

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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL
CUSCO**

**Facultad de Arte
Carrera Profesional de Artes Visuales**



**Creación de obras pictóricas en técnica mixta que
permita al público disfrutar de momentos de la infancia y
cómo estos conmueven el presente**

Asesor de Especialidad: Mag. Guido DE LOS RÍOS FIGUEROA
Asesor metodológico: Dr. Enrique Alonso LEÓN MARISTANY

Tesis presentada por el bachiller:
José Alberto UGARTE LANDAVERI

Para optar al Título Profesional de Licenciado en
Artes Visuales en la Especialidad de Dibujo y
Pintura

Cusco-2023



Anexo N° 01

INFORME DE ORIGINALIDAD

EL QUE SUSCRIBE, ASESOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS TITULADO	
Creación de obras pictóricas en técnica mixta que permita al público disfrutar de momentos de la infancia y como estos conmueven el presente.	
Presentado por:	José Alberto Ugarte Landaveri
DNI, N°:	72945842
Para optar el título profesional/grado académico de:	Licenciado en Artes Visuales
Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por	(2) veces
Mediante el Software Antiplagio y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de	(98) %

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, 29 de Febrero de 2024

Firma



Post firma George Dionisio Leopoldo Maristany
Apellidos y nombres

DNI, N°: 29210213

ORCID del Asesor 0000-0001-8231-9469

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 obras pictóricas en técnica mixta que permita al público disfrutar de momentos de la infancia y cómo estos conmueven el presente

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	7%
2	www.scribd.com Fuente de Internet	1%
3	www.capitaldelarte.com Fuente de Internet	1%
4	pages.citebite.com Fuente de Internet	1%
5	www.dsigno.es Fuente de Internet	1%
6	ejrios.blogspot.ca Fuente de Internet	<1%
7	Submitted to Universidad Nacional Diego Quispe Tito Trabajo del estudiante	<1%
8	esteticamar.blogspot.com Fuente de Internet	<1%

**CREACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS EN TÉCNICA MIXTA QUE
PERMITAN A LAS PERSONAS DISFRUTAR DE MOMENTOS DE LA
INFANCIA Y CÓMO ESTOS CONMUEVEN EL PRESENTE**

Índice

ÍNDICE	1
ÍNDICE DE TABLAS	4
DEDICATORIA	6
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO I	11
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	11
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
1.1.1. Definición del problema	11
1.1.2. Descripción del problema	11
1.1.3. Formulación gráfica del problema	12
1.1.4. Formulación teórica del problema	13
1.1.5. Preguntas de investigación	13
1.2. OBJETIVOS	13
1.2.1. Objetivo general	13
1.2.2. Objetivos específicos	13
1.3. JUSTIFICACIÓN	13
1.3.1. Justificación teórica	13
1.3.2. Justificación metodológica	14
1.3.3. Justificación práctica	14
1.4. Viabilidad	14
1.5. Diseño y metodología de investigación	14
1.5.1. Diseño de investigación	14
1.5.2. Según su diseño	14
1.5.3. Según su finalidad	14
1.5.4. Según su alcance	14
1.5.5. Según la fuente de datos	14
1.5.6. Tipo de investigación	14
1.5.7. Metodología	15
CAPÍTULO II	16
REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN	16
2.1. Marco histórico	16
2.1.1. El surrealismo	16
2.1.2. La materialización del sueño	16
2.1.3. El Realismo y los orígenes de participación	17
2.1.4. El realismo y la conciencia de sí	17
2.1.5. Los sentimientos de participación y las prácticas mágicas en el niño	18
2.1.6. Imaginación en el niño y adolescente	19
2.1.7. Salvador Dalí	20

2.1.8.	Sophie Wilkins	21
2.2.	Marco teórico	21
2.2.1.	Pintura al óleo	21
2.2.2.	Técnicas de la pintura al óleo	22
2.2.3.	Pintura acrílica	22
2.2.4.	La forma	22
2.2.5.	Técnicas de la pintura acrílica	23
2.2.6.	Técnicas mixtas	23
2.2.7.	Tinta china	24
2.2.8.	El color	24
2.2.9.	Géneros en la pintura	28
2.3.	Marco conceptual	30
CAPÍTULO III		31
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO		31
3.1.	Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones	31
3.1.1.	Valoración pragmática	31
3.1.2.	Valoración paradigmática	32
3.1.3.	Valoración social y del artista	39
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN		40
3.2.	Valoraciones de Semiótica y estructura artística (dimensiones estéticas)	40
3.2.1.	DISCURSO CRÍTICO N.º 1	40
3.2.2.	DISCURSO CRÍTICO N.º 2	45
3.2.3.	DISCURSO CRÍTICO N.º 3	50
3.2.4.	DISCURSO CRÍTICO N.º 4	54
3.2.5.	DISCURSO CRÍTICO N.º 5	59
3.2.6.	DISCURSO CRÍTICO N.º 6	62
3.2.7.	DISCURSO CRÍTICO N.º 7	66
3.2.8.	DISCURSO CRÍTICO N.º 8	71
3.2.9.	DISCURSO CRÍTICO N.º 9	75
3.2.10.	DISCURSO CRÍTICO N.º 11	83
CAPÍTULO IV		87
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN		87
3.3.	Conclusiones	87
3.4.	Recomendaciones	89
3.5.	Listado de referencias	90
APÉNDICES		91
APÉNDICE A		91
3.6.	Instrumentos valorativos de investigación procesos creativos por cada expresión	91
APÉNDICE B		97

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	97
3.7. INFORME CURATORIAL	97
APÉNDICE C	115
3.8. Fotografías durante el proceso de investigación	115
APÉNDICE D	121
3.9. Imágenes de la exposición de las obras de arte	121

Índice de tablas

Tabla 1: Tabla de valoración pragmática	31
Tabla 2. Tabla de valoración paradigmática	32
Tabla 3 Tabla de unidades	33
Tabla 4 Tabla de categorización.	34
Tabla 5 Instrumento de valoración social y del artista	39
Tabla 6 Valoración ícono - Simbólica ENCUESTRO.....	92
Tabla 7 Valoración sintáctica ENCUESTRO.....	93
Tabla 8 Valoración sintagmática ENCUESTRO.....	93
Tabla 9 Instrumento de valoración estética ENCUESTRO	94
Tabla 10 Distribución de las obras	99
Tabla 11 Cronograma inicial.....	101
Tabla 12 Cronograma modificado	101
Tabla 13 Presupuesto inicial	102
Tabla 14 Presupuesto modificado	103
Tabla 15 Opinión de la transmisión virtual	109
Tabla 16 Apreciación acerca del mensaje de la exposición	110
Tabla 17 Opinión sobre los cuadros y el tema tratado	111
Tabla 18 Propósito de la exposición	112
Tabla 19 Identificación y conmoción del público respecto a la exposición	113

Índice de figuras

Figura 1 Formulación del problema	12
Figura 2 Localización de galería	98
Figura 3 Distribución de obras en la sala expositiva	99
Figura 4 Fichas técnicas	108
Figura 5 Opinión de la transmisión virtual	109
Figura 6 Apreciación del mensaje	110
Figura 7 Opinión sobre los cuadros y el tema tratado	111
Figura 8 Propósito de la exposición	112
Figura 9 Identificación y conmoción del público respecto a la exposición	113
Figura C10 Fotografías de modelos para las obras	115
Figura 11 Bocetos 1	116
Figura 12 Bocetos 2	117
Figura 13 Proceso de desarrollo 1	118
Figura 14 Proceso de desarrollo 2	119
Figura 15 Proceso de desarrollo 3	120
Figura 16 Proceso de montaje para la exposición	121
Figura 17 Imágenes durante la exposición	122
Figura 18 Capturas durante la transmisión de la exposición vía fan page de la UNDQT*	123
Figura 19 Fotografías con autoridades y asesor práctico	124
Figura 20 Flyer del promocional de la exposición "Relatos en el Viento"	125
Figura 21 Estadísticas de alcance, comentarios y reacciones de la transmisión de la exposición	125
Figura 22 Catálogo virtual	126

Dedicatoria

Con toda gratitud dedico esta tesis a Jesucristo, quien ha sido mi roca en la restauración de mi sueño artístico. A mi amada esposa, gracias por tu amor incondicional y tu paciencia, que han sido mi motor en los momentos de dificultad. A mi madre, gracias por ser mi apoyo constante, por creer en mí y en mi capacidad para alcanzar mis metas. Y a mi familia, gracias por su amor y por estar siempre a mi lado.

Resumen

El investigador observó que muchas personas parecen haber perdido el valor y el aprecio por los acontecimientos y vivencias de su infancia, lo que puede llevar a una sensación de desconexión con su propia historia personal. Para abordar este problema, el investigador propone la creación de cuadros pictóricos en técnica mixta que interpretan escenas y momentos significativos de su infancia, con la esperanza de que aquellos que aprecien estos trabajos, puedan valorar sus propios recuerdos y vivencias de una manera más profunda. Analiza desde la semiología y la estética, las obras que se resumen en un discurso crítico que describen e interpretan cada obra propuesta; las obras representadas son de interpretación personal, con simbolismos y contextos irreales que los hacen más evocadores y emocionales; en estos cuadros, se pueden encontrar elementos que no se corresponden con la realidad, pero que reflejan la complejidad de las emociones y las experiencias de la infancia. Cada cuadro es una ventana a un mundo de sensaciones y vivencias que todos podemos reconocer y sentir.

Palabras Claves: *arte contemporáneo, pintura retrato, técnicas mixtas, fantasía, surrealismo, infancia y juego infantil.*

Abstract

The researcher observed that many people seem to have lost value and appreciation for their childhood events and experiences, which can lead to a sense of disconnection with their own personal history. To address this problem, the researcher proposes the creation of mixed media paintings that interpret significant scenes and moments from his childhood, with the hope that those who appreciate these works can value their own memories and experiences in a deeper way. He analyzes the works from semiology and aesthetics, which is summarized in a critical discourse that describes and interprets each proposed work; the works represented are of personal interpretation, with symbolism and surreal contexts that make them more evocative and emotional; In these paintings, you can find elements that do not correspond to reality, but that reflect the complexity of emotions and childhood experiences. Each painting is a window to a world of sensations and experiences that we can all recognize and feel.

Keywords: contemporary art, portrait painting, mixed media, fantasy, surrealism, childhood, children's play.

Introducción

Este trabajo de investigación tiene como objetivo que el público pueda apreciar y darle valor a los momentos vividos en su infancia, porque esta etapa tiene un impacto en la formación de nuestra personalidad. Por tanto, darles un valor significativo a estas vivencias puede ayudar a comprender de mejor manera nuestra identidad y a tener una mejor autoconciencia; también ayuda a procesar y superar eventos traumáticos o dolorosos que hayan ocurrido durante esta etapa. Al reconocer y valorar estas experiencias, se puede comenzar un proceso de sanación y de crecimiento personal.

La investigación trata momentos de la infancia propios del artista interpretados de manera estética por medio de pinturas en técnicas mixtas sobre lienzos de diversas medidas; metodológicamente se observó los elementos de la obra y sus indicadores para ser describirlos de manera objetiva, posteriormente se utilizó la introspección para interpretar los elementos subjetivos, se buscó las relaciones entre las unidades de análisis, como también se analizó semióticamente las pinturas para describir e interpretar el contenido del mensaje y por último, se analizó el análisis estético para interpretar la forma del mensaje.

El proyecto denominado “Relatos en el viento” se estuvo elaborando desde el año 2019 con la proyección de que pueda ser expuesta al siguiente año de manera presencial, pero, producto de la pandemia tuvo que ser expuesta de una forma extraordinaria de forma virtual el 30 de noviembre de 2020, donde previamente se hizo el montaje de las 11 obras en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira, sala N°2 de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, ubicada en la calle Marqués N°271, para posteriormente realizar las grabaciones de video y audio de la exposición donde intervinieron el presentador, el presidente de la comisión organizadora, vicepresidente Académico, el asesor teórico y yo como expositor; teniendo las grabaciones se procedió a editarlas para que fuese mostrado a través del fan page de la universidad. Esta exposición virtual tuvo una ventaja donde se llegó a personas de diversas partes del Perú y del mundo, así también, la exposición y el catálogo quedó en las plataformas virtuales para poder ser visto permanentemente.

Para el desarrollo de la presente investigación se tiene en consideración los siguientes capítulos:

En el primer capítulo, se presenta la definición y descripción, formulación gráfica y teórica del problema; objetivos generales y específicos, justificación teórica, metodológica y práctica del trabajo; viabilidad, diseño y metodología de la investigación.

El segundo capítulo, comprende el marco histórico y teórico referencial que ha servido de sustento para el trabajo de investigación.

El tercer capítulo, refiere al análisis denotativo y connotativo, proceso de segmentación y categorización de las obras expuestas, valoración pragmática, paradigmática, valoración social del artista y, el resumen de la investigación por medio de valores semióticos y estructurales artísticos, elaborando el discurso crítico por medio del *storytelling*, posteriormente, la descripción e interpretación semiótica y estética.

El cuarto capítulo, presenta los resultados de la investigación, las conclusiones, recomendaciones y el listado de referencias empleadas en todo el documento. De igual manera, se adjunta los apéndices donde se encuentran los instrumentos de valoración, el informe curatorial que contiene las encuestas analizadas, el cronograma, los presupuestos, fotografías de la pre producción, producción y postproducción del trabajo de investigación, finalmente, el catálogo de la exposición virtual.

CAPÍTULO I

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. *Definición del problema*

Deseo que como yo valoro y aprecio momentos de la infancia, el público también pueda apreciar los suyos.

1.1.2. *Descripción del problema*

He observado que al pasar del tiempo, más cuando llegamos a la adultez, dejamos de darle el valor y el aprecio a los acontecimientos vividos en nuestra infancia, siendo de mucha relevancia en nuestro presente.

Cada día quedamos absorbidos por diversas responsabilidades, y vamos dejando en el olvido relatos únicos de nosotros, momentos donde nos sentíamos libres, con tiempos ilimitados, sin sentir perjuicios de hacer lo que realmente nos gustaba.

Cualquier objeto que poseíamos en nuestras manos se convertía en la mayor herramienta con la que toda fantasía heroica, surrealista, mágica, sublime, nostálgica y hasta humorística se hacían palpables, tan reales y perceptibles a todos nuestros sentidos.

En la necesidad de poder expresar una propuesta artística, es donde comienzo a interiorizar los acontecimientos que han conmovido mi vida. Esta acción me llevó a explorar recuerdos que marcaron mi existencia, encontrando momentos muy especiales en mi niñez. Mientras comenzaba a redactarlo, brotó en mí mucha emoción, alegría y nostalgia; no creía que aún poseía esos recuerdos en mi interior, llenos de sensaciones físicas y emotivas.

Considero que nuestra identidad se forja principalmente a través de nuestras vivencias desde la infancia. Sé que existen momentos que quisiéramos olvidar por lo desagradables y traumáticos que fueron, así, podemos rescatar experiencias agradables que pueden en muchas ocasiones, sanar ese niño interior que llevamos.

Esto nos permite volver a soñar, a no tener límites, a creer que no hay imposibles, a sentirnos libres sin prejuicios y sin dañar a quienes nos rodean; pudiendo sacar lo mejor de nosotros, inspirarnos y motivarnos a diario.

1.1.3. Formulación gráfica del problema

Figura 1 Formulación del problema



Expresión del artista:

Por la *nostalgia* que poseo y la *motivación* de poder representar pictóricamente momentos vividos en mi infancia, y cómo es que al revivirlo conmueve mi presente.

1.1.4. Formulación teórica del problema

Creación de obras pictóricas en técnica mixta que relatan mi infancia y cómo estas conmueven el presente, para que el público, al igual que yo, pueda valorar y apreciar sus propias vivencias.

1.1.5. Preguntas de investigación

¿Por qué deseo que, al igual que yo valoro y aprecio momentos de la infancia, el público, también valore los suyos?

¿Con qué propósito la gente apreciará los relatos de la infancia y cómo se ven conmovidos por ellos en el presente?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general

Producir obras pictóricas en técnica mixta para que la gente, así como yo, valore y aprecie momentos de la infancia, asimismo, disfruten las obras producidas y se sientan conmovidos e identificados por medio de una exposición y redactar la tesis de investigación.

1.2.2. Objetivos específicos

1.2.2.1. Objetivo específico 1

Crear la idea y graficarla utilizando la técnica del *storyboard* (bocetos) sobre los momentos de la infancia como contenido del proyecto.

1.2.2.2. Objetivo específico 2

Producir obras pictóricas en técnica mixta sobre lienzos que completen el proceso creativo del *storytelling* en la creación de obras artísticas.

1.2.2.3. Objetivo específico 3

Exhibir las obras de arte, donde se transmita el mensaje de momentos de mi infancia y cómo conmueven mi presente por medio de una exposición pictórica.

1.2.2.4. Objetivo específico 4

Analizar los resultados de la exposición pictórica y sistematizar la información obtenida en el Informe de Investigación.

1.3. JUSTIFICACIÓN

1.3.1. Justificación teórica

A partir de experiencias vividas en mi infancia, que está llena de momentos significativos que me marcaron de por vida, me inspiré en proponer una temática de ello y cómo es que conmueve e influye en mi presente, se busca explorar y comprender cómo las vivencias de la infancia pueden afectar nuestro bienestar

emocional. Se espera que esta investigación contribuya a la comprensión de la importancia de valorar nuestras raíces y vivencias, para poder disfrutar y apreciar los momentos que dieron forma a nuestra identidad.

1.3.2. Justificación metodológica

En la investigación se aplicarán los métodos iconográfico, iconológico y semiótico.

1.3.3. Justificación práctica

Producción de obras pictóricas en técnica mixta como el óleo, acrílico, tinta china y témperas para expresar que existe un gran valor en varios momentos de nuestra infancia, y cómo es que ellos llegan a conmovernos e inspirarnos en nuestro presente.

1.4. Viabilidad

a) Recursos materiales.

Se cuenta con materiales suficientes para realizar la investigación.

b) Recursos técnicos.

Se cuenta con recursos técnicos.

c) Recursos financieros.

Se financia el proyecto con recursos propios.

1.5. Diseño y metodología de investigación

1.5.1. Diseño de investigación

Cualitativa en procesos creativos artísticos.

1.5.2. Según su diseño

Procesos creativos por expresión (creación artística).

1.5.3. Según su finalidad

Práctica.

1.5.4. Según su alcance

Descriptiva, interpretativa en procesos creativos artísticos.

1.5.5. Según la fuente de datos

Creativa con datos reales y oníricos.

1.5.6. Tipo de investigación

Descriptiva, interpretativa en procesos creativos.

1.5.7. Metodología

- Se utilizó la observación: se observaron los elementos en la obra de arte y sus indicadores estéticos. Se procedió a su descripción objetiva.
- Se utilizó la introspección: se llevó a cabo el proceso en el cual se encontraron los elementos subjetivos y se procedió a su interpretación.
- Se utilizó el método de análisis por categorías: mediante este método se explicó el conjunto de expresiones y las relaciones entre las unidades de análisis o expresiones estéticas.
- Se empleó el análisis semiótico para la descripción e interpretación del contenido del mensaje.
- Se utilizó el análisis estético para la interpretación de la forma del mensaje.

CAPÍTULO II

REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2. Referentes de la investigación

2.1. Marco histórico

2.1.1. *El surrealismo*

El surrealismo onírico es una corriente artística y literaria que surgió en el siglo XX, y se caracteriza por la representación de imágenes y escenarios fantásticos, que evocan el mundo de los sueños y el subconsciente. El surrealismo se inspira en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y en la exploración de los procesos mentales y emocionales que subyacen en la conciencia humana.

En el surrealismo onírico, los artistas y escritores buscan plasmar las imágenes y los sentimientos que se desprenden de la experiencia onírica, a menudo con una sensación de extrañeza y de descontextualización. El surrealismo onírico se refiere a una corriente artística y literaria que se caracteriza por la representación de imágenes y escenarios fantásticos, que evocan el mundo de los sueños y el subconsciente, y que busca explorar los procesos mentales y emocionales que subyacen en la conciencia humana. André Breton define el surrealismo.

