pintura 3: En la Luz*

Figura 6

Esta obra fue realizada con la técnica del óleo, en un lienzo de 60 x 90 cm de tamaño.

Observamos siluetas de cientos de personas de espaldas al espectador, avanzando en un solo camino, el cual tiene una sola dirección, hacia el fondo de la composición, elevándose en el plano y formando un espiral que termina en el

centro del fondo; todas las personas que van en el camino son de diferentes tamaños y colores, el camino por el que van es una carretera de color blanco que sale de la ciudad, tomando en cuenta esta descripción entendemos que, cuando una multitud se dirige hacia el mismo lugar, asumimos que tienen un mismo destino, por ejemplo, el destino final de la vida es la muerte; en este caso, las personas se dirigen por el mismo camino hacia el elemento central del fondo, que es una luz de color blanco. Podemos interpretar que todas las personas son diferentes pero a su vez tienen ciertas similitudes y en este caso van por el mismo camino hacia un objetivo en común; observamos que esa multitud, son personas que desean llegar a la luz del fondo, según la canción que interpretamos en este cuadro, la cual relata historias de diferentes personas en un mundo -que no se puede distinguir si es real o no-; por ello, estas personas representan los muchos personajes e historias que podrían llegar a contar una historia diferente y particular cada una, del camino hacia la luz, a pesar de encontrarse todas en la misma vía y aparentemente tienen un mismo objetivo. Cuando observamos a detalle la obra y leemos la letra de la canción sobre la cual esta fue inspirada, entendemos que cada persona de esta multitud es un ser particular, tiene una trayectoria y experiencias individuales y distintas a los demás, sin embargo todas avanzan por el mismo conducto, por ello podemos entender que este conducto representa los factores que todos tenemos en común, como el crecimiento, avance del tiempo, la gravedad y demás motivos por los cuales nos consideramos una sola especie en la naturaleza.

El paisaje que observamos es una ciudad urbanizada como cualquiera en el mundo, que posee edificios, espacios abiertos y casas pequeñas, representa el lugar donde vivimos en cuerpo material, es donde nos encontramos en este momento, ya que todos somos parte de alguna de las distintas sociedades, y a su vez todas estas sociedades se pueden englobar y representar mediante un contexto geográfico aleatorio, como el que está representado en la obra; todo ser vivo requiere de un hogar donde pueda refugiarse, adaptándolo para satisfacer sus necesidades básicas y en el caso del ser humano, también opta por satisfacer sus necesidades banales, es natural por ello, encontrar diferentes modelos de viviendas con diferentes funcionalidades; en esta obra se observa de forma muy

resumida algunos modelos reconocibles como viviendas organizadas como lo haría comúnmente un grupo de personas que necesita habitar una localidad; por lo cual, podemos asumir que esta ciudad representa a cualquier localidad poblada por el ser humano en nuestro planeta.

El camino es una carretera blanca, amplia y larga, que a lo lejos se une con el cielo y se transforma en un espiral que lleva a un punto central en el fondo de la escena, podemos interpretar este elemento como un canal, por donde todos los seres humanos avanzamos individualmente, representa diferentes cosas, según la persona que lo interpreta, por ejemplo para algunos puede representar a la vida, como un trayecto por el cual todos caminamos, para otros puede representar al tiempo, dentro del cual transcurren nuestras vidas, para otros puede ser simplemente el camino hacia un objetivo específico al cual quieren alcanzar; es decir, este elemento tiene diversas interpretaciones que deberán ser decodificadas por el espectador según sus anhelos y experiencias.

La luz está representada visualmente con un círculo completamente blanco ubicado en la punta interior de la espiral en el fondo del paisaje, su significado es variable, como se explicó hace un instante, “la luz” es un objetivo al cual todas las personas están dirigiéndose, pero esta representa diferentes cosas para cada persona, para algunos, alcanzar la luz puede significar alcanzar sus objetivos profesionales, para otros es el significado de una búsqueda interna, para otros es la felicidad, para otros es la muerte; en fin, existen posibilidades infinitas para definir que es “la luz”, el cuadro se refiere a ella como un objetivo final al que todas las personas se están dirigiendo por ese largo camino que describimos hace un momento. Un objetivo final denota un logro que una persona intenta alcanzar, para lograrlo deberá atravesar un trayecto determinado, este objetivo también se puede entender como una cumbre de satisfacción a la cual intentamos llegar.

El paisaje está conformado por tres escenas principales: la ciudad, el campo y el cielo. En la parte inferior se encuentra la ciudad que ya describimos hace un momento, en la parte central se encuentra un paisaje montañoso de colores verdosos y amarillentos, con intensidad leve, para generar el efecto de profundidad; finalmente, en la parte superior observamos el cielo que se encuentra dividido en fragmentos que generan su área desde un punto concéntrico y se

expanden hacia los bordes del cuadro, estos fragmentos son de diversos colores con tonalidades fuertes y variada textura; el recorrido visual del cuadro esta insinuado por el camino blanco que atraviesa los distintos lugares de la escena, esto quiere decir que la vida no es estática, porque una persona no se encuentra en un mismo lugar por siempre, sino más bien se traslada a distintos lugares tanto en el espacio como en el tiempo, aunque no me refiero a viajar a lugares lejanos, si no al vivir cotidiano de cada ser humano, para ir de un lugar a otro en la vida material, hay que trasladar el cuerpo, ya sea a un lugar muy cercano o lejano; mediante este recorrido, la obra intenta resaltar que un trayecto por el cual uno transita, tiene diferentes escenas y momentos, en los que cada uno va atravesando, algunos con mayor relevancia que otros, pero todos los lugares que uno transita, se convierten en parte de un trayecto, el paisaje representa las escenas que uno puede hallar en el transcurso de un viaje, cada lapso temporal y cada escena que transcurre en el momento que uno recorre determinado trayecto, queda grabado en la memoria.

El cielo se encuentra en la parte superior del plano del lienzo, cuenta con veintiuna escenas diferentes, consecuentes unas con otras, con bordes relativamente irregulares y cada una de distinto color; estas escenas representan los veintiún cambios orquestales que tiene la canción que esta obra interpreta; indica que la vida tiene muchos cambios y quiebres a medida que va avanzando por eso, en todo el camino para llegar a “la luz” encontraremos diferentes momentos, tranquilos, fuertes, dolorosos, lucidos, sombríos, etc. Podemos observar cada etapa que representa la canción con un color y textura diferentes, tal como es la vida, siempre cambia, tiene giros inesperados y momentos calmados, todo esto ocurre en el trayecto previo, antes de llegar a “la luz”. Cada momento está representado con un color distinto, por lo cual se puede interpretar cada momento de forma diferente según la sensación a la que conduzca el espectador, por ejemplo, al iniciar el cielo si estamos recorriendo el camino, hallaremos primero un fragmento de color azul verdoso, similar a una sombra turquesa, si buscamos un significado convencional para este color entenderíamos que representa calma o agua, a continuación nos encontramos con un fragmento de color rojo cadmio, convencionalmente este color representa furia, tempestad o

fuego; así sucesivamente encontraremos distintos colores y texturas a las cuales podemos interpretar y brindar el significado personal que deseemos según nuestra experiencia personal. Notaremos también que volvemos a encontrarnos con los fragmentos cada vez que la espiral da una vuelta completa en el paisaje, esto se puede interpretar como un paso breve en una circunstancia similar a alguna experiencia anterior o también como una repetición de un suceso, pero si analizamos más a profundidad observamos que la espiral repite su paso por los fragmentos que ya encontramos anteriormente, pero no vuelve a pasar exactamente por el mismo lugar; entonces, tomando en cuenta este análisis, podríamos entender que tal vez en el trayecto hacia un objetivo existen momentos repetitivos o similares, pero al encontrarnos en un espacio temporal distinto al anterior, notaremos que esta similitud de experiencia es solo aparente, pues el fragmento se repite, pero no la posición ni el momento; por ello, cada paso que damos es único e irrepetible.

Haciendo una evaluación sintáctica observamos que la multitud tiene una relación de travesía con el camino donde hallamos una mimetización contextual con el lugar donde transcurren los hechos, es decir el paisaje y las escenas del fondo que atravesamos mediante este camino, el cual tiene una meta final que es la luz; por otro lado, observamos que el camino lleva una relación de tiempo-espacio con el paisaje y el fondo, el cual posee un inicio y un final en relación con la multitud.

En cuanto a la evaluación sintagmática tenemos que, el paisaje se entiende como los momentos que una persona puede apreciar mientras recorre cierto trayecto, la multitud es el grupo de seres que avanzan individualmente por ese trayecto planteado, cada uno es diferente a los demás, pero poseen ciertas características en común; debido a esto, agrupando a todos estos seres conformamos una gran unidad llamada “multitud”, el camino es el canal por donde recorre la multitud, este camino pasa por distintas escenas y momentos, podríamos definir el trayecto de este canal si marcamos cada lugar por el que este transcurre finalizando en la luz, la cual se entiende como el objetivo al cual uno quiere llegar.

Claramente se puede observar que el cuadro es principalmente un paisaje, debido a que cumple características básicas de un paisaje de vista aérea, lo onírico no natural se puede encontrar en la historia que relata y como lo demuestra, la multitud, que son personas no reconocibles objetivamente y su posición en el plano, ya que todas se encuentran en un mismo lugar y trayecto, lo más notable de este cuadro es que todas se dirigen hacia un punto que atrae por su posición en el plano y su intensidad focal, otro aspecto onírico del cuadro son los colores y formas aplicadas en el fondo de la composición, es no natural juntar todos los pasajes y formas representadas en ella en una sola escena, por lo tanto es algo irreal lo que estamos viendo.

Al observar esta obra podemos notar que pertenece a la categoría de lo fantástico, ya que es evidente que el espectador puede concebir una experiencia de satisfacción estética y una sensación subliminal al entender el concepto por el cual está creada la obra, apreciamos que esta intenta relatar de forma abierta al pensamiento y de modo algo poético, el camino que pasamos los seres humanos en el transcurso de nuestra vida para llegar a un objetivo final representado por una luz, que como mencioné antes, esta luz contiene diversos significados, los cuales pueden ser interpretados según el espectador para su mayor satisfacción.

Los pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el aceite de linaza se les conoce como óleo. Los materiales e instrumentos empleados en esta obra son tubos de óleo, pinceles y espátula; como sabemos el óleo es un material que se puede utilizar de diversas formas, en este cuadro fue utilizado de dos formas distintas, en el paisaje, que por ser un elemento de paso y de inicio para brindar una explicación con cierto orden, está aplicado con pincel, evitando en lo posible generar textura táctil, también el camino está aplicado con pincel, para servir como enlace principal entre todos los planos por los que transcurre el cuadro; la segunda forma que apliqué el óleo en este cuadro, fue con la espátula, con esta tenemos la posibilidad de brindar textura y jugar con la plasticidad del material para dar mayor fuerza al significado de los cambios y momentos por los que transcurre el camino. También la multitud está representada con espátula, para brindarles gran énfasis y denotar que tanto los seres humanos como la luz, son los protagonistas de esta historia.

Esta obra es de estilo expresionista debido a que tiende a exagerar la intención de las formas y los colores, además parte de una idea introspectiva referente al planteamiento de metas y el camino que se recorre para alcanzarlas, esta emoción genera una tensión en la mente y conflicto con el ser, sin destruir ni mutilar la idea del propósito planteado; también podemos decir que es futurista, debido a que se encuentran representadas muchas escenas en un mismo plano, en especial en el cielo de fondo, donde observamos muchos cambios, algunos más dramáticos que otros, pero todos estos están plasmados en el mismo plano y momento, utilizando la segmentación, planteada de forma similar al cubismo.

La proporción entre elementos naturales y artificiales en esta obra, es similar a la proporción real de los objetos que observamos, tomando en cuenta que el paisaje cuenta con perspectiva. La experiencia visual es dinámica, la tendencia futurista de esta obra nos sugiere pensar en distintos momentos a la vez, por lo cual, en cuanto al equilibrio de masas, existe una simetría estable, observando cada momento temporal de la obra independientemente, podríamos encontrar segmentos sin equilibrio; esto es natural si nos aferramos al concepto de la trayectoria por la que pasan los elementos.

En cuanto al equilibrio cromático de la obra, podemos hallar mayor densidad en la parte superior del plano, inclinando ligeramente el peso hacia el lado derecho por ese fragmento rojo que altera la secuencia visual, para compensar esta alteración observamos los colores intensos de la multitud en dirección diagonal hacia el lado izquierdo inferior de la obra, además de poseer estos elementos diferentes intensidades para generar perspectiva cromática, colocando más peso en las figuras del primer plano.

Es una composición con perspectiva aérea y cromática, con varios planos colocados uno detrás de otro. El sentido de la iluminación se encuentra exactamente frente al espectador, es decir, los elementos de la obra están iluminados por la luz que se irradia desde el cielo del paisaje, por lo tanto, los elementos de los primeros planos se encuentran a contraluz, mientras los elementos de los planos cercanos al fondo reciben una luz casi cenital.

Estructurado por un bastidor de 60 x 90 cm, al cual se tensó una tela de tocuyo y se aplicó una base blanca de látex y cola sobre esta; el lienzo se coloca en posición vertical.

Tiene dos tipos de textura, tanto en la ciudad como en el área montañosa del plano posterior la textura es visual, generada con efectos de color, el resto de la pintura, es decir, la multitud y el cielo poseen textura táctil.

El contorno de los elementos de esta obra no se encuentra delimitado por una línea específica; por ello, sería más apropiado llamarlo “borde”, el cual está delimitado por la superposición de colores en todos los elementos del cuadro, en las zonas aplicadas con pincel el borde es suave y constante, mientras en las zonas aplicadas con espátula, el borde es irregular y algunas partes indefinido.

En cuanto a la representación de un paisaje se puede entender como un diseño formal, pero la variante se encuentra en las zonas donde tiene textura táctil, debido a que estas no cumplen con las normas naturales de un paisaje real, transforma el diseño de la obra y lo convierte en un diseño semiformal.

La composición está basada en una espiral en la parte central-superior del cuadro que concluye en una diagonal que se dirige desde la altura media derecha hacia la esquina inferior izquierda del plano.

Por tratarse de una escena en un cuadro con tendencia futurista, observamos una temperatura muy variada, si separamos cada fragmento escénico de la obra encontraremos una temperatura distinta en cada uno; sin embargo, realizando una observación general, notamos el dominio de los colores cálidos y los colores terrosos en la mayoría del cuadro, debido a que la escena esta principalmente basada en el momento que la luz expande su brillo a través de todos los elementos del paisaje, gracias a ésta se aprecia el efecto de luminosidad en la mayoría de elementos, mientras que en los elementos de planos cercanos, especialmente en la multitud, se observa el fenómeno de contraluz, en contraste a los elementos más iluminados.

Observamos que los tonos dominantes rondan la gama de los amarillos y anaranjados -que serían los colores dominantes-, en contraste a estos las sombras y atmosfera lejana se encuentran entre los azules y violáceos, los cuales serían los colores tónicos; para enlazar este contraste sin pasar de uno a otro drásticamente,

podemos observar la presencia mediática de los colores terrosos como el siena y la sombra tostada.

La orientación oblicua de los elementos principales sugiere un ritmo progresivo y creciente, al llegar a la zona espiralada encontramos un ritmo constante y cíclico que nos dirige hasta el punto central de la composición.

El saber que todo ser humano se encuentra en todo momento atravesando un trayecto, ya sea vital o no, es un hecho real, pero el concepto de esta obra varía según la interpretación del espectador, por ello tiene un significado ideal, dependiendo de las experiencias e ideas del interprete o espectador.

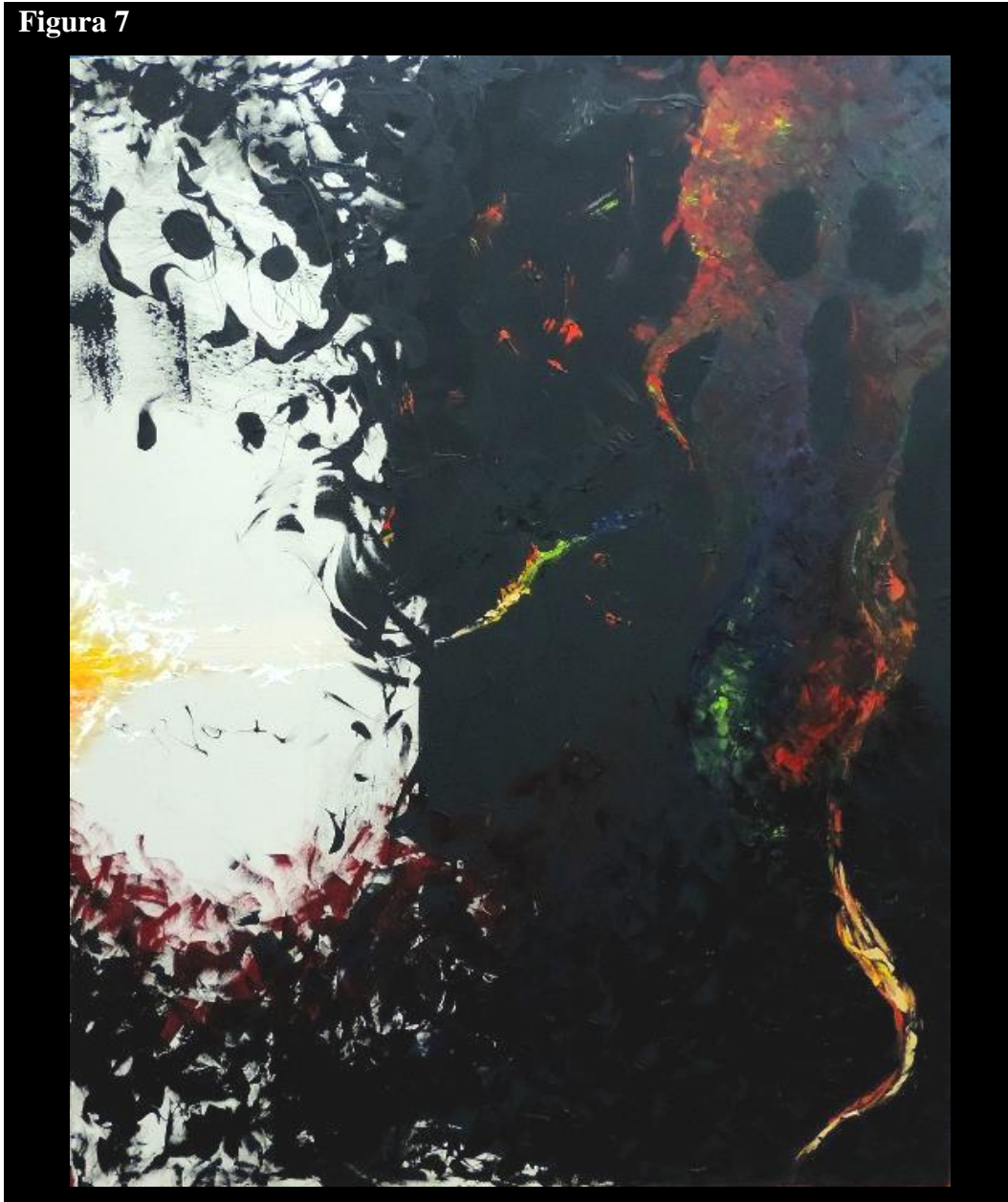
El camino representa un concepto abstracto, porque varia su contenido según el espectador, que será él quien les brinde un significado acorde a sus experiencias.

Representamos a un objetivo abstracto mediante la figura y nombre de la luz, es decir, cada ser humano tiene sus propias metas y objetivos, entonces así, podemos entender que la luz tiene un significado diferente para cada persona.

La idea de alcanzar objetivos está generalmente enlazada con los sueños, como sabemos, el campo de los sueños está predominado por los pensamientos surrealistas; por lo tanto, el concepto introspectivo que uno puede interpretar de esta obra se relaciona con lo surrealista que alcance a ser el objetivo que uno imagina.

3.3.4. *Obra de pintura 4: De-Loused in Comatorium*

Figura 7

Esta obra está realizada con la técnica del óleo, aplicado en un lienzo de 150 cm de alto por 120 cm de ancho.

Al costado derecho del cuadro se observa una especie de ente o fantasma de muchos colores de tonalidad opaca y con una expresión de dolor, como si estuviera muriendo; representa los sentimientos de la persona que se habla en esta canción, la cual trata de una muerte, pero más que una simple muerte representada como el final de una vida, esta se refiere a la muerte cerebral de una persona que

enloqueció encerrada en una habitación. Esta figura podría representar también al alma del ser que se está desvaneciendo en la oscuridad.

El título de esta obra está en idioma latín, la traducción de este título al español es “despojado en coma en el crematorio”, el cual se refiere al despojo, a la soledad y al sufrimiento causado por la imaginación de la mente de una persona enferma; comatorium es una palabra inventada y compuesta por dos palabras reales que son “coma” que se refiere al estado de coma; es decir, estar vivo pero a la vez no estarlo, y la segunda es “crematorio”, que como ya se conoce, el crematorio es el lugar donde se incinera a los muertos; entonces podemos deducir que este cuadro habla de una agonía interna que sufre una persona enferma mental.