En 1924 el escritor francés, André Breton (1896-1966) lanza en París el primer manifiesto del surrealismo, donde este se define como “puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, bien verbalmente o por escrito, la verdadera función del pensamiento. Dictado verdadero en ausencia de todo control ejercido por la razón, y fuera de toda preocupación estética o moral. Se trata, pues, esencialmente de una actitud mental abierta hacia lo desconocido, que tiene consecuencias en el campo de las artes plásticas y de la literatura. (Santillana, 2006, pág. 264)

2.1.2. *La materialización del sueño*

Dentro de la producción artística del surrealismo, una de las principales características fue la exploración de lo que se encuentra más allá de la conciencia racional, mediante la exteriorización de los sueños, visiones y pensamientos inconscientes. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud fue una fuente de inspiración importante para los artistas surrealistas, quienes encontraron en sus ideas sobre el subconsciente una vía para la exploración de los límites de la

imaginación y la creación artística. En las obras surrealistas, los artistas buscaban representar un mundo irracional y onírico, donde los límites de la realidad se desdibujan y se cuestionan las convenciones sociales y culturales. Así, el surrealismo se convirtió en un movimiento que desafió las normas y los valores establecidos, y que propuso nuevas formas de representación de la experiencia humana y la realidad.

Un buen número de surrealistas orientaron su creatividad a hacer nítida la visión interior, generalmente en relación con la extrañeza que producen los sueños, tanto por su contenido como por las relaciones ilógicas que se establecen entre los espacios y el impreciso significado de las cosas. (Santillana, 2006, pág. 265)

2.1.3. El Realismo y los orígenes de participación

La forma en que el niño percibe la realidad es fundamentalmente diferente de la manera en que lo hacen los adultos. El niño, en su etapa inicial de desarrollo cognitivo, asume que el pensamiento está ligado a su objeto, que los nombres corresponden directamente a las cosas nombradas y que los sueños son una realidad externa. Esta tendencia espontánea a confundir el signo y el significado, lo interno y lo externo, así como lo psíquico y lo físico, es lo que se conoce como el realismo del niño. Para el niño, no hay una clara distinción entre la representación y la cosa misma, lo que le lleva a creer que las imágenes que se forman en su mente son tan reales como los objetos físicos que los rodean. Este enfoque realista de la infancia es crucial para el desarrollo de la comprensión del mundo y de la capacidad de aprendizaje, y establece una base sólida para la exploración y la comprensión de la realidad de una manera más profunda y compleja a medida que se va madurando.

Las consecuencias de este realismo son dobles. De una parte, el límite entre el yo y el mundo exterior es mucho más indeciso en el niño que en nosotros. De otra parte, el realismo se prolonga en “participaciones” y en actitudes mágicas espontáneas. (Piaget, 2001, pág. 114).

2.1.4. El realismo y la conciencia de sí

El problema de la conciencia de sí mismo en el niño es considerable y muy complejo, del cual se puede deducir dos conclusiones frente a esto. La primera es

que el niño no es apenas menos consciente del contenido de su pensamiento de lo que nosotros lo somos del nuestro.

Podemos, en efecto, suponer un espíritu muy sensible a los menores movimientos de la vida afectiva, muy observador en lo que concierne a las particularidades del lenguaje, de las costumbres y de la conducta general, pero muy pocos conscientes de su propio yo, porque toma sistemáticamente como objetivo cada uno de sus pensamientos y como común a todos cada uno de sus sentimientos. La conciencia del yo nace, de hecho, de la disociación de la realidad, tal como la concibe la conciencia primitiva, y no de la asociación de contenidos determinados. (Piaget, 2001, pág. 115)

El niño muestra interés por sí mismo de manera egocéntrica y lógica, confunde su yo con el universo y es inconsciente de sí mismo. También, un sentimiento va acompañado de la conciencia de un objeto o constituye él mismo su objeto.

Piaget nos menciona que hay una evolución de su proceso de la realidad y su yo, a través de cuatro fases:

1ra; fase de realismo absoluto: los instrumentos del pensamiento no se distinguen y solo parecen existir las cosas.

2da, fase de realismo inmediato: los instrumentos del pensar se distinguen de las cosas, pero, están situados en ellas.

3ra, fase de realismo mediato: los instrumentos del pensar se conciben todavía como una especie de cosas y están situados a la vez en el cuerpo y en el medio ambiente.

4ta; fase subjetivismo o de relativismo: los instrumentos del pensar están situados en nosotros.

2.1.5. Los sentimientos de participación y las prácticas mágicas en el niño

En el libro “La representación del mundo en el niño” de Jean Piaget menciona que la infancia es una etapa crucial en el desarrollo humano, y una de las características más notables de esta etapa es la capacidad de los niños para dar vida y relacionar objetos inanimados en el juego. A través del juego, los niños son capaces de modificar su realidad y crear un mundo imaginario que involucra sus sentimientos y emociones. Esta habilidad es un reflejo de la capacidad de los niños para ver más allá de las limitaciones de la realidad y para experimentar con diferentes formas de ser y de relacionarse con el mundo que les rodea. Al jugar,

los niños pueden crear sus propias historias, personajes y escenarios, lo que les permite explorar y experimentar con diferentes situaciones y emociones de una manera segura y controlada. Esta capacidad para imaginar y crear también es un importante motor para el aprendizaje y el desarrollo, ya que les permite a los niños expandir su conocimiento del mundo y de sí mismos de una manera lúdica y creativa. En resumen, el juego es una parte fundamental de la infancia y de la formación de la personalidad y la identidad de los niños, permitiéndoles experimentar y expresarse de manera libre y auténtica.

Llamaremos “participación” a la relación que el pensamiento primitivo cree percibir entre dos seres o dos fenómenos que considera ya como parcialmente idénticos, ya como influenciados estrechamente, aunque no haya entre ellos ni contacto espacial ni conexión casual inteligible.

Llamaremos “magia” al uso que el individuo cree poder hacer de las relaciones de participación con propósito de modificar la realidad. En el momento en que los sentimientos de participación se actualizan bajo la influencia de la diferenciación del yo y del mundo exterior es cuando el yo se otorga poderes mágicos, y cuando, en reciprocidad, los seres son dotados de conciencia y de vida. (Piaget, 2001, págs. 120-121).

2.1.6. Imaginación en el niño y adolescente

Goethe señaló que los niños pueden utilizar todo lo que tienen a su disposición para satisfacer sus deseos y necesidades, y que la falta de pretensiones y exigencias en la fantasía infantil se ve comúnmente como una libertad o riqueza de la imaginación infantil. Sin embargo, a medida que los niños crecen, su imaginación se separa claramente de la experiencia de los adultos, y se llega a la conclusión de que los niños viven más en un mundo de fantasía que en el mundo real. Esto sugiere que los adultos podrían aprender de la imaginación de los niños y quizás deberían intentar recuperar la libertad y la riqueza de la imaginación infantil para ver el mundo de una manera diferente y más imaginativa.

Es muy fácil observar que la actividad de la imaginación en la forma en que se manifiesta en la infancia disminuye en los adolescentes por el hecho de que, en el niño de esta edad, como

fenómeno masivo o regla general, desaparece la afición por el dibujo, solo algunos continúan dibujando, la mayor parte dotados en este sentido o estimulados por condiciones exteriores en forma de clases especiales de dibujo, etc. El niño empieza a analizar críticamente sus dibujos, los esquemas infantiles dejan de satisfacerlo, le parecen demasiado subjetivos, llega al convencimiento de que no sabe dibujar y deja de hacerlo. Esta disminución de la fantasía infantil la vemos cuando el niño pierde el interés por los juegos inocentes de la infancia más temprana y por los cuentos fantásticos y las narraciones. (Vigotsky, 1999, págs. 19-20).

2.1.7. Salvador Dalí

Salvador Dalí es uno de los artistas más icónicos del movimiento surrealista, un estilo artístico que surgió en la década de 1920 y se caracteriza por la representación de imágenes y escenas que desafían la lógica y la realidad convencional. El trabajo de Dalí se destacó por su capacidad para representar el subconsciente de una manera visualmente impresionante, con elementos oníricos y fantásticos que parecían desafiar las leyes de la física y la percepción humana.

Salvador Dalí (1904-1989) siguió la senda surrealista de la materialización figurativa del sueño como una forma de liberación de sus traumas. En la gestación de este mecanismo fue influido por las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud. Dalí concibió un método, llamado paranoico-crítico, que convirtió en una fuente inagotable de creación artística. Por medio de este método trató de descubrir las relaciones ocultas que, a la luz de su subconsciente, existen entre las cosas. Esto lo llevó a pintar asociaciones figurativas delirantes, que en sí mismas poseen una gran intensidad poética. (Santillana, 2006, pág. 275)

2.1.8. *Sophie Wilkins*

Es una pintora canadiense, conocida por trabajar en el estilo del Realismo Mágico; muestra la importancia de poder creer en los sueños que uno tiene, y a partir de ellos presenta su propuesta artística. Tiene como referencias artísticas a Salvador Dalí y al artista canadiense Dominic Besner, por su pintura colorida y texturizada.

Ella imagina este universo paralelo que baila en su cabeza y su conciencia de la vida. Un mundo fantástico donde los humanos y los animales se unen, se funden para formar un cierto equilibrio y lograr la unidad. Los guerreros pacíficos pueblan sus obras y nos recuerdan que cada uno es el amo de su destino. Sophie se destaca principalmente por su visión metafórica del objeto y su atención al detalle. (Wilkins, 2018, pág. 3)

2.2. Marco teórico

2.2.1. *Pintura al óleo*

El óleo es uno de los procedimientos pictóricos más extendidos, el preferido por los grandes maestros de la historia. La técnica al óleo se emplea sobre todo para denominar los procedimientos empleados en Europa a partir del final de la Edad Media.

En pocas décadas, dichas técnicas fueron tomando el relevo de las pinturas a la témpera, trayendo consigo la aparición de un nuevo soporte, el lienzo, que venía a sustituir a las tablas de madera preparadas que se habían utilizado hasta entonces. Parece ser que la técnica de pintar al óleo se introdujo por primera vez en Flandes a principios del siglo XV. (Océano, 2003, pág. 362)

La pintura al óleo está compuesta de un pigmento aglutinado con un aceite secante natural, normalmente de linaza, o uno semisecante, como el de girasol, o el de adormidera. Su consistencia aceitosa tiende a proporcionar un matiz más rico al color, además, de convertirlo en un medio muy flexible que puede utilizarse de muchas maneras, desde una pintura muy gruesa hasta muy fina (cuya consistencia se acerque a la de la acuarela). (Océano, 2003, pág. 366)

2.2.2. Técnicas de la pintura al óleo

3.2.4.1. Veladuras

El óleo es uno de los procedimientos pictóricos que mejor se presta para aplicar veladuras, esto es, capas delgadas de pintura transparente. Cuando la luz penetra en la película transparente del lienzo o el papel, produce un efecto rico e intenso y la obra adquiere gran luminosidad. (Océano, 2003, pág. 386)

3.2.4.2. Espátula

La espátula es un accesorio que consta de un mango de madera y una hoja fabricada con acero forjado, lo que le proporciona resistencia, flexibilidad y mayor facilidad de manejo. Se trata del utensilio por excelencia para el empastado de mezclas de colores, también ayuda a extender la pintura sobre el lienzo, a perfilar y a raspar.

2.2.3. Pintura acrílica

El acrílico es una pintura sintética que combina las técnicas de la pintura al óleo y la acuarela.

Las pinturas acrílicas son un derivado industrial del plástico, un nuevo medio pictórico sintético que, además, de poseer todas las ventajas de los medios tradicionales como la acuarela o el óleo, presenta un tiempo de secado muy rápido. La base de su elaboración consiste en una emulsión de partículas de resina extremadamente finas en agua. (Océano, 2003, pág. 456)

2.2.4. La forma

"El principio de la forma es la expresión del aspecto de la forma en cualquier momento dado, teniendo en cuenta su iluminación, estructura y textura, junto con la verdadera relación en que se encuentra respecto al medio circundante" (Loomis, Ilustración Creadora, 2016, pág. 21).

Lo que determina la apariencia de la forma es la clase de luz, su dirección, calidad y naturaleza.

2.2.5. Técnicas de la pintura acrílica

2.2.5.1. Técnica aguada

La pintura acrílica es totalmente soluble en agua, por lo cual se puede aplicar mediante capas delgadas, permitiendo que el color de la base de la pintura se refleje.

La diferencia entre las aguadas realizadas en acrílico y las que se obtienen con acuarelas consiste, principalmente, en que los acrílicos permiten trabajar tanto con veladuras como cubriendo los colores de forma opaca, y en que las veladuras con acrílicos, al contrario que en la acuarela, no se diluyen si, una vez secas, se pasa agua nuevamente sobre ellas. En otras palabras, el acrílico es insoluble y permanente. (Océano, 2003, pág. 474)

2.2.5.2. Técnica del pincel seco y el sfumado

Por lo general, esta técnica se aplica en superficies texturadas, donde se obtienen resultados más llamativos y efectos de color restregado.

Consiste en pintar con mucho color y sin apenas agua, de manera que al restregar el pincel sobre el papel se entrevea la textura de este. La técnica del pincel seco proporciona una pincelada desgarrada, granulosa, que cubre solo parte del soporte en donde se aplica. (Océano, 2003, pág. 476)

2.2.6. Técnicas mixtas

La técnica mixta en pintura se refiere a la combinación de diferentes materiales y medios en una obra de arte, como por ejemplo óleo, acrílico, acuarela, témpera, tinta china, *collage*, entre otros. Es una técnica que permite a los artistas experimentar con diferentes texturas, colores y efectos visuales para crear una obra única y original.

En lo que se refiere a medios mixtos, casi todo vale. Aquí, sin embargo, la atención se centra en la pintura bidimensional de medios mixtos. Las recomendaciones que siguen reflejan preferencias personales, así como lo esencial. Debido a que la variedad de medios es tan grande, es posible que tengas la tentación de usar demasiados tipos en cualquier pintura. Sin duda, podrás probar todo eventualmente, ¡pero no todo a la vez! Tus técnicas se desarrollarán mejor si te concentras en unos pocos materiales: una

serie de pinturas usando solo papel de seda para textura; otra explorando acrílico con tinta. (Baldwin, 2009, pág. 10)

2.2.7. Tinta china

La técnica de tinta china en pintura es una técnica tradicional que se originó en China hace más de mil años. Se trata de una técnica que utiliza tinta negra y papel o seda como soporte, y que se basa en la aplicación de pinceladas precisas y fluidas para crear una imagen en blanco y negro con un alto nivel de detalle. La tinta china es conocida por su capacidad para crear una amplia gama de tonalidades, desde el negro intenso hasta el gris más claro, y por su capacidad para crear una gran variedad de texturas y efectos visuales en la pintura. La técnica de tinta china ha sido utilizada en la pintura de paisajes, retratos y escenas cotidianas, teniendo una gran influencia en la pintura de otros países de Asia, como Japón y Corea.

La pintura china, por lo tanto, se basa en la caligrafía y puede considerarse una emanación de ese arte. Esto explica por qué se prefirió la tinta negra al color y la importancia que asume la pincelada y la línea. "Le style est l'homme même" ("el estilo es el hombre mismo"), decimos en Europa. En China, es más un caso de que un hombre se refleja en su pincel. Para un instrumento tan fundamental en la cultura china, solo era lógico que toda una técnica de fabricación y uso haya surgido y evolucionado paso a paso. (Bussagli, 1966, pág. 22)

2.2.8. El color

"El color es la sensación resultante de la estimulación visual, causado por determinadas longitudes de onda de luz" (Galarza, 2011, pág. 15).

2.2.8.1. Absorción y reflexión

Todos los objetos de la naturaleza reciben los tres colores de luz primarios como el azul, verde y rojo. Algunos de los cuerpos reflejan toda la luz y otros la absorben. La mayoría de los elementos absorben una parte y reflejan el resto.

"Todos los cuerpos opacos, al ser iluminados, tienen la propiedad de reflejar toda o parte de la luz que reciben" (Parramón, 1992, pág. 9).

2.2.8.2. Círculo cromático

Constituye un elemento fundamental en la formación estética de los colores, representando la clasificación de los mismos.

El pintor trabaja con pigmentos de color, dos colores colocados uno frente al otro debe ser complementarios de manera que su mezcla se neutralice. Por ello, en mi círculo cromático el azul se opone al anaranjado ya que la mezcla de un gris". (Itten , 1975, pág. 21)

De una manera general se puede afirmar que son armoniosos todos los pares de colores complementarios y todas las concordancias triples de tonos cuyos colores, considerados en el círculo cromático dividido en doce partes iguales, se encuentran relacionados en el interior de un triángulo equilátero o isósceles, o en interior de un cuadrado o de un rectángulo. (Itten , 1975, pág. 22)

2.2.8.3. Siete contrastes de los colores

Existen diferentes efectos que se producen en la disposición de los colores, causando diversos contrastes estéticos. Existen tres puntos de vista para ver el estudio de los colores como:

- Sensible y óptico (impresión del color).
- Psíquico (expresión del color).
- Intelectual y simbólico (construcción del color).

Cuando buscamos los modos de acción característicos de los colores, averiguamos la presencia de los siete contrastes de colores distintos. Cada uno de los siete contrastes es tan específico y tan diferente de los demás por sus caracteres particulares, su valor de formación, su acción óptica, expresiva y constructiva, que podemos reconocer en él las posibilidades fundamentales de la composición de los colores. (Itten , 1975, pág. 31)

Goethe, Bezold, Chevreul y Holzel, teóricos del color, destacan la importancia de los contrastes de colores. Chevreul, publicó un libro sobre el contraste simultáneo, en el cual Johann Itten basó su estudio de los contrastes de colores. Estos siete contrastes son:

a. Contraste del color en sí mismo (o de colores puros): Es la combinación de colores muy saturados. Cuanto más primarios o puros sean los colores y no quebrados o grises, más contraste existirá entre ellos.

“Bien se observa que cada contraste de colores posee su propia fuerza de expresión. El contraste del color en sí mismo puede expresar ya una alegría desbordante y una profunda tristeza, la vida primitiva o la universalidad cósmica” (Itten , 1975, pág. 36).

b. Contraste claro-oscuro (o de luminosidad o valor): Se yuxtaponen colores con diferentes luminosidades o valore tonales, provocando la sensibilidad de los grados de claro-oscuro y sus contrastes.

De por sí, el gris es neutro, muerto sin expresión, sólo recibe la vida por proximidad de los otros colores que le comunican un carácter. Los debilita y los suaviza. Puede servir de ligazón neutra para violentas oposiciones de colores; al absorber su fuerza, se vuelve vivo por sí mismo. (Itten , 1975, pág. 38)

c. Contraste caliente-frío (o de temperatura): La diferencia de temperatura entre colores aumenta el contraste visual. Esta combinación hace que un color cálido rodeado de colores fríos se perciba aún más cálido, y viceversa.

"En un paisaje, los objetos situados en la lejanía parecen siempre más fríos debido a las capas de aire que se interponen. El contraste caliente-frío contiene, por lo tanto, elementos susceptibles de sugerir la lejanía y la proximidad. " (Itten , 1975, pág. 46).

d. Contraste de los complementarios: En esta combinación existen dos colores opuestos en el círculo cromático. Como efecto, ambos colores se perciben más intensos y vibrantes a la vista.

Designamos con el nombre de complementarios a dos colores de pigmento cuya mezcla da como resultado un gris-negro de tono neutro. Desde un punto de vista físico, dos luces coloreadas cuya mezcla da como resultado una luz blanca también son complementarias. Se oponen entre sí y requieren su presencia mutua. Su cercanía realza su luminosidad, pero, al mezclarse se neutralizan y producen un gris, como el agua y el fuego. Solo hay un color complementario para otro. (Itten , 1975, pág. 49)

En el círculo cromático se muestran los colores complementarios, que son diametralmente opuestos. Como ejemplo de pares de colores complementarios tenemos:

- Amarillo: violeta.
- Amarillo-anaranjado: azul-violeta.
- Anaranjado: azul.
- Rojo-anaranjado: azul verde.
- Rojo: verde.
- Rojo violeta: amarillo-verde.

Los pares de colores complementarios poseen sus propias características. La combinación de amarillo y violeta contiene un contraste claro-oscuro muy pronunciado. El rojo anaranjado y el azul verdoso, expresan el grado más fuerte de contraste caliente-frío. El rojo y el verde, son igualmente claros y luminosos.

e. Contraste simultáneo (o de simultaneidad): Cuando tenemos un color saturado y puro y lo colocamos sobre un gris, el gris genera el tono complementario. Esto ocurre porque el órgano de la vista tiende a equilibrar los colores, produciendo los opuestos a un tono, valor, saturación o temperatura dadas, lo que modifica cómo se percibe.

"El color complementario engendrado en el ojo del espectador es una impresión coloreada, pero no existe en la realidad. No se puede fotografiar. El contraste simultáneo y el contraste sucesivo tienen seguramente el mismo origen" (Itten , 1975, pág. 52).

f. Contraste cualitativo (o de calidad o de saturación): En esta combinación se combinan colores apagados y vivos para marcar un contraste que acentúa nuestra percepción, haciendo que los colores saturados se vean más vivos y los desaturados más apagados. El contraste será mayor cuando interactúe un color puro con uno neutro.

"La noción cualitativa del color se fundamenta en el grado de pureza o saturación. Por contraste cualitativo, designamos la oposición entre un color saturado y luminoso, y otro color apagado y sin resplandor" (Itten , 1975, pág. 55).

g. Contraste cuantitativo (o de cantidad de proporciones): Se yuxtaponen proporciones o áreas de distintos colores, una gran masa de color y otra más

pequeña de otro. Se emplea para crear efectos visuales o armonizar otros contrastes, como el contraste de complementarios.

2.2.9. Géneros en la pintura

2.2.9.1. Retrato

Es la representación principalmente del rostro. Los valores estéticos que posee son el parecido, el carácter y la actitud, dentro de un determinado contexto, lugar y tiempo; donde se identifica el género, edad, rasgos fisonómicos, identidad social, cultural y estado de ánimo, por mencionar algunos.

El retrato es quizás el género que mejor expresa los valores sociales y culturales de un contexto determinado. Un retrato es la expresión visual de la percepción de un artista o de las aspiraciones sociales de un mecenas. En otras palabras, el modo en que una persona elige para representarse a sí misma, a su familia o sus circunstancias no solo refleja sus valores personales, sino también los de la sociedad de la época (Newall, 2009, pág. 35).

Existen distintos tipos de retrato según los planos; estos son:

- Plano entero o figura, encuadra de pies a cabeza la figura del personaje a retratar.
- Tres cuartos o plano americano, retrata la figura de cabeza a rodilla aproximadamente; es empleada para encuadrar en el retrato a varias personas interactuando.
- Plano medio, recorta el cuerpo a la altura de la cintura.
- Busto o plano medio corto, retrata el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho, lo que permite concentrar la atención al aislar una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno.
- Primer plano, recoge el rostro y los hombros; empleada para mostrar confianza e intimidad respecto al personaje.
- Primerísimo primer plano, capta el rostro desde la base del mentón hasta la punta de su cabeza, dotando a la imagen de gran significado.
- Plano detalle, recoge una pequeña parte de un cuerpo u objeto, donde se concentra la máxima capacidad expresiva, empleada para enfatizar algún elemento de esa realidad.

2.2.9.2. Géneros contemporáneos

Géneros de 1900 a nuestros días

En el pasado, desde la época clásica, la pintura de una superficie bidimensional tenía por objeto la representación de figuras y objetos del mundo real. El grado de naturalismo aumentó con los siglos, y la limitación de la realidad tridimensional llegó a su máxima expresión con el descubrimiento de la perspectiva focal y el empleo del trampantojo, lo que se intentaba representar casi siempre resultaba evidente. (Newall, 2009, pág. 40)

a. Géneros oníricos

Estos géneros están categorizados por León Maristany de la siguiente manera:

Lo no natural: Los elementos presentes en la pintura son reales mas no poseen una interacción entre ellos. Cada componente existe de manera aislada, como si fueran entidades separadas que coexisten en el lienzo sin vinculación alguna. En este tipo de composiciones, el artista aprovecha esta desvinculación para resaltar la singularidad de cada elemento, su belleza individual y su potencial simbólico.

“En esta primera categorización los elementos son reales, pero, la relación entre ellos no es natural” (León Maristany, 2015).

Lo irreal: En esta segunda clasificación, se combinan elementos reales con elementos irreales o elementos completamente imaginarios dentro de la propuesta artística. La fusión de elementos reales con lo imaginario revela la profunda conexión entre la mente creativa y el mundo que le rodea.

“En esta segunda categorización existen elementos reales mezclados con elementos irreales o puros elementos imaginarios” (León Maristany, 2015).

Lo sobrenatural: En esta categoría se centra en la representación de elementos genuinos insertados en un escenario sobrenatural. Muestra que la realidad puede ser tan rica y sorprendente como cualquier fantasía, y que la mente creativa tiene el poder de revelar las maravillas ocultas en lo cotidiano.

“En esta tercera categorización los elementos son reales, pero muestran una representación en una situación sobrenatural” (León Maristany, 2015).

2.3. Marco conceptual

Conmoción: Sentimiento de pena profunda que sacude el ánimo de una persona, especialmente hasta despertarle la compasión o las ganas de llorar.

Color: m. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda.

Sustancia preparada para pintar o teñir; m. Fís. Cada una de las siete radiaciones en que se descompone la luz blanca del sol al atravesar un prisma óptico, es decir, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Contrastar: intr. Dicho de una cosa: Mostrar notable diferencia, o condiciones opuestas, con otra, cuando se comparan ambas.

Collage:m. Técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas.

Experiencia: Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona.

Infancia: Período de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad.

Onírico: Perteneiente o relativo a los sueños.

Presente: m. Gram. Tiempo que sitúa la acción, el proceso o el estado expresados por el verbo en un lapso que incluye el momento del habla.

Realismo: m. Forma de ver las cosas sin idealizarlas.

Relato: Conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho.

Retrato: Pintura o efigie principalmente de una persona.

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: Tabla de valoración pragmática.

	ESPECTADOR			
	GÉNERO	EDAD	CREENCIAS	CONTEXTO ACADÉMICO
PRAGMÁTICA	Ambos	Sin restricción	Todo contexto	Todo contexto

3.1.2. Valoración paradigmática

A) Categorización valorativa gráfica

Tabla 2. Tabla de valoración paradigmática



CATEGORIZACIÓN PARADIGMÁTICA					
PARADIGMA	IDEAS ARTICULADAS ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO EN COMÚN SIMILITUDES				
DIFERENCIAS	Categoría 1 Juego y fantasía.				
	Categoría 2 Proceso imaginativo.				
	Categoría 3 Reflexión e interiorización.				
AUTOR: José Alberto Ugarte Landaveri					

Tabla 3

Tabla 3 Tabla de unidades









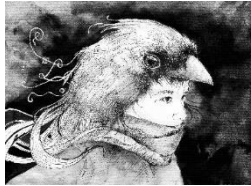


Título de la exposición RELATOS EN EL VIENTO		
<p>“Encuentro” Cuadro 1</p> 	<p>“Listos para el despegue” Cuadro 2</p> 	<p>“Afrontando la poesía” Cuadro 3</p> 
<p>“Conmoción y confrontación” Cuadro 4</p> 	<p>“Transformado” Cuadro 5</p> 	<p>“Sobrevolando el recuerdo” Cuadro 6</p> 
<p>“Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario” Cuadro 7</p> 	<p>“Renacer” Cuadro 8</p> 	<p>“Libertad cautiva” Cuadro 9</p> 
<p>“Inventiva” Cuadro 10</p> 	<p>“Espíritu valiente” Cuadro 11</p> 	

Tabla 4

Tabla 4 Tabla de categorización.

	CATEGORIZACIÓN	SIMILITUDES			
DIFERENCIAS	Categoría 1 Juego y fantasía	<i>Encuentro</i> Cuadro 1	<i>Listos para el despegue</i> Cuadro 2	<i>Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario</i> Cuadro 7	
	Categoría 2 Proceso imaginativo-creativo.	<i>Libertad cautiva</i> Cuadro 9	<i>Espíritu valiente</i> Cuadro 11	<i>Inventiva.</i> Cuadro 10	<i>Afrontando la poesía.</i> Cuadro 3
	Categoría 3 Reflexión e interiorización	<i>Renacer</i> Cuadro 8	<i>Conmoción y confrontación</i> Cuadro 4	<i>Transformado</i> Cuadro 5	<i>Sobrevolando el recuerdo</i> Cuadro 6

B) Primer nivel de investigación: Categorización (similitudes)

a) Primera categoría “Juego y fantasía.”

Corresponden a esta categoría 3 obras.

▪ **“Encuentro” Cuadro 1**

Este primer cuadro es el comienzo del proyecto en el que el niño encuentra una bicicleta que se convierte en un objeto especial para él. Usa un casco en forma de cabeza de ave para protegerse en caso de cometer alguna mala maniobra.

▪ **“Listos para el despegue” Cuadro 2**

Después de encontrar la bicicleta, el personaje comienza a jugar con ella, donde el elemento principal es el viento que siente a su alrededor. Ahora, con un par de alas, se siente libre y capaz de ir a cualquier lugar que desee. También se aprecia un círculo que rodea al niño, brindándole seguridad en medio de su juego.

▪ **“Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario” Cuadro 7**

La pintura describe una escena dinámica en la que un niño corre a toda velocidad con los brazos extendidos detrás de él. En su cabeza lleva un par de gafas de aviador que le dan un aspecto aventurero. Detrás del niño, lo acompaña

un círculo del cual nace sus alas que se fusionan con el fondo. El fondo de la pintura es sutil, mostrando una cadena de montañas apenas distinguibles en la distancia.

b) Segunda categoría “Proceso imaginativo”

Corresponde a esta categoría 4 obras.

▪ **Libertad Cautiva - Cuadro 9**

En la obra “Libertad cautiva”, se representa a un niño en tonos grises que cubre su boca con una chalina en forma de barbijo. Sobre su cabeza lleva un casco con forma de ave que se mezcla con su cabello, y esta vez, el casco parece más realista. El personaje se encuentra en un espacio onírico.

▪ **Espíritu valiente - Cuadro 11**

La obra muestra a un niño enfrentando la realidad de la pandemia. En su mano sostiene una representación del mundo cubierta de virus, y al soplar, esta se desprende del planeta. Lleva una chalina roja y un casco en forma de ave. Detrás de él, se observa un fondo más dinámico que representa los rastros del viento.

▪ **Inventiva - Cuadro 10**

En la pintura se aprecia a un niño con unas gafas alrededor de su cabeza y una chalina roja que utiliza para jugar. La interpretación de “inventiva” es el proceso desde el cual surge la diversión del niño, con el punto de partida ubicado en un círculo metálico que se encuentra sobre el personaje.

▪ **Afrontando la poesía - Cuadro 3**

La pintura muestra a un niño con una expresión pensativa que lleva puesto un casco con alas a los costados. El casco muestra iconografía precolombina de aves. El niño está rodeado por un círculo.

c) Tercera categoría “Reflexión e interiorización”

Corresponden a esta categoría 4 obras.

▪ **Renacer - Cuadro 8**

La pintura “Renacer” muestra a un bebé recién nacido. El bebé está cayendo hacia abajo mientras llora por primera vez y abre sus alas turquesas. Lleva un casco en forma de ave sobre su cabeza. El fondo de la pintura simula el interior del vientre de la madre, con tonos rojizos y textura que sugieren el calor y la seguridad del útero materno.

- **Conmoción y confrontación - Cuadro 4**

La pintura muestra a un joven en el centro de la obra con una expresión conmovida en su rostro. Alrededor de él, hay tres aves en diferentes posiciones. Una de las aves está llegando, otra planeando y la tercera está volando.

- **Transformado - Cuadro 5**

La pintura titulada “Transformado” muestra a un joven en tonos azules que se asemeja a un rompecabezas en proceso de construcción y reconstrucción, representando un cambio continuo. Sobre la figura del joven, se pueden observar unos lentes de aviador. El fondo de la obra, presenta un círculo en bronce incompleto, simbolizando el proceso de transformación.

- **Sobrevolando el recuerdo - Cuadro 6**

Se observa a un loro volando sobre un espacio ideal, con las alas y la cola extendidas en un intento de abarcar todo su entorno. Este loro está saliendo de un círculo compuesto por un cielo azul con nubes, y a su alrededor hay otras tres aves delineadas en color bronce. Esta representación visual es una metáfora que sugiere que los recuerdos pueden volar en cualquier momento a nuestro alrededor, y que el pasado siempre está presente en nuestras vidas, aunque no siempre lo notemos de manera consciente.

C) Segundo nivel de investigación: Categorización (diferencias)

a) Codificación axial

Primera categoría “Juego y fantasía”

- ¿A qué se refiere la categoría?

Se refiere al momento en el que el niño disfruta del juego y crea mundos imaginarios donde puede experimentar, y explorar diferentes sensaciones y emociones de manera libre y creativa.

- ¿Cuál es su naturaleza y esencia?

Expresa el proceso lúdico del niño donde a través de su imaginación empieza a crear espacios surrealistas donde disfruta del juego, sintiéndose pleno, donde aparecen símbolos como el casco, las alas, la chalina, el círculo y las gafas.

- ¿Qué nos dice la categoría?

Busca revalorar los momentos vividos en nuestra infancia, específicamente cuando jugábamos y como este nos brindó libertad, aventura y exploración, donde expresamos nuestra creatividad y capacidad para imaginar y crear nuevos mundos en la mente.

- ¿Cuál es su significado?

El propósito de esta categoría es mostrar que el proceso lúdico y creativo del niño desempeña un papel fundamental en su desarrollo infantil. A través del juego, los niños tienen la oportunidad de explorar y comprender el mundo que les rodea, desarrollar su propia identidad, expresar y elaborar sus emociones. Utilizan objetos para recrear situaciones y experiencias imaginarias, lo que contribuye a su crecimiento y desarrollo.

Segunda categoría “Proceso imaginativo-creativo”

- ¿A qué se refiere la categoría?

Se refiere al momento donde el niño recurre a su imaginación para crear mundos imaginarios, modificando su realidad, involucrando sentimientos y emociones.

- ¿Cuál es su naturaleza y esencia?

Expresa la capacidad del niño de trascender la realidad y llevar a cabo una experimentación con múltiples elementos y accesorios que contribuyen al enriquecimiento de su proceso lúdico.

- ¿Qué nos dice la categoría?

Permite tomar conciencia y reconocer que la habilidad imaginativa es un factor relevante para el desarrollo y el aprendizaje infantil.

- ¿Cuál es su significado?

Esta categoría expresa que los procesos de imaginación y creación a través del juego son importantes para el desarrollo del infante y nos invita a conocer y valorar que la capacidad para imaginar, contribuye al desarrollo de funciones físicas, psicológicas, afectivas y sociales necesarias para un crecimiento sano y equilibrado del niño.

Tercera categoría “Reflexión e interiorización”

- ¿A qué se refiere la categoría?

Se trata de la importancia de recordar y reflexionar sobre los momentos agradables de nuestra infancia, ya que estos recuerdos pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional en la edad adulta. La idea principal es que, al interiorizar estas experiencias positivas, podemos comprender cómo influyen en nuestra percepción del mundo y en nuestras emociones. Esto nos permite desarrollar una mayor conciencia emocional y, en última instancia, mejorar nuestra calidad de vida.

- ¿Cuál es su naturaleza y esencia?

La esencia de esta categoría radica en que los momentos de la infancia pueden ser una fuente de reflexión que despierta emociones y sensaciones que nos conmueven profundamente. Estas experiencias pueden servir como punto de partida para una reflexión más profunda que nos lleve a reconsiderar y replantear aspectos de nuestra vida. Esto, a su vez, puede conducir a un proceso de transformación personal y renacimiento como individuos. En resumen, la infancia puede ser una poderosa fuente de inspiración para una reflexión profunda y transformadora.

- ¿Qué nos dice la categoría?

Busca el disfrute de los momentos vividos en la infancia, los cuales pueden ser recordados con emoción y conmover nuestro presente. En lugar de enfocarse únicamente en la nostalgia o la melancolía, busca recuperar la alegría y el placer que esos momentos nos proporcionaron, y llevar esa energía positiva al presente.

- ¿Cuál es su significado?

Es mostrar que podemos disfrutar de momentos de la infancia y de reconocer la importancia de esta etapa significativa en nuestra vida y permitir que esos recuerdos nos inspiren, saquen lo mejor de nosotros y nos ayuden a reestructurarnos.

3.1.3. Valoración social y del artista

Tabla 5

Tabla 5 Instrumento de valoración social y del artista

NOMBRE DEL ARTISTA José Alberto Ugarte Landaveri		
Exposición de Arte: Relatos en el Viento		
	TIPO	DESCRIPCIÓN
Componentes personales		
Tiempo y contexto	"Represento narrativas gráficas de manera idealista, plasmando, tanto acontecimientos reales como imaginarios, sueños y pensamientos. Estas representaciones se basan en mis experiencias vividas durante mi niñez. Me motiva la creencia de que puedo experimentar lo que sienten las aves: el planeo, la sensación del viento que los rodea y la atmósfera dinámica en su vuelo. Me inspira su aleteo, su despegue y la sensación de separación de lo terrestre, lo real. Esta motivación se debe a que en mi niñez tuve un par de loros que acompañaron a mi familia durante mucho tiempo. La intención que tengo con mis obras visuales es que el espectador se sienta identificado, inspirado y motivado para vivir su vida diaria a través de un renacimiento de ideales, al igual que mis personajes se integran con la naturaleza".	
Psicológicos (personalidad)	1. Temperamento	Mi temperamento es principalmente melancólico y flemático. Suelo ser muy analítico y tiendo a la introspección. En ocasiones, me muestro pesimista y temo tomar decisiones, ya que no quiero equivocarme y correr el riesgo de que las cosas resulten por debajo del alto estándar que espero.
	2. Carácter, actitud	
Académicos	Mi formación académica la desarrollé dentro de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, donde obtuve conocimientos prácticos y teóricos.	
Componentes sociales		
Ideológicos	Mi ideología es cristiana basada en las enseñanzas de Jesucristo, y promueve una serie de valores éticos y morales que se basan en las enseñanzas de la Biblia y en la vida y ejemplo de Jesucristo.	
Políticos	Ideología nacionalista, enfocada en la promoción de la identidad y los intereses de una nación. Se basa en la creencia de que una nación es una entidad cultural, histórica y geográfica única que debe ser protegida y defendida.	
Culturales	Pensamiento en la sostenibilidad que implica y motiva la relación equilibrada y armoniosa entre el ser humano y su entorno natural, y busca proteger la biodiversidad y los recursos naturales para garantizar su disponibilidad a largo plazo.	

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN

3.2. Valoraciones de Semiótica y estructura artística (dimensiones estéticas)

Obra de pintura 1 "Encuentro"



Título: Encuentro
Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo
Dimensiones: 100 x 150 cm
Año: 2019

3.2.1. DISCURSO CRÍTICO N.º 1

3.2.1.1. Storytelling

Había una vez un niño de 5 años que recibió una bicicleta como regalo de parte de sus padres. Su primer encuentro con la bicicleta fue muy especial; este regalo era de madera y metal, con presencia de óxido en las partes metálicas, pero eso no le importaba porque para él, era un objeto muy preciado. Ahí comenzó a surgir su imaginación, donde creía que sería un piloto de esa nueva nave. En su imaginación llevaba un casco en forma de cabeza de ave para proteger su mente y

los recuerdos que se originarían a causa de su juego, porque él sabía que aquellos momentos con la bicicleta serían muy significativos para él. La bicicleta tenía un faro en la parte delantera que emitía una luz cálida, iluminando el camino por el cual se presentarían gratos momentos de juego; este encuentro despertó su imaginación, porque entró en un mundo mágico donde confluye el cielo y la tierra. Poco a poco, esto hizo que su mente se expandiera y tuviera una capacidad creativa para explorar mundos de aventuras y diversión.