Al observar ese ente fantasmal que fue representado con muchos colores de forma tétrica, expresa una cantidad de sentimientos infinitos absorbidos por el dolor de su expresión.

Una base de color negro cubre aproximadamente el 70% del cuadro, abarcando mayormente el lado derecho del plano, tiene bordes de forma irregular. La oscuridad del pensamiento, la soledad y los dilemas mentales de una persona enferma suelen carcomer la felicidad y dirigirte hacia la oscuridad. Este plano negro y lúgubre que representa los sentimientos va sumergiéndose y desapareciendo en la oscuridad, por ello el ente está siendo completamente absorbido por la oscuridad y pronto desaparecerá dentro de ella, por el otro lado del plano, la oscuridad va consumiendo poco a poco el restante de luz que se podría hallar presente.

El color negro es comúnmente utilizado para representar la oscuridad; en este caso la oscuridad simboliza muchas cosas, en su mayoría agobiantes, como la soledad, la tristeza, la locura, el abandono, la enfermedad, la desesperación y otros sentimientos dolorosos.

Al costado izquierdo, a una altura central de la obra observamos una pequeña porción del fondo, donde se aprecia la tela en blanco y limpia con un área de luz blanca que ingresa levemente en la composición; aquí se representa un área donde la cordura y los buenos pensamientos están presentes aún, pero notablemente están siendo consumidos por la sombra; el equilibrio que podría existir en la vida

de esta persona, ya no podrá volver, por ello la poca luz que le queda se desvanece fuera del cuadro y se va para siempre. Esta pequeña zona tiene una intención esperanzadora, por aparecer en el plano, pero observando la dirección hacia la que el ente se desvanece, nos da a entender que toda esperanza está perdida, porque va hacia una dirección contraria a este pequeño haz de luz, el cual intenta luchar por ingresar al plano, pero está siendo consumido por la oscuridad de forma inevitable.

La evaluación sintáctica de esta obra nos indica que el ente fantasmal tiene una relación de atracción y retención con el fondo negro, quien a su vez mantiene una relación fagocítica con el fondo blanco.

En cuanto a la evaluación sintagmática entendemos que el ente fantasmal es la representación del alma y pensamientos de un ser humano sumergido y encerrado en su enfermedad mental, la cual está representada como un fondo negro donde solo encuentra oscuridad en la que se sumerge inevitablemente, mientras observa al lugar donde se encuentra el fondo blanco representando la bondad que se va alejando de su vida.

Es difícil incluir un cuadro de este tipo dentro de un solo género, por lo cual, este se encuentra dentro de dos géneros principales, uno es la abstracción, debido a que representa imágenes abstractas de sensaciones que en la vida real no tienen forma definida o reconocible, como el sufrimiento, la oscuridad, el dolor o la enfermedad, los cuales son sentimientos reconocibles por cualquier ser humano, pero no tienen una forma visual convencional, por lo tanto están representadas con figuras abstractas en este cuadro. El otro género mediante el cual se puede evaluar esta obra es el conceptual estético, debido a que nos muestra la representación imaginaria de forma visual y estética de un concepto conocido por la mente humana, el que se explica en este análisis y también se puede entender al traducir e interpretar el título, ya que es una frase en otro idioma elaborada de manera poética que significa “despojado en coma antes de cremar mi alma”, bajo este concepto se puede comprender la historia con más facilidad, por lo tanto es un cuadro conceptual, y lo estético viene a ser su composición, debido a que respeta los valores académicos de la composición simétrica, valoración tonal,

color y fuerza, y también contiene manejo cromática en la paleta y técnica en la aplicación de sus elementos sobre el lienzo.

La principal sensación que intenta transmitir esta obra es la agonía, por lo tanto, ubicamos su categoría dentro de lo terrorífico, entendemos que la sensación del dolor, la enfermedad, la desesperación y otros tantos sentimientos oscuros, concluyen en un final trágico, por ello, lo trágico vendría a ser otra categoría dentro de la cual se puede entender esta obra.

Realizado con óleo, el cual consiste en pintar con pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el aceite de linaza, los instrumentos empleados fueron los tubos de óleo y espátula. El óleo es un material que se puede utilizar de diversas formas, en este cuadro, utilicé únicamente la espátula para colocar el color y la textura adecuada, y así poder brindar a los elementos de la composición, la expresión y fuerza requeridas.

La intención general del expresionismo se basa en excavar sentimientos para provocar una sensación y reforzar el carácter de la obra mediante el color y la deformación o exageración de las formas y colores, mientras el surrealismo es inmersamente traído desde el mundo de los sueños, por lo cual los elementos de esta obra -a pesar de no tener una morfología convencionalmente reconocible o visible, las formas y colores que observamos- evocan su significado y cuentan con claridad la historia que se quiere mostrar.

Los elementos y sentimientos plasmados en esta obra, naturalmente no son reconocibles visiblemente porque en la vida real carecen de una figura convencional, por lo que recibieron una interpretación con facciones ligeramente reconocibles para mostrarlos en esta obra, donde el espectador pueda empatizar con la figura principal y así comprender la idea con mayor facilidad, por lo tanto las proporciones de los elementos colocados vienen completamente de la imaginación y no tienen valor comparativo con algún objeto de la vida real.

Posee equilibrio en masas, como podemos observar, las figuras con mayor peso se encuentran en lados opuestos del plano, aunque conceptualmente representan cosas distintas, visualmente tienen un valor similar. Cromáticamente podemos observar que estas dos figuras principales son completamente distintas, debido a que representan distintos conceptos, por el lado izquierdo observamos

colores claros que generan un fuerte contraste con el fondo, mientras que, al lado derecho, podemos apreciar colores oscuros y tétricos que sutilmente se mimetizan con el fondo, pero por tener mayor variedad cromática, resaltan a la vista y consiguen un peso visual similar a su contraparte en el lado opuesto del plano.

Es una composición con planos cromáticos, los cuales se diferencian por textura y color, recorriendo desde atrás, observamos que el último plano es simplemente la tela, sin base ni agregados, mostrando su color natural, sobre esta tenemos la base de látex color negro, la cual abarca la mayor parte del plano. En el lado izquierdo observamos una capa de óleo color blanco sobre la tela, este fragmento se encuentra en el mismo plano que la base negra, pero por la fuerza del contraste que genera, se entiende más como un primer plano, el cual tendría la misma importancia que el primer plano del lado derecho ubicado sobre la base negra, conformado por la figura del ente fantasmal cromático que mencionamos anteriormente.

En la parte izquierda observamos una zona brillante debido al color blanco empleado y la tela que muestra su color natural, esta vendría a ser la única zona luminosa de la obra, el resto está cubierto por la base negra que es completamente opaca, y la figura del ente fantasmal de la derecha que fue realizado con colores lúgubres, que muestran un pequeño brillo natural del material utilizado; en general la iluminación de esta obra es tétrica.

La estructura de esta obra está conformada por una tela de tocuyo, tesada en un bastidor de madera de 150 x 120 cm, la posición de este cuadro es en sentido vertical.

La textura de esta obra es táctil, debido a que los elementos principales fueron plasmados con espátula, con la cual se logra brindar distintas texturas, por otro lado, tenemos el fondo que no posee textura.

Las figuras representadas en esta obra no poseen contorno o delineado, pero sí tienen un borde, el cual está definido por la superposición de un color sobre otro, así tenemos que el borde de la base negra, es irregular y por estar aplicado directamente sobre la tela, este delimita sus bordes y contrasta por su color, tenemos también el borde de la figura blanca que delimita también directamente con la tela y tienen forma irregular, por el otro lado tenemos los bordes del ente

fantasmal, el cual delimita con el fondo negro, en este caso el contraste se genera por la naturaleza de los materiales debido a que el fondo es opaco por estar aplicado con látex y la figura fantasmal es brillante por estar aplicada con óleo, el borde de esta figura también es irregular, pero suave y redondeado a diferencia de los bordes de los otros elementos.

El diseño es semiformal, debido a que sus elementos, por ser conceptualmente abstractos, fueron diseñados a partir de ideas imaginarias. La composición es rectangular y en forma de la letra “J”, comienza en la esquina superior derecha transcurre por el plano de forma semicircular y concluye en la parte central del lado izquierdo.

La atmósfera general de la obra es fría y tétrica, analizando cada elemento por separado, tenemos que el plano del lado izquierdo posee ciertos acentos de calidez mediante los pequeños trazos amarillos, pero por ser en su mayoría blanco, es naturalmente un plano frío, el fondo negro es evidentemente un color frío con una polaridad muy lúgubre y nula luminosidad, por otro lado en el lado derecho tenemos al ente fantasmal que presenta una gama multicolor, con tonalidades mayormente frías como el carmín violáceo, el verde y el azul, esto refuerza la sensación de frialdad de toda la obra.

La armonía de color está predominada por colores fríos, como mencionamos anteriormente, en la figura principal que es el ente fantasmal, observamos una mayor riqueza armónica en cuanto a gamas y combinaciones empleadas para representarlo, mientras el resto de la obra, es decir, el fondo y el plano claro del lado izquierdo, tienen una armonía poco variada, esto para generar contraste con la figura principal.

Observamos que la figura principal tiene un ritmo progresivo, en el que aparece desde la parte inferior central de la obra y aumenta su tamaño y cromatismo mediante va ascendiendo hacia la esquina superior derecha, por otra parte, en el lado izquierdo, observamos que el área blanca tiene un ritmo asonante debido a que es interrumpido y cortado de forma abrupta por el plano negro, el cual no posee ritmo.

Sabemos que el ser humano siente un profundo temor a las enfermedades mentales, por ello, la sensación de terror es un hecho real, a esto debemos sumarle

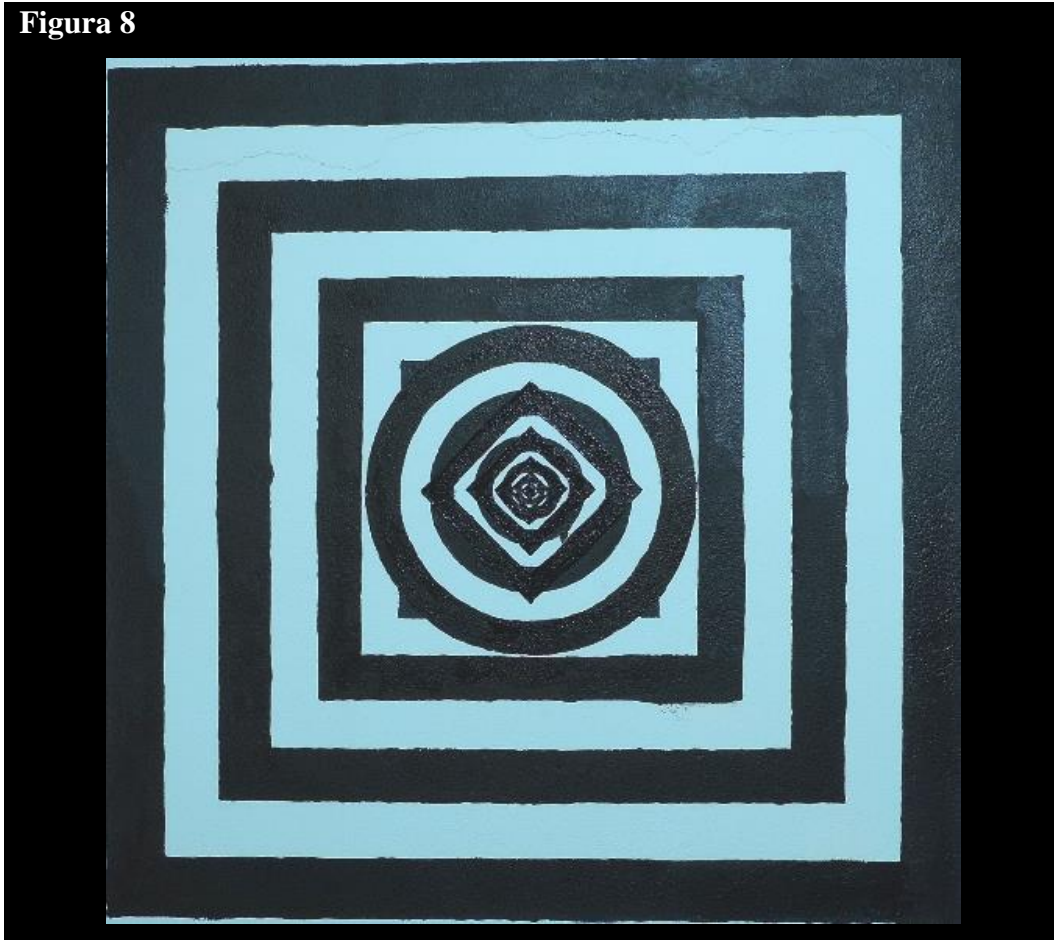
la sensación de saber que uno mismo es un enfermo mental posiblemente diagnosticado, es más terrorífica aún, esto conduce a una sensación de terror incluso mortal, el miedo a estar vivo, pero a su vez el miedo a morir, en esta obra se intentó retratar esta sensación, es decir, la pérdida de cordura o algo similar a una muerte cerebral, pero consciente de tu alrededor.

Como dijimos en la obra anterior a esta, la obscuridad puede representar a “la nada”, es decir, la soledad completa, el abandono, pero consciente de ello.

Fagocitar quiere decir absorber, esta obra es la ilustración de una sensación de enfermedad, llegando a tal punto de morir cerebralmente, pero seguir consciente de todo lo que sucede a tu alrededor, donde sentimos la soledad absoluta y que nuestra alma fuera absorbida por un organismo que te aísla de absolutamente todo.

3.3.5. *Obra de pintura 5: Gusano Cerebral*

Figura 8

Esta obra es un mural de 100 x 100 cm, el cual se muestra mediante un video-art de 10:21 minutos, la misma que es la duración de la canción escogida para representarla.

Observamos muchos cuadrados con borde negro, concéntricos, y gradualmente más pequeños, hasta cerrarse en el centro. Aproximadamente a la mitad del trayecto, se suman unos círculos repitiendo la figura. Representa una cadena infinita de figuras geométricas que se alejan muy lentamente.

La secuencia obtenida en el video es de carácter psicodélico. Cuando la mente logra entrar en estado psicodélico, influenciada por lo que está escuchando, es capaz de transportarse junto a la canción, es precisamente la sensación de psicodelia lo que intenta simbolizar esta obra, para absorber al espectador dentro del viaje auditivo.

Esta escena se intercala con otras escenas decorativas, para aumentar el dinamismo del video y por momentos, muestra algunos efectos de video, mientras suena la canción por la cual fue creada esta obra.

Realizando un análisis sintagmático, observamos que las figuras geométricas connotan profundidad e infinidad colocándolas en secuencia progresiva para conseguir la sensación de psicodelia.

Esta obra maneja una idea de concepto abstracto, llamada “psicodelia”, para ingresar en ello necesitamos la atmosfera auditiva, por ello esta obra es un video, razón por la cual podría encajar dentro del conceptualismo lírico, ya que enlazando el aspecto pictórico y visual con el auditivo, que instrumentalmente relata diversos pasajes y melodías que van sumando una tras otra infinitamente y van avanzando hacia la profundidad, conseguimos alcanzar el transporte al viaje psicodélico de forma natural, incentivados por nuestros sentidos.

El hecho de que el contenido de la obra es audiovisual, ayuda a potenciar la capacidad sensorial de la mente y los sentidos mediante la música y la pintura, enlazados con ayuda de la tecnología; la obra inicia con un prólogo, donde hay una voz masculina que cuenta un relato relacionado a la humanidad, como una observación crítica desde un plano externo, luego comienza la base melódica, la cual es cíclica y por ende psicodélica, luego comienza una melodía instrumental con matices de distintas formas y técnicas, realizadas todas con una sola guitarra, al observar la obra reforzamos la idea repetitiva de la base armónica de la canción. La sensación de psicodelia y el concepto abstracto y lírico de esta obra, sugieren que pertenece a la categoría de lo fantástico, donde la imaginación puede ir más allá de lo natural, real o normal.

La técnica empleada para realizar el mural fue el acrílico, el cual consiste en aplicar pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el agua sobre la base preparada en un soporte inmueble, por otro lado, el video-art no posee una estructura física determinada, debido a que se puede apreciar desde cualquier pantalla de un aparato visual actual.

Contamos con el detalle de su fabricación, primero realizamos el mural, el cual fue aplicado sobre una pared de concreto tarrajado y cubierto con una base blanca, mientras realizamos la pintura capturamos algunas fotografías que nos

servirían posteriormente para incluir en el video, al concluir la pintura se tomó una fotografía final, que es la que se observa en la mayor parte de la duración de la grabación, luego realicé en video en la computadora, utilizando un programa llamado “Magix Video Pro X”, mediante el cual se puede editar y sincronizar las imágenes deseadas más la canción. Los instrumentos empleados para realizar esta obra fueron tubos de acrílico, pinceles y una computadora, el acrílico es un material maleable, por lo cual utilicé pinceles para aplicarlos sobre la base que en este caso fue el muro de mi habitación, como se mencionó anteriormente, la computadora se utilizó para editar y mezclar el video.

Esta obra es de tendencia futurista y minimalista, porque contiene básicamente dos figuras en progresión que además se mueven, por ello la sensación provocada es completamente dinámica y demuestra lo que no se puede apreciar en un solo instante.

Esencialmente está representada con la secuencia repetitiva de solo un elemento en todo su tiempo de duración, además de las imágenes decorativas que se intercalan a lo largo del video, las cuales fueron realizadas de forma casi aleatoria mientras caminaba por determinados lugares, es decir, no representan nada, solo están presentes allí en modo decorativo; tomando en cuenta todo esto, podemos asumir que esta obra es de tendencia minimalista.

La proporción estética no puede ser comparativa con la proporción natural, porque está basada en cánones imaginarios, sin embargo, la proporción de sus elementos es secuencial en tamaño; por lo tanto, cada cuadrado tiene una relación proporcional con el cuadrado anterior y además con el siguiente.

La composición posee equilibrio perfecto, ya que el elemento principal se encuentra en el eje central de la misma.

Cromáticamente esta obra no tiene variedad, pues está representada solo con dos colores, uno del fondo y el otro como borde de los cuadrados, por lo tanto, una obra monocromática y simétrica posee un equilibrio cromático perfecto.

Su textura es únicamente visual, debido a que se observa únicamente mediante una pantalla.

Cada cuadrado tiene un contorno recto por cada uno de sus lados definidos y angulares, el grosor del contorno varía según el tamaño del cuadrado, mientras más pequeña la figura, más delgada es la línea del contorno.

Este diseño es completamente formal, por su simetría y la simplicidad de las figuras representadas en secuencia, la base principal de esta obra son dos líneas diagonales que cruzan de esquina a esquina formando una "X"; mediante esta base, podemos hallar el centro exacto del plano, que servirá de centro en común para todas las figuras geométricas ubicadas en el plano, también podemos notar que todas las esquinas de cada cuadrado se encuentran en el camino trazado por las líneas diagonales que son la base geométrica de esta obra.

La atmosfera general que podemos apreciar en la obra es fría, debido a que es monocromática, donde el fondo es blanco y las figuras tienen contorno negro.

No posee armonía tonal, únicamente contraste entre el fondo y el contorno de las figuras geométricas. El ritmo de esta obra se da por repetición, la cual consiste en repetir indefinidamente el mismo motivo en una dirección determinada.