En esta historia del niño y la bicicleta, se refleja la infancia del artista, donde la felicidad se traducía en momentos simples de diversión y aventura.

3.2.1.2. Discurso semiótico y estético

El niño es una representación mía a los 5 años de edad, cuando tuve mi primer encuentro con una bicicleta, uno de los regalos más significativos de mi infancia por parte de mis padres. Esta escena es una interpretación onírica en la que la bicicleta me generaba mucha alegría, momentos de diversión e imaginación cuando la utilizaba. La represento como una bicicleta de madera y metal, de color marrón, con presencia de óxido en las partes metálicas y un faro en la parte delantera.

La luz que emana de la bicicleta, cálida y amarilla, se proyecta hacia adelante, mostrando la propuesta lúdica que se gesta en mi mente al tener contacto con este objeto. Representa el alumbramiento del recuerdo o el relato como un acontecimiento memorable. El niño lleva un casco en forma de pico y cabeza de ave que cubre su cabeza y su mente, con el objetivo de brindar protección física y preservar los recuerdos que se quiere mantener y proteger.

Al descubrir este elemento, la bicicleta, nace y crece desde el interior del niño un mundo imaginario, que es visible en todo el fondo con colores azules y turquesas para el cielo, y sienas para el piso. Las nubes representan la expansión de su mente que ocurrirá posteriormente en su mundo lúdico, se insinúan en el fondo de la obra en color blanco. El símbolo aéreo ubicado en la parte superior, con tres hélices y círculos que contienen un círculo menor con insinuaciones de nubes, simboliza la mente del niño que crea todo su entorno. Es la propuesta lúdica que se genera en su mente.

Género: Contemporáneo, onírico, irreal; se aprecia la idealización de la realidad del personaje al verse envuelto o rodeado de una magia temporal causada por el encuentro con el objeto, creando una atmósfera onírica.

Categoría: Fantástico; el escenario donde se encuentra el personaje junto a la bicicleta es un espacio ficticio, donde su realidad ha sido transformada.

Técnica: Óleo y acrílico sobre lienzo; el acrílico fue empleado como una primera capa, sobre todo en el fondo semi húmedo. Posteriormente se aplicó el óleo mediante pinceles y espátula en la figura del personaje, la bicicleta y el óleo para reforzar el fondo.

Instrumentos: Óleo y acrílico sobre lienzo; el acrílico fue empleado como una primera capa, sobre todo en el fondo semi húmedo. Posteriormente se aplicó el óleo mediante pinceles y espátula en la figura del personaje, la bicicleta y el óleo para reforzar el fondo.

Estilo y tendencia: Surrealismo; se trajo de la mente o del recuerdo recóndito la interpretación de un encuentro mágico vivido en la niñez, representado dentro de un contexto irreal.

Proporción: Figura humana; se encuentra una proporción realista y académica que cumple con la fisonomía de un niño de 6 años, entre elementos naturales y artificiales como el cielo y el suelo, no guarda proporción real en cuanto a su forma; se representa de manera reestructurada, propia del surrealismo, como representación de un espacio onírico. La bicicleta fue escalada para lograr una relación de proporción con el personaje principal.

Equilibrio: Respecto a las masas, hay un equilibrio por contrapeso; existe un equilibrio de dos pesos desiguales ubicados a diferentes distancias del centro. Ambos ejes del personaje y la bicicleta se encuentran dentro de la línea de tercios verticales. Asimismo, el elemento superior con hélices pretende equilibrarse con las masas inferiores, para que no todo el peso esté en la parte inferior.

Cromáticamente, los colores fríos del cielo son contrapuestos por los colores sienas del piso, equilibrando el fondo. Esto se replica en relación al personaje con la bicicleta, donde el niño lleva atuendos más claros de la cintura hacia arriba, contrarrestado por su pantalón y zapatillas oscuras. Los colores en la bicicleta se distribuyen entre cálidos y fríos para poder equilibrar las masas cromáticas, para que no todo el peso se distribuya en la parte inferior. Polarmente, existe la presencia mayoritaria de colores oscuros, representados por la gama de colores azules, y en menor escala, colores claros como los sienas. Para las tonalidades oscuras, se empleó el violeta cobalto, gris de Pyne, negro titanio y el azul ultramar.

Perspectiva: Existe una profundidad dada por el efecto de contraste entre lo claro y lo oscuro, y por los colores cálidos y fríos, presente entre la figura y el fondo, con el fin de resaltar al niño. En el primer plano se aprecia con mayor claridad y detalle al niño y la bicicleta que el fondo, donde solo se insinúan nubes con poco detalle. A medida que nos alejamos en la distancia, los planos pierden nitidez y tienden hacia el gris. En cuanto al volumen, el primer plano contiene colores con mayor intensidad y saturación en comparación con los planos posteriores, que no son muy elaborados, obteniendo un efecto de lejanía.

Morfología: La iluminación es natural y lateral, proveniente del lado izquierdo, iluminando al personaje, el casco y la bicicleta, lo que resalta las figuras de forma natural. Se aprecian planos muy iluminados como el casco y la camisa del personaje. El plano del fondo recibe luz desde la espalda del personaje, de donde proviene una luz propia, y también la luz natural del cielo, especialmente en referencia a las nubes iluminadas. La obra se realizó con óleo y acrílico sobre lienzo, lo que proporciona una estructura sólida de color en el niño y la bicicleta sobre el soporte de lienzo. La textura del cuadro presenta diversas texturas en su composición figurativa, como la piel del niño, sus prendas, el casco y partes de la bicicleta que se asemejan a la realidad, así como texturas producidas con la espátula que contienen una mayor cantidad de óleo.

Línea: El contorno que delimita al personaje y la bicicleta es claro, lo que permite distinguirlos del resto y visualizar los elementos de la figura principal y partes de la bicicleta. En el fondo, hay un contorno que delimita el suelo y el cielo por un semicírculo, el cielo se va diluyendo y siendo menos preciso y visible. El diseño es una creación informal, con una disposición compositiva no simétrica, basada en una forma geométrica triangular determinado por las ruedas de la bicicleta y el círculo ubicado en la parte superior.

Armonía: La paleta de colores empleada crea una armonía cromática, donde los colores análogos en relación a los azules y turquesas se contrastan con la paleta de sienas. El color dominante es el azul, mientras que los sienas y el amarillo funcionan como colores de mediación y tónicos, respectivamente.

Color: La base para pintar el área más extensa, el fondo, se realizó con colores azules como el cobalto, turquesa y azul cerúleo, con la dilución de blanco cerúleo para lograr la transición hacia las nubes. Estos colores fríos se utilizaron para que la figura principal del niño y la bicicleta resalten debido a la presencia de

colores cálidos en su rostro, casco, piel y parte de la estructura de la bicicleta, utilizando sienas tostadas y ocre amarillos para contrarrestar y crear un peso cromático tanto en el fondo como en la figura. La imagen del primer plano muestra colores más saturados y puros, con una mayor luminosidad en la camisa y el casco del niño en comparación con el fondo. Los colores claros brindan un contraste que resalta la textura del metal y la luz que emana de la bicicleta. Las tonalidades de la piel del niño se lograron mediante el uso de colores como siena, violeta cobalto, azul ultramar, amarillo y rojo cadmio, junto con el blanco titanio. Se consideró la luz reflejada dentro de las partes metálicas de la bicicleta para que se armonizara con el fondo.

Ritmo: Morfológicamente, las disposiciones y formas del fondo en relación con la figura generan un ritmo disonante; cromáticamente, se presenta una disonancia entre los azules y sienas, dispuestos en el cuadro, que varían en tamaño, forma y ubicación en cada disposición.

DISCURSO CRÍTICO N.º 2

Obra de pintura 2 "Listos para el despegue"



Título: Listos para el despegue
Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo
Dimensiones: 115 x 160 cm
Año: 2019

3.2.2. DISCURSO CRÍTICO N.º 2**3.2.2.1. Storytelling**

Posteriormente, el niño descubrió la bicicleta y comenzó a jugar con ella. Mientras montaba su bicicleta, se imaginaba que era una especie de piloto que vestía una camisa blanca, pantalón negro, tirantes marrones, una chalina roja y un casco en forma de ave. Cada vez que aumentaba su velocidad, sentía el viento sobre él, y que la chalina flameaba al ritmo de la emoción que emanaba de su corazón. Su casco con forma de ave lo protegía de cualquier incidente; esta forma

peculiar del casco era porque se identificaba con las aves, siempre las admiraba porque podían ir a donde quisieran, y sentía que él también podía hacer lo mismo con su bicicleta. Así, el niño recreaba diversos mundos imaginarios, sintiéndose seguro y confiado gracias a un círculo color bronce que lo protegía de toda adversidad, mientras de él brotaban un par de grandes alas, porque sentía realmente que se desprendía del suelo.

3.2.2.2. Discurso semiótico y estético

El niño, una representación mía a los 5 años, posterior a su encuentro con la bicicleta, ahora juega con ella. El niño va montando sobre una bicicleta con las manos sobre el timón, vestido con una camisa blanca, tirantes marrones, pantalón negro, un casco sobre la cabeza y una chalina roja que cuenta con un par de alas a cada lado. Va descubriendo nuevos mundos imaginarios y usa una chalina roja envuelta en el cuello. Debido a la velocidad a la que va, siente el viento sobre sí, y esta chalina tiende a flamear al ritmo de la emoción que emana de su corazón. Sobre su cabeza lleva un casco en forma de ave, empleado para protegerlo de cualquier incidente y para verse aún más involucrado en el juego. Se identifica con las aves al ver que pueden ir a donde deseen. A medida que usa más indumentaria en sus juegos, descubre mayores posibilidades creativas. El niño está recreando diversas posibilidades de desenvolvimiento en un nuevo mundo imaginario, cada vez que juega con la bicicleta. Se rodea de los flujos de aire que simbolizan sus sentimientos, producidos por la velocidad de la bicicleta, lo que le brinda una mayor sensación de bienestar. De él brotan un par de alas, ya que, cree que está despegando del suelo y siente la sensación de volar. Un círculo color bronce lo rodea, protegiéndolo de cualquier adversidad que pueda surgir, brindándole calidez y estabilidad. Como resultado, se siente seguro y cada vez más confiado.

Género: Contemporáneo, onírico, sobrenatural; durante el proceso creativo de la obra se consideraron elementos afectivos, irreales e ideales de un momento crucial donde el niño siente que despegando de la superficie terrenal debido a la velocidad a la que va sobre el triciclo, siente el viento sobre él y le nacen un par de alas. Es un momento sobrenatural.

Categoría: Fantástico; no forma parte de las leyes o de la realidad la disposición del personaje en un espacio fantasioso de su propia imaginación, entre su pensamiento y el cielo, en el cual está despegando.

Técnica: Se empleó óleo y acrílico sobre lienzo. Se inició dando un empaste con pasta mural para crear textura en la base del lienzo. Posteriormente, con el acrílico mediante aguadas iniciales, se aplicó la primera capa de la obra, dando mayor soporte al óleo como capa posterior mediante empastes y esfumados en el primer plano.

Instrumentos: Se utilizaron pinceles y espátulas. Los pinceles de mayor dimensión se utilizaron para el fondo, gradualmente se usaron pinceles de menor tamaño para los demás elementos, y la espátula se utilizó para realizar diversas texturas en el fondo y la figura.

Estilo y tendencia: Surrealismo; se representa un momento soñado e ilusorio del niño al fusionarse con la velocidad de la bicicleta y la sensación del viento sobre sí, lo que causa un sentimiento de despegue de la superficie.

Proporción: La figura humana cuenta con la proporción adecuada a la realidad y a la fisionomía del niño, cumpliendo con los cánones. Entre los elementos naturales y artificiales, como la chalina y las alas, se proporcionaron en relación al niño para que estos se distribuyan de manera adecuada en la parte superior del cuadro y guarden armonía con el conjunto. La bicicleta se proporcionó para que guarde armonía y estabilidad con el niño.

Equilibrio: Respecto a las masas, posee un eje simétrico o formal. Gran parte es similar a cada lado del cuadro, obteniendo distribución entre las líneas y espacios, brindando un efecto solemne mediante el juego. Cromáticamente, los colores fríos del fondo se contraponen a los colores cálidos del plano donde se encuentra el círculo, el personaje junto con sus alas y la chalina; el círculo en bronce ayuda a generar una sensación de equilibrio.

Perspectiva: La profundidad se logra mediante el efecto de contraste entre lo claro y lo oscuro, determinado por los elementos de la obra, así como el contraste entre luz y sombra para poder distinguir con mayor facilidad al personaje principal. Se da mayor definición y detalle respecto al color y forma al personaje central junto con la bicicleta, mientras que el fondo es en general una mancha expresionista en tonos azules. A medida que los planos se alejan, van perdiendo nitidez y detalle, tendiendo hacia colores más quebrados y grises. Respecto al volumen, los primeros planos presentan colores más intensos y saturados que el segundo y tercer plano, con el fin de generar lejanía entre los planos anteriores.

Morfología: La iluminación es natural y semilateral, proveniente del lado derecho, iluminando al personaje, el casco y la bicicleta en la misma dirección, haciendo que resalten las figuras de forma natural. Únicamente el personaje, sus elementos y la bicicleta son iluminados de forma natural; los demás elementos, como el fondo, las alas y el círculo, no cuentan con ninguna influencia ni dirección de luz. La estructura es de óleo y acrílico, por lo que existe una estructura sólida de color en todos los elementos presentes en el lienzo. El cuadro presenta diversas texturas en su composición figurativa, como la piel y el rostro del niño, sus prendas, el casco y la bicicleta, y su faro, que se asemejan a la realidad, pero, no en el resto debido a su pertenencia a una irrealidad.

Línea: Los contornos que delimitan todos los elementos presentes en la obra se distinguen entre sí. El personaje y la bicicleta son los que tienen un delineado más nítido para que destaquen más. El diseño es una creación formal, con una disposición compositiva simétrica, ubicando al personaje en el centro con elementos principales iguales a cada lado. Está basado en una letra "O" y superpuesta la letra "Y"; la letra "O" está representada por el círculo de cobre que encierra la figura del niño y la letra "Y" se refiere a la disposición de las alas junto con el personaje y la bicicleta.

Armonía: Cromáticamente, existen colores como azules, cobalto, turquesa, azul cerúleo, bronce metálico, rojo cadmio, violetas, siena natural y amarillos. El dominante en la mayoría del cuadro son los colores fríos, mientras que los colores de mediación son el violeta de las alas, que da transición a las tonalidades sienas, y el color bronce del círculo. Los flujos de aire contribuyen a la armonización del fondo con el círculo de bronce.

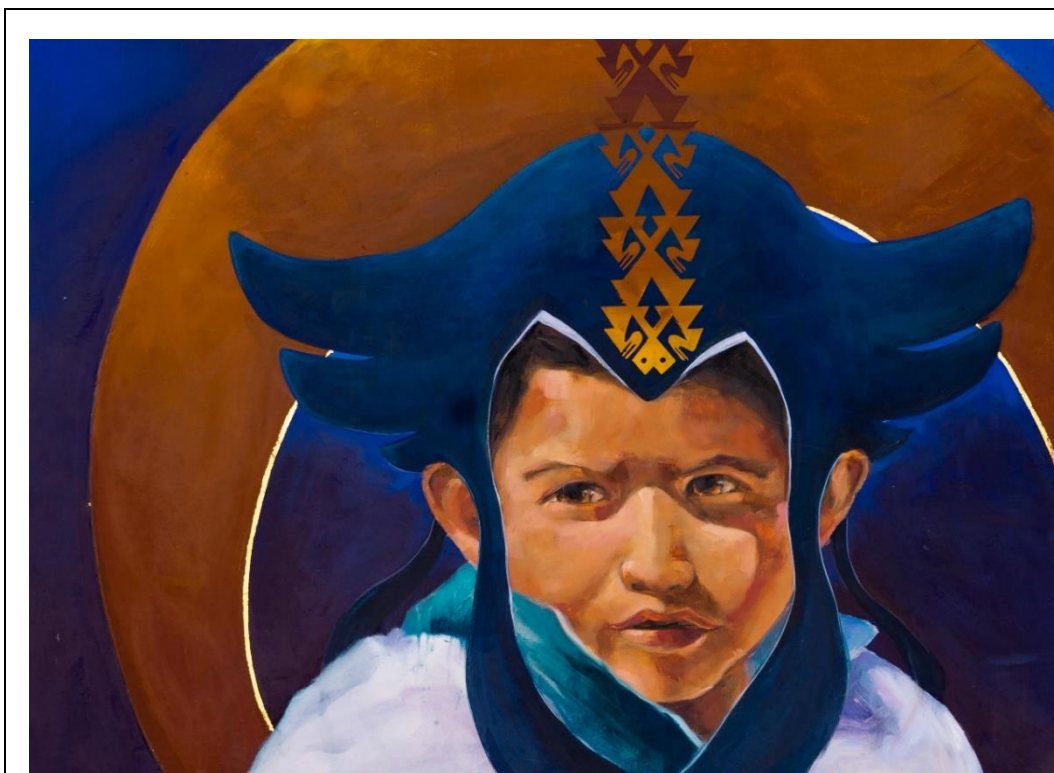
Color: La mayor área tiene una temperatura fría contrarrestada por colores cálidos, logrando un equilibrio de temperatura. La base para pintar el fondo fue el cerúleo, cobalto y el azul ultramar en la parte inferior, oscurecida con el gris de Payne. El círculo fue pintado en acrílico metálico de color bronce, y para las alas se utilizaron los colores siena natural, violeta cobalto y amarillo acre; la chalina se elaboró con el rojo cadmio. En la imagen del primer plano, el niño y la bicicleta se pintaron con colores más saturados y puros, especialmente la camisa, el casco, la chalina y el faro, que son más luminosos que el resto de los elementos, lo que recrea la textura real y le da mayor realismo. Para el personaje se empleó blanco titanio y violeta cobalto para su camisa, el pantalón con negro y gris de Payne,

con toques de azul para unificarlo con el fondo, y los tonos de piel con siena natural, amarillo cadmio medio, blanco titanio y violeta cobalto; la bicicleta se representó en varios tonos de grises combinados con el color negro y el gris de Payne, y el faro iluminado con un amarillo claro y blanco titanio. Se consideró la luz reflejada en las partes metálicas de la bicicleta y parte del pantalón del personaje.

Ritmo: Morfológicamente, existe una disonancia representada por los flujos de aire y el fondo. Cromáticamente, se presenta una disonancia cromática debido a las disposiciones variadas en cada plano del cuadro.

DISCURSO CRÍTICO N.º 3

Obra de pintura 3 "Afrontando la poesía"



Título: Afrontando la poesía
 Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo
 Dimensiones: 70 x 50 cm
 Año: 2019

3.2.3. DISCURSO CRÍTICO N.º 3

3.2.3.1. Storytelling

Había una vez un niño de cuatro años que se preparaba para actuar en su jardín de infantes. Vestía un traje blanco con cuello verde y representaba una danza típica de su región. En ese día, él debía realizar dos actividades. La primera era declamar una poesía, ya que era el día de la madre, y posteriormente, debía bailar una coreografía. Estaba emocionado por mostrar su poesía y su danza típica. Se había preparado para ambas actividades, pero, una vez en el escenario, la vergüenza de estar frente a un público lo paralizó. Olvidó todo lo que había preparado con su mamá y se quedó en silencio, avergonzado y quieto en el escenario. Este evento hizo que también se quedara absorto durante la escenificación de la danza que había preparado su salón durante un mes.