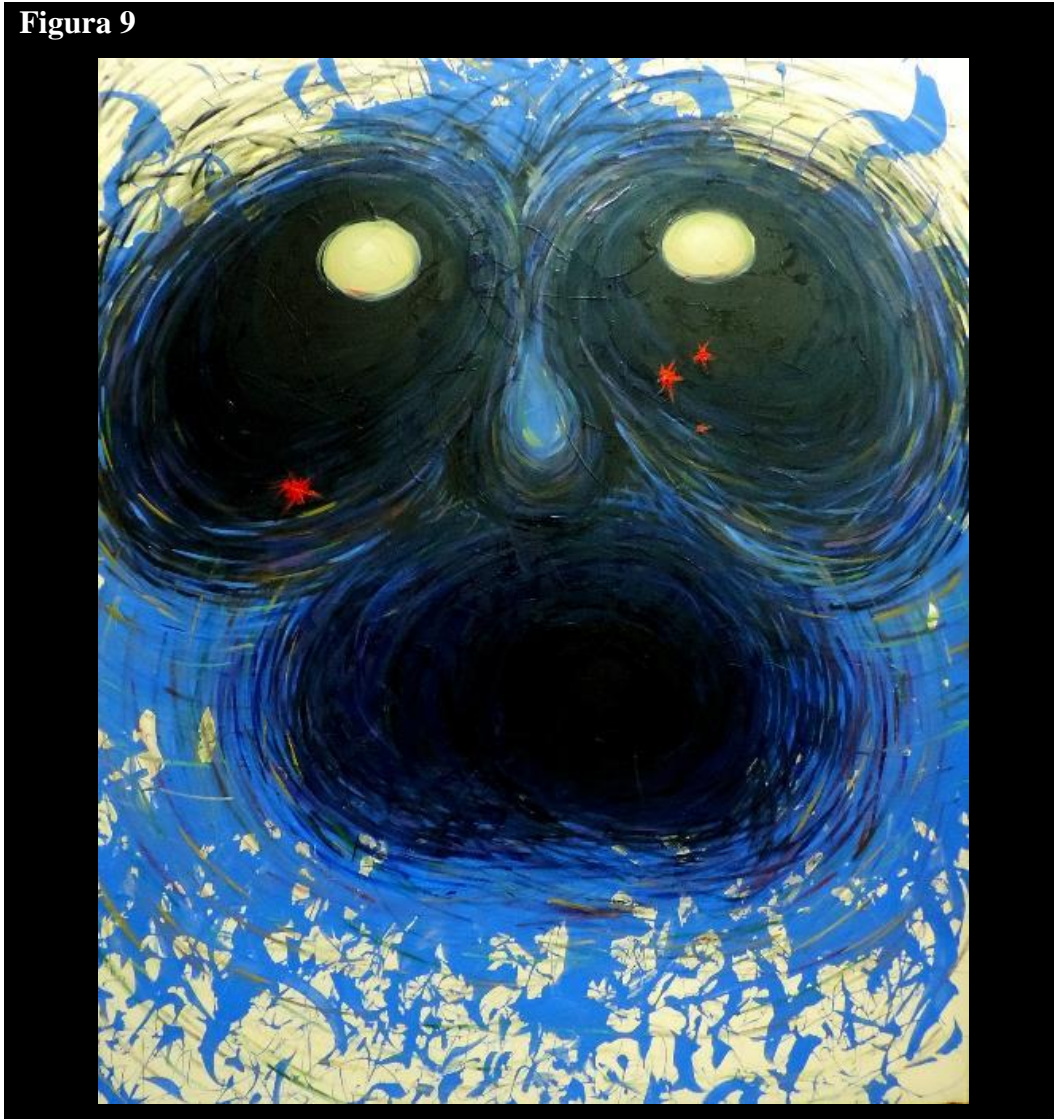
Entendemos que la secuencia de figuras geométricas básicas, es la representación de una escena simple y convencional, a esto le podemos sumar la secuencia auditiva de la canción, la cual -al igual que la secuencia de figuras simples- también está formada por una secuencia cíclica e infinita de cuatro acordes arpegiados, sobre esta figura secuencial escuchamos la melodía ejecutada por un solo instrumento.

Sabemos que la psicodelia es una sensación abstracta y visualmente indefinida, que llega de distinta forma a cada persona, según el tipo de estimulación que esta reciba.

Tras estar influido por esta estimulación psicodélica, el espectador puede conseguir entrar en un trance que lo lleva a un viaje, con el cual se consigue una experiencia introspectiva y única.

3.3.6. *Obra de pintura 6: El Crimen del Centenario*

Figura 9

Esta obra está realizada con la técnica del óleo aplicado sobre un lienzo de 180 cm de alto por 150 cm de ancho.

Se puede distinguir unos rasgos, a modo de una especie de rostro que abarca la mayor parte del cuadro; en la parte superior observamos unas figuras ovoides de color amarillento, nápoles o casi blanco, cada uno dentro de una figura ovoide mucho más grande y de color oscuro, en su mayoría negro, al medio de estas figuras apreciamos una insinuación de nariz en forma de herradura, en la mitad inferior del plano observamos otra figura ovoide sugiriendo la forma de una boca en su mayoría negra, todos los elementos están hechos en base a una serie de líneas cíclicas y continuas, en su mayoría de color negro, pero también se

distinguen líneas de distintos colores. Toda la serie de líneas se encuentra sobre una base de color azul que cubre principalmente la parte central de la tela del lienzo.

La expresión del rostro indica dolor, por lo tanto, podemos entender que está representado un ser que está sufriendo.

Tomando en cuenta la lírica de la canción que inspiró esta obra, podremos entender que el rostro representa al espacio, a los cuerpos celestes o al universo, pero no de forma convencional, lo representa en forma caricaturesca, como si fuera un ser vivo, semejante al ser humano, por ello podemos apreciar las características elementales de un rostro, realizado de esta manera para entender el mensaje de forma más convencional; tras esta explicación podemos entender que es la representación de sufrimiento del universo.

El título de la canción empleada para esta obra es “The Crime of the Century”, traduciendo este texto al español notamos que este es también el título de la obra; al entender que estamos hablando de un crimen, podemos comprender el porqué de la expresión del rostro que observamos, la cual engloba sentimientos de dolor y temor en su expresión.

Sobre todas estas figuras observamos unas fuertes manchas de color rojo bermellón bajo los ojos, estas manchas tienen forma de estrellas, mejor dicho, aparentan la forma de pequeños objetos de color rojo que fueron estrellados contra el plano; por su forma podemos asumir que representan los disparos que cayeron sobre el rostro del universo que describimos anteriormente, estos representan visualmente un momento específico de la canción, donde el compositor indica instrumentalmente escenas de disparos contra el universo, comprendiendo esto, podemos deducir que estas manchas rojas son disparos contra la figura principal, comunicando de esta forma, la imagen del crimen.

Realizando el análisis sintagmático comprendemos que el rostro del universo representa el lugar en el que habita nuestro planeta, un espacio infinito, el cual en este momento tiene una fuerte sensación de temor y dolor; por otro lado, los disparos representan el crimen, que en este caso hacen referencia a todo el daño que sufre nuestro universo, por distintos factores.

La evaluación sintáctica de la obra nos indica que el rostro lleva una relación de crimen con las manchas de color, por lo cual expresan sensaciones de temor, dolor y agonía.

Debido a que la figura principal de la obra no es más que una insinuación de lo que podría ser un rostro, este cuadro pertenece al género onírico-irreal. Observamos también que esta es una representación personal y contemporánea, haciendo referencia a la convencionalidad de representar seres externos con un rostro semejante al del ser humano, para generar el sentimiento de empatía, mediante el cual comprendemos con mayor claridad el mensaje.

El espectador concibe una experiencia de satisfacción estética al sentir empatía por la semejanza con la figura principal; por lo tanto, al notar la expresión de temor y dolor de esta imagen, entendemos que la obra contiene una historia trágica, que se enfatiza cuando comprendemos el significado de las manchas rojas que están sobre la figura, comprendiendo esta escena asumimos que esta obra pertenece a la categoría de lo trágico.

El óleo son pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el aceite de linaza, para aplicarlo sobre el soporte se utiliza pinceles y/o espátula, es un material que se puede utilizar de diversas formas, en este cuadro fue utilizado de dos formas distintas, en la imagen principal aplique largas pinceladas continuas con abundante aglutinante, mientras que, para crear la textura y el impacto de los disparos, utilicé espátula aplicando las manchas de color rojo.

El expresionismo se basa en brindar la sensación y el carácter de la obra mediante el color y la exageración de formas, a pesar de estar representada la figura de un ser desde la imaginación, observamos que este mantiene una relación de semejanza con el espectador, por lo tanto, puede sentir empatía al apreciarlo; la deformación de sus facciones, la armonía cromática y la aplicación de pinceladas libres y continuas, indican que esta obra es de tendencia expresionista.

Las imágenes plasmadas en esta obra no poseen una referencia comparativa con objetos de la vida real, debido a que están representadas a partir de la imaginación, sin embargo, las proporciones del rostro mantienen cierta semejanza con la proporción natural de el rostro de un ser humano.

La composición es simétrica y equilibrada, debido a que los elementos del lado izquierdo son similares en forma, tamaño y peso visual a los del lado derecho.

Cromáticamente el cuadro posee un equilibrio tonal simétrico y repetitivo, en cuanto a las manchas de color rojo, observamos que al lado izquierdo hay menor cantidad que al lado derecho, pero esta se compensa por su tamaño y disposición en el plano, ya que la mancha más grande del lado izquierdo se encuentra ligeramente más lejos de la línea central del plano.

Observamos claramente una superposición de planos; comenzando por el último plano, el cual vendría a ser el fondo azul y las áreas vacías donde se ve la tela sin alteraciones, sobre esta base se ubican las figuras principales que conforman el rostro y sobre este, las manchas rojas; tomando en cuenta todo esto, podemos deducir que la perspectiva en esta obra se consigue mediante la superposición de planos.

La iluminación en esta obra es frontal; la estructura de esta obra está conformada por un bastidor de 180 x 150 cm, sobre el cual se tesó una tela de tocuyo, en su mayoría la textura posee únicamente textura visual, a excepción de las manchas rojas, las cuales poseen textura táctil, porque fueron aplicadas con espátula.

Las figuras representadas en esta obra no poseen borde ni contorno, debido a que están realizadas a partir de pinceladas continuas, las cuales comienzan en el centro de cada elemento y se expanden mediante un movimiento centrífugo comenzando con la secuencia de forma muy densa y aligerando su carga al expandirse por el plano.

Por su simetría, esta obra tiene un diseño formal; la base de la composición es un triángulo isósceles invertido, ya que los elementos distinguibles (ojos y boca) forman una base triangular para el recorrido visual de la obra.

En su mayoría posee colores fríos, puesto que la historia relata una tragedia, la atmósfera de colores fríos contrasta únicamente con el cálido rojo bermellón de las manchas que representan disparos.

En cuanto a la armonía, podemos apreciar diferentes gamas que son parte de la continuación de las líneas continuas que forman la imagen, en su mayoría son

colores cocidos con tendencia a los grisáceos, si observamos gradualmente desde el centro de cada hacia sus zonas externas, apreciamos que comienzan a aclararse desde que el negro muestra indicios de azul de prusia y violeta, estos acentos toman protagonismo poco a poco, consiguiendo acentos de colores claros como amarillos y verdes esmeralda en las zonas más alejadas al centro de cada imagen.

Por la forma de las pinceladas, las cuales fueron aplicadas mediante una secuencia centrífuga, partiendo desde el centro de cada imagen, podemos asumir que estas imágenes poseen un ritmo radial, el cual describe una repetición cíclica de un motivo alrededor de un centro, siguiendo la dirección de las agujas de un reloj.

Sabemos que la existencia del universo es un hecho real, sin embargo, la representación imaginaria del universo en esta obra, conduce de forma ideal a que su interpretación tome un sentido onírico, para poder abarcar y entender la expresión de un ser que no tiene una forma definida ni conocida por el ser humano, por ello su representación con cierta semejanza al espectador, para empatizar y lograr mayor comprensión del sentimiento que se intenta transmitir.

Toda persona que haya tenido en algún momento de su vida la sensación de temor, puede conectarse rápidamente con esta expresión, a pesar de que el temor no tiene una forma visual convencionada, debido a que es una sensación interna y abstracta, por lo tanto, la representación del temor se consigue a través de la abstracción y la expresión de la forma.

Esta obra tiene la intención de representar básicamente el concepto del título, es decir, el la representación de un crimen, cometido en un momento desconocido, pero resultando ser el crimen más importante del siglo, el cual afecta gran parte de nuestro universo.

3.3.7. *Obra de pintura 7: En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna*

Figura 10

Esta obra se realizó con una técnica mixta, en la cual se empleó el óleo y la acuarela sobre un lienzo de 80 cm de ancho por 100 cm de alto.

Observamos la figura de una persona como objeto principal del cuadro, su piel posee muchos colores fuertes y está definida por líneas negras, gruesas e irregulares, tiene los ojos ensombrecidos, cabello negro y ropa de gama azul y violeta, el fondo del cuadro es de tonos grises. La expresión de su rostro es tranquila y tiene una sonrisa característica de un niño pequeño.

Podemos entender que esta imagen es la de un niño, por lo tanto, representa inocencia y felicidad sin preocupaciones.

En el título de la obra observamos ciertas frases metafóricas, por ejemplo, la expresión: “estar detrás de la luna” significa, estar fuera de la realidad, es decir, no darse cuenta de lo que sucede a tu alrededor y vivir la vida de forma tranquila y despreocupada, sin tomar en cuenta de cualquier problema que se suscite alrededor.

La canción por la cual este cuadro fue inspirado, intenta mostrar la expresión de la niñez inocente, donde todo era tan simple, encontrando felicidad en las cosas sencillas que ofrece la vida, sin importar cuál sea su procedencia, cualquier pertenencia era sinónimo de alegría y diversión.

La imagen representada es un autorretrato, pero no de los rasgos físicos, sino de la imagen mental que tengo de mi infancia, por lo tanto, es una representación figurativa del recuerdo de mi sensación cuando era un niño que vivía su mundo interno, inocente y sin preocupaciones del mundo exterior, el hecho de representar un retrato imaginario de uno mismo en otra época, sugiere que esta obra pertenece al género contemporáneo.

El espectador concibe una experiencia de satisfacción estética, debido a la figura de niñez y la armonía cromática de la pintura, pero esta figura representada posee características desproporcionadas y exageradas como un libre juego de formas y colores, sin alterar las relaciones anatómicas naturales, por estas razones esta obra pertenece a la categoría de lo grotesco.

Como se mencionó anteriormente, en esta obra se utilizó dos técnicas, primero el óleo, el cual consiste en pigmentos de fabricación química, que tienen como aglutinante el aceite de linaza, posteriormente la acuarela, que consiste en pigmentos de fabricación química, que tienen como aglutinante la goma arábiga y se diluyen al agua, considerando el empleo de dos técnicas distintas, entendemos que la obra está realizada mediante técnica mixta; los instrumentos que se emplearon para su ejecución fueron tubos de óleo, tubos de acuarela, pinceles y espátula; el óleo es un material que se puede utilizar de diversas formas, en este cuadro fue utilizado con espátula para las líneas que forman la figura y las texturas en las partes intensas del rostro y la ropa, la acuarela, por ser un material que se diluye con abundante agua, es utilizada para brindar luminosidad y variedad de color, en este cuadro se encuentra una abundancia cromática en el

rostro y coloca los grises del fondo con una tenue veladura para brindar mayor importancia a la figura principal.

El expresionismo se basa en enfatizar la sensación y el carácter de la obra mediante el color y la exageración o alteración de la forma, por lo cual el personaje, a pesar de ser morfológicamente reconocible, se percibe claramente que sus facciones y formas no son copia fiel de un humano real, pero posee los rasgos característicos de uno, expresados con líneas densas y distintos colores que resaltan la expresión.

La proporción estética es comparativa con la proporción natural, a pesar de tratarse de una interpretación expresiva y personal, respeta los rasgos y facciones básicas de una figura humana de la vida real, aunque posee ciertas alteraciones de proporción entre sus elementos.

La posición de la imagen principal está pausada, como si fuera una persona posando para una fotografía. Como sabemos, la experiencia visual es dinámica, por lo tanto la escena pertenece a un momento estático, esto define que el equilibrio de esta obra es simétrico en cuanto a su composición y estático en cuanto a su acción; sin embargo, los ojos muestran un índice de movimiento por estar dirigidos hacia un costado, por ello da la sensación de que el equilibrio tiende a inclinarse ligeramente hacia el lado izquierdo; la ligera inclinación que provoca la mirada del personaje se compensa cromáticamente, debido a la luminosidad y fuerza de los colores del lado derecho del rostro.

Es una composición con perspectiva cromática conseguida mediante la superposición de planos, siendo formada únicamente por dos planos, gris en el fondo y el personaje principal con variabilidad cromática, esto genera un contraste con el fondo y de esta forma se consigue diferenciar los planos de la obra.

La iluminación de esta obra es frontal, ofreciendo mayor brillo y luminosidad en el lado derecho de la imagen principal. La estructura de esta obra está conformada por un bastidor de madera de 100 x 80 cm, en el cual, se tesó la tela de tocuyo y se aplicó sobre esta una base de color blanco, se coloca en posición vertical. Esta obra posee en general una textura únicamente visual. La figura principal tiene un contorno irregular, con líneas de expresión gruesas y curvas, sus

rasgos faciales también poseen contornos irregulares, en el caso de los ojos, se aprecia un contorno oscuro bastante grueso.

El diseño es formal, debido a que está representada una figura humana de forma simétrica y simple. En su mayoría, posee cálidos y luminosos, porque representa la idea de la felicidad e inocencia de un niño; el fondo es gris y lejano, enfatiza la posición de la realidad frente al personaje principal, debido a que lo malo que lo rodea está lejos de su interés y no le afecta.

Posee una armonía cromática muy variada, en el fondo la gama cromática ronda los grises violáceos y opacos, en contraste a esto, la imagen principal contiene diversas gamas de colores donde resaltan los tres básicos y sus variaciones, por el lado de las sombras se encuentran varios colores terrosos y en la vestimenta observamos azules y violetas.

Esta composición posee un ritmo asonante, debido a que la escena se encuentra en un momento estático, donde la mente no exige sensación de dinamismo o acción.

El ser humano es un mamífero reproductivo; por lo tanto, sabemos que es un hecho real que todo ser humano nace y crece gradualmente hasta convertirse en adulto; asumiendo esto, entendemos que la etapa de la niñez es un hecho real por la cual todo ser humano pasa en cierto momento de su desarrollo.

El recuerdo de la niñez temprana es abstracto, debido a que el raciocinio se desarrolla con lentitud, es por esto que los recuerdos de la niñez son cada vez más indefinidos mientras más anteriores sean, por esto la mayoría de seres humanos solo puede recordar ciertas escenas y en general el concepto de tranquilidad, ya que la vida fue tan simple en ese momento.

Esta obra intenta retratar la inocencia, es decir el momento que nuestra mente no siente preocupaciones externas y podemos gozar de nuestro mundo interior, a esto podemos sumar la facultad de brindar diversos roles a un determinado objeto con el afán de diversión, por ejemplo, un pequeño charco o un riachuelo puede convertirse en un océano mediante la imaginación, esta percepción simple del mundo es el factor principal para generar la despreocupación y el sentido de la no culpabilidad, por ello la inocencia es el mayor recuerdo de felicidad para los seres humanos.

3.3.8. *Obra de pintura 8: Suite N° 1*

Figura 11

Esta obra es un tríptico realizado con la técnica del óleo aplicado sobre el lienzo, el paño del medio mide 40 cm de ancho por 30 cm de alto, y los paños superior e inferior miden 40 cm de ancho por 50 cm de alto.

Observamos en el plano del lienzo superior los rasgos principales de un rostro caricaturizado, realizado con líneas en constante movimiento. Tiene una expresión de felicidad y algo de locura, con los ojos grandes, de diferente color y tamaño, una nariz perfilada y graciosa, una sonrisa oscilante y curvilínea que destaca en su expresión de placer, la piel es de un color similar a la piel natural.

La obra en general es el retrato de un músico disfrutando de su propio arte, donde se intenta evocar la satisfacción que puede sentir al interpretar una pieza musical, por ello tiene una expresión de satisfacción, la nariz tiene un final curvilíneo en la zona de las fosas nasales, la cual es característica de las figuras musicales y tiene también la punta enrojecida, para representar el rubor y carisma que evoca y la calidez que siente, la boca es una sonrisa que literalmente va de oreja a oreja de forma enloquecida y con mucho movimiento para entonar la expresión de satisfacción en el rostro.

Podemos apreciar que los ojos son de colores distintos, para connotar la cantidad de sentimientos que logra observar en el transcurso de la interpretación, su ojo derecho tiene una expresión algo más seria debido a que representa la concentración y todos los cálculos que se tienen que realizar en el momento, mientras el izquierdo muestra la sensibilidad y el éxtasis.

En la parte inferior del lienzo central observamos la figura de un piano caricaturizado, con líneas en diferentes sentidos y sus teclas varían de tamaño, posee teclas blancas y negras, similar a un teclado real, podemos distinguir mediante la soltura de la línea, la libertad que brinda un instrumento y que este se convierte en parte del cuerpo; en este lienzo y en el superior podemos notar que no tienen fondo, debido a que la figura ocupa el espacio entero del lienzo, esto se debe a la idea de que la música se disfruta de esta forma; es decir, se disfruta a plenitud y con todo el cuerpo, logrando llenar cada espacio existente en el plano. Las manos son del mismo color que el rostro, bastante abultadas y con los dedos cortos, son la representación de la parte mecánica del cuerpo con la que se puede

manipular el instrumento que el músico está interpretando; sabemos que las manos no son la única parte del cuerpo que se utilizan para tocar un instrumento, sin embargo estas representan de forma resumida que la acción de tocar un instrumento es un acto mecánico, -a diferencia de la expresión del rostro- el cual muestra la acción de interpretación de forma expresiva y global.

El personaje tiene una camisa azul con delgadas líneas verticales de un tono un poco más oscuro, tiene también una corbata roja con puntos azules, en la parte inferior tiene un pantalón violeta con dos parches, uno celeste y otro rojo, sus zapatos son negros con pasadores que muestran un brillo anaranjado; la vestimenta sencilla pretende indicar la humildad del personaje.

La humildad o sencillez es una característica poco común en el ser humano, pero en esta obra no está colocada la ropa sencilla para apreciarla desde el enfoque material, sino para enfatizar el hecho de que, cuando uno interpreta una canción, lo material pierde importancia.