Usando las aves, el niño, ya adulto, se conectó con su pasado y encontró el cuidado y la protección necesarios para sanar a su niño interior y superar las emociones negativas de ese momento y de otros que fueron igual de difíciles de asimilar. Con el tiempo, el niño creció en un adulto confiado y seguro que siempre recordaba el poder de cuidar y proteger a su niño interior.

3.2.3.2. Discurso semiótico y estético

Es un niño de 4 años con la mirada dirigida hacia la izquierda. Lleva un casco azul en la cabeza y un traje blanco con cuello verde. Representa un momento en la actuación de su jardín de infantes donde la vergüenza de estar frente al público fue aún mayor. Este hecho hizo que el niño se quede quieto y en silencio, llegando a olvidar la poesía que había preparado junto a su mamá para el día de la madre, así como el momento de la danza. Lleva un traje típico de danza, una vestimenta con el propósito de representar una danza tradicional y conectar con las raíces culturales, aprender sobre la historia y las tradiciones del pueblo.

El semicírculo representa la forma de proteger esta experiencia de vergüenza y vulnerabilidad, similar al elemento del casco alado, de color azul para brindar serenidad, armonía y confianza. Es una forma de resguardar un recuerdo que no fue del todo agradable. Los íconos de aves simbolizan la conexión entre el pasado y el presente, permitiendo que el niño pueda recibir cuidado. Transmiten un mensaje sobre la importancia de la protección y el cuidado del niño, representando la conexión entre el pasado y el presente.

Este proceso muestra que viajar al pasado puede no ser una opción realista, pero, podemos trabajar en el presente para sanar a nuestro niño interior y liberarnos de las emociones negativas que nos afectan en la vida adulta.

Género: Contemporáneo y onírico; se considera fantasiosa la idea de retroceder en el tiempo y cambiar los eventos que causaron esa vergüenza y dolor emocional.

Categoría: Fantástico; la representación no es realista; es más bien una propuesta ideal y emocional de restaurar simbólicamente un evento del pasado.

Técnica: Se pintó con óleo, acrílico y témpera sobre lienzo. La primera veladura se realizó con témperas y acrílicos como manchas para ubicar las luces, medios tonos y sombras. Luego, se utilizó el óleo para completar el trabajo.

Instrumentos: La obra se realizó con pinceles de pelo sintético de diversas dimensiones.

Estilo y tendencia: Surrealismo; se representa de manera ideal una circunstancia a partir de la búsqueda de un momento del pasado que se intenta restaurar desde el presente.

Proporción: La figura humana presenta una proporción académica, correspondiente a la fisionomía de un niño de 4 años. En cuanto a los elementos artificiales, como el casco alado, el semicírculo y la iconografía de aves, se escalan para crear armonía entre todos los elementos.

Equilibrio: En relación a las masas, se muestra un equilibrio asimétrico o informal, donde la figura principal se encuentra en el lado derecho, cerca del eje central, equilibrada por el semicírculo. Cromáticamente, los colores violetas azulados y azulados contrastan con los colores sienas del semicírculo, los íconos de aves y la piel del rostro del personaje, creando equilibrio en toda la obra.

Perspectiva: En términos de profundidad, el contraste es más marcado en el primer plano en comparación con los otros planos, lo que resalta al personaje frente a los demás elementos debido a una mejor iluminación. Esta profundidad se logra mediante contrastes entre claro y oscuro, así como entre cálidos y fríos. En cuanto a la distancia, el cuadro tiene una clave tonal más baja, con grandes áreas en gris oscuro, negro y pequeñas áreas claras. El primer plano es el más iluminado y presenta colores más nítidos e iluminados que los elementos más alejados.

Morfología: Iluminación natural semi-lateral proveniente del lado izquierdo, iluminando al personaje tanto en el rostro y su traje, logrando que resalte de la figura de forma natural; existiendo una iluminación sutil en el círculo que lo rodea y parte del fondo. En su estructura el material es óleo, acrílico y témpera por lo que existe una estructura firme de color sobre todos los elementos presentes en el lienzo. El cuadro presenta únicamente una textura para lograr la sensación de piel en el niño para asemejarse a la realidad.

Línea: El contorno que delimita al niño es claro, lo que permite visualizarlo y distinguirlo con nitidez y saturación. El diseño de la composición es informal debido a su disposición asimétrica en la mayoría de sus elementos. La base de la composición es la propia línea, que representa la intersección del personaje con el semicírculo del fondo.

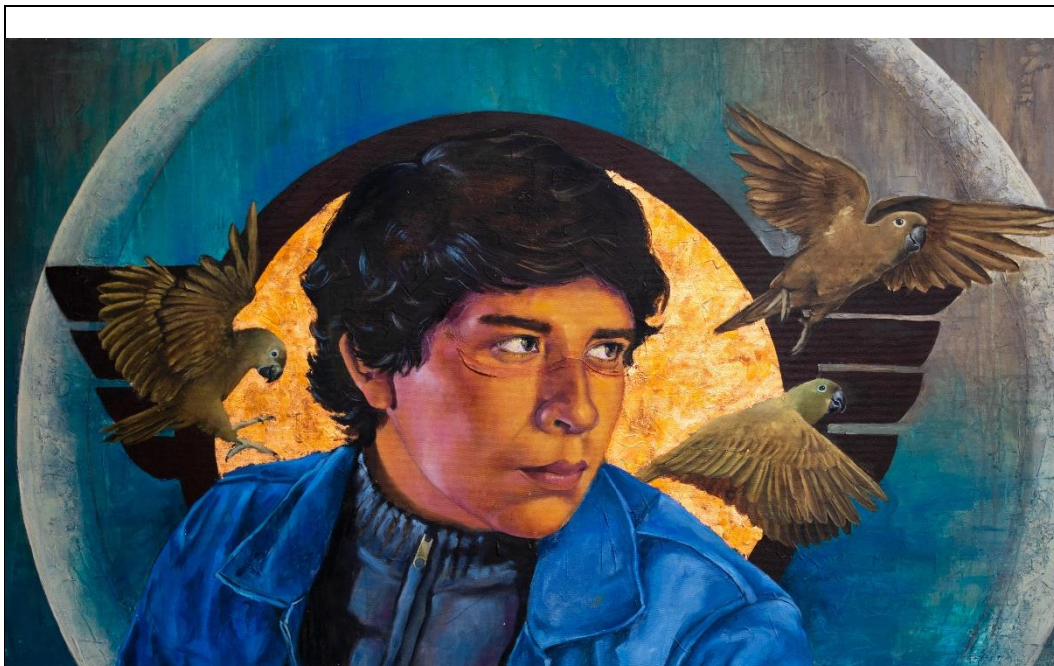
Armonía: En la composición se aprecia el dominio de tonalidades azules y violetas en clave intermedia y baja. Los tonos siena funcionan como intermedios o mediadores, mientras que el amarillo naranja se presenta como tónico.

Color: Las áreas más oscuras se contrarrestan con colores más claros de menor dimensión. En general, la composición tiene una temperatura más cálida debido a la presencia de sienas, ocre y amarillos. El retrato en primer plano está pintado con colores más saturados y puros, al igual que la luminosidad del traje, que es mayor que la de los planos de atrás. La base para pintar el fondo incluye azul ultramar, azul cobalto y violeta. El semicírculo se pinta con sienas y ocre, mientras que el casco se elabora con azul ultramar y gris de payne. Los íconos de ave se representan con ocre quemado y amarillo ocre, y el rostro se pinta con sienas naturales y tostadas, amarillo de Nápoles, rojo carmín y blanco titanio.

Ritmo: Morfológicamente, se presenta disonancia debido a la variada disposición de los elementos. Cromáticamente, hay una alternancia en las disposiciones entre los azules y los sienas.

DISCURSO CRÍTICO N.º 4

Obra de pintura 4 "Conmoción y confrontación"



Título: Conmoción y confrontación
 Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo
 Dimensiones: 150 x 90 cm
 Año: 2019

3.2.4. DISCURSO CRÍTICO N.º 4

3.2.4.1. Storytelling

José Alberto, a los 27 años, se encuentra en un momento de profunda reflexión y nostalgia mientras conecta con momentos de su infancia, cuando disfrutaba con total libertad y plenitud de felicidad. Como artista, encuentra inspiración en estos momentos de nostalgia para crear su obra y explorarlos como tema. Es a través de las aves que conecta su pasado con su presente y encuentra en ellas la resistencia en el tiempo.

Se encuentra rodeado de varios elementos en el instante de conexión. Hay un primer círculo de bronce alrededor del joven que representa la fuerza del recuerdo que se está desarrollando, que se complementa y evoluciona con el tiempo. Sin embargo, existe un último semicírculo que rodea la mayoría del cuadro, representando el letargo en el que se encontraba hasta ese momento, descubriendo la represión en la que vivía. Se hacen presentes aves que son esos recuerdos que lo

visitan. La primera ave representa su primer recuerdo, que llega hacia él y se instaura en su mente.

Posteriormente, el recuerdo se aleja y empieza a planear hacia un nuevo rumbo. Estas aves se muestran en colores grises, representando la lenta asimilación de lo que ocurrió. Alberto, se da cuenta de que finalmente ha encontrado en este proceso una forma auténtica y personal de expresarse. A través de sus sentimientos y experiencias de la infancia, ha logrado crear algo hermoso y significativo que refleja su viaje emocional hacia la liberación y la sanación.

3.2.4.2. Discurso semiótico y estético

Soy yo, José Alberto Ugarte, con 27 años de edad, representando un momento en el cual traigo al presente el recuerdo de mi niñez. Esta es una representación ideal de un momento en el tiempo en el que sentí una emoción fuerte al poder recordar mi infancia, cuando disfrutaba con total libertad. En mi búsqueda por encontrar una manera auténtica y un lenguaje propio, descubrí, a través de los sentimientos y experiencias de mi infancia, una propuesta artística.

Traigo a mi presente lo vivido, donde las aves son los recuerdos que conectan el pasado y el presente, mostrando que son resistentes a lo largo del tiempo. Interpreto este momento tan emotivo lleno de conmoción y emoción, que se manifiesta más en mi mente que en mi expresión facial. Soy visitado por aves, siendo la primera de la izquierda la que se acerca a mí como un recuerdo. Posteriormente, este recuerdo se aleja y comienza a planear hacia un nuevo rumbo. Las aves se muestran en colores grises, representando mi lenta asimilación de lo acontecido.

El primer círculo que rodea al joven, el de bronce, representa el recuerdo que se va complementando con el tiempo, mostrando su resistencia en el transcurso de los años. Posteriormente, este se convierte en un símbolo aéreo, revelando lo que para algunos sería el renacimiento de las sensaciones vividas. El último semicírculo que rodea la mayoría del cuadro representa el letargo que experimentó el joven en ese momento, asimilando de una forma peculiar y descubriendo la represión en la que se encontraba.

Género: Contemporáneo, onírico e irreal; el recuerdo afectivo del pasado causante de emociones es representado en este cuadro, el personaje se encuentra en un espacio irreal, representando el fondo la mente de él, mostrando en este cuadro lo real y lo imaginario.

Categoría: Fantástico; lo que se representa en la obra no forma parte de la realidad, ya que muestra las sensaciones que experimenta el personaje al revivir el recuerdo, revelando lo que ocurre en su mente.

Técnica: La obra se realizó con óleo y acrílico sobre lienzo. Se empleó el acrílico para dar plasticidad al fondo mediante aguadas, mientras que el resto se elaboró con óleo y pan de bronce.

Instrumentos: Se utilizaron pinceles sintéticos de diversas dimensiones para crear la obra.

Estilo y tendencia: Surrealismo; la obra representa el mundo onírico del personaje mientras se enfrenta a un recuerdo de su pasado. Las sensaciones y conflictos se representan de manera simbólica en la obra.

Proporción: La figura humana presenta una proporción académica, correspondiente a un joven de entre 25 y 30 años. Los objetos naturales, como las aves, se redujeron en proporción para ajustarse a la armonía del cuadro.

Equilibrio: En el equilibrio de masas se aprecia un diseño asimétrico o informal, con el personaje principal en el lado izquierdo cercano al eje central, contrarrestado por las aves en el lado derecho, creando un equilibrio relacionado en masas. En el equilibrio cromático, los colores verdes azulados del fondo y el azul y gris azulado de la ropa del personaje contrastan con el color bronce del círculo y el color siena de las aves.

Perspectiva: Se crea profundidad mediante el contraste, con el círculo cobrizo que contrasta directamente con la chaqueta y la chompa del personaje para resaltar. Existe un contraste entre lo claro y lo oscuro, y entre los elementos de la obra para distinguir los diferentes planos, como el cabello que contrasta con el color cobre iluminado del círculo. En cuanto a la distancia, los primeros planos son más nítidos y definidos, mientras que en el último plano destacan los colores quebrados y grises para generar una diferencia visual. En cuanto al volumen, el primer plano presenta colores más intensos y saturados que los demás para generar una sensación de lejanía entre los planos.

Morfología: La iluminación es artificial, lateral y proviene del lado derecho, iluminando al personaje de manera uniforme, tanto en el rostro como en las prendas que lleva puestas, logrando que las figuras resalten de forma natural. Las tres aves son iluminadas desde diferentes direcciones, pero, sin demasiada intensidad, lo que genera una sensación de sobriedad. La obra está estructurada

con óleo, acrílico, pasta para modelar y hojas de pan de cobre, lo que proporciona una estructura sólida de color en todos los elementos presentes en el lienzo. El cuadro presenta diversas texturas para simular la piel, la tela de las prendas, las plumas de las aves y un fondo con textura plástica.

Línea: Se observan contornos claros que delimitan los elementos de la obra, lo que permite una mejor percepción del mensaje. El personaje está claramente definido por sí mismo y por el círculo de cobre que lo rodea. El círculo de cobre se presenta como un símbolo aéreo marrón, y las aves están delimitadas por su forma y por el fondo no figurativo. El diseño es informal, con una disposición compositiva asimétrica de la mayoría de los elementos, lo que crea una división desigual del espacio y añade variedad. La base de la composición es la línea en sí misma, sin una estructura geométrica o simbólica, lo que resulta en una composición de estructura libre.

Armonía: El color dominante es el azul verdoso, con colores sienas como tonos medios y el amarillo naranja como tono tónico.

Color: La temperatura predominante en la obra es fría, contrarrestada por la calidez del rostro del joven, el siena de las aves, el símbolo aéreo y algunos sectores del fondo. Los colores oscuros, como el siena tostado y el cabello del joven, se contraponen con los colores claros del fondo y el bronce. La imagen del joven está pintada con colores más saturados y puros, lo que recrea la textura real y añade realismo. Para el cabello se utilizaron colores negros con reflejos en tonos fríos y cálidos para darle brillo y volumen, mientras que el rostro se elaboró con violeta cobalto, siena natural, amarillo cadmio, amarillo Nápoles, rojo cadmio y un poco de blanco titanio para los reflejos del lado izquierdo. La indumentaria se pintó con azul ultramar, gris de payne, violeta cobalto, negro y blanco titanio. El color de las aves presenta sienas naturales con un sutil toque de verde. El fondo se pintó con azul cobalto, siena natural y turquesa.

Ritmo: Morfológicamente, se aprecia una disonancia debido a la disposición alterna de las aves y el fondo en el cuadro. Cromáticamente, hay una disonancia clara debido a la variedad de colores presentes en la obra, con diferentes tonalidades y temperaturas en el lienzo.

DISCURSO CRÍTICO N. °5

Obra de pintura 5 "Transformado"



3.2.5. DISCURSO CRÍTICO N.º 5

3.2.5.1. Storytelling

Después de que Alberto experimentara una conmoción debido a los recuerdos de su infancia, decidió utilizar el arte como una forma de conectar con su niñez y superar sus sentimientos de vulnerabilidad y fragmentación. A través de una pintura, su herramienta principal, plasmó su complejidad personal, utilizando tonos azules para simbolizar sus emociones y gafas de aviador para representar su deseo de escapar de la realidad.

A medida que trabajaba en su obra, se dio cuenta de que su torso carecía de detalles, lo cual refleja su falta de definición en su identidad y su anhelo por conectar con su yo del pasado. Sin embargo, también comprendió que la evolución y la completitud eran posibles, y que su proceso de introspección aún no había llegado a su final.

El círculo incompleto y el rectángulo en la pintura representaban lo que faltaba en su vida y su camino hacia la evolución personal. A medida que se conectaba con su niño interior a través de sus vivencias, se dio cuenta de que su proceso era una combinación de modernidad y antigüedad, el pasado y el presente, y que su obra de arte era una herramienta valiosa para superar sus sentimientos de vulnerabilidad y fragmentación.

3.2.5.2. Discurso semiótico y estético

Se interpreta el proceso de introspección al recordar momentos de la infancia. El retrato muestra la complejidad y la fragmentación personal a causa de un momento de introspección en el que el artista se sintió conmovido por recuerdos de su infancia. Se representa la imagen fragmentada, ya que es un momento difícil de conciliar.

El uso del color azul en diferentes tonalidades simboliza emociones como la tristeza, la melancolía y la introspección en un momento de la vida en el que uno se siente particularmente vulnerable y fragmentado. La falta de detalle en el torso, donde solamente está delineado, simboliza una sensación de vacío y falta de definición en su identidad, anhelando complementarse con su yo del pasado. Las gafas de aviador simbolizan el deseo de escapar de la realidad mientras intenta conectarse con mi niñez.

El círculo incompleto y el rectángulo representan algo que falta en la vida del artista, algo que está por completarse y que está en proceso de evolución.

Muestran que el proceso aún no ha alcanzado su finalización y que existe la posibilidad de que se complete de manera sólida y estable a través del encuentro con el niño interior y sus vivencias. El uso de los colores plateado y bronce sugiere una combinación de modernidad y antigüedad, el pasado y el presente.

Género: Contemporáneo, onírico e irreal. Después de traer a la mente momentos de la infancia, el personaje entra en un estado de transformación. En el cuadro se aprecia el camino incompleto en el que se encuentra, su complejidad y fragmentación personal.

Categoría: Fantástico; causa asombro la forma en que se representa un estado de fragmentación y melancolía.

Técnica: Se realizó con óleo y acrílico sobre lienzo. El acrílico se empleó como primera capa en el círculo y el rectángulo, y el resto de la figura se elaboró con óleo.

Instrumentos: Toda la elaboración de la obra se hizo con pinceles sintéticos de diversas dimensiones.

Estilo y tendencia: Surrealismo; se aprecia una interpretación de emociones y fragmentación personal donde se busca encontrar la plenitud.

Proporción: La figura humana cuenta con la proporción adecuada de un joven de entre 25 y 30 años. Los objetos artificiales, como los lentes de aviador, tienen proporciones reales, ya que, se contó con esta indumentaria.

Equilibrio: En el equilibrio de masas, posee un eje simétrico donde la mayor cantidad de masa es similar a cada lado del eje. En el equilibrio cromático, el color cálido del bronce está directamente contrapuesto con el color frío del personaje, y en menor cantidad se aprecia el contraste por claros y oscuros con el torso delineado del joven.

Perspectiva: Existe una profundidad debido al contraste entre el claro del fondo del lienzo y el oscuro del retrato en conjunto, lo que permite distinguir con mayor facilidad el primer plano. Se dio mayor definición y detalle al rostro del personaje como elemento principal, mientras que el fondo se elaboró de manera más sencilla, dejando parte del lienzo en blanco. A medida que los planos se alejan, van perdiendo nitidez y detalle, teniendo un fondo no intervenido. En cuanto al volumen, el primer plano presenta colores más saturados que el segundo

y tercer plano, con la finalidad de generar una sensación de lejanía entre los planos anteriores.