En el lienzo inferior observamos unas piernas estáticas y firmes sobre unos pies igualmente estáticos, los pies grandes y con una postura firme sobre el suelo, se encuentran allí para connotar la seguridad y la estabilidad emocional que uno puede disfrutar mientras interpreta una pieza musical, quiere decir que a pesar de la humildad de la vestimenta, uno puede sentir que el lugar más seguro y agradable en la tierra es justamente el lugar donde uno se encuentra al interpretar una obra de arte, se puede sentir la firmeza del lugar donde uno se encuentra ignorando los sucesos de nuestro alrededor; es decir, lo terrenal y el resto del panorama no importa más, cuando uno logra conectarse consigo mismo y olvida momentáneamente el resto de las cosas, por ello el fondo es lejano y monocromo, el suelo es de un color fuerte pero sirve solo para soportar el peso del cuerpo, porque la mente crea su propio universo de satisfacción.

Podemos concluir afirmando que, cuando uno interpreta una pieza musical, no es solo el instrumento utilizado mecánicamente el que genera el sonido y llega al oyente a través de ondas sonoras, sino más bien, la interpretación musical es guiada por el alma y transmite la sensación empleando la mente, el cuerpo y el instrumento en conjunto, como si todos estos elementos fueran un solo ser.

Realizando la evaluación sintáctica observamos que el músico lleva distintos tipos de relación con los demás elementos de la obra, por ejemplo, con el piano lleva una relación orgánica porque al tocarlo se convierten en un solo ser, el rostro tiene una relación de satisfacción, mientras que con la ropa tiene una relación de despojo debido a que lo material pasa a no tener relevancia en el instante y con el suelo mantiene una relación de estabilidad corporal.

La evaluación sintagmática nos indica que la música es una rama del arte, la cual trata de estructurar armónicamente los sonidos, para generar sensaciones auditivas, donde a la ejecución de estos sonidos estructurados se conoce como interpretación, la cual, además de la ejecución mecánica también requiere del sentimiento y la expresividad del artista.

La sensación de placer se obtiene cuando se logra una conexión entre la correcta ejecución de la música y la adecuada interpretación, a esto debemos sumar el factor del gusto, con el cual se define la cantidad de disfrute que un artista logra conseguir al ejecutar una pieza musical. Para lograr una satisfacción artística completa, debemos tomar en cuenta que la música es un arte principalmente auditivo, por lo tanto, el tema material pasa a segundo plano.

El género de este cuadro es figurativo, debido a que representa figuras y colores de forma estética, los cuales se pueden reconocer convencionalmente, pero principalmente esta obra pertenece al género contemporáneo por su disposición de tríptico, por sus líneas expresivas que son características de mi expresividad, por su textura variada y su composición libre.

Se encuentra dentro de la categoría de lo grotesco, debido a que el espectador concibe una experiencia de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos extraños, debido a las figuras deformadas interpretadas de forma personal, las cuales poseen características desproporcionadas y exageradas sin alterar las relaciones anatómicas conocidas del ser humano para poder ser reconocibles.

Realizado con la técnica del óleo, que consiste en pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el aceite de linaza, para la cual se utiliza tubos de óleo y pinceles; se aplicó el material con soltura y de forma tradicional con los pinceles y su aglutinante en medidas casi proporcionales.

Esta obra es expresionista porque se basa en enfatizar la sensación y el carácter mediante el color y la deformación de la figura, mientras el surrealismo es inmersamente traído desde el plano onírico, por lo cual el personaje, a pesar de ser anatómicamente reconocible, se nota claramente que no es una imagen copiada de la realidad objetual, al contrario, trae valores estéticos de la pintura metafísica, donde se entremezclan la realidad y la imaginación, cargada de romanticismo.

La proporción estética es comparativa con la proporción natural, en cuanto a la ubicación y proporción de las facciones naturales de un ser humano, aunque están representadas y deformadas libremente.

La composición posee equilibrio en masas ya que es una composición simétrica, donde podemos observar los mismos elementos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho.

Posee equilibrio cromático de manera evidente, analizando desde la parte superior observamos que los ojos son de distintos colores, sin embargo la diferencia de tamaño y la densidad de sus colores consigue que cada ojo obtenga el mismo peso compositivo, en cuanto al color del rostro observamos que es el mismo color con gradaciones tonales en ambos lados del plano, continuando con el lienzo central, observamos que las manos también tienen el mismo color otorgado a la piel del personaje, la camisa azul no tiene variabilidad de tono y la corbata roja se encuentra en la posición y dirección de la línea central, por lo tanto este lienzo es completamente simétrico cromáticamente. Por último, en el lienzo inferior observamos que el fondo y el suelo tienen el mismo color en ambos lados del plano, al igual que la tela del pantalón que posee variabilidad tonal en cada pierna, pero cada una es similar a la otra, el único detalle donde varía cromáticamente son los parches ubicados en las piernas, donde el del lado izquierdo es celeste y el del lado derecho es rojo, esta diferencia de peso se compensa mediante su ubicación en el plano, pues el parche celeste se ubica en la parte central-superior de su lado del lienzo mientras el parche rojo se encuentra más alejado del eje central a una altura media.

Es una composición con perspectiva cromática lineal, donde se consigue el efecto mediante la superposición de planos, un fondo pequeño y distante y una figura principal que abarca casi por completo los tres lienzos de la composición.

La iluminación en esta obra es frontal, con un énfasis de mayor luminosidad en el lado derecho, especialmente notorio en el lienzo inferior.

La estructura de esta obra está conformada por tres lienzos, dos de 50 x 40 cm para las partes superior e inferior colocados en modo vertical, y un lienzo más pequeño, de 30 x 40 cm para la parte central, colocado en posición horizontal, estos tres lienzos están colocados en orden vertical, formando así una composición total de 130 x 40 cm. Estos lienzos tienen una base con textura previa a la pintura, para la cual se empleó pasta engomada aplicada con espátula; por lo tanto, la textura en general de la obra, es táctil.

Los elementos de esta composición poseen un contorno delineado y demarcado por una línea constante pero irregular en cuanto a grosor e intensidad; el diseño de esta obra es semiformal, debido a que representa de formas completamente libres elementos de la vida real, respetando sus rasgos y proporciones básicas para comunicar con claridad el mensaje deseado.

La base compositiva varía en cada lienzo, en el lienzo superior observamos que los elementos están distribuidos dentro de un triángulo invertido, donde vemos los ojos en la parte ancha del triángulo y las líneas de la boca en la parte angosta, a continuación podemos apreciar que el lienzo del medio sugiere una base en forma de "W", donde tenemos las manos en los costados, el piano en la base y la corbata en el eje central, por último vemos que el lienzo inferior tiene una base compositiva en forma de dos triángulos opuestos, un isósceles invertido dentro del cual se ubica el pantalón y un obtusángulo con su base paralela a la base del lienzo dentro del cual se ubican los zapatos, por lo tanto la base de este último lienzo tendría una forma similar a un reloj de arena.

En cuanto a la temperatura, observamos que la atmósfera general de esta obra muestra colores cálidos, con ciertos contrastes en áreas determinadas para enfatizar su interpretación.

Posee una armonía tonal variada, comenzando por el fondo, en el lienzo inferior, notamos que el suelo y el fondo poseen colores planos, densos y de

tonalidad clara, en contraste con la ropa del personaje que es oscura, pero con variabilidad tonal, de brillo y luminosidad. En cuanto a la piel del personaje, mantiene una armonía estable similar a la piel de un ser humano real, finalmente el piano es notablemente monocromático.

Esta obra mantiene un ritmo lineal con mucho movimiento, por lo cual se puede afirmar que su ritmo es alternante.

La música es una rama del arte conocida por todo ser humano; por lo tanto, podemos asumir que es real, aunque la forma de disfrutar este arte contempla diferentes sensaciones reales, oníricas, imaginarias, etc.

El placer es un concepto que no se puede visualizar de forma convencional, podemos hallarlo en una expresión o en una sensación propia; en consecuencia, la idea del placer es una representación abstracta e indefinida en nuestra mente.

Lo que esta obra intenta representar objetivamente, es la sensación que tiene un músico al interpretar una pieza musical, por ello en esta obra se enfatiza el sentido expresivo desde una perspectiva caricaturesca, para simbolizar el placer y el deleite de un artista expresando su arte.

3.3.9. *Obra N°9: Querido Muni (stop motion)*

Figura 12

Esta obra está realizada mediante una técnica audio-visual llamada Stop-Motion y tiene una duración total de 2:17 minutos.

Observamos a dos policías municipales con su característico uniforme azul y chaleco amarillo, uno es el jefe, no tiene cabello, es gordo, tiene una gorra azul y un silbato rojo en el pecho, el otro es más alto y encorvado con una enorme nariz.

Representan la injusticia en manos de la estupidez, como todos sabemos, desde hace unos años se dio a conocer la injusticia y cobardía de estos trabajadores de los municipios conocidos como policías municipales, haciendo notar por sobre todo, que ellos no están al servicio de la ciudadanía, sino más bien al servicio de sus bolsillos y de sus contratantes; por lo cual, cualquier agravio que fuera cometido en las calles, ya sea un robo, un asalto, una violación o cualquier otro delito grave, es de total desinterés para estos policías municipales, sin embargo cuando otras personas intentan subsistir trabajando en las calles, estos policías municipales son los primeros en cometer abusos y decomisos de mercadería; estos policías municipales cometen también abusos en otras

situaciones, por las cuales esta obra está realizada como relato de experiencias propias, cuando muchas veces, compartiendo con amistades alguna bebida en las calles, fuimos asechados y agredidos por estos policías.

Representados con mayor tamaño para enfatizar su protagonismo en la obra, demostrando también de este modo, la importancia que ellos creen tener, pero es bien sabido que no representan ninguna autoridad, y mucho menos son aceptados los métodos que utilizan para realizar su trabajo.

Se aprecian también, dos personajes de menor tamaño que los policías que se encuentran en alguna calle tomando una cerveza, uno de ellos tiene una nariz enorme, cabello marrón y viste una polera color naranja, un chaleco color verde con botones blancos, un pantalón morado y unos zapatos verdes, el otro tiene bigote, es pelado, tiene una chompa roja, una chalina blanca, un pantalón gris con correa negra y unos zapatos marrones, además tiene un cigarro en la mano; estos personajes representan a cualquier ciudadano o persona que se encuentre compartiendo una bebida con un amigo, ellos tienden a reaccionar de manera negativa a las órdenes de los policías municipales, dando a entender que no están cometiendo un delito grave; cuando los policías municipales se acercan a ellos con la intención de decomisar sus bebidas, estos personajes se niegan a entregárselas, enfatizando así que los policías municipales no ejercen autoridad sobre los ciudadanos, por el contrario son objeto de burla y desprecio en nuestra sociedad.

En una escena del video, podemos observar la imagen de un cadáver cubierto con un plástico negro, como usualmente se suele cubrir los cuerpos de los difuntos hallados en determinado lugar, mostrando la representación de una escena de crimen; en esa escena que dura pocos segundos, la presencia de los policías municipales es nula y nos da a entender que cuando hay un delito grave ellos jamás servirán de ayuda.

En otra escena observamos a una niña con un vestido verde y un estampado de flor en el pecho, donde la niña es agredida por unos vándalos que pasaban por su lado; esta escena representa a una persona inocente que fue asaltada y agredida, según las letras de la canción también fue violada, pero este acto no aparece en el video; como todos sabemos, las personas que más protección necesitan son los

niños, en esta ocasión, los policías municipales tampoco se aproximaron a la escena del crimen y no hicieron nada para acudir a la niña del terrible suceso por el cual pasó; con este acto reiteramos la afirmación de que los policías municipales no se encuentran al servicio de la población y al parecer carecen de humanidad, sentido común y raciocinio.

Los criminales que lastiman a la pequeña niña no son más que unos vándalos de barrio, uno tiene la piel amarilla, tiene barba y va vestido con una polera morada con verde agua, pantalón verde agua y unas zapatillas verde vejiga, el otro tiene la piel anaranjada, tiene un gorro morado con amarillo, una polera marrón con capucha, un pantalón rojo y zapatillas blancas con pasadores azules, ambos tienen expresión de maldad en sus rostros; estos personajes representan la maldad de los criminales y sus delitos graves, ellos aparecen en dos escenas en este video, la primera, agrediendo y asaltando a una pequeña niña que se encontraba en la calle, acto seguido, uno de ellos pasa por delante de los policías municipales y se burla de ellos con descaro, en la segunda escena, que viene después de visualizar el cadáver, observamos al otro delincuente pasar por delante de los policías municipales, se burla una vez más de ellos, quienes no hicieron nada para atraparlos por sus crímenes, al contrario, estuvieron completamente asustados al verlos, como suele pasar en la vida real.

La presencia de estos personajes y su actitud frente a los policías, demuestra que la seguridad o la lucha contra el crimen no es una tarea de los policías municipales, por el contrario, sienten temor a enfrentarlos; por ello, los criminales pueden delinquir abiertamente cuando los policías municipales se encuentran cerca.

Realizando un análisis sintáctico de la obra, observamos que los policías municipales tienen distintas relaciones con los demás elementos de la obra, representan una relación de indiferencia con la niña y el cadáver, quienes fueron víctimas de los criminales, con los cuales, los policías tienen una relación de miedo, debido a que sienten temor a enfrentarlos, mientras que con los demás ciudadanos cometen abusos de autoridad.

La evaluación sintagmática de la obra nos indica que la policía municipal son todos aquellos trabajadores del estado que cometen abusos contra los ciudadanos

y no ofrecen apoyo ni interés por la lucha contra la delincuencia; el cadáver y la niña representan a aquellas personas que sufrieron daño a causa de la delincuencia que empobrece y atormenta a la sociedad, en presencia de la policía municipal, la cual no hizo nada al respecto, por lo tanto, estas personas representan a la población desprotegida, que se encuentra a merced de los delincuentes, los cuales representan la inseguridad y el alto promedio de criminalidad que atormenta a la sociedad.

El material empleado y la edición mediante un programa de computadora conducen esta obra hacia el género contemporáneo, también por la disposición de planos capturados mediante una cámara fotográfica, el encuadre e iluminación la embarcan dentro del género estético.

Se encuentra dentro de la categoría de lo ridículo por poseer características que ridiculizan a los protagonistas de la obra, en cuestión conceptual y los caricaturizan en cuestión visual.

El stop-motion es un tipo de video realizado en base a fotografías colocadas en secuencia para generar movimiento a los elementos, en este caso los elementos y personajes están realizados con plastilina, con la cual los personajes obtienen movilidad por la naturaleza flexible del material, por lo cual se les tomó una fotografía cada vez que realizaba en ellos un movimiento mecánico, la secuencia ordenada de estas fotografías se convirtió en la cinta, donde cada fotografía es un cuadro visual de una escena y de esta forma los objetos muestran el efecto del movimiento y el dinamismo.

Los instrumentos empleados para realizar esta obra fueron, una cámara fotográfica, plastilina escolar y un programa o software llamado “Magix Video Pro X”. Un stop-motion puede realizarse con diversos materiales, en este caso utilicé la plastilina para crear los personajes y poder darles movimiento de forma que tomaba una fotografía, luego se mueve ligeramente a los personajes y se toma otra fotografía, de esta forma, mediante una sucesión de fotos, se consigue brindar movimiento a los personajes, luego pasé las fotografías a un software, donde pude colocar el audio de la canción para el video y colocar las imágenes en orden y tiempo necesarios para entender la secuencia y el movimiento de los personajes en cada escena para luego sincronizarlas con la canción.

Es de estilo o tendencia simbolista, porque la obra contiene un mensaje dentro de cada elemento representado.

Analizando la obra desde el lado pictórico, podríamos decir que es de tendencia futurista, dado que la intención principal es representar una secuencia de imágenes en un solo espacio visual, a su vez, las herramientas empleadas, el cromatismo de las imágenes, el empleo de la cámara fotográfica y la colocación de imágenes estáticas en secuencia son propias de la tendencia modernista llamada pop-art.

La proporción estética es comparativa con la proporción natural, es decir que está basada en cánones naturales, en cuanto a la proporción entre los tamaños de los personajes, están dispuestos según su protagonismo en la historia, similar al arte egipcio -donde el tamaño indica importancia-; en este caso, los personajes más grandes son los policías municipales, pues la historia se refiere principalmente a ellos, en cuanto a sus referencias anatómicas, respetan las relaciones básicas del canon natural del ser humano.

Cada escena posee equilibrio de masas, ya que los personajes se encuentran dispuestos simétricamente en el plano visual; en las escenas principales observamos a los policías municipales al lado izquierdo y a los personajes civiles al lado derecho, el tamaño de los policías municipales es mayor, pero en cuanto al color son prácticamente monocromáticos, mientras los personajes civiles de la derecha tienen distintos colores en su vestimenta, para compensar el peso visual.

Todas las escenas muestran un fondo negro, sobre el cual se desenvuelven los personajes; por lo tanto, entendemos que su profundidad se consigue mediante la superposición de planos.

La iluminación en todas las escenas es lateral, dirigida desde el lado izquierdo; la textura es únicamente visual, debido a que se visualiza mediante una pantalla.

El diseño es semiformal, debido a la diferencia de tamaños entre los personajes y sus rasgos físicos, que fueron creados a partir de la imaginación. En la mayoría de escenas existe una línea de horizonte, la cual se ubica a una altura aproximadamente media en el plano, las escenas principales tienen una base rectangular, dentro de la que se ubican los personajes, la escena de la niña tiene

una base triangular en el centro de la composición y la escena del cadáver tiene una base circular.

Los personajes están fabricados con plastilina escolar, como todos conocemos, las tonalidades de este material son cálidas en su mayoría, a esto le agregamos el hecho de estar iluminadas con una luz amarilla, por lo cual la atmósfera general de la obra es cálida.

La armonía de colores juega con el contraste del fondo negro, la luz amarilla y la variedad de colores que ofrece la plastilina escolar que utilicé. En las escenas principales observamos gran cantidad de azul en un lado y variados colores puros como el rojo, verde, naranja y violeta en el otro lado.

Sabemos que la existencia de los policías municipales es un hecho real, pero su rol en la sociedad es un hecho ideal, ya que lógicamente deberían estar al servicio de los ciudadanos, pero sabemos que no es así, por lo cual -mediante esta obra-, reafirmamos este hecho, mostrando escenas que sucedieron en la vida real, representadas de forma caricaturesca.

El objetivo principal de la obra es denunciar el abuso de autoridad de estos trabajadores públicos, a los cuales se les otorgó una responsabilidad social sin haber recibido capacitación ni entrenamiento para realizarla de la forma correcta, por ello se pueden observar en muchos lugares estos actos de abuso de autoridad que ejercen estas personas, por otro lado la obra intenta evidenciar que la delincuencia sucede a vista y paciencia de todos, y las autoridades que deberían encargarse de solucionar este problema, no prestan interés por hacerlo.

3.3.10. Obra de pintura 10: Legoland

Figura 13

Esta obra se realizó empleando técnica mixta, primero se aplicó el óleo sobre un lienzo de 80 cm por 80 cm y posteriormente se agregaron detalles mediante el arte digital.

Observamos tres naves espaciales en acción de desplazamiento y con dirección al planeta tierra, de distintas formas y colores cada una, la más cercana al planeta es triangular y de color verde, la de izquierda tiene forma de gota con la parte esférica hacia adelante y es de color rojo, la de derecha es rectangular y de color azul violáceo; las tres naves tienen impulsores o turbinas por las que desprenden gran energía en forma de fuego, con la cual consiguen el impulso para moverse y están rodeadas por un aura blanca. Estas naves representan la llegada de algo nuevo al planeta.

Esta obra está inspirada en una canción de autoría propia, ejecutada con mi grupo llamado “La Banda Esquizoide”, con el que publicamos un álbum que lleva como portada la obra que estamos analizando. En esta obra, cada nave representa un integrante de la banda, por ser esta una banda completamente nueva, donde su llegada marca un cambio específico y una nueva visión en el planeta, haciendo referencia a otra banda la cual fue la máxima inspiración para la creación de esta nueva agrupación. Esta antigua banda se llama “King Crimson”, que publicó su primer álbum en el año 1969, exactamente 50 años antes del lanzamiento de esta obra; la misma hace referencias estéticas, visuales y auditivas al primer álbum de esta banda, a la cual realizamos un homenaje, comenzando por el nombre de la agrupación, que hace referencia a la primera canción del álbum de la banda homenajeada; en cuanto a la referencia visual, podremos indicar que la expresión del personaje principal, es similar al de la portada del álbum de la banda homenajeada.