Morfología: La iluminación es natural, proveniente del lado izquierdo, iluminando al personaje. Hay una variación en la parte inferior derecha, donde la luz proviene del lado derecho debido a que la imagen fue girada. El círculo y el rectángulo no cuentan con ninguna influencia de luz. El material utilizado es óleo y acrílico, lo que proporciona una estructura sólida de color en todos los elementos presentes en el lienzo. El cuadro presenta diversas texturas en su composición figurativa, como la piel, el cabello y las gafas del joven.

Línea: Los contornos que delimitan todos los elementos presentes en la obra son distintivos. El retrato es el que presenta una mayor delimitación. El diseño es de carácter formal, dado por su disposición simétrica, ubicando al personaje en el centro con disposiciones iguales a cada lado del eje. Está basado en formas geométricas, donde la parte superior es un círculo y la base del torso es un triángulo con la base en la parte inferior.

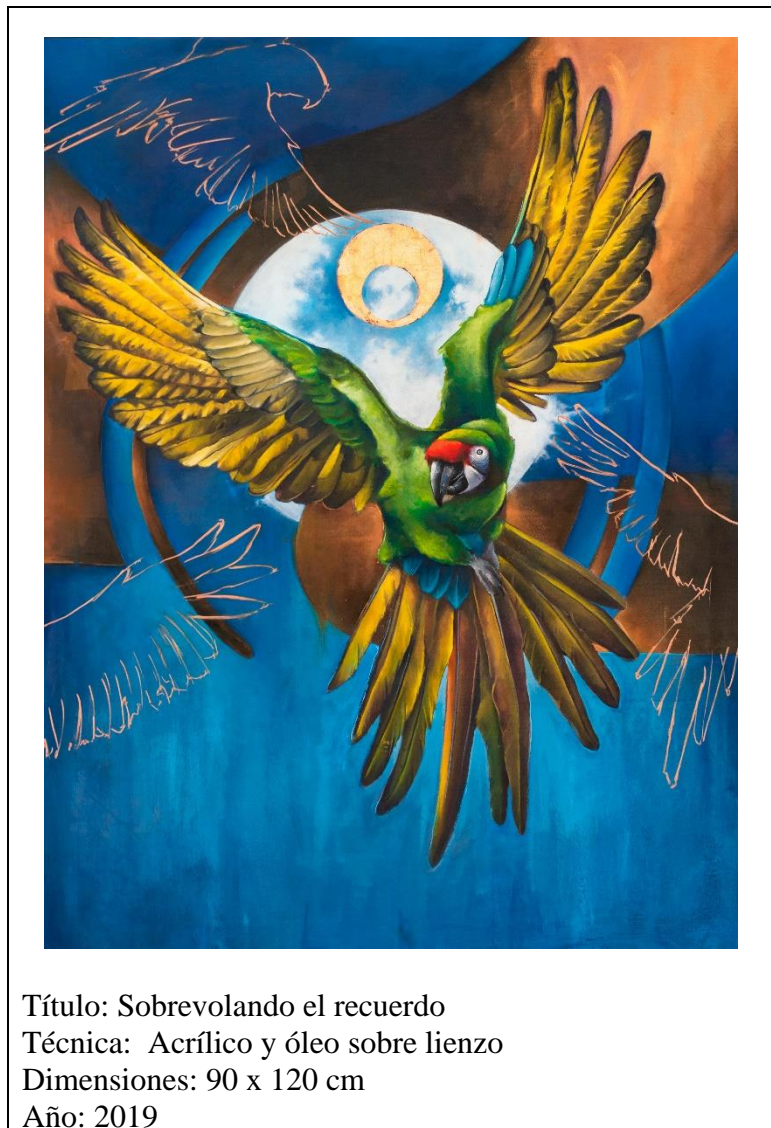
Armonía: En la composición, se aprecia el dominio de tonos azules para generar un mayor expresionismo. La clave tonal es mayor en tonos claros, con áreas blancas muy luminosas y una menor en tonos grises y oscuros.

Color: El retrato está realizado con gamas frías, elaborado con colores como el cobalto, el cerúleo, el ultramar y el negro. El retrato contrasta con el círculo cálido pintado con bronce metálico. La imagen del joven se pintó con colores más saturados y puros, y la luminosidad de las gafas recrea la textura real para darle mayor realismo. Los detalles del torso están delineados con la misma gama fría y tonos oscuros para que contrasten con la base del lienzo. El contorno de la imagen fue elaborado con una sola tonalidad de color plateado metálico.

Ritmo: Morfológicamente, la forma del retrato fragmentado muestra un movimiento de arriba hacia abajo en forma diagonal, creando arcos sucesivos asonantes. Cromáticamente, existe una disonancia debido a la variedad y distribución alterna de los elementos.

DISCURSO CRÍTICO N.º 6

Obra de pintura 6 “Sobrevolando el recuerdo”

**3.2.6. DISCURSO CRÍTICO N.º 6****3.2.6.1. Storytelling**

Hubo un día en el que Alberto soñó que observaba el cielo y vio al majestuoso guacamayo, quien se convertía en un mediador entre su niñez y su presente. La belleza de su plumaje verde y el parche rojo en la cabeza le recordaron los colores vibrantes de su infancia. El ave se movía con facilidad y seguridad en el vuelo, lo que le inspiraba confianza para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

La siguiente escena que pudo observar fue confusa, donde se evidenciaba un fondo caótico que representaba el desorden de sus pensamientos y emociones, mientras que había un círculo de bronce que rodeaba al guacamayo como un amuleto que le brindaba seguridad durante este viaje interior. Fue entonces cuando el guacamayo empezó a volar en círculos, cambiando su plumaje a dorado, como quien sigue explorando y disfrutando del vuelo. Fue en ese momento que Alberto sintió el coraje que le brindaba el guacamayo para navegar en su camino hacia la comprensión de su pasado y la construcción de su futuro.

Este sueño muestra la interconexión y la armonía entre los elementos que forman parte de su proceso de introspección y autodescubrimiento, guiados por el majestuoso guacamayo como mensajero de su niñez en el presente.

3.2.6.2. Discurso semiótico y estético

El guacamayo tiene un plumaje de color verde brillante con un parche rojo en la parte superior de la cabeza, y plumas amarillas en las alas y la cola, acompañadas de plumas de menor tamaño de color turquesa. Se encuentra en pleno vuelo, mostrando una gran seguridad y esplendor. Este elemento actúa como un mediador o mensajero entre el pasado y el presente, transportando recuerdos de la niñez al presente. Las aves delineadas ofrecen dinamismo, movilidad y exploración a la escena, así como una mayor amplitud en el cuadro. Estas aves, por naturaleza, simbolizan la fuerza, la determinación y el coraje para recorrer este espacio entre el presente y el futuro. A pesar de las características propias del guacamayo, este es acompañado por un círculo en bronce que sirve como protección o amuleto para llevar a cabo esta travesía. Este conjunto de elementos muestra una interconexión y armonía entre sí.

El guacamayo se desplaza en medio de un horizonte representado de manera caótica, donde rompe la línea horizontal que divide el cielo de la tierra, mostrando el caos debido a la transición del guacamayo entre el pasado y el presente. A pesar de este momento de caos, se presenta un círculo con nubes detrás del guacamayo, un símbolo de paz y tranquilidad. Estas nubes son símbolos de ligereza y cambio constante, mientras que el azul representa la calma y la estabilidad en medio del caos presente en el fondo de la obra.

Género: Contemporáneo, onírico e irreal. La escena representa un momento irreal en el que se muestran recuerdos que viajan del presente hacia el pasado.

Categoría: Fantástico, no representa un evento real, sino que comprende un mundo imaginario a través de simbolismos.

Técnica: Óleo y acrílico sobre lienzo; el acrílico se empleó para dar plasticidad a todo el fondo mediante aguadas, mientras que el resto se elaboró con óleo y pan de bronce.

Instrumentos: Toda la elaboración de la obra se realizó con pinceles sintéticos de diversas dimensiones.

Estilo y tendencia: Surrealismo; representa mi interior y cómo viajo hacia el pasado a través de un guacamayo que simboliza mis recuerdos.

Proporción: En cuanto a la relación entre elementos naturales y artificiales, el ave tiene una proporción adecuada para un guacamayo de tamaño adulto. Las otras aves delineadas están escaladas para armonizarse entre sí.

Equilibrio: En cuanto al equilibrio de masas, se aprecia un equilibrio asimétrico o informal, donde el personaje principal se encuentra en el lado derecho cerca del eje central, contrarrestado por el ala izquierda y las dos aves delineadas del mismo lado. En cuanto al equilibrio cromático, los colores azulados del fondo se oponen al color amarillo y verde del guacamayo, así como al color siena del fondo y el círculo donde se encuentran las nubes blancas.

Perspectiva: La profundidad está determinada por el contraste generado por la luz y la sombra en el círculo con nubes y en la parte superior del guacamayo, lo que genera profundidad, así como por el fondo en parte siena y azul. El primer plano, donde se encuentra el guacamayo, está más definido y nítido que el fondo. Las aves están delineadas de manera similar para que se ubiquen en el plano más lejano. El primer plano presenta colores más intensos y saturados que los demás planos para que se pueda apreciar mejor la diferencia entre ellos.

Morfología: Iluminación artificial, semi-lateral, proviene del lado izquierdo, iluminando al guacamayo en su cabeza, torso, alas y parte de la cola, lo que resalta la figura de forma natural; también hay una iluminación en el cielo dentro del círculo, donde no se aprecia su dirección debido a que las nubes no muestran volumen. El material utilizado es óleo, acrílico y pan de bronce, lo que proporciona una estructura firme de color en todos los elementos presentes en el lienzo. La obra presenta una sola textura para lograr uniformidad en toda la imagen.

Línea: Los contornos que delimitan al guacamayo son claros, lo que permite visualizarlo con nitidez y detalle. Los demás planos están delimitados por figuras geométricas y las aves están delineadas claramente para marcar su forma. El diseño es una creación informal debido a la disposición asimétrica de la mayoría de sus elementos. Está basado en una letra "O" superpuesta por la letra "Y"; la letra "O" representa el círculo donde se encuentra el cielo y la "Y" está inclinada debido a la disposición de las alas y la cola del guacamayo.

Armonía: La obra presenta una clave tonal alta mayor con áreas mayormente claras y pequeñas áreas en grises y negro. Hay un dominio de colores azules en el fondo, con colores intermedios en amarillo y un tónico en la cabeza en rojo.

Color: La temperatura presente en la imagen se determina por colores fríos en el fondo, contrarrestados en gran parte por colores cálidos como los sienas del fondo, el círculo y las aves delineadas en bronce, y el color verde y amarillo del guacamayo. La imagen del guacamayo está pintada con colores más saturados, cálidos y puros, con detalles en todas las texturas del plumaje para que sea más realista. Para el color de sus plumas, se emplearon amarillo cadmio, cromo amarillo, ocre amarillo y siena tostada. Para el cuerpo se utilizó verde ftalo, amarillo cromo y blanco, partes como las plumas turquesas con verde ftalo y cerúleo, y la cabeza en rojo cadmio. El fondo se realizó con azul ultramar y azul cobalto, con partes más cálidas en los sienas naturales y tostados y el amarillo cadmio.

Ritmo: Morfológicamente, el movimiento del ave es circular en su mayoría debido a las aves delineadas alrededor del personaje central, creando arcos sucesivos asonantes. Cromáticamente, existe una disonancia debido a la variedad y distribución alternada de los elementos.

DISCURSO CRÍTICO N.º 7

Obra de pintura 7 “Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario”



Título: Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario

Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo

Dimensiones: 100 x 120 cm

Año: 2019

3.2.7. DISCURSO CRÍTICO N.º 7

3.2.7.1. Storytelling

Había una vez un niño que creía que podía volar mientras corría a toda velocidad. Su juego era su mundo íntimo, lleno de imaginación y fantasía, donde los colores azules y violetas representaban la libertad que sentía al volar. Con sus dedos abiertos, imitaba las plumas de un ave, y sus gafas con forma de pico de ave le permitían ser uno de ellos. Su juego le brindaba la oportunidad de explorar el mundo y de crecer sin límites, rodeado de círculos protectores que simbolizaban el cuidado de sus padres y el amor de su creador.

A medida que crecía, el niño comprendía que su juego no solo era diversión, sino que también lo ayudaba a desarrollarse emocional y personalmente. Aprendió que la imaginación y la creatividad eran clave para alcanzar sus sueños y metas, y que la nostalgia de su infancia lo motivaba a buscar nuevas aventuras. Aunque el anochecer simbolizaba el final de su juego, también era el inicio de su crecimiento y transformación personal. Así, el niño se convertía en un recordatorio de que, a pesar del tiempo que pasa, la libertad y la imaginación siempre deben tener un lugar especial en nuestras vidas.

3.2.7.2. Discurso semiótico y estético

Es un niño que está corriendo hacia el lado izquierdo con los brazos hacia atrás, simulando el vuelo de un ave que se alza sobre el horizonte, creyendo que va explorando las cumbres. Con los dedos abiertos de las manos, representa las plumas que envuelven sus alas, sintiéndose libre. Estas alas van brotando de él a través del juego e imaginación, convirtiéndolo en un ser ligero y espontáneo. Va vestido completamente de una analogía de colores azules violáceos, representando la libertad que posee en su juego propio.

Todo el entorno es producido por su mundo lúdico íntimo que surge de su mente, a manera de humo que se va expandiendo sutilmente, creando elementos que solo él puede lograr percibir, como los flujos de aire que recorren todo su mundo, unificando la obra en su colorido. Estos flujos logran causar sensaciones aerodinámicas al sentirlos sobre su piel. Estos flujos de viento se comparan con su imaginación que sopla de donde quiere, pero, no se sabe de dónde viene ni adónde va.

Las gafas con pico de ave que van sobre su cabeza del niño son parte del juego que realiza, convirtiéndolo en un ave que ligeramente flota sobre la carrera que emprende, simulando planear en su movimiento corporal, sabiendo que cuenta con la habilidad para alcanzar lugares que normalmente son inaccesibles.

Los círculos que lo rodean hacen de protector tanto de su mundo interior como de sí en su totalidad, permitiéndole ir seguro y fortalecido en su juego. Estos círculos representan el cuidado que guarda su creador y sus padres en su crecimiento, permitiéndole disfrutar del juego resguardándolo de alguna circunstancia negativa. Se pueden observar partes del círculo en ocres amarillos, mostrando el desgaste que este va sufriendo por el esfuerzo con el tiempo en el cuidado y protección del niño.

El juego que desarrolla lo hace en medio de un paisaje ideal para su libre andar, contrastado por el anochecer que se presenta como parte del finalizar de su juego, creando nostalgia por la desaparición que tendrá con el tiempo a medida que crezca y se desarrolle. Esto es, emocionalmente complejo, pero, también es un momento de crecimiento y transformación personal.

Es una obra que da a conocer que parte de nuestro crecimiento y desarrollo humano está fundamentado en el juego que poseíamos en nuestra niñez. No tenía límites y creíamos que no había imposibles. Lo mejor es volver a sentirnos libres, sin prejuicios y sin hacer daño a quienes nos rodean.

Género: Contemporáneo, onírico e irreal. Se representa un momento de juego de un niño donde siente que imita a un ave al volar, y crea un mundo con características dinámicas.

Categoría: Fantástico; causa asombro el hecho de que el niño sienta cómo su entorno se transforma mientras disfruta de su vuelo seguro sobre su mundo imaginario.

Técnica: Óleo y acrílico sobre lienzo. El acrílico se utilizó en la base para dar plasticidad a todo el fondo, y posteriormente el resto se elaboró con óleo.

Instrumentos: Toda la elaboración de la obra se hizo con pinceles sintéticos de diversas dimensiones.

Estilo y tendencia: Surrealismo; representación de la imaginación de un niño mientras juega y siente que planea como un ave.

Proporción: La figura humana cuenta con la proporción adecuada de un niño de unos 8 años. Entre elementos naturales y artificiales, los objetos artificiales como las gafas de aviador tienen proporciones reales, y todo lo demás se escaló para que se armonice entre sí.

Equilibrio: En equilibrio de masas, se aprecia un equilibrio asimétrico o informal, donde el personaje principal se encuentra en el lado izquierdo cercano al eje central, siendo contrarrestado por las manos extendidas, el ala y los círculos cerca del eje central.

Equilibrio cromático: La gama de colores amarillos en escalas tonales altas y medias se contrapone a los colores violetas y azules del fondo y la camisa del personaje para crear un equilibrio cromático.

Perspectiva: Existe profundidad determinada por el contraste entre lo claro y oscuro y por los colores complementarios, presentes entre la figura y el fondo, con el objetivo de resaltar al niño en primer plano. Se aprecia con mayor detalle y claridad al niño, mientras que el resto tiene menos detalle, como las insinuaciones del cielo y nubes. A medida que los planos se alejan hacia la parte de atrás, pierden nitidez y tienden a los grises claros e intermedios. El primer plano contiene colores con mayor intensidad, saturación y detalle en comparación con los planos posteriores, creando un efecto de lejanía.

Morfología: La iluminación es natural, semi-lateral, proveniente del lado izquierdo, iluminando al personaje, las gafas, el pico, los brazos y manos en la misma dirección, lo que resalta las figuras de manera natural. Los demás elementos como el fondo, las alas y el círculo, no cuentan con ninguna influencia o dirección de luz. El material es óleo y acrílico, lo que proporciona una estructura firme de color en todos los elementos presentes en el lienzo. El cuadro presenta diversas texturas en su composición figurativa, como la piel y el rostro del niño, sus prendas, el casco, los círculos y el fondo. Se dio más detalle al personaje para que todos los elementos del personaje tengan texturas propias según su material.

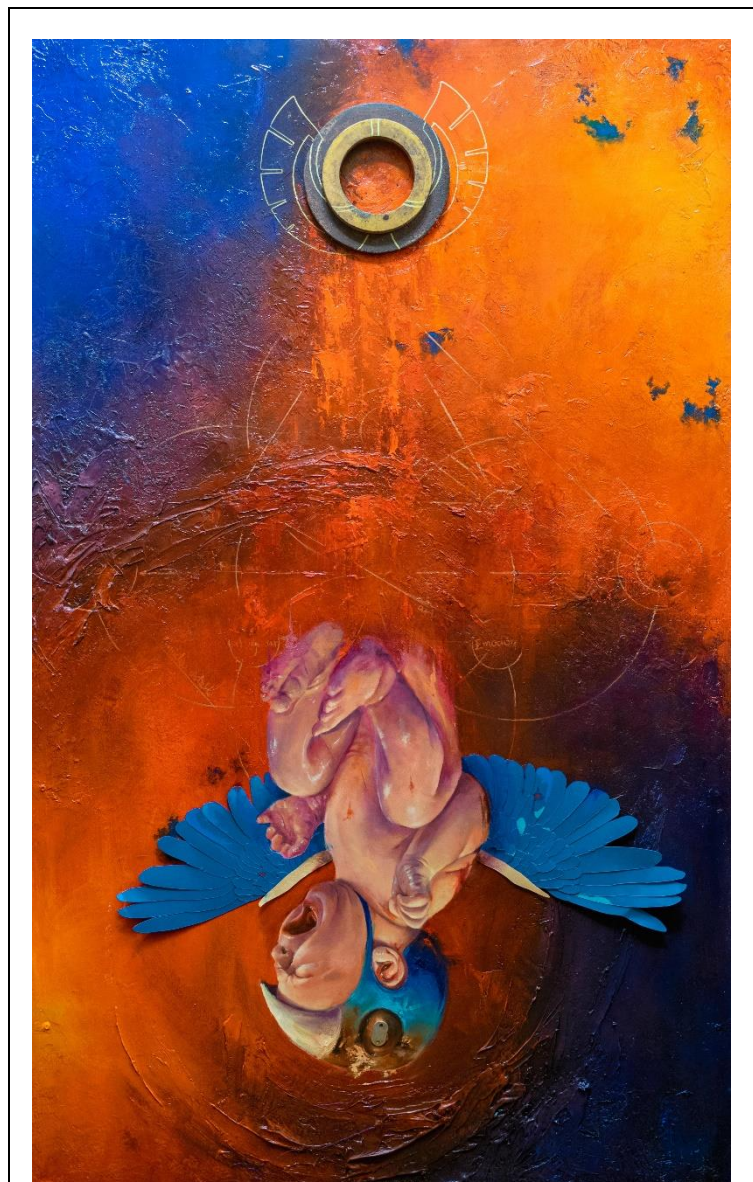
Línea: El contorno que delimita todos los elementos presentes en la obra se distinguen entre sí, tanto el fondo como la figura. El personaje, con sus gafas, es lo que más destaca por su nitidez y detalle. El diseño es una creación informal, debido a su disposición compositiva no simétrica. La base de la composición es la línea en sí misma, con formas geométricas como el círculo detrás del personaje.