Como figura central observamos una caricatura del planeta Tierra, con manos que le salen por los costados, boca y ojos con expresión de sorpresa y la mirada dirigida hacia las tres naves mencionadas anteriormente. La Tierra posee un nombre femenino, por lo tanto, sus facciones son femeninas, los labios pintados de rojo enmarcando unos dientes muy blancos y detrás de la lengua se observa el vacío y los ojos azules, enrojecidos alrededor del iris con grandes pestañas y las cejas levantadas, posee una nariz clásica de una caricatura, alargada y delgada. Al costado izquierdo superior de la Tierra, se encuentra la Luna, también esta caricaturizada con la boca y ojos abiertos con expresión de sorpresa y las manos levantadas. La expresión del planeta hace referencia a la sorpresa, pero tanto la Tierra como los demás planetas y la Luna tienen un detalle más en común, éstas aparentan encontrarse en trance por alguna droga consumida, con esto hace referencia al polvo cósmico y el espacio que consume todo lo que sucede en el universo, debido a que somos materia en transformación entrelazados atómicamente con el resto del universo; es decir, somos partículas pertenecientes a un infinito universo del cual nuestro cerebro sería incapaz de conocer ni imaginar en este ni en ningún otro multiverso; la expresión de sorpresa del planeta Tierra connota el temor a lo desconocido, lo inesperado y lo inexplorado. Otra

característica de la expresión, es que hace referencia a la portada del álbum de la banda mencionada anteriormente, con lo cual podemos comprender la intención del homenaje de esta obra hacia su predecesora.

Los demás planetas del sistema se encuentran colocados en perspectiva según su respectivo orden con relación a su distancia al Sol, todos con sus rostros en dirección a las naves que van llegando, se puede observar en primer plano un fragmento de Venus casi de espaldas, se logra ver la punta de su nariz y de los dedos de su mano izquierda en la cabeza. En segundo plano -el cual es el principal- se encuentra la Tierra, como ya fue descrita; en el siguiente plano vemos a Marte de color rojo y con la mano izquierda alzada haciendo el gesto de observación de un objeto a distancia; a continuación, vemos a Júpiter apretando los dientes y tapándose los ojos en el siguiente plano; luego, podemos ver a Saturno con la mandíbula caída de sorpresa. En los siguientes planos, vemos a Urano de color azul, con una mano en la cabeza y otra colgando, detrás de éste está Neptuno boquiabierto al igual que Plutón, que se encuentra en el último plano, alejadísimo en la esquina superior izquierda del cuadro.

Todos estos elementos representan al resto de la población, obviamente solo a aquellos que lograron observar el acontecimiento, así como el universo es enorme y es obvio que, si algo sucede en nuestro planeta, solo su entorno se logrará enterar con claridad, mientras pocos podrán conocer la noticia con menos detalle por la distancia en la que se encuentran; a su vez, estos elementos cumplen un rol únicamente contemplativo, porque no tomarán acción frente a los sucesos que están aconteciendo; lo mismo sucede en nuestra vida, si contemplamos la idea de que nosotros somos un planeta también, en el que habitan muchas moléculas y átomos los cuales nos dan vida y también habitan muchos seres extraños como bacterias, donde a pesar de estar interconectados, la información nunca se propaga con tal intensidad como para llegar al punto en el que todo el mundo lo sepa de la misma forma, solo el entorno directo del lugar donde sucedieron las cosas llega a conocer y apreciar con detalle los acontecimientos.

Podemos apreciar que el fondo es el espacio, oscuro y por partes completamente negro, con pequeños puntitos blancos y de otros colores que representan estrellas y otros cuerpos celestes. Como todos sabemos, el

conocimiento es infinito, por lo cual no existe ningún ser conocido que lo sepa absolutamente todo, por ello no cabe imaginar la cantidad de cosas que ignoramos, las estrellas que emiten un pequeño brillo a lo lejos representan las pequeñas cosas que logramos aprender, algunas más intensas que otras.

La presencia del espacio, nos da a entender que nosotros conocemos muy poco en comparación con el tamaño del universo; por ende, los sucesos que acontecen en determinado lugar, tendrán poca o nula influencia en el resto del universo.

En la parte superior del plano se puede observar un texto en letras imprenta mayúsculas, el cual dice “La Banda Esquizoide”, de color celeste con una sombra roja hacia el lado izquierdo inferior; como mencioné anteriormente, esta obra es la portada de un álbum, por lo tanto, este texto es el nombre de la banda que publicó este álbum; se nombró así a esta banda en referencia a la primera canción del álbum de la banda King Crimson, llamado “21st century schizoid man”, al cual, como mencioné anteriormente, esta obra rinde un pequeño homenaje.

En el lado derecho del plano observamos otro texto con letras mayúsculas, el cual dice “Leg0land”, de color crema y con borde gris; este texto viene a ser el nombre del álbum del cual esta obra es la portada; este nombre hace referencia al juego mundialmente conocido llamado “Lego”, al que agregamos el sufijo “land” que quiere decir tierra, tenemos conocimiento que el juego lego trata de una cantidad de piezas que se pueden enlazar para armar figuras de todo tipo, tanto simples como complejas, debido a que las piezas son completamente manipulables; entonces, este título hace referencia a una tierra de legos, donde todos son piezas manipulables al servicio de los grandes poderes; ambos textos fueron incluidos en la obra de manera digital.

El análisis sintáctico realizado en esta obra nos muestra que el planeta Tierra tiene relaciones de distintos tipos con los demás elementos ubicados en el plano; así tenemos, una relación de sorpresa por la novedad que traen las naves espaciales, mientras los otros planetas tienen una relación de admiración y contemplación con el suceso, manteniendo una relación de contexto con el espacio, donde se ubican todos los elementos.

Realizando una evaluación sintagmática observamos que las naves espaciales anuncian la llegada de algo nuevo, dirigiéndose hacia la Tierra, quien muestra una expresión de sorpresa y temor, esto refiere al hecho natural de que el cerebro siente temor cuando es sorprendido con nueva información, se conoce como el temor a lo desconocido; los otros planetas connotan a todo lo que rodea el suceso principal, los cuales cumplirán el papel de espectador cada vez que se suscite un acontecimiento en determinado lugar.

La imagen central de la obra posee la misma expresión del trabajo al cual rinde homenaje, el formato cuadrado y el motivo por el que fue realizada esta obra, sugieren que pertenece al género contemporáneo. Por otro lado, también pertenece al género onírico, debido a que se representaron objetos existentes desde el plano de la imaginación, a esto sumarle la presencia de las naves, que indican la llegada de algo desde un lugar imaginario reafirman esta descripción.

La categoría a la que esta obra pertenece es a lo fantástico, porque posee elementos que existen en la realidad, pero son caricaturizados y reinventados para comunicar un nuevo mensaje.

Como se mencionó anteriormente, esta obra fue realizada con una técnica mixta, en la que se empleó en primer lugar el óleo, el cual consiste en pigmentos aglutinados con aceite de linaza colocados sobre una base impregnada en un lienzo tesado sobre un bastidor; en cuanto al arte digital, es realizado mediante un software instalado en una computadora, los instrumentos empleados para realizar esta obra fueron tubos de óleo, pinceles y el programa “Corel Draw”.

Se aplicó el color a modo de manchado sobre los esbozos que ya había realizado anteriormente, luego una vez secos, apliqué los colores finales y los acabados con soltura y el fondo con bastante aglutinante. Los textos fueron agregados empleando el software del programa Corel Draw, el cual sirve para editar imágenes, la obra pictórica fue digitalizada mediante una cámara fotográfica, luego fue colocada en el programa mencionado y sobre esta se agregaron los textos indicados; el primer texto -“La Banda Esquizoide”- fue realizado con una fuente de letra descargada de internet y duplicado en dos colores para generar el efecto de sombra, mientras el segundo texto “Legoland” fue diseñado completamente en el programa mencionado.

Esta obra es de estilo surrealista, debido a que recoge valores estéticos de la pintura metafísica, representando escenas de un mundo onírico, mezclando la realidad y la imaginación, manteniendo el academicismo en la composición estilísticamente cargada de romanticismo en el ámbito figurativo. Parte de la obra es también de tendencia futurista, debido a la acción dinámica de sus elementos, esta característica es más fácil de entender si observamos las naves espaciales de la derecha, donde apreciamos que se encuentran en un momento dinámico, es decir, poseen acción y trayecto.

Debido a que los objetos representados existen en la realidad, podemos evaluar un comparativo entre sus proporciones. Tomando en cuenta la perspectiva empleada, podemos asumir que respeta la proporción natural entre estos objetos; en cuanto a las naves, por ser elementos representados completamente desde la imaginación, no pueden tener un comparativo proporcional con algún objeto de la realidad.

Podemos apreciar que la composición es simétrica en cuanto a sus masas, ya que observamos una cantidad similar de objetos en cada lado del lienzo, aunque éstas varían sus formas y tamaños entre sí, se aprecia que en conjunto poseen un área de tamaño similar.

El equilibrio cromático también es simétrico, considerando que cada color plasmado tiene un peso compositivo y densidad similar al objeto que se encuentra en el lado opuesto a este, la figura central conduce el peso visual de toda la obra hacia el centro, debido a su color y su variedad cromática más abundante que en los demás elementos.

Se aprecia principalmente el efecto de profundidad mediante la superposición de planos, debido a que todos los elementos se encuentran sobre el fondo negro y están separados unos de otros; sin embargo, en esta obra también existe una perspectiva aérea, o en este caso sería más apropiado llamarla perspectiva espacial, ya que los elementos están ubicados según su posición respecto a su distancia al Sol. Posee una iluminación frontal.

La estructura de esta obra está conformada por un bastidor de madera de 80 x 80 cm, sobre el cual se tesó la tela de tocuyo y sobre esta se aplicó una base de látex engomado de color gris oscuro.

La textura de esta obra es plenamente visual, debido a que se aprecia mediante una pantalla en el caso del streaming* o sobre una superficie impresa, en caso de tener el álbum físicamente.

En la mayoría de la obra se puede apreciar que los objetos poseen únicamente bordes, de formas irregulares según la naturaleza morfológica del objeto representado, en algunos casos observamos también figuras con contorno, como en la mano de Venus, los ojos de la tierra o las letras de la palabra Legoland.

Corresponde a un diseño semiformal porque sus elementos son representaciones imaginarias de objetos que existen en la realidad.

La base geométrica de la composición se entiende como una “X” formada por dos líneas diagonales que cruzan el lienzo de esquina a esquina, interceptándose en la parte central del lienzo, justo donde se ubica un elemento principal, en el recorrido de estas líneas se distribuyen los demás elementos.

En cuanto a los elementos ubicados en la línea que parte en la esquina superior derecha, observamos que poseen en su mayoría colores cálidos y luminosos, mientras los objetos que se ubican sobre la línea que comienza en la esquina superior izquierda, poseen en su mayoría tonalidades frías; es en la intersección de estas líneas, es decir en la figura central, donde observamos colores fríos y cálidos distribuidos equitativamente en toda su área.

La armonía de colores varía según el elemento que observamos, en la figura central podemos apreciar una armonía tonal luminosa utilizando los colores característicos del planeta tierra, es decir el azul, verde y amarillo. El ritmo de este cuadro es alternante, debido al dinamismo de la acción en la cual se encuentra detenida la escena.

Sabemos que los planetas existen, así como las naves espaciales también, por ello podemos asumir que son un hecho real; sin embargo, su modo de representación en caricatura y la forma de las naves, las cuales son imaginarias, es un hecho ideal.

La expresión de los objetos que tienen rostro en la obra, sugieren un gesto de sorpresa, en cuanto a la figura central, se observa también la impresión de temor, como sabemos, ambas sensaciones son figuras que no se pueden representar

físicamente de forma definida, por ello la representación de un sentimiento siempre será abstracta.

Lo que esta obra intenta representar es la llegada de nueva información a determinado lugar, lo cual provoca sentimientos de curiosidad, sorpresa y temor. De estos sentimientos, cabe señalar que el temor es posiblemente el más fuerte, debido a que la llegada de información inesperada puede alterar el futuro en ciertas ocasiones; es decir, mientras no conocemos nada nuevo, nos podemos sentir tranquilos -en la conocida “zona de confort”-, cuando algo nuevo sucede esta zona de confort puede desestabilizar y sufrir variaciones, por ello es natural sentir temor hacia lo desconocido.

CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Conclusiones

- Exploré por primera vez mi capacidad productiva y sensitiva al crear obras a partir de mis sensaciones y mis ideas guiadas por grandes obras musicales, siento que logré cumplir mis expectativas creativas y logré componer obras que justifican la magnitud de las canciones en las que fueron inspiradas.
- La investigación abarcó gran parte de la psicología del artista, esta desde un enfoque influenciado por los sonidos, las piezas musicales y su interpretación mediante la forma y el color, este objetivo fue el más complicado de lograr, debido a que las piezas musicales que elegí, son de diferentes estilos y son algo complejas, por ello, cada cuadro creado es diferente uno del otro, más que una serie de cuadros, cada obra es independiente en su proceso visual y creativo.
- Se expuso exitosamente en la galería “Mariano Fuentes Lira”, por un periodo de 10 días.
- El público espectador que asistió a la exposición, logró observar y entender sobre la influencia de la música en el cerebro humano y, sobre todo en el artista.

LISTA DE REFERENTES

- Alfayate de la Iglesia, D. (2013) *Sinestesia: música y color*, Madrid.
- Altozano, J. (2 de Junio 2016) *Todo Sobre Música*, revisado el 15 de Enero 2019 de: https://www.youtube.com/channel/UCa3DVlGH2_QhvWuWIPa6MDQ/about
- Cordantonopulos, V. (2002) *Curso Completo de Teoría Musical*, Patras.
- Donis A. Dondis. (1976) *La Sintaxis de la Imagen*, Barcelona.
- Dorlin Kindersley. (2011) *Obras Maestras*, China, Leo Paper Products Ltd.
- El Comercio. (2007) *Museos del Mundo*, Lima, Editora EL Comercio S.A.
- Fernando Lossada (2012) *El Color y sus Armonías*, Mérida.
- Hernández Sampieri (2014) *Metodología de la Investigación*, México D.F.
- Johannes Itten (2002) *Arte del Color*, Paris.
- José María Parramon (2008) *El Gran Libro del Dibujo*, Madrid.
- José María Parramon (2008) *El Gran Libro de la Pintura al Óleo*, Madrid.
- León Maristany, E.A. (7 de Setiembre 2015) *Filosofía del Arte en las Artes Plásticas*, revisado el 20 de Agosto 2018 de: <http://esticamar.blogspot.com/>
- Michetti, G. (10 de Enero 2016) *La Plasticidad dell'arte*, revisado el 21 de agosto 2019 de: https://www.youtube.com/channel/UCAeTIh8_0JGUV5W7-dnW5gA
- Minedu. (2007) *Historia de la Música*. Lima.
- Remo Bissio, R. (1992) *Guía del Mundo*, Montevideo, Instituto del Tercer Mundo.
- Rudolf Arnheim. (1979) *Arte y Percepción Visual*, Madrid.
- Salinas García, T. (1978) *Nociones de Psicología*, Lima, Editorial e Imprenta DESA.
- Santos Zunzunegui. (1995) *Pensar en la Imagen*, Madrid.
- Ter (30 de Setiembre 2016) *Arquitectura, Internet, Performance, y Fantasía en General*, revisado el 4 de Julio 2019 de: <https://www.youtube.com/channel/UCCNgRIfWQKZyPkNvHEzPh7Q/about>
- Thema Equipo Editorial. (1999) *Enciclopedia Temática Autoevaluativa – Filosofía, Psicología, Artes y Humanidades*, Barcelona, Lexus Editores.
- Tunes, M. (13 de Enero 2012) *Contrao Prog*, revisado el 27 de Septiembre 2018 de: <http://contraooprogrok.blogspot.com/>

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	1
SUMMARY	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I	
Diseño de la investigación	
1.1 Planteamiento del problema	5
1.1.1. Definición del problema	5
1.1.2. Descripción del problema	5
1.1.3. Formulación gráfica del problema	6
1.1.4. Formulación teórica del problema	7
1.2 Objetivos	7
1.2.1. General	7
1.2.2. Específicos	7
1.3 Justificación	7
1.3.1. Teórica	7
1.3.2. Metodológica	7
1.3.3. Práctica	8
1.4 Viabilidad	8
1.5 Diseño y Metodología de Investigación	8
1.5.1. Diseño de Investigación	8
1.5.2. Tipo de Investigación	8
1.5.3. Metodología	8
CAPÍTULO II	
Referentes de la investigación	
2.1 Marco Histórico	9
2.1.1. Historia de la música	9
2.1.2. Historia de la Psicología	10
2.1.2.1. Etapa pre-científica	10
2.1.2.2. Etapa científica	10
2.2. Marco Teórico	11

2.2.1. La creatividad	11
2.2.2. La psicología	13
2.2.2.1. La psicología diferencial	14
Sinestesia	14
2.2.3. La música	17
2.3. Glosario de términos	18
CAPÍTULO III	
Análisis denotativo y connotativo	
Proceso de segmentación y categorización	
3.1. Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones	21
3.1.1. Valoración Pragmática	21
3.1.2. Valoración paradigmática	21
A) Categorización valorativa grafica	21
Tabla de unidades	24
Tabla de categorización	26
B) Primer nivel de investigación	26
C) Segundo nivel de investigación	27
a) Codificación selectiva	27
Primera categoría: Cuadros con elementos figurativos e iconografía reconocible	27
Segunda categoría: Cuadros con elementos no figurativos y abstracciones	28
Tercera categoría: video-art	28
b) Codificación axial	29
i. Categoría 1	29
ii. Categoría 2	30
iii. Categoría 3	31
3.2 Valoración social del artista	32
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN	
3.3. Valoraciones de Semiótica y estructura artística (Dimensiones estéticas)	35
3.3.1. Obra de pintura 1: 2112	35

3.3.2. Obra de pintura 2: La Novia de Cal	42
3.3.3. Obra de pintura 3: En la Luz	51
3.3.4. Obra de pintura 4: De-Loused in Comatorium	60
3.3.5. Video-Art Obra de pintura 5: Gusano Cerebral	67
3.3.6. Obra de pintura 6: El Crimen del Centenario	71
3.3.7. Obra de pintura 7: En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna	76
3.3.8. Obra de pintura 8: Suite N°1	80
3.3.9. Video-art, Obra 9: Querido Muni (stop motion)	87
3.3.10. Obra de pintura 10: Leg0land	93
CAPITULO IV	
Resultados de la investigación	
4.1. Conclusiones	101
4.2. Listado de referencias	102
ÍNDICE GENERAL	103
ÍNDICE DE TABLAS, FIGURAS Y OBRAS ESTÉTICAS	107
APÉNDICES	
APÉNDICE A	108
Instrumentos valorativos de investigación procesos creativos por cada expresión	
Instrumentos de valoración semiótica (obra N°1 como ejemplo)	108
Valoración ícono-simbólica	109
Valoración sintáctica	113
Valoración sintagmática	113
Instrumento de valoración estética	
Valoración de estructura artística	114
Dimensión Compositiva	116
Dimensión de Contenido	121
APENDICE B	
Resultados de la investigación	
INFORME CURATORIAL	122
Identificación del proyecto	122
Definición del proyecto	122
Justificación del proyecto	123

Cumplimiento de objetivos	123
Plano N° 1	123
Plano N° 2	124
Plano N° 3	124
Tabla de distribución de obras	125
Cumplimiento de metas	125
Textos y Panel de Presentación	126
Fichas técnicas	128
Análisis de la Encuesta, aplicada a los espectadores durante la exposición	139
Cumplimiento del presupuesto	143
Cumplimiento del cronograma	145
APÉNDICE C	
Fotografías durante el proceso de investigación	147
APÉNDICE D	
Imágenes de la exposición de las obras de arte	150
APÉNDICE E	
Catálogo	151
Afiches	152
Invitación	153

ÍNDICE DE TABLAS, FIGURAS Y OBRAS ESTÉTICAS

Figura 1: formulación gráfica del problema	6
Tabla 1: valoración pragmática	21
Tabla 2: valoración paradigmática	21
Figura 2: categorización valorativa grafica	21
Tabla 3: tabla de unidades	24
Figura 3: obras estéticas	24
Tabla 4: tabla de categorización	26

Figura 4	
3.3.1. Obra de pintura 1: 2112	35
Figura 5	
3.3.2. Obra de pintura 2: La Novia de Cal	42
Figura 6	
3.3.3. Obra de pintura 3: En la Luz	51
Figura 7	
3.3.4. Obra de pintura 4: De-Loused in Comatorium	60
Figura 8	
3.3.5. Video-Art Obra de pintura 5: Gusano Cerebral	67
Figura 9	
3.3.6. Obra de pintura 6: El Crimen del Centenario	71
Figura 10	
3.3.7. Obra de pintura 7: En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna	76
Figura 11	
3.3.8. Obra de pintura 8: Suite N°1	80
Figura 12	
3.3.9. Video-art, Obra 9: Querido Muni (stop motion)	87
Figura 13	
3.3.10. Obra de pintura 10: Leg0land	93
Figura 14: instrumentos valorativos de investigación	108
Fotografías durante el proceso de investigación	
Figura 15	147
Figura 16	148
Figura 17	149
Figura 18: imágenes de la exposición de las obras de arte	150
Figura 19: catalogo	151
Figura 20: afiches	152
Figura 21: invitación	153

APÉNDICES

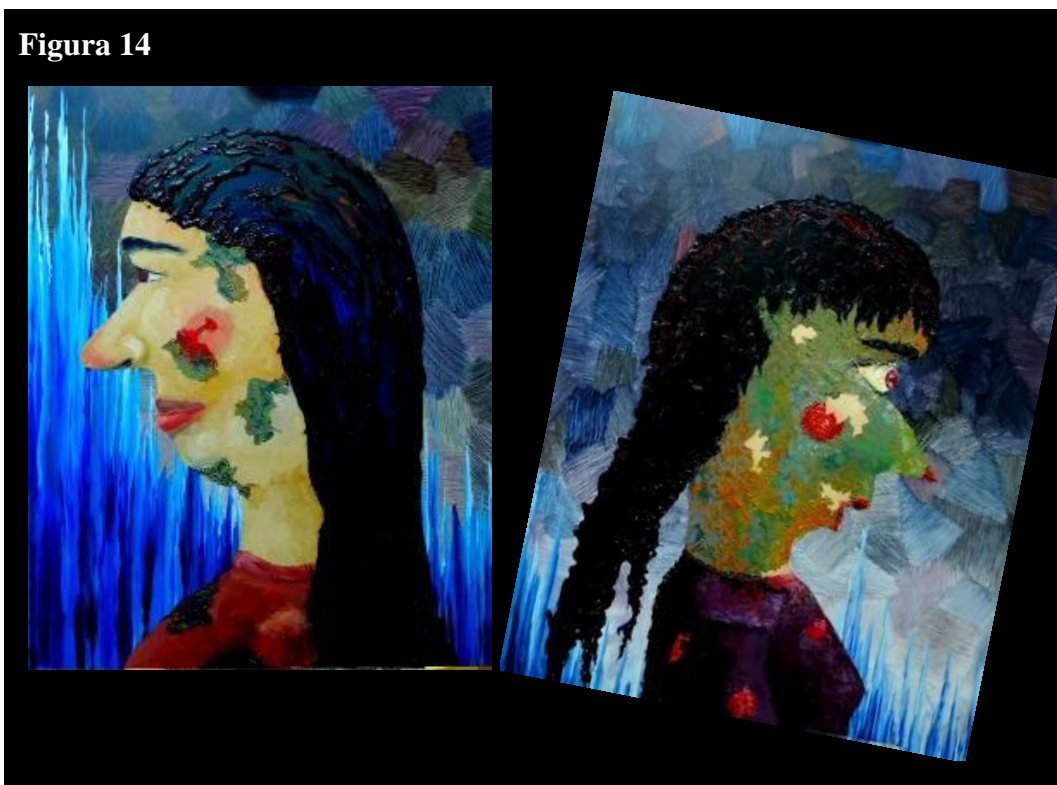
APÉNDICE A

INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PROCESOS CREATIVOS POR CADA EXPRESIÓN

Obra N° 1 Instrumentos de Valoración Semiótica

Imagen digitalizada de la Obra de Arte

Figura 14

TÍTULO DE LA OBRA: 2112

TÉCNICA: óleo sobre lienzo

DIMENSIONES: 160 x 100 cm (díptico, cada lienzo mide 80 x 100 cm)

Valoración Ícono-Simbólica

Título de la obra				
2112				
		desglose denotativo		desglose connotativo
		(objetivo)		(subjetivo)
		método: observación		método: introspección
	significante	descripción	significado	interpretación
				(convencionada y no convencionada)
Signos	Persona natural	Persona de perfil mirando hacia la izquierda, con expresión relajada, su piel casi completamente limpia y natural, posee algunas manchas angulares de contaminación con colores fríos y secos debido a que su mundo comenzó a ser infestado, cabello negro con líneas de colores puros que se desliza por la espalda	Persona del presente, que aún desconoce las consecuencias de la contaminación tecnológica. En una persona que muestra su piel de forma natural, es fácil saber que posee buena o regular salud, por lo cual esta persona está casi completamente saludable, es notable ese estado debido al color y textura	Representa la actualidad del ser humano, como seres que comenzamos a ser consumidos por una inevitable invasión tecnológica, careciente de conocimiento de las consecuencias que conlleva la acelerada evolución tecnológica y la sobrepoblación que se encuentra absorbida por este desarrollo frenético.

	<p>con naturalidad, ojo con un brillo rojo, la nariz y el pómulo con un color rojizo y ruborizado, labios rojos y la boca cerrada que demuestra calma, su ropa es de color guinda con las manchas geométricas por la contaminación.</p>	<p>de su piel y su expresión que denota tranquilidad. A esto agrego que la persona que figura en el cuadro es una persona que vive en un presente cálido y acompañado del arte; aún posee humanidad, porque es notable que existen los sentimientos y el alma.</p>	<p>Su expresión pacífica nos muestra que tuvo experiencias agradables a lo largo de su vida, convive en armonía con su alrededor, goza del arte y de otros placeres cotidianos; también es evidente que todo esto está comenzando a cambiar, aunque aún no lo sabe.</p>
<p>Persona robotizada</p>	<p>Persona de perfil mirando hacia la derecha, tiene una postura y expresión rígida y robótica, sus ojos nariz y boca son grandes y geométricos y poseen una expresión tensa, su color es en mayoría frío y</p>	<p>Es una persona del futuro, que vive en un mundo sin arte. Su postura rígida y su expresión tensa dan a entender que ha sido deshumanizada casi por completo, olvidando su</p>	<p>Representa el futuro al que la humanidad se encuentra condenado, debido al desarrollo incontrolable y a la invasión tecnológica que abarca cada vez más ámbitos de la vida cotidiana.</p>

	<p>desagradable, aunque posee manchas de color natural tanto en la piel como en la ropa que es de color violeta, su cabello posee una forma rígida e inestable de bordes geométricos y agresivos.</p>	<p>sensibilidad y su amor por el arte; su piel y su ropa consumida casi completamente por la contaminación indica que el ser humano que alguna vez existió, ya no se encuentra presente, aunque pequeñas partes de su cuerpo aún muestran indicios de humanidad en la piel y en la ropa. Al vivir en un mundo deshumanizado, esta persona se formó en condición desalmada y robótica.</p>	<p>Llegará el momento en el que las personas ya no sean humanas y carezcan de alma o espíritu, por el contrario serán similares a una máquina, realizarán todas sus actividades de forma mecánica, dejando de lado el raciocinio y los sentimientos; los acontecimientos naturales internos y externos pasarán desapercibidos y el arte se habrá extinguido.</p>
Agua	<p>Recorre el cuadro de manera descendente, de izquierda a</p>	<p>Entendemos que, si el agua desaparece, la humanidad se acaba. En la</p>	<p>El agua significa vida, por lo tanto, la desaparición de éste representa el fin</p>

	derecha, formado por varios colores y líneas verticales.	canción, la desaparición del agua indica la llegada de una nueva era, contaminada y deshumanizada; También de esta forma se representa la pérdida del conocimiento.	de la vida; en este caso, entendemos a la vida como el alma o la esencia de las cosas; es decir, el agua representa el alma del ser humano; cuando el agua desaparece, el ser humano se queda sin alma, sin esencia, sin espíritu y sin humanidad, quiere decir que pierde la vida.
Figuras geométricas	En el fondo del cuadro observamos figuras de formas geométricas irregulares y entrelazadas por líneas en diferentes direcciones, poseen colores grises y sucios,	La suciedad y la contaminación representan la tristeza, el dolor y la decadencia espiritual en la que se encuentran los personajes, además estas manchas mantienen un crecimiento	Estas figuras representan todo lo contrario al agua, es decir, representan la muerte. El crecimiento de estas imágenes en la obra representa la invasión de contaminantes externos que van

con una	constante en el	acabando con el
gradación tonal	cuadro, puesto	alma del ser
que se va	que mientras el	humano.
aclarando	agua desaparece,	
mientras se	estas van	
encuentran más	formando mayor	
cerca al agua.	parte del paisaje.	

Valoración Sintáctica

SINTÁCTICA	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
		Pureza	Agua
		Invasión	Figuras geométricas
	Persona natural	De tiempo	Persona robotizada
		Contaminación	Figuras geométricas
	De memoria	Agua	
Persona robotizada			

Valoración Sintagmática

Unidades Sintagmáticas	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
	Vida	Se entiende como la esencia y el alma de los seres humanos, sin ella solo quedarán seres vacíos y mecánicos.
	Contaminación	Agentes externos que modifican y destruyen la esencia espiritual y naturalidad que posee cada ser vivo, obligándolo a realizar sus actividades de forma mecánica y sin alma.
	Seres humanos	Personas que aún tienen alma y conocimiento del arte y la esencia del ser humano. Personas contaminadas, que viven en un mundo destruido por la deshumanización, ignora por completo el arte y la espiritualidad del ser.

Instrumento de Valoración Estética

Valoración de Estructura Artística

TÍTULO DE LA OBRA**2112**

Dimensión	Taxonomía	Características
creativa		
Género	Contemporáneo Onírico No natural	Debido a que la relación entre los personajes principales existe entre una conexión de espacio-tiempo diferentes, se entiende como una relación no natural, la persona de la derecha es un personaje del futuro que muestra la vida inhumana que nos depara el futuro, ignorando lo subliminal y connotativo del arte, la persona de la izquierda es un personaje actual en el contexto tempo-espacial del cuadro por lo cual se deduce que es el pasado del personaje de la derecha. Las figuras geométricas del fondo tienen una relación connotativa con los personajes, evocan contaminación, siendo estas representadas con colores grises y sucios, ubicados de manera arbitraria y en desorden. Por otro lado, el agua influye en todos los elementos del cuadro, en segundo plano sobre el fondo contaminado, siendo este quien tomará mayor protagonismo en la escena a medida que avanza la obra; es decir, comienza a sobreponerse la contaminación. El agua que recorre tras los personajes actúa de dos maneras: una de limpieza, pureza y humanidad, que es lo que representa, y la otra de caducidad de nuevos conocimientos debido

		a que poco a poco desaparece de la escena, por ello se encuentra en mayor cantidad junto al personaje actual, mientras en el personaje del futuro apenas logra inundar una parte pequeña de su espacio, siendo reemplazado por las figuras que representan muerte y contaminación.
Categoría	Grotesco	El espectador concibe una experiencia de satisfacción estética y una mezcla de sentimientos extraños, debido a que las figuras deformadas interpretadas de forma personal poseen características desproporcionadas y exageradas sin alterar sus relaciones anatómicas.
Técnica	Óleo	Pigmentos de fabricación química que tienen como aglutinante el aceite de linaza.
Instrumentos	Tubos de óleo Pinceles Espátula	El óleo es un material que se puede utilizar de diversas formas; en este cuadro fue utilizado de 4 formas distintas, la primera en el fondo apliqué el color con abundante disolvente de tal forma que se colocó a manera de aguada la cual pude dar forma una vez colocada la veladura sobre el lienzo, la segunda forma que utilicé es la más convencional, la pincelada. Para el agua y la parte color piel natural de los personajes, apliqué el color mezclado desde la paleta y difuminé la dirección de las pinceladas en el rostro, mientras en el agua coloqué diversos colores con pinceladas largas y delgadas, para las partes texturadas de los rostros y el cabello apliqué la espátula y, la última forma en la que utilicé el material fue

para intensificar la textura y los relieves en el cabello directamente del tubo de oleo para brindar la fuerza y la plasticidad requerida en el cuadro.

Tendencias	Simbolismo	<p>El simbolismo es un movimiento o tendencia que exalta el valor simbólico de las imágenes, recordando que el simbolismo como fenómeno en la lectura de la imagen, reconoce primero la representación de las figuras y es interpretada con valores subjetivos que elevan la significación del realismo al idealismo, por la emoción que siente el espectador al contemplar las obras de arte, lo real trasciende a niveles de interpretación superiores, la simple descripción de las figuras se complementa con significados profundos. En esta obra se aprecian elementos simples y reconocibles con facilidad, lo que nos lleva a brindarle valor; es el significado de estos elementos, cada uno de ellos representa una idea que puede ser generalizada; es decir, son una muestra o ejemplo de todo un grupo de elementos externos que poseen las mismas características.</p>
------------	------------	--

DIMENSIÓN COMPOSITIVA

Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	<p>La proporción estética está basada en cánones naturales, las facciones de los personajes representados tienen una proporción similar a las reales; es decir, que se puede observar y comparar con la naturaleza. Los elementos artificiales del</p>
------------	--	--

	(José Parramon)	cuadro no poseen un tamaño definido en la realidad, por lo tanto, en la obra se entiende que la proporción de estos elementos en referencia a los personajes es natural.
Equilibrio	Equilibrio de masas (Rudolf Arnheim)	Como sostiene Rudolf Arnheim, “la experiencia visual es dinámica”. La posición de este díptico se encuentra desequilibrada para generar tensión en el espectador, dado que la configuración está pidiendo un cambio o un avance del proceso, provoca una sensación de incomodidad y ansiedad. Se realizó de esta forma para romper la pared del esquema ambiguo y lograr independizar la apreciación individual de cada paño del díptico y notar la sección de estabilidad visual que ofrece el lado izquierdo en contraste con el derrumbe repulsivo del lado derecho.
	Equilibrio cromático (Johannes Itten)	La orientación diagonal del color azul produce movimiento, es más denso en el lado izquierdo y va siendo aplastado por los grises conforme avanza hacia la derecha, estos grises toman el protagonismo en el fondo mientras que los personajes se contrastan en cuanto a textura, luminosidad y saturación, mientras la persona de la izquierda tiene colores suaves y con vida, cercanos al color natural de la piel, el personaje de la derecha tiene colores opacos y desagradables, con mucha textura y movimientos angulares.
Perspectiva	Profundidad (Arnheim)	Este cuadro genera la sensación de profundidad mediante la superposición de planos en el cual el tercer plano conformado por las figuras geométricas en tonos grises toma protagonismo sobre el segundo plano conforme avanza la

		<p>diagonal de su composición, enterrando por completo al plano azul y, quedando encima de estos se encuentran los personajes principales en primer plano, con mayor trabajo cromático y detalles para entender su protagonismo en la escena.</p>
Morfología (Forma)	Iluminación (Parramon)	<p>Se puede distinguir iluminación frontal-lateral en la primera mitad del díptico y contraluz en la segunda, en este cuadro se puede decir que la calidad de luz es difusa, ya que las sombras no se delimitan de forma exacta.</p>
	Estructura (Arnheim)	<p>La estructura de esta obra está conformada por dos lienzos de 100 x 80 cm, el lienzo del lado izquierdo se encuentra en posición vertical mientras el del lado derecho tiene una inclinación de 75° aproximadamente hacia el lado derecho, la pared donde sean colocados deberá estar pintada de negro y entre ambos cuadros se encuentra escrita la letra de la canción que utilicé para su creación, los lienzos están conformados por tela tesada en bastidores de madera a las cuales se colocó base de látex blanco sobre la cual se colocó la pintura.</p>
	Textura (D.A. Dondis)	<p>Posee una textura variada, debido a las formas de aplicación del material que utilicé, el fondo tiene una textura únicamente visual, es decir, el tacto no podría percibirla; pero los personajes principales fueron realizados en gran parte con espátula, poseen una textura irregular táctil, en partes el pigmento fue aplicado directamente del tubo de óleo y se distingue la textura circular de la que sale del recipiente, en los rostros tiene una textura</p>

		rugosa, es decir los personajes principales poseen textura táctil.
Línea	Contorno (Dondis)	<p>El contorno del fondo es angular y geométrico para expresar tensión, donde las figuras azules que representan al agua tienen un contorno triangular expresando lucha, pero terminan siendo aplastadas por las figuras geométricas que pesan mucho más al tomar como referencia la figura rectangular aérea que suele tener mayor peso que las figuras triangulares.</p> <p>En cuanto a los personajes, el del lado izquierdo tiene contorno circular, es decir, continuamente curvado, lo que demuestra calma y calidez, mientras el personaje de la derecha tiene un contorno triangular que representa conflicto y tensión.</p>
	Diseño (Víctor Papanek)	La intención de esta obra es desequilibrar el pensamiento y generar en el espectador un cuestionamiento sobre el futuro, por lo tanto, el diseño de esta obra es informal para conseguir la sensación de inquietud.
	Base (Santos Zunzunegui)	En el fondo, la estructura se entiende por una línea diagonal que comienza en la esquina superior izquierda, mientras los personajes principales tienen una base triangular cada uno en sus respectivos lienzos.
Color	Temperatura, Polaridad (Itten)	En su mayoría posee colores fríos, puesto que la historia relata una transformación hacia un mundo frígido y mecanizado, perdiendo la capacidad de renovación y adquisición de conocimientos, los cuales se pueden observar en pequeños detalles

con colores cálidos y naturales, que poco a poco desaparecen de la imagen general.

El contraste simultáneo entre los personajes y el fondo denotan la intención de polaridad, especialmente en el lienzo del lado izquierdo donde el personaje posee mayor brillo y luminosidad que el otro.

Armonía (Itten)	Posee una armonía tonal predominada por los grises, el efecto de contraste simultáneo nos dice que el gris suele inclinar su tonalidad hacia el complementario del color que se encuentra a su lado, de esta forma tenemos como color dominante a los grises verdosos debido a que los pocos pigmentos que no son grises son dominados principalmente por el rojo y la luminosidad de este en la piel; en el fondo hallamos el color de mediación el cual cumpliría su función de enlace y equilibrio entre el rojo y el gris, este color de mediación es el azul, quien trabaja de intermediario entre el tónico que es el rojo y el dominante que es el gris.
--------------------	---

Ritmo (Arnheim)	La orientación oblicua y descendente de los elementos del fondo es el mayor factor que genera tensión en la obra, por lo tanto, el ritmo de este cuadro es alterante. En cuanto a los personajes, podemos notar que esta línea oblicua es reafirmada por otra línea de tensión generada por la dirección de las miradas opuestas de los personajes, la cual también está en posición oblicua descendente.
--------------------	---

DIMENSIÓN DE CONTENIDO

Sígnico (Real-Ideal)	Real- Onírico	La existencia de la humanidad percibida como seres vivos que son parte de la naturaleza es un hecho real, y también son reales las debilidades por las que la raza humana puede sucumbir, el hecho de recibir una invasión que transgreda la naturaleza del ser humano en un futuro es algo imaginario, así como la idea de la decadencia y la pérdida de humanidad, es un hecho que aparentemente podría suceder, pero por tratarse del futuro, el cual, aun no conocemos, termina siendo onírico.
Abstracto	Fondo	Posee formas geométricas de concepción irregular e irreal, así como las variadas líneas azules en posición vertical que denotan un movimiento descendente que insinúa desaparición.
Conceptual	Realista- Fantástico	Representa una posible realidad a partir de un presente existente con el cual se puede pronosticar o especular sobre el futuro; sin embargo, esta obra afirma que en un futuro la raza humana perderá por completo su humanidad, por lo tanto es una idea de carácter fantástico, representando la decadencia generada por la contaminación y la llegada de factores externos que alteran cada vez más la naturalidad de las cosas.

APÉNDICE B

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN INFORME CURATORIAL

Identificación del Proyecto

“MUSICÓMANO”

Trata de exponer una demostración de la influencia en el ser humano generada por la percepción de los sonidos colocados y ordenados armoniosamente, conocida esta acción como “escuchar música”, y su diversidad entre la percepción e interpretación en el artista, debido a que la música es generada por otro ser humano intencionalmente y para deleite artístico. La principal herramienta que se puede utilizar para ejercer esta práctica se llama “Sinestesia”, este fenómeno se conoce como el enlace sensitivo de los distintos sentidos del ser humano, en este caso el oído y la vista.

Presentada por: Adrian Eduardo Gastañaga Palomino, con grado bachiller, egresado de la ESABAC

La exposición, que es resultado de un trabajo de investigación, tiene como objetivo asombrar y generar corriente de opinión entre los espectadores con las obras de arte que expresan mi percepción e interpretación de los sonidos de canciones de mi elección, las cuales considero que son grandes obras de arte, que conmovieron mis sentidos para poder inspirarme con ellas y lograr interpretarlas para así plasmarlas pictóricamente.

Respaldo por: Universidad Nacional Diego Quispe Tito.

Capacitación académica en UNDQT y trabajo práctico en sus talleres, habiendo realizado 9 obras pictóricas y 2 video-arts.

Definición del Proyecto

El aspecto principal del proyecto fue presentar una muestra pictórica en la sala de exposiciones Mariano Fuentes Lira para invitar al público a que conozcan 11 obras pictóricas y visuales inspiradas en la música.

Se realiza con el fin de obtener la licenciatura. La gestión logística y los servicios estuvieron a cargo del graduando Adrian Eduardo Gastañaga Palomino,

por lo que se cumplió con presentar la muestra pictórica y se cumplió también con la idea principal.

Justificación del Proyecto

El proyecto respondió a la necesidad de exponer las obras de arte, porque constituyen un medio para mostrar un mensaje y así asombrar y generar corriente de opinión entre los espectadores sobre la influencia psicológica que ejerce la música sobre la mente del ser humano y en este caso la percepción e interpretación propia de un artista visual.