Armonía: En la composición se aprecia el dominio de gamas amarillas y violetas en clave intermedia y baja, con los violetas y ocres como tonos intermedios o mediadores, y el azul violeta como tónico predominante.

Color: La temperatura presente en la imagen es en su mayoría cálida, para crear la atmósfera de un anochecer donde el sol se oculta. Estos tonos cálidos se contrarrestan con los flujos de aire, que contienen principalmente un violeta rojizo acompañado de un turquesa sutil. Polarmente, las partes oscuras, por lo general los violetas y los sienas más oscuros, se contrarrestan con colores más claros del fondo y el círculo interior. La imagen del personaje está elaborada con colores más saturados, puros y fríos, con detalles en todas sus texturas para dar realismo al niño. Se utilizó violeta cobalto, azul ultramar y blanco para la camisa, azul ultramar y gris de payne para el pantalón; amarillo de Nápoles, rojo cadmio, siena

y blanco titanio para la piel; ocres amarillos y amarillo medio para las gafas, y sienas y negros para el cabello. Los círculos, las alas y el fondo se realizaron con ocres amarillos, sienas, anaranjado y violetas.

Ritmo: Morfológicamente, existe una disonancia debido a la disposición del personaje junto a los demás elementos. Cromáticamente, hay una disonancia clara debido a la variedad de colores dispuestos en el cuadro, que varían en tonalidades y temperaturas.

DISCURSO CRÍTICO N.º 8*Obra de pintura 8 “Renacer”*

Título: Renacer

Técnica: Óleo, acrílico, témpera y papel

Dimensiones: 80 x 130 cm

Año 2019

3.2.8. DISCURSO CRÍTICO N.º 8**3.2.8.1. Storytelling**

Un día ocurrió que apareció un círculo metálico. Esto podría significar un nuevo comienzo, algo que había estado buscando durante muchos momentos en la vida, una representación del inicio de una nueva etapa. Pasó un momento increíble en el que comenzó a surgir algo. Era un bebé recién nacido que empezó a caer a

toda velocidad. En ese instante, el artista, después de años de exploración y búsqueda de su propio estilo, se sintió renovado y renacido, comprendiendo que estaba experimentando un renacimiento.

Normalmente, un bebé nace completamente vulnerable y frágil, pero, en esta ocasión, el artista le proporcionó protección. Le dio un par de alas y un casco, ofreciéndole resguardo y una guía divina. El recién nacido parecía tener un conocimiento innato del mundo y un designio especial. El artista le mostró que tenía un propósito especial y que podían confiar en él.

Entre artistas, pueden entenderse mutuamente. Por eso, plasmar este cuadro fue un recordatorio del creador para el artista, dándole su propio renacimiento y mostrándole el potencial infinito que el futuro le deparaba. Lo colgó en su estudio como una fuente constante de inspiración y motivación para su trabajo creativo.

3.2.8.2. Discurso semiótico y estético

El cuadro "Renacer" muestra a un neonato cayendo atraído por la gravedad, rodeado por fuerzas de color y texturas que intentan equilibrar su espacio. Significa mi nuevo inicio o renacimiento después de un proceso de búsqueda, exploración y expresión personal, presentando una nueva propuesta y estilo personal.

Normalmente, un bebé llega al mundo totalmente desnudo, mostrando fragilidad y vulnerabilidad, pero, en esta ocasión se muestra con un par de alas y un casco, lo que representa que el recién nacido tiene un futuro lleno de posibilidades y potencial. Estos elementos también simbolizan una especie de protección o amparo, como si el neonato estuviera siendo cuidado o guiado por una fuerza superior o divina que lo protege de los peligros del mundo. El casco en forma de cabeza de ave podría ser una metáfora de la sabiduría y la visión que el recién nacido posee, sugiriendo que el niño tiene un conocimiento innato del mundo y un propósito o destino especial. El color turquesa, por su parte, simboliza la serenidad, la calma y la claridad.

Cada círculo representa un punto de origen para el nacimiento de ideas, con un sinnúmero de posibilidades para representar lo que desee de ahora en adelante, como propuestas y proyectos. El vientre materno representa su hogar y su lugar de protección y nutrición durante la etapa de exploración e introspección personal, brindados por su creador.

Género: Contemporáneo, onírico e irreal. Representa un momento onírico de encuentro, exploración y exteriorización personal.

Categoría: Fantástico; causa asombro al neonato sentir que va cayendo, en medio de su nacimiento, en esta ocasión, protegido por un par de alas y un casco.

Técnica: Óleo y acrílico sobre lienzo. El acrílico se empleó en la base para dar plasticidad a todo el fondo. Incluyendo el uso del óleo y acrílico, así como, témpera y papel.

Instrumentos: Toda la elaboración de la obra se hizo con pinceles sintéticos y espátulas sintéticas de diversas dimensiones.

Estilo y tendencia: Surrealismo; representación del renacimiento onírico del encuentro, exploración y exteriorización con un tema y estilo personal.

Proporción: La figura humana cuenta con la proporción académica adecuada de un neonato. Los objetos artificiales como las alas y el casco se escalan para guardar proporción dentro de todo el cuadro.

Equilibrio: En el equilibrio de masas, posee un eje simétrico vertical, donde la mayor cantidad de masa es similar a cada lado del eje. En el equilibrio cromático, los colores rojizos y anaranjados del fondo contrastan con el azul y violeta azulado, mientras que el fondo en conjunto es cálido, contrapuesto por los colores turquesa de las alas y el casco del neonato.

Perspectiva: La profundidad está determinada por el contraste generado por lo claro y oscuro del fondo y la figura. Las alas y el casco generan contraste entre el frío y el cálido del fondo. Los primeros planos son más nítidos, definidos y claros, mientras que en el último plano destacan más los colores quebrados y grises para generar una diferencia visual. El primer plano presenta colores más intensos, saturados y con textura en comparación con los planos posteriores, lo que crea una sensación de lejanía.

Morfología: La iluminación es natural y artificial, proviene lateralmente del lado izquierdo y derecho, iluminando al personaje en todo su volumen. El material es óleo, acrílico, témpera y papel de calidad, lo que proporciona una estructura firme de color en todos los elementos del lienzo. El cuadro presenta diversas texturas en su composición figurativa, siendo más notables en el fondo, que se logró con pasta mural, y en las alas sobresalientes del lienzo. La representación de la piel suave del neonato y la textura ensamblada con aros de metal en la parte superior y una plancha de metal pequeña simulando el ojo del ave en el casco.

Línea: El contorno que delimita todos los elementos presentes en la obra se distingue claramente. El neonato con sus indumentarias tiene un delineado nítido para destacar y darles mayor protagonismo. El diseño se basa en una creación formal, con una disposición compositiva simétrica vertical, ubicando al personaje en el centro con disposiciones iguales de elementos principales a cada lado. La base de la composición está formada por la línea vertical de los círculos y el personaje, y la línea transversal proporcionada por las alas.

Armonía: El dominante es el rojo anaranjado presente en el fondo del lienzo, con los colores violetas y amarillos como mediadores y el turquesa con dorado como tono.

Color: La temperatura de la obra es en su mayoría cálida, contrarrestada por la frialdad del casco, las alas y parte azul violeta del fondo. Polarmente, los colores oscuros de la parte inferior del fondo son contrarrestados por los colores claros de la parte superior del fondo y la claridad del cuerpo del neonato. La imagen del personaje principal está elaborada con colores más saturados e iluminados, detallando las texturas de su piel para que se perciba con mayor realismo. Se utilizó sienas naturales, amarillo cadmio, blanco titanio, amarillo Nápoles y rojo cadmio para unificarlo con el fondo cálido. El casco se elaboró con azul cobalto, turquesa y siena natural, mientras que el fondo cuenta con una gran variedad cromática, como el amarillo ocre, sienas, ocre quemado, rojo alizarina, anaranjado, violeta cobalto y el azul cobalto.

Ritmo: Morfológicamente existe una disonancia dada por la disposición del personaje junto a los demás elementos. Cromáticamente hay una disonancia determinada por la variedad de colores dispuestos en el cuadro de manera alterna.

DISCURSO CRÍTICO N.º 9

Obra de pintura 9 “Libertad cautiva”



Título: Libertad cautiva
Técnica: Tinta china
Dimensiones: 63 x 45 cm
Año: 2020

3.2.9. DISCURSO CRÍTICO N.º 9**3.2.9.1. Storytelling**

Érase una vez un niño que vivía en una ciudad rodeada de montañas, donde se creía que nunca llegaría un tal virus, sin embargo, aconteció que se había expandido mucho más rápido que el viento, por lo que la pandemia había obligado a todos a quedarse en casa y usar mascarillas para protegerse. El niño estaba triste y aburrido porque no podía jugar como antes lo hacía y sentía que su libertad estaba limitada. Un día, mientras miraba por la ventana, vio una bandada de loros volando libres en el cielo y se enamoró de su gracia y belleza. Soñaba con tener la misma libertad que ellas y poder moverse libremente sin restricciones.

Un día encontró una chalina en su cajón de juguetes que le había regalado su abuela y decidió usarla como si fuera su propia mascarilla, y empezó a correr en su pequeña habitación. Mientras jugaba con ella, se sentía libre y con su imaginación volaba junto a esas aves. Creía que sobre él llevaba la cabeza de ave que le recordaba constantemente su deseo de escapar de la realidad actual y encontrar un lugar de libertad y movimiento. A pesar de las restricciones, encontró una manera de soñar y volar lejos de su confinamiento, y esto le dio la esperanza de que pronto todo volvería a la normalidad.

3.2.9.2. Discurso semiótico y estético

El niño se siente atrapado y limitado en su libertad durante la pandemia debido al confinamiento. Su anhelo por las aves le hace desear tener la misma libertad que ellas disfrutaban al moverse libremente, lo que contrasta con la situación del niño que se encuentra confinado. Anhela poder jugar y disfrutar sin las restricciones impuestas y el uso del barbijo, lo que refleja su deseo de escapar de la situación actual y encontrar una sensación de libertad y normalidad. La chalina que cubre la boca del niño simboliza la precaución y el cuidado para protegerse en toda situación.

La cabeza de ave sobre el niño sugiere el anhelo de libertad y la capacidad de moverse libremente como las aves, lo que refleja su deseo de escapar de la situación actual y encontrar una sensación de libertad y movimiento, volando lejos del peligro representado por el fondo que expresa su sensación de soledad y aislamiento debido a las restricciones de distanciamiento social. Expresa la necesidad de escapar de la realidad y encontrar una especie de libertad en medio de la pandemia y las restricciones que se habían impuesto.

Género: Contemporáneo, onírico, irreal; representa la imaginación de un niño que se siente como un ave, libre en plena pandemia y confinamiento.

Categoría: Fantástico, el niño se fusiona con el ave y tiene plumas en lugar de cabello, lo que representa la libertad, la capacidad de volar y escapar de la situación actual.

Técnica: Tinta china sobre cartulina de algodón, la tinta china se empleó en una cartulina de algodón diseñada para acuarelas.

Instrumentos: Toda la obra fue realizada con estilógrafos y pinceles de pelo de marta.

Estilo y tendencia: Surrealismo; representación onírica del anhelo de un niño por sentirse libre como las aves para lidiar con la realidad.

Proporción: La figura humana cuenta con la proporción adecuada para representar a un niño de aproximadamente 8 años. Los elementos naturales, como la chalina y la cabeza de ave, se escalan para armonizar con la figura del niño.

Equilibrio: El equilibrio de masas muestra un diseño asimétrico o informal, con el personaje principal situado en el lado izquierdo cerca del eje central, contrarrestado por el fondo. Las escalas de valores altos de la figura contrastan con las gamas bajas.

Perspectiva: La profundidad se logra mediante el contraste claro-oscuro entre el fondo y la figura, con múltiples escalas tonales. El rostro del niño en primer plano muestra mayor nitidez, detalle y definición gracias al delineado. El personaje principal está más iluminado y sus rasgos son simplificados, mientras que las partes anteriores son más oscuras y menos definidas.

Morfología: La iluminación es natural y lateral, proviene del lado derecho, iluminando al personaje y sus implementos, mientras que el fondo carece de influencia lumínica. El material utilizado es tinta china, lo que proporciona una estructura sólida en toda la obra.

Se aprecian diversas texturas que se ajustan al tipo de material para lograr un mayor realismo en la piel, el pelaje, la chalina y el resto del atuendo.

Línea: Los contornos que delimitan todos los elementos presentes en la obra son distintivos, tanto en el fondo como en la figura. El rostro del personaje es más claro y la cabeza del ave cuenta con mayor detalle. El diseño es una creación informal debido a su disposición no simétrica, siendo la línea la base de la composición.

Armonía: Predomina una clave tonal baja, con una gran cantidad de masas de gris oscuro y negro, contrastada con una pequeña parte en blanco que crea un efecto dramático.

Color: La luminosidad es intensa en la imagen, especialmente en el rostro del niño y la parte superior de la cabeza del ave, lo que produce una polaridad intensa o un fuerte contraste. Los medios tonos de la figura se contrastan con las sombras más intensas del fondo.

Se muestra una naturaleza artificial de la luz, ya que, ilumina con mucha intensidad el rostro y la cabeza del ave, permitiendo verlos con claridad. Los

valores de la luz se complementan con los reflejos en el resto del atuendo, causados por la intensidad de la luz.

Ritmo: Morfológicamente, existe una disonancia debido a la disposición del personaje junto a los demás elementos. Monocromáticamente, hay una disonancia clara debido a la variedad de escalas tonales presentes en la obra.

DISCURSO CRÍTICO N.º 10

Obra de pintura 10 “Inventiva”

**DISCURSO CRÍTICO N.º 10****3.2.9.3. Storytelling**

Había una vez un niño que siempre soñaba con emocionantes aventuras. Era un niño muy creativo y curioso, siempre explorando y experimentando con nuevas ideas y formas de expresión. A menudo, se imaginaba a sí mismo como un aviador intrépido, listo para surcar los cielos y explorar nuevos horizontes. Y para hacer realidad sus fantasías, llevaba unas gafas de aviador que lo hacían sentir seguro y confiado en sus aventuras.

El verdadero tesoro del niño era su imaginación, representada por las ondas de colores que brotaban de su mente y se expandían en todas direcciones. Cada onda era una idea única, y todas juntas formaban un círculo de posibilidades infinitas. Y aunque el mundo real parecía limitado y pequeño, su mente era un universo de aventuras y emocionantes descubrimientos.

A pesar de la pandemia y las restricciones que lo rodeaban, el niño se aferraba a su imaginación y a su pasión por el juego. Y la chalina roja que llevaba en su cuello simbolizaba su entusiasmo y emoción por las aventuras que aún tenía por descubrir. Con su mirada desafiante y su mente llena de ideas, el niño estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le trajera, y siempre estaría preparado para volar alto y lejos.

3.2.9.4. Discurso semiótico y estético

La imagen del niño con gafas de aviador evoca la figura de un aventurero, lo que sugiere su inocencia y su deseo de explorar nuevos horizontes. Está explorando su creatividad y experimentando con diferentes formas de autoexpresión. Está interesado en la exploración, la aventura y el descubrimiento. La mirada desafiante refleja su actitud hacia el mundo que lo rodea, que está lleno de eventos interesantes por descubrir. Para ello, lleva unas gafas de aviador en la cabeza, lo que le brinda más confianza. Se siente seguro de sí mismo y listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente, incluso en el juego.

La mente del niño está simbolizada por el círculo ubicado sobre él, mientras que las ondas de color representan la diversidad y multiplicidad de ideas y pensamientos que surgen de su imaginación. Cada onda representa una idea única, y la combinación de todas ellas en el círculo metálico muestra la riqueza de la imaginación humana. Esto visualiza la idea de que la imaginación es una función del cerebro y que todos los niños tienen la capacidad de ser creativos y experimentar emoción y pasión al jugar.

La chalina roja simboliza la pasión y la emoción que el niño siente al jugar como aviador. El color rojo está asociado con la energía, la fuerza y la acción, por lo que representa el entusiasmo que siente el niño al imaginar que es un piloto.

Género: Contemporáneo, onírico e irreal; muestra de manera irreal el momento en que la mente creativa de un niño se activa.

Categoría: Fantástico; representa el instante en que la creatividad del niño se inicia, se expande y crea múltiples ideas.

Técnica: Óleo sobre lienzo y ensamblaje. Se elaboraron todas las capas con óleo y el elemento metálico se fijó en la parte superior de la imagen del niño con un pegamento resistente.

Instrumentos: Toda la elaboración de la obra se hizo con pinceles sintéticos de diversas dimensiones.

Estilo y tendencia: Surrealismo; se representa de manera surreal un instante de activación y creación en la mente del niño, con ondas de color brotando de él.

Proporción: La figura humana cuenta con la proporción adecuada de un niño con fisionomía de 8 años. Los objetos artificiales, como los lentes de aviador y la chalina, tienen proporciones reales, ya que, se contó con estas indumentarias. Todo lo demás fue escalado para que armonice entre sí.

Equilibrio: Se aprecia un equilibrio simétrico o formal, donde el personaje principal se encuentra dentro del eje central vertical.

En cuanto al equilibrio cromático, los colores verdes fríos determinados por la luz azul del personaje se contraponen con la luz cálida del lado derecho. Además, en el fondo, los colores fríos están equilibrados por tonos rojizos, rosas y violetas rojos.

Perspectiva: Se dio mayor definición y detalle al rostro del personaje como elemento principal, mientras que el fondo se elaboró de manera más sencilla, dejando partes del lienzo en blanco. Según la distancia, el primer plano cuenta con mayor detalle en los elementos del niño, como su rostro, mientras que el fondo se representa con colores planos y simplificados. El primer plano presenta colores más saturados, con el propósito de generar una sensación de lejanía entre el fondo.

Morfología: Iluminación artificial; las fuentes de luz provienen lateralmente, con luz fría desde el lado izquierdo y luz cálida desde el lado derecho, cubriendo por completo el retrato del personaje. El material utilizado para la elaboración fue únicamente óleo, lo que proporciona una estructura firme de color en los elementos representados. Se representan adecuadamente las texturas de los elementos, como los materiales de las gafas (metal, vidrio y esponja), la chalina y el rostro del niño. Además, se incluyó un objeto metálico circular en la parte superior central.

Línea: El contorno que delimita al niño y sus indumentarias es claro, permitiendo visualizar y distinguir cada elemento de manera correcta. El diseño es de carácter formal, basado en su disposición simétrica, ubicando al personaje en el

centro del eje vertical. El diseño base se basa en formas geométricas, con esferas circulares de diversos tamaños, siendo más pequeñas desde la parte superior y más grandes en el rostro y torso del niño.

Armonía: Presenta una clave tonal alta menor, donde predominan los tonos claros con áreas menos grises y negras, existiendo un dominio de colores cálidos, con tonos intermedios de violetas rojizos y azules.

Color: La temperatura presente es cálida y fría, con una mayor preponderancia de lo cálido. En todo el cuadro, ambas temperaturas se contraponen entre sí. Polarmente, existe un equilibrio entre los tonos claros y oscuros.