Recogiendo opiniones sobre la exposición de diferentes personas tanto el Perú como del extranjero.

Es un aporte a la cultura, porque la música, la pintura y todas las demás artes deben colaborar y darse a conocer entre sí, para poder lograr mensajes más contundentes en un futuro cercano.

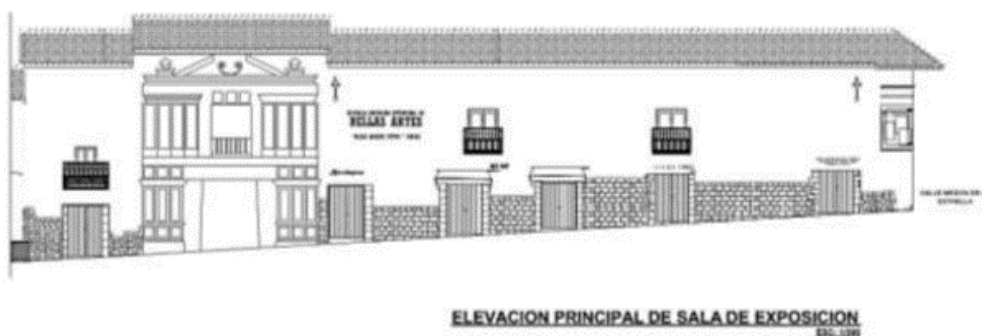
En nuestra localidad, este tipo de muestras que engloban diferentes tipos de arte, aún carecen de popularidad, mientras en otros países o incluso en la capital de nuestro país, se puede encontrar con cierta regularidad presentaciones y exposiciones artísticas más congruentes que se encargan de demostrar los enlaces que existen entre las diversas formas del arte; por esto, es necesario ofrecer mayor diversidad artística al público de nuestra ciudad.

Cumplimiento de Objetivos

Se logró exponer la muestra en una de las salas de exposición más reconocidas de la ciudad del Cusco, ubicada en Calle Marquez 271 con la ambientación adecuada y sin ningún contratiempo.

La galería donde se expusieron las 11 obras está ubicada en la sede central de la UNDQT, en la galería N°02 de la sala “Mariano Fuentes Lira”.

Plano Nro. 1. Vista frontal de la Sala de Exposiciones Mariano Fuentes Lira

Plano Nro. 2. Localización de la UNDQT

Plano Nro. 3. Ubicación de galería dentro de la institución.

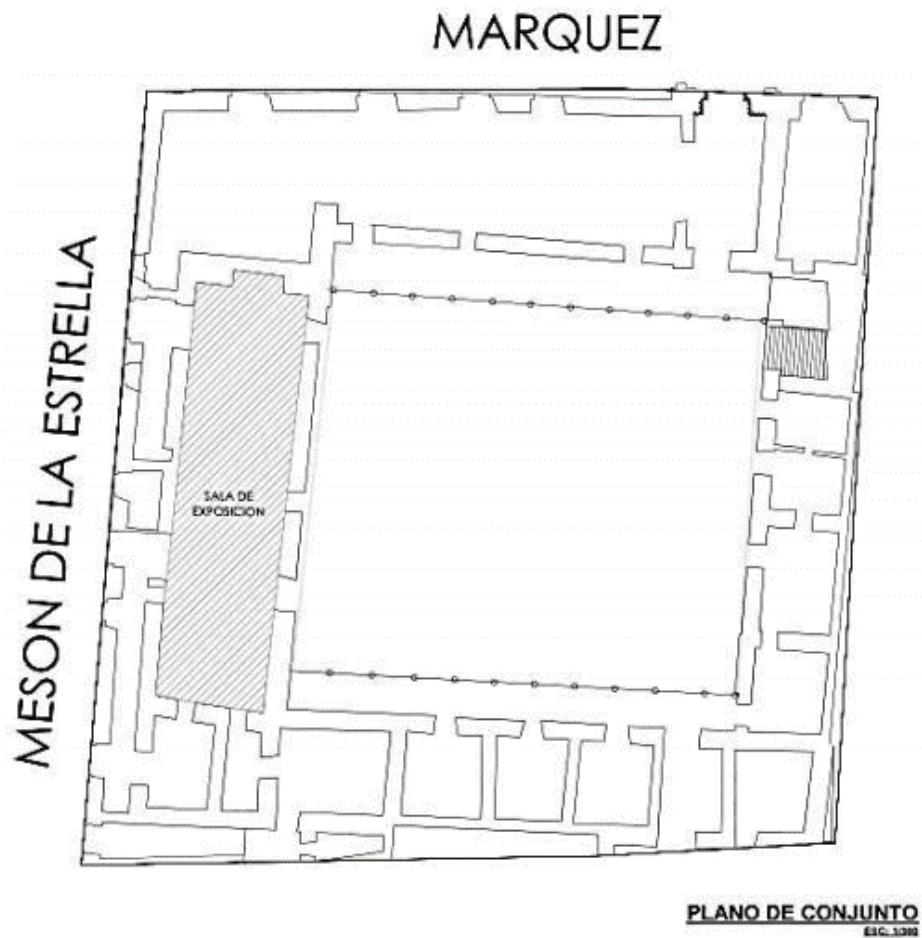

Tabla de Distribución de obras

Obra 01	La novia de Cal
Obra 02	Suite N°1
Obra 03	En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna
Obra 04	2112
Obra 05	En la Luz
Obra 06	El Crimen del Centenario
Obra 07	De-loused in Comatorium
Obra 08	Querido Muni
Obra 09	Gusano Cerebral
Obra 10	Legoland

Cumplimiento de metas**Sobre el número de obras**

Se llegó a realizar la exposición de las 10 obras, requisito indispensable para la licenciatura.

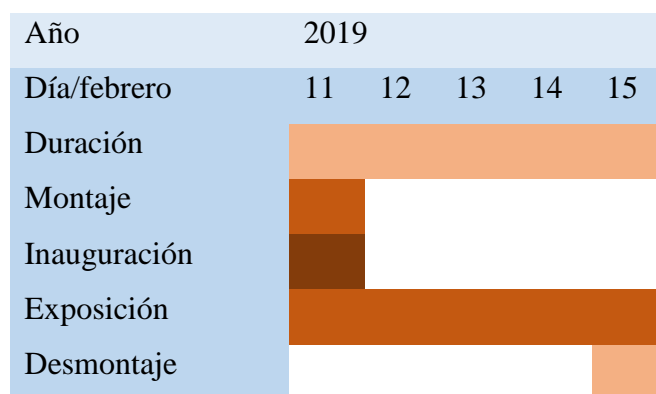
Sobre la sustentación de grado

Se sustentará como Examen de Grado para la obtención del Título de Licenciado en Artes Visuales la producción expuesta.

Cumplimiento del cronograma

Se cumplió con el cronograma establecido, siendo el día de inauguración el lunes 11 de febrero del 2019 y las obras fueron expuestas por 5 días hábiles, por disposición de la galería.

Resumen de las actividades realizadas por cronograma

Identificación de deficiencias y aciertos

Todo estuvo de acuerdo al cumplimiento de metas, por parte de la institución, ofrecieron todas las facilidades necesarias y brindaron el apoyo logístico de acuerdo al reglamento de exposiciones; por parte mía, cumplí estrictamente los requisitos y horarios planteados para que la exposición se realice sin inconvenientes.

Ejecución de guion museográfico

- La exposición fue temporal y duró 5 días hábiles.
- El contenedor de exposición fue la Galería N°02 de la Sala de Exposiciones Mariano Fuentes Lira.
- El recorrido fue lineal.
- La iluminación utilizada fue brindada por la galería (focos dicroicos).
- Material de apoyo: se colocó afiches sujetos a un parante en la puerta de la galería.

Señalizaciones interiores

- Fueron las establecidas por la ley.

Textos y panel de presentación

- La exposición fue presentada por el Dr. Enrique Alonso León Maristany, docente de la UNDQT y asesor de esta investigación.
- Presentación:
El título de exposición de grado “MUSICÓMANO” en el ámbito intelectual: Así mismo los campos en los que aportaron los grandes genios musicales en la Educación, Arte, Religión, Derecho a la igualdad, Filosofía, Ciencia, entre otros, tiene como objetivo revalorar el significado y el mensaje de las obras musicales escogidas para esta muestra, gracias a la plasmación artística de otro músico, autor de las obras pictóricas empleando la técnica del óleo. Tomar el mensaje de canciones que marcaron la historia, es reconocer en él, el hecho de que el arte es uno solo y un mensaje se puede dar a conocer de muchas formas. La presente Muestra hace que veamos pictóricamente el mensaje o la interpretación de las canciones compuestas por otros grandes artistas. Ellos construyeron referentes para mejores modelos

de personas. Actualmente por el impulso de la época, se cuenta con diversos apoyos a la cultura. Como dice el artista, la estética personal, la belleza física, está tomando más importancia que la esencia misma de la persona. El dinero, lo vulgar, lo común, nos hacen olvidar las cosas por las que vale la pena luchar. El autor, mediante la presente exposición quiere dar a conocer los aportes –en diferentes aspectos– de aquellas obras musicales, expresadas pictóricamente: que el público las reconozca y puedan ver en ellas un ejemplo; y, porque no, para que sirva de inspiración a los artistas de siguientes generaciones. Está expresada la trascendencia de las canciones que se presentan en la exposición: 2112, los elementos, the light, damals hinterm mond, Legoland, get a soda, crime of the century, de-loused in comatorium, suite N°1, Maggot Brain y querido muni. En ellas, nuestro saludo a todos los grandes músicos que además de su fecunda vida artística, aportaron extraordinariamente a la mejoría de la humanidad.

Cusco, febrero 2019

Doc. Enrique A. León Maristany

Docente UNDQT

Fichas técnicas

Las fichas técnicas se colocaron al costado derecho de cada cuadro, con la información requerida y la letra de la canción que inspiró la obra.

Ficha 1

Título:	La Novia de Cal	Inútil como una flor de goma... Abierto como un
Técnica:	óleo	ropero viejo
Tamaño:	120 x 90 cm	Absurdo los ojos y la boca traté de ser un aeroplano
Canción:	Los Elementos	Y ver la tierra justo abajo partiéndose como una
Autor:	Congreso	naranja negra

Antiguamente, antes del reloj y el campanario

Cuando nadie estaba, existían sólo planetas
silenciosos:

Parecían todos, un universo submarino

¡Parió la tierra a la luna! De una grieta en el mar

“Mar y luna” se nombró por sus algas y riquezas que
se llevó para el cielo sin permiso de su madre

Vino el pez, la mariposa, los insectos diminutos

Cada planeta preñado:

¡Obligaba a su progenie a continuar procreando!

¡Y llegaron los hombres!

Recordaremos ahora cuando la raza era joven

Todavía no está la fama ni la ambición, ni el dinero

¡Solo el amor a la vida inaugurando el mundo!

Dicen que todo ha cambiado, dicen los adoradores

Cuando empezó la historia nadie miró pa´riba

A la hija de la tierra, a nuestra primera hermana,

De pena blanqueó su cara y se hizo novia de cal.

Ficha 2

Título: **Suite N°1**
 Técnica: **óleo**
 Tamaño: **130 x 40cm**
 Canción: **Suite No. °1**
 Autor: **Giles, Giles & Fripp**

Ficha 3

Título:	En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna	La vida estaba en el galope del cerdo el amor era una fiesta, el hombre era bueno En aquel entonces detrás de la luna el whisky era un cosquilleo y el segundo vaso todas nuestras pertenencias
Técnica:	óleo	
Tamaño:	120 x 80cm	
Canción:	Damals Hinterm Mond	En aquel entonces detrás de la luna nunca había demasiado para beber y en la noche siempre supe dónde estabas ¿De qué nos reímos? En aquel entonces detrás de la luna una mirada era una promesa, la sonrisa era el mundo y el hombre era bueno
Autor:	Element of Crime	En aquel entonces detrás de la luna las reglas estaban allí para romper, luchamos con el poder de la ira saludable En aquel entonces detrás de la luna nunca había mucho que discutir y en la noche siempre supe dónde estabas ¿Qué es lo que amamos? En aquel entonces detrás de la luna un estómago desnudo era el cielo y el infierno un banco, el hombre era bueno

En aquel entonces detrás de la luna el tramo era
océano,
el pato era un cisne y una olla un sombrero
En aquel entonces detrás de la luna nunca había
demasiado para jugar y en la noche siempre supe
dónde estabas.

Ficha 4

Título: 2112	Y los mansos heredarán la tierra
Técnica: óleo	Nos hemos ocupado de todo: las palabras que escuchas,
Tamaño: 170 x 110cm	las canciones que cantas y las imágenes que dan placer a
Canción: 2112: Overture	tus ojos.
/ The Temples	Es uno para todos y todos para uno, trabajamos juntos,
of Syrinx /	hijos comunes, nunca necesitas preguntarte cómo o por
Discovery /	qué.
Presentation /	
Oracle: The	Somos los sacerdotes de los templos de Syrinx.
Dream /	Nuestras grandes computadoras llenan los salones
Soliloquy /	sagrados. Somos los sacerdotes de los templos de
Grand Finale	Syrinx.
Autor: Rush	Todos los regalos de la vida se llevan a cabo dentro de nuestras paredes.
	Mira alrededor de este mundo que hicimos Igualdad de nuestra acción en el comercio Ven y únete a la Hermandad del Hombre ¡Qué lindo mundo feliz!
	Deje que los banners se desplieguen, mantén la estrella roja orgullosamente alta en la mano. ¿Qué puede ser este extraño dispositivo?, cuando lo toco, emite un sonido

Tiene cables que vibran y dan música, ¿Qué puede ser esta cosa que encontré?

Mira cómo canta como un corazón triste y alegremente
grita su dolor

Sonidos que se acumulan como una montaña o notas
que caen suavemente como la lluvia.

No puedo esperar para compartir esta nueva maravilla,
la gente verá su luz

Déjalos hacer su propia música, los sacerdotes alaban
mi nombre en esta noche.

Sé que es muy inusual venir delante de ti

Pero he encontrado un antiguo milagro, pensé que
deberías saber. Escucha mi música y escucha lo que
puede hacer

Aquí hay algo tan fuerte como la vida, sé que te
alcanzará.

Sí, sabemos que no es nada nuevo

Es solo una pérdida de tiempo

No tenemos necesidad de formas antiguas, el mundo
está bien

Otro juguete ayudará a destruir la raza mayor del
hombre

Olvídate de tus tontos caprichos, no se ajusta al plan.

No puedo creer lo que estás diciendo

Estas cosas simplemente no pueden ser verdad

Nuestro mundo podría usar esta belleza

Solo piensa en lo que podríamos hacer.

No nos molestes más, tenemos nuestro trabajo por hacer
Solo piensa en el promedio, ¿Qué uso tienen ellos para
ti?

Caminé a casa a través de las calles silenciosas y cayó
en un sueño intermitente.

Escápese a reinos más allá de la noche... Sueño, ¿no
puedes mostrarme la luz?

Estoy parado encima de una escalera en espiral, un
oráculo me confronta allí.

Él me lleva a años luz de distancia, a través de noches
astrales, días galácticos.

Veo las obras de manos dotadas, esta gracia es extraña y
maravillosa en esta tierra.

Veo surgir de la mano del hombre, con mente
hambrienta y ojos abiertos.

Dejaron el planeta hace mucho tiempo, la raza mayor
aún aprende y crece.

Su poder crece con un propósito fuerte, para reclamar el
hogar al que pertenecen.

Inicio, para derribar a los templos... Inicio, para cambiar

El sueño todavía está en mis ojos, el sueño todavía está
en mi cabeza.

Suspiro y sonrío tristemente y miento un rato en la cama
Ojalá pudiera suceder.

No se desvaneció como todos mis sueños.

Solo piensa en lo que podría ser mi vida en un mundo
como el que he visto.

No creo que pueda continuar, continuar con esta vida
fría y vacía... Oh no.

Mi espíritu está bajo en las profundidades de la
desesperación

Mi sangre se derrama.

Atención a todos los planetas de la Federación Solar...

Hemos asumido el control...

Ficha 5

Título:	En la Luz	I. el sueño
Técnica:	óleo	Qué hace un sueño muy diferente de cualquier otro sueño
Tamaño:	100 x 80cm	Donde es eso, línea recta
Canción:	The Light	Que puedo aguantar. A la luz ¡Y di no!
Autor:	Spock's Beard	Esto no está bien, esto no se sostiene en la luz

II. un hombre

Llámame Cavanaugh soy el que tiene la mandíbula de
hombre de las cavernas

Llámame Smitty o Jones hablar por la televisión y los
teléfonos, yo soy las masas críticas

Retroceder y mirar a medida que pasa el tiempo

Yo soy el papel central. Sé las historias antes de que las
cuenten

Me puedes llamar Kennedy, puedes haberlo matado, pero no
puedes matarme

Soy el lisiado y ciego, pinto las bonitas fotos en las señales
del metro

Sí, soy todo para todos y no me iré en el punto de un arma,
todo esto en un hombre

Soy rock and roll, soy clásico, país y alma

Yo soy la monja y el intermitente. Yo soy el padre, el hijo y el bastardo

Yo soy la iglesia y el campanario

Abra la puerta y vea a todas las personas

III. gente del jardín

Estoy bajando. Jardín de la gente

Gente de jardín. Jardín de la gente

IV. mirando directamente a la luz

¡Mira! Hay una luz

Encabezado para el sol ponte de pie y es posible dirigirse a todos

La dama, la muchacha. Derretir en vidrio

Mirando directamente a la luz. Párate en la puerta

Eso no se abriría de par en par

Has intentado tan duro antes, pero ahora estamos de tu lado, nos ves a todos: a la izquierda y a la derecha mirando directamente a la luz, nos ves a todos: a la izquierda y a la derecha mirando directamente a la luz

V. el hombre en la montaña

Yo soy el hombre en la montaña

Estoy solo, he sido derribado en un mar de ilusión sin amor

Tantos perdieron, tantos se ahogaron

No tengo iglesia, no tengo campanario No tengo tiempo para ti

Vivo la vida de una sombra

La única oportunidad que tengo ahora

Está ahí... En la luz

Llevaban todo tipo de cosas en la cabeza para disfrazarse, que preferirían estar libres de ser ricos y sabios y escucharon mientras sus enemigos emitían un sonido similar y vieron

pasar un millón de autos ganando terreno pero no sabían qué
hacer con esto que habían encontrado
¡Entonces tuvieron una fiesta!

VI. danza mística del vudú del señor Valasco

Soy señor Valasco, Bebo mi leche con tabasco
No tengo lugar para pararme
No tengo hogar ni tierra, pero yo no quiero morir
No coloques a nadie antes mío. Yo soy la máscara y la
cámara
Sé del amor, no del peligro. No tengo ningún lugar adonde ir
No es nada mejor que estar aquí. No quiero morir
No coloques a nadie antes mío

VII. el regreso del horrible hombre bagre

¡Soy el hombre del bagre! ¡No puedo oírte!
Adelante y ten un buen día ahora. Adelante, di lo que dices
ahora
Estoy parado “humanus erectus”. Retrocede. Yo soy. ¡Yo
soy!
Todo esto en un hombre

VIII. el sueño

Lo que hace un sueño muy diferente de cualquier otro sueño
Donde es eso. Línea recta. Que puedo aguantar. A la luz y di
que sí
Esto está bien. Este lo hará...Párate en la luz

Ficha 6

Título:	El crimen del centenario	Ahora están planeando el crimen del siglo Bueno, ¿qué será? Lea todo sobre sus esquemas y aventuras
Técnica:	óleo	
Tamaño:	180 x 150cm	Vale la pena la tarifa
Canción:	Crime of the Century	Así que enrolle y vea cómo violan el universo Cómo han ido de mal en peor
Autor:	Supertramp	¿Quiénes son estos hombres de lujuria, codicia y gloria? Estafar las máscaras y veamos Pero eso no está bien ¡oh no! ¿Cuál es la historia? Ahí está usted y ahí estoy yo...Eso no puede ser correcto

Ficha 7

Título:	De-Loused in Comatorium	La otra cara del vuelo de ojos rojos
Técnica:	óleo	No soy el porcentaje que crees que sobrevive
Tamaño:	150 x 120cm	
Canción:	Son et Lumiere	Necesito refugio
Autor:	The Mars Volta	en las páginas de este libro Gestando con todas las otras ratas La enfermera dijo que mi piel necesitará un injerto Soy de formas picadas de viruelas Las alimañas que debes odiar

Ficha 8

Título:	Gusano Cerebral	La madre tierra está embarazada por tercera vez
Técnica:	mural (acrílico) / video art	Para todos ustedes que la han golpeado He saboreado los gusanos en la mente del universo
Tamaño:	100 x 100cm	Yo no estaba ofendido
Duración:	10:22 min.	Porque sabía que tendría que elevarme por encima
Canción:	Maggot Brain	de todo
Autor:	Funkadelic	O ahogarme en mi propia mierda ¡Vamos gusano cerebral! ¡Anda! Gusano cerebral

Ficha 9

Título:	Querido Muni	¡Hey! ¡Escucha! ¡Señor municipal!
Técnica:	Stop-motion (plastilina)	Yo estoy aquí tomando unas chelitas y tú me vienes a joder
Duración:	3:22 min.	Mientras en la puerta de mi casa están robando a una
Canción:	Querido muni	chibola
Autor:	Pepe Le Funk	Le quitan su dinero, su felicidad y su dignidad Luego pasan por aquí Se burlan de tu cara y se van a comprar droga en la esquina de la plaza Yo soy un tipo alegre y juguetón Que le gusta festejar con guitarras y cajón Ayer en la mañana encontraron un muerto Y tú le tienes miedo al asesino que anda suelto Cuando viene un asaltante tú te haces el huevón No me vengas a joder ¡Serenazgo maricón!

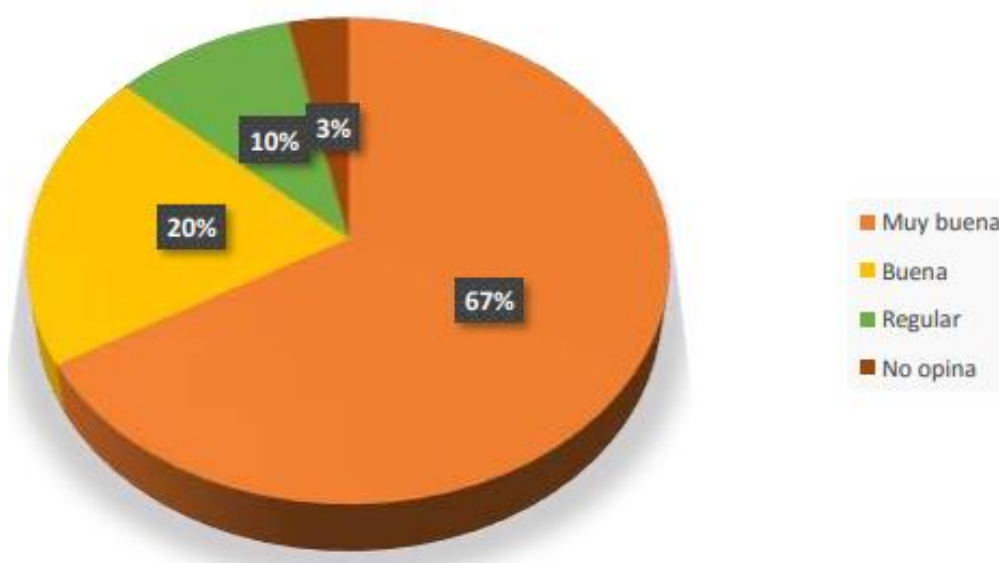
Ficha 10

Título:	Legoland	Cantaré, aunque muera, siempre seguiré mi estrella
Técnica:	óleo	El afán de unos cuantos, la serenidad de tu abrazo
Tamaño:	80 x 80cm	Almas muertas, casi tuertas, sin conciencia, sin aliento
Canción:	Legoland	van...
Autor:	La Banda	El ruido te calmará antes de despertar
	Esquizoide	Tardaste en reaccionar, mudo de tanto gritar
		Planeando el encierro con tu luz, tan tenue sin color
		Te enciendes al contemplar la visión que no da más
		Tardaste en reaccionar, mudo de tanto gritar
		Planeando el encierro con tu luz

Análisis de la encuesta aplicada a los espectadores durante la exposición de las obras

¿Cómo se siente con la exposición?

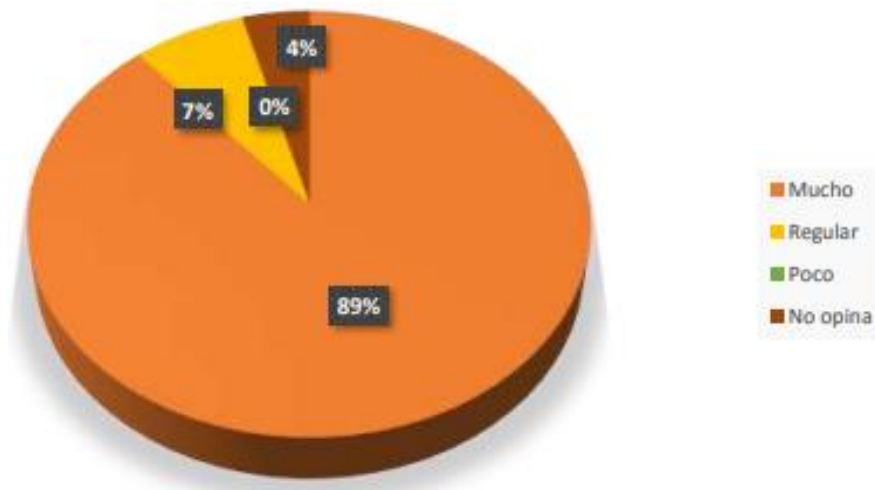
Muy bien	20
Bien	6
Regular	3
No opina	1
Total:	30

Interpretación: observamos que un 67% de los espectadores se siente muy bien con la exposición, un 20% se siente bien, un 10% se siente regular y un 3% no dio su opinión.

¿Qué opina de la galería?

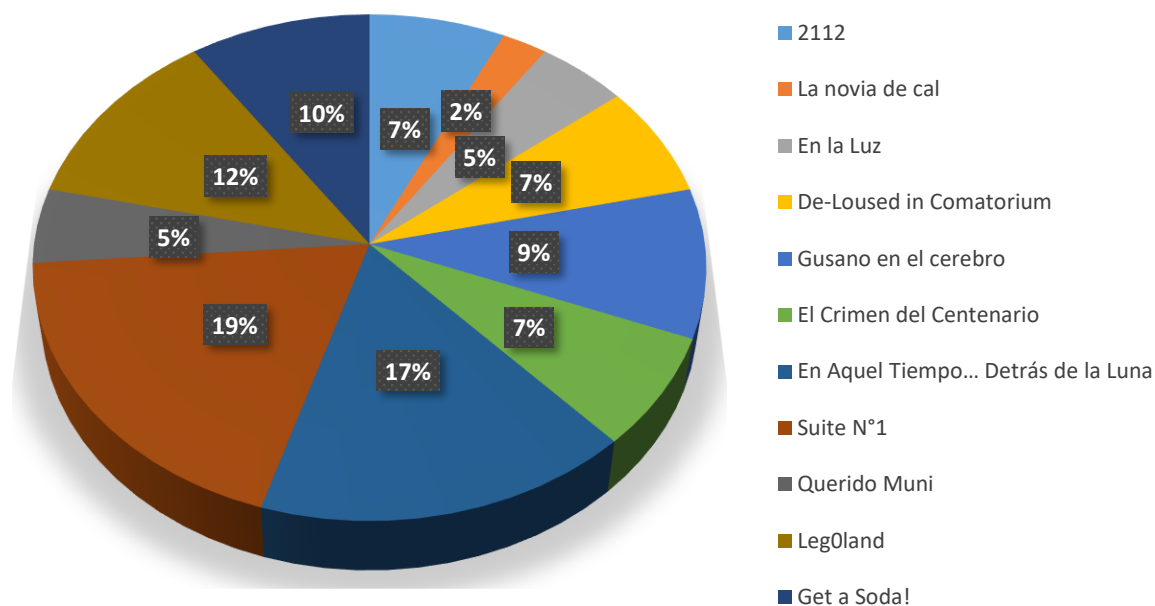
Muy buena	25
Buena	2
Regular	0
No opina	1
Total:	28

Interpretación: según la opinión de los espectadores entendemos que la galería les parece muy buena al 89%, a un 7% le pareció buena y un 4% no opinó.

¿Cuál fue su obra favorita?

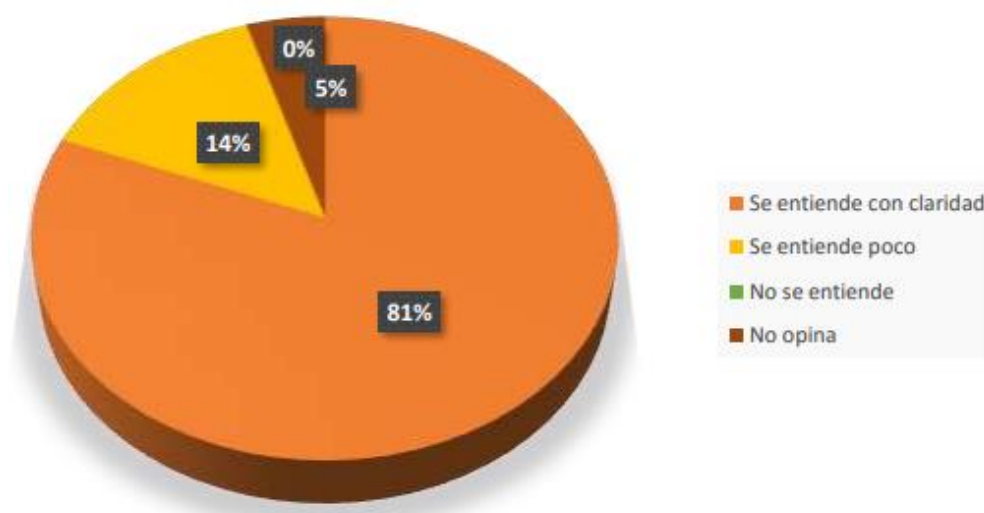
2112	3
La Novia de Cal	1
En la Luz	2
De-Loused in Comatorium	3
Gusano en el Cerebro	4
El Crimen del Centenario	3
En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna	7
Suite N° 1	8
Querido Muni	2
Leg0land	5
Get a Soda!	4

Interpretación: observamos que las obras con mayor aceptación son “Suite N°1” con 19% y “En Aquel Tiempo... Detrás de la Luna” con 17%, a continuación, tenemos a “Legoland” con 12%, “Get a Soda!” con un 10%, luego se encuentra “Gusano en el Cerebro” con 9% y a continuación “2112”; “De-Loused in Comatorium” y “El Crimen del Centenario” con 7% cada una, luego tenemos a “Querido Muni” y “En la Luz” con 5% y finalmente “La Novia de Cal” con un 2% de aceptación.

¿Entendió el mensaje de las obras?

Con claridad	17
Se entiende poco	4
No se entiende	0
No opina	1
Total:	22

Interpretación: el 81% del público afirma que entendió el mensaje de las obras con claridad, mientras un 14% opinó que se entiende poco, y un 5% de los encuestados prefirió no opinar.

Cumplimiento del presupuesto

Exposición					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Catálogos	Documento	500	Unidad	S/ 7.40	S/ 3700.00
Ploteo	Documento	1	Unidad	S/ 5.00	S/ 5.00
Impresiones	Documento	24	Unidad	S/ 0.50	S/ 12.00
Invitaciones	Documento	30	Unidad	S/ 2.50	S/ 75.00
Bocaditos	Variado	300	Unidad	S/ 1.00	S/ 300.00
Cinta	Adhesiva	4	Unidad	S/ 2.50	S/ 10.00
Transporte	Camioneta	2	Unidad	S/ 15.00	S/ 30.00
Vino	Espumante	8	Botella	S/ 27.90	S/ 223.20
Papel film	Rollo	1	Rollo	S/ 17.00	S/ 17.00
Aperitivos	Variado	3	Unidad	S/ 20.00	S/ 60.00
Afiches	Documento	100	Unidad	S/ 2.00	S/ 200.00
Volantes	Documento	100	Unidad	S/ 0.50	S/ 50.00
Subtotal					S/ 4682.20

Elaboración de cuadros					
Materiales	Tipo/Motivo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Bastidor	Cedro	8	Unidad	S/ 30.00	S/ 240.00
Tela	Lona	15	Mt.	S/ 12.80	S/ 192.00
Base	satinado	1	Gal.	S/ 60.00	S/ 60.00
Grapas	23/10 mm	2	Paquete	S/ 3.70	S/ 7.40
Brocha	cerda	1	Unidad	S/ 24.00	S/ 24.00
Espátula	metálica	1	Unidad	S/ 37.00	S/ 37.00
Pinceles	sintéticos	10	Unidad	S/ 7.00	S/ 70.00
Oleos	tubo 50ml	46	Unidad	S/ 25.00	S/ 1150.00
Libros	investigación	6	Unidad	S/ 30.00	S/ 180.00
Acuarelas	tubo 12ml	25	Unidad	S/ 20.00	S/ 500.00
Plastilina	elasticidad	2	Caja	S/ 12.00	S/ 24.00
Cámara fotográfica	Stop-motion	1	Unidad	S/ 1050.00	S/ 1050.00
Acrílicos	pote	4	Unidad	S/ 40.00	S/ 160.00
Subtotal					S/ 3694.40

Documentario					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Impresiones	Texto	300	Unidad	S/ 0.10	S/ 30.00
Fotocopia	Documento	300	Unidad	S/ 0.04	S/ 12.00
Anillado	Mediano	1	Unidad	S/ 4.00	S/ 4.00
Cuaderno	100 hojas	1	Unidad	S/ 3.00	S/ 3.00
Memoria USB	16 Gb	1	Unidad	S/ 33.00	S/ 33.00
Subtotal					S/ 82.00
Total					S/ 8458.60

Apéndices

Apéndice A

Apéndice B

Apéndice C

Apéndice D

Impresión de tesis

APÉNDICE C
FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Figura 15

Figura 16

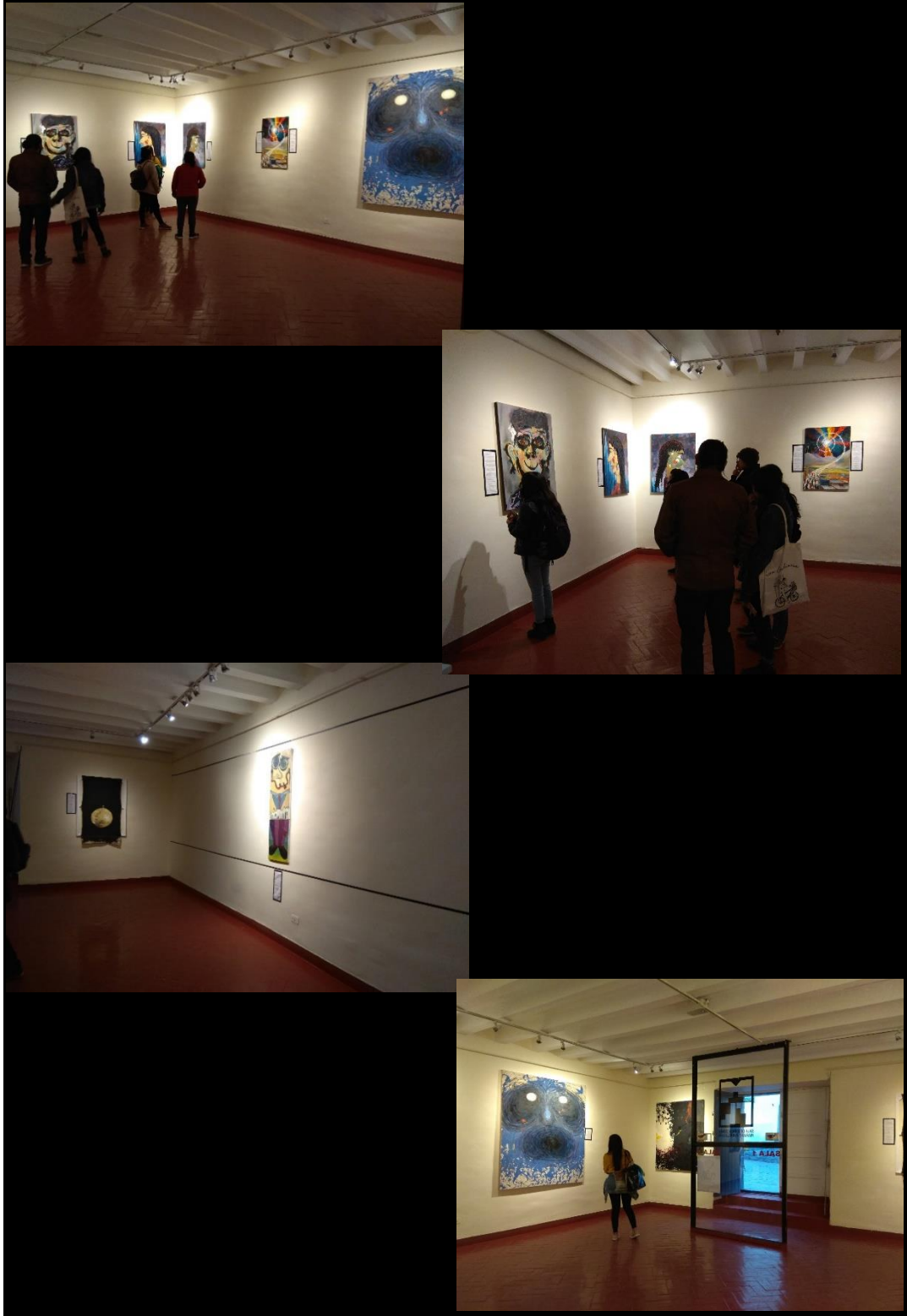
Figura 17

APENDICE D

IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE

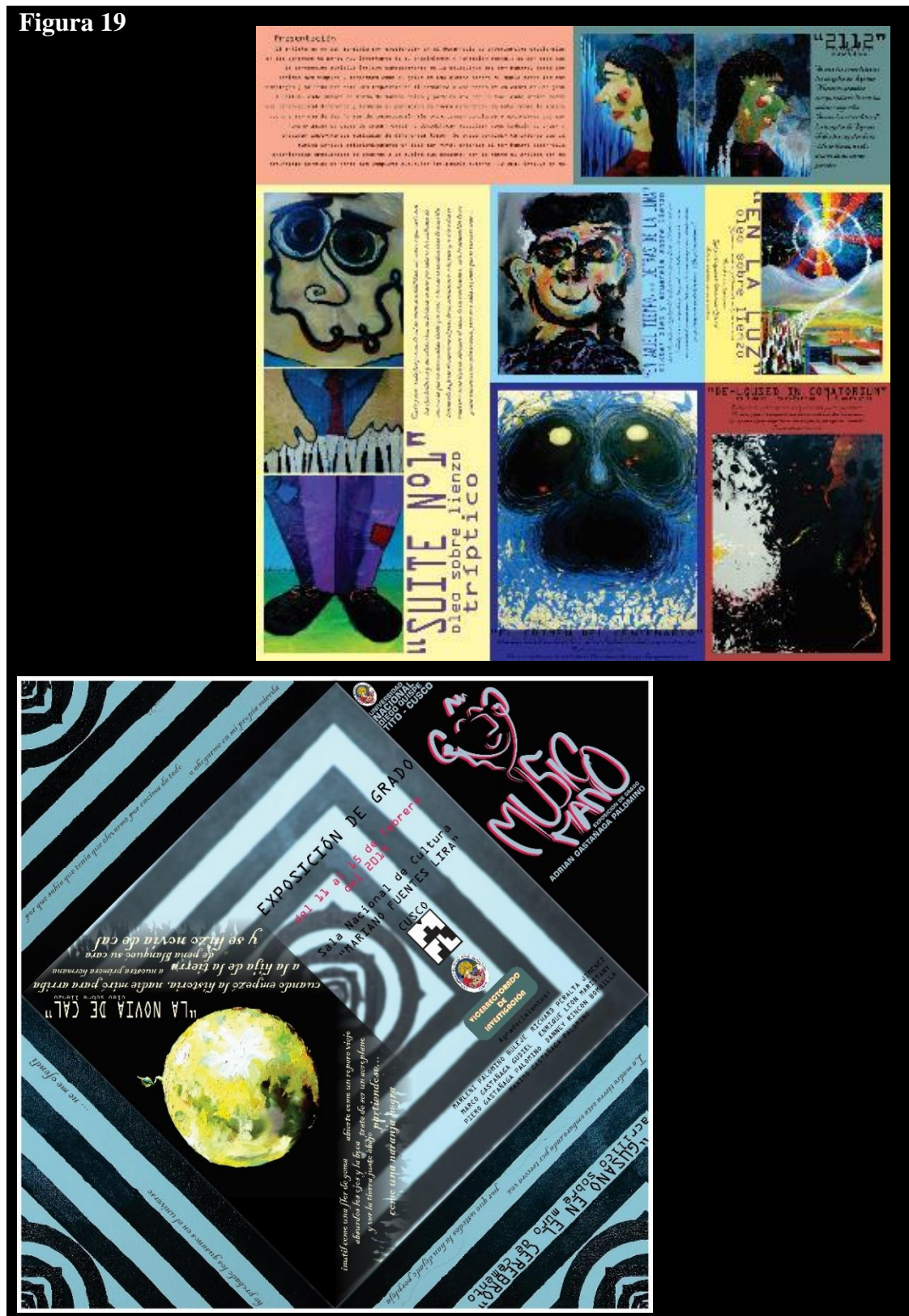
Figura 18

APENDICE E

Catálogo:

Figura 19

Afiches:

Figura 20

Invitación:**Figura 21**