La imagen del personaje principal está elaborada con colores más saturados e iluminados. Se detallan adecuadamente las texturas de su piel e indumentaria para que se perciba con mayor realismo. Se realizó el personaje y los demás elementos con amarillo Nápoles, amarillo cadmio, blanco titanio, rojo cadmio, violeta cobalto, azul ultramar, cerúleo y cobalto. Para el fondo, se utilizó color dorado para delinear los detalles.

Ritmo: Morfológicamente, existe una disonancia dada por la disposición del personaje junto a los demás elementos. Cromáticamente, hay una disonancia clara debido a la variedad de colores dispuestos en el cuadro, con variaciones en las tonalidades y temperaturas a lo largo de la obra.

DISCURSO CRÍTICO N.º 11*Obra de pintura 11 “Espíritu valiente”*

Título: Espíritu valiente
 Técnica: Óleo sobre lienzo
 Dimensiones: 60 x 80 cm
 Año: 2020

3.2.10. DISCURSO CRÍTICO N.º 11**3.2.10.1. Storytelling**

Había una vez un niño que se encontraba en una situación difícil durante la pandemia. Pero el pequeño no se dejaba vencer por el miedo y la tristeza, sino que llevaba consigo una armadura especial que le proporcionaba seguridad y esperanza. El niño sabía que tenía la fuerza interna para enfrentar cualquier adversidad, así que soplaba con fuerza para alejar el COVID-19 de su mundo.

En su cabeza llevaba un casco en forma de ave con plumas de colores que representaba la libertad, la imaginación y la alegría que sentía al imaginar que podía volar por encima de todas las restricciones y el miedo que la pandemia había generado en todo el mundo. A pesar de todo, el niño no ha perdido su capacidad de sentir y expresar sus emociones, muestra la chalina que se mueve con el viento. El niño estaba luchando contra la pandemia con valentía, esperanza y una actitud optimista, sabiendo que la adversidad solo lo haría más fuerte.

3.2.10.2. Discurso semiótico y estético

El niño se encuentra inmerso en un momento crucial, la pandemia, y ya no muestra timidez ni miedo, muy probablemente debido a la indumentaria que ahora forma parte de él. Lleva consigo seguridad y esperanza, manifestando un soplado que aleja al COVID-19 de su mundo o planeta, simbolizado en color rojo. La actitud del soplado del niño representa la fuerza para superar los desafíos y las adversidades ocasionadas por la pandemia.

El casco en forma de ave con plumas de colores representa la libertad, la imaginación y la alegría en un momento en que el mundo parece estar lleno de restricciones y miedo. También muestra que el niño está adoptando una actitud valiente y optimista ante la adversidad. Se aprecia la lucha del niño contra la pandemia y la esperanza de poder superarla. El soplado de color dorado sugiere la fuerza interna del niño en esta circunstancia, mientras que las ondas de viento de color celeste evocan la idea de un viento fuerte que lo inunda todo, al igual que lo hizo la pandemia. La chalina comparte una naturaleza similar con las ondas doradas debido a su fluidez, lo que brinda la idea de que, al ondear con el viento, la chalina se hace perceptibles los sentimientos del niño.

Género: Contemporáneo, onírico, irreal; muestra de manera irreal cómo el niño lucha de forma valerosa ante la pandemia, haciendo visible su valentía.

Categoría: Fantástico, representa una escena donde se aprecia cómo el niño afronta una situación imposible de controlar, como la pandemia, pero, debido a su valentía se observa que puede lograr vencer la circunstancia.

Técnica: Se elaboró todo el fondo con acrílico y la figura con óleo sobre lienzo.

Instrumentos: Toda la elaboración de la obra fue hecha con pinceles sintéticos de diversas dimensiones.

Estilo y tendencia: Surrealismo; se representa de manera gráfica la forma de confrontación de una situación complicada, donde, a causa de su fuerza interna, es derribada y barrida.

Proporción: La figura humana cuenta con la proporción adecuada de un niño con fisonomía de 8 años. La chalina es de proporción real, mientras que el casco fue adecuado para que contenga la cabeza del niño y el mundo fue disminuido al tamaño de su palma para que se perciba que el niño tiene el control de ello.

Equilibrio: Respecto a las masas se aprecia un equilibrio asimétrico o informal, donde el personaje principal se encuentra al lado izquierdo cercano al eje central, siendo contrapesado por el mundo y la mano del niño del lado derecho.

En equilibrio cromático, presenta una clave tonal alta menor donde existen tonos claros con áreas menos grises y negras, existiendo un dominio de colores cálidos, con intermedios celestes y verdes; como tónico, el dorado y el amarillo.

Perspectiva: Profundidad; se dio mayor definición y detalle al rostro del personaje, su indumentario y el mundo, junto con su mano, mientras el fondo fue elaborado de manera más sencilla y plana, dejando partes en blanco del mismo color de la base del lienzo. Según la distancia, el primer plano cuenta con mayor detalle en los elementos del niño, así como su rostro, mientras el fondo es representado por colores planos y simplificados. En volumen, el primer plano presenta colores más saturados, con la finalidad de generar lejanía entre el fondo.

Morfología: La iluminación es natural, proviene de manera lateral desde el lado derecho, iluminando al personaje en su totalidad, pudiendo distinguirlo claramente.

Estructura: El material usado para la elaboración fue óleo y acrílico, por lo que existe una estructura firme de color en los elementos representados. El cuadro presenta diversas texturas en su composición figurativa, como la piel y el rostro del niño, sus prendas, el casco y el mundo. Se dio más detalle al rostro del niño y al mundo para que cada elemento tenga texturas propias según su material.

Línea: El contorno que delimita a todos los elementos presentes en la obra se distingue entre sí, tanto el fondo como la figura; el personaje con el casco sujetando el mundo, los que por nitidez son claramente delimitados para que tengan mayor protagonismo. El diseño es una creación informal, por su disposición compositiva no simétrica. Está basado en el símbolo de la cruz donde la parte más corta vertical se ubica el rostro del niño y la línea horizontal sigue la dirección de los flujos celestes y dorados junto con el planeta.

Armonía: Presenta una clave tonal alta menor donde existen tonos claros con áreas menos grises y negras, existiendo un dominio de colores cálidos contrapuestos por colores celestes y verdes, siendo el tónico el dorado y el amarillo.

Color: La temperatura presente es cálida, contrapuesta por el tono frío de los flujos de aire celestes, los verdes de las plumas en el casco y unos reflejos azules en la parte inferior de la oreja. De manera similar ocurre con el planeta de temperatura fría, contrapuesto por los colores cálidos de la imagen del COVID-19. Polarmente, existe un mayor peso en relación a la claridad por la presencia de amarillos y anaranjados. La imagen del niño está elaborada con colores más cálidos y saturados, se dio un correcto detalle a las texturas propias de cada elemento para que se perciba un mayor realismo. El niño se elaboró con sienas naturales, amarillo cadmio, blanco titanio, amarillo Nápoles y rojo cadmio. El casco se elaboró con azul cobalto, turquesa, amarillo cadmio y negro; para el planeta se emplearon colores como el azul ultramar, amarillo cadmio, verde de thalo y el rojo cadmio; el fondo se pintó con el azul cobalto y cerúleo, rojo cadmio y dorado.

Ritmo: Morfológicamente existe una disonancia dada por la disposición del personaje junto a los demás elementos. Cromáticamente, hay una disonancia determinada por la variedad de colores dispuestos en el cuadro de manera alterna.

CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.3. Conclusiones

a) Al primer objetivo

Se ha logrado plasmar de manera efectiva la idea de una exposición temática que se centra en los momentos de la infancia mediante la técnica del storyboard. La creación de bocetos, ha permitido visualizar de manera clara los elementos que conformarían los cuadros para la exposición final en relación a su composición y diseño de cada lienzo.

b) Al segundo objetivo

Se ha logrado producir de manera efectiva once obras pictóricas en técnica mixta sobre lienzos que interpretan momentos de la infancia y su influencia en el presente, como parte del proceso creativo del *storytelling*. La técnica mixta ha permitido generar una gran riqueza visual y sensorial, enriqueciendo así la narrativa mediante el empleo de técnicas como el óleo, acrílico, témpera, collage y tinta china.

c) Al tercer objetivo

Se realizó la exposición denominada “Relatos en el Viento” en la ciudad de Cusco, transmitida de forma virtual mediante el *fanpage* de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco el 30 de noviembre de 2020. En la exposición se presentaron un total de 11 cuadros realizados en técnica mixta, los cuales fueron montados en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira, sala N° 2 de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, ubicada en la calle Marqués N° 271.

Se logró con éxito el objetivo de generar una conexión emocional con el público a través de pinturas que abordan el tema de las vivencias y relatos de la infancia y cómo estas influyen nuestro presente. Los resultados de las encuestas realizadas a los espectadores de la exposición han sido muy positivos, ya que el 85,7% indicó que se identificó mucho con la temática abordada, mientras que un 14,3% lo hizo de forma regular.

Por tanto, se puede afirmar que este proyecto logró un equilibrio entre la técnica y el contenido, generando obras que no solo son visualmente atractivas, sino también significativas y con un mensaje claro.

d) Al cuarto objetivo

A través de este informe de tesis, se logró analizar los resultados de la exposición pictórica y se ha obtenido información valiosa acerca del impacto emocional que generan estas obras en el espectador mediante encuestas realizadas.

‘Una de ellas demostró que el 100 % de los encuestados entendió claramente el mensaje, y no hubo ninguna persona que indicara que entendió poco o nada. Esto sugiere que la exposición fue diseñada y presentada de manera clara y efectiva, lo que permitió a los espectadores comprenderla sin dificultades.

Se ha sistematizado la información obtenida en el informe de investigación, lo que permitirá aportar nuevos conocimientos sobre el uso del arte como medio de comunicación y expresión en la sociedad actual.

3.4. Recomendaciones

a) Al primer objetivo

Se recomienda a los artistas que previamente puedan crear un tema o idea del proyecto y lo grafiquen utilizando la técnica del *storyboard* (bocetos). La técnica del *storyboard* ayuda a visualizar y estructurar la narrativa de manera efectiva para lograr una experiencia coherente y profunda al momento de plasmarlo.

b) Al segundo objetivo

Se recomienda a los artistas el uso del *storytelling* en la creación de obras artísticas, puesto que, permite al artista explorar temas más complejos y profundos, enriqueciendo así la obra y, convirtiéndola en una herramienta eficaz para la comunicación y la reflexión.

c) Al tercer objetivo

Se puede generar una mayor conexión emocional con los espectadores cuando tratamos temas comunes o generales, añadiéndoles un estilo propio que permite expresar de mejor forma las emociones y sentimientos personales.

d) Al cuarto objetivo

Todo aquel que esté por empezar su proyecto de investigación para lograr obtener su licenciatura se le recomienda planificar bien sus tiempos y presupuesto, tanto para lograr realizar las pinturas en el tiempo prudente, como conseguir con anticipación la galería para exponer y para culminar de forma satisfactoria el informe de la tesis sin que existan periodos largos entre la exposición y la sustentación, ya que, genera desánimo y una interrupción.

3.5. Listado de referencias

- Artsy. (28 de Enero de 2019). *Artsy*. Obtenido de <https://www.artsy.net/artist/henri-matisse>
- Baldwin, A. (2009). *Creative Paint workshop for Mixed-Media Artists*. Beberly, Massachusetts: Quayside Publishing Group.
- Bussagli, M. (1966). *Chinese Painting*. Milan: Fratelli Fabbri Editori.
- Galarza, M. G. (2011). *Teoría y práctica del color*. España: Universidad de Cuenca, Fondo Editorial.
- Itten, J. (1975). *Arte del color*. Editorial Limusa S.A. De C.V.
- León Maristany, E. (7 de Setiembre de 2015). *Filosofía del Arte en las Artes Plásticas*. Obtenido de <https://esteticamar.blogspot.com/p/generos-esteticos.html>
- Loomis, A. (1984). *El dibujo de figura en todo su valor*. Buenos Aires: Librería Hachette S.A.
- Loomis, A. (2016). *Ilustración Creadora*. Buenos Aires, Argentina: Gráfica Spinelli.
- Newall, D. (2009). *Apreciar el arte - entender, interpretar y disfrutar de las obras*. (M. V. Mata, Trad.) Barcelona: Art Blume, S.L.
- Océano. (2003). *Curso práctico de pintura*. Barcelona: MMII Océano Grupo Editorial.
- Parramón, J. M. (1992). *Teoría y práctica del color*. Barcelona: Parramón.
- Piaget, J. (2001). *La representación del mundo en el niño*. Madrid: Ediciones Morata.
- S'agaró, J. d. (1980). *Composición artística*. Barcelona: L.E.D.A. Las ediciones de arte.
- Santillana. (2006). *La Enciclopedia del estudiante* (Vol. 09 Historia del Arte). Lima, Perú: Ediciones Santillana S.A.
- Vicente, E. (2013). El Collage, un juego visual poético. *Casa del tiempo*, 76.
- Vigotsky, L. (1999). *Imaginación y creación en la edad infantil*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Vilasaló, J. M. (1991). *El gran libro de la perspectiva*. Barcelona (España): Parramón Ediciones S.A.
- Wilkins, S. (30 de Setiembre de 2018). *Sophie Wilkins*. Recuperado el 17 de Julio de 2019, de <http://www.sophiewilkins.com/about.html>

APÉNDICES
APÉNDICE A

3.6. Instrumentos valorativos de investigación procesos creativos por cada expresión

Cuadro N.º 1

A.1. Instrumentos de valoración semiótica

Imagen digitalizada de la Obra de Arte



Figura 1

Título: Encuentro

Técnica: Acrílico y óleo sobre lienzo

Dimensiones: 100 x 150 cm

Año: 2019

Valoración Ícono—Simbólica

Tabla 6 Valoración Ícono - Simbólica ENCUENTRO

Título: Encuentro				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)
ÍCONOS (Semejanza)	Bicicleta	De madera y metal, de color marrón, presencia de óxido sobre las partes metálicas que cuenta con un faro en la parte delantera.	Un objeto con el que sentía mucho placer al poder jugar, un regalo con un alto significado emotivo.	Una bicicleta que me generaba mucha alegría y momentos de diversión e imaginación cuando hacía uso de ella.
SÍMBOLOS (ideas)	Nubes	Insinuaciones de ella sobre el fondo de la obra, de color blanco.	Es producido por la condensación del agua, que es visible en el cielo generalmente diurno.	Las nubes, con su naturaleza cambiante y expansiva en el cielo, reflejan la intención de extender y dar forma a la historia que se quiere representar.
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Casco	Va sobre la cabeza del niño, tiene forma de pico y cabeza de un ave.	La protección y el resguardo del personaje al momento del juego.	Representación onírica e ideal de un recuerdo remoto a los 5 a 6 años al momento donde el niño empieza a relacionarse y a encontrarse con la bicicleta (no convencional)
	Niño	Es un niño que sostiene una bicicleta, está vestido con una camisa blanca, pantalón negro, zapatillas negras con pasadores rojos, un tirante marrón y que posee un caso sobre su cabeza.	Soy yo, José Alberto Ugarte a los 5 años de edad, que me encuentro por vez primera con una bicicleta como regalo.	
	Mundo imaginario	Fondo de la obra, con colores azules, turquesas para el cielo y sienas para el piso.	El mundo imaginario del personaje.	

	Símbolo aéreo	Ubicado en la parte superior, con tres hélices y círculos que contienen otro círculo con insinuaciones de nubes.	La imaginación del personaje, y la propuesta lúdica que se genera en su mente.	
	Luz de la bicicleta	Cálida, amarilla que irradia hacia delante.	Ese alumbramiento al recuerdo o al relato como acontecimiento memorable.	

Valoración sintáctica

Tabla 7 Valoración sintáctica ENCUESTRO

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Niño	Afecto	Bicicleta
		Onírica	Símbolo aéreo
		Expansión creativa	Nubes
		Protección	Casco
		Contexto	Mundo imaginario
	Bicicleta	Iluminación, alumbramiento para tiempos lúdicos	Luz

Valoración sintagmática

Tabla 8 Valoración sintagmática ENCUESTRO

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SINTAGMÁTICA Unidades Sintagmáticas	Niño Bicicleta Luz Casco	El niño al tener un encuentro con la bicicleta , uno de los mayores regalos afectivos que tuvo en su niñez, se encuentra envuelto entre muchas emociones al intentar descubrirlo. La luz que sale de la bicicleta muestra la propuesta lúdica que se genera en su mente al tener contacto con el elemento. El niño lleva un casco que cubre su cabeza y su mente, con el objetivo de brindarle protección física y de recuerdos que quiero mantenerlos y protegerlos porque marcaron mucho en mí.
	Símbolo aéreo Nubes Mundo imaginario	Al descubrir este elemento que es la bicicleta, nace y va creciendo en su interior del niño un mundo imaginario , que es visible en todo el fondo. El símbolo aéreo simboliza la mente del niño que crea todo alrededor. Las nubes es la expansión de su mente que ocurrirá posteriormente dentro de su mundo lúdico.

B.1. Instrumento de valoración estética

Valoración de estructura artística

Tabla 9 Instrumento de valoración estética ENCuentro

TÍTULO DE LA OBRA: ENCuentro		
DIMENSIÓN CREATIVA	TAXONOMÍA VALORES	CARACTERÍSTICAS VALORES
Género (Diana Newall)	Contemporáneo onírico e irreal	Se aprecia la idealización de la realidad del personaje al verse envuelto o rodeado de una magia temporal causada por el encuentro con el objeto, creando una atmósfera onírica.
Categoría	Fantástico	El escenario donde se encuentra el personaje junto a la bicicleta, un espacio ficticio, donde se ha transformado su realidad.
Técnica	Óleo y acrílico sobre lienzo	El acrílico fue empleado como una primera capa sobre todo en el fondo semi húmedo, posteriormente se aplicó el óleo mediante pinceles y la espátula en la figura del personaje, la bicicleta y óleo para reforzar el fondo.
Instrumentos	Pinceles y espátulas	
Estilo y tendencia	Surrealismo orgánico	Se trajo de la mente o del recuerdo recóndito la interpretación de un encuentro mágico vivido en la niñez, representado dentro de un contexto irreal.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
	TAXONOMÍA / VALOR	Características y valores estéticos
PROPORCIÓN (Andrew Loomis)	Figura humana	Se encuentra una proporción realista y académica cumpliendo la fisionomía de un niño de 6 años.
	Entre elementos naturales y artificiales	En cuanto a los objetos naturales como el cielo y el suelo no guarda proporción real en cuanto a su forma, se representa de manera reestructurada propio de un surrealismo, como representación de un espacio onírico. La bicicleta fue escalada para lograr una relación de proporción entre el personaje principal.
EQUILIBRIO (Andrew Loomis)	Masas	Equilibrio por contrapeso, existe un equilibrio de dos pesos desiguales, ubicados en diferentes distancias del centro, ambos ejes del personaje como la bicicleta se encuentran dentro de la línea de tercios verticales, así mismo el elemento superior con hélices pretende equilibrarse con las masas inferiores para que no todo el peso esté en la parte inferior.
	Cromático	Los colores fríos del cielo son contrapuestos por los colores sienas del piso, equilibrando el fondo, esto se replica en relación al personaje con la bicicleta, donde el niño lleva atuendos más claros de la cintura hacia arriba, contrarrestado por su pantalón y zapatillas oscuras, los colores en la bicicleta se distribuyen entre cálidos y fríos para poder equilibrar las masas cromáticas, para que no todo el peso se distribuya en la parte inferior.

PERSPECTIVA (José M. Parramón)	Profundidad	Existe una profundidad dada por el efecto de contraste entre lo claro y lo oscuro , y por los colores cálidos y fríos , dada entre la figura y el fondo, con el fin de crear un mayor resalte en el niño. En el primer plano se aprecia con mayor claridad y detalle al niño y la bicicleta que el fondo, siendo insinuaciones de nubes poco detalladas.
	Distancia	A medida que los planos se van alejando, va perdiendo nitidez y tendiendo hacia el gris.
	Volumen	El primer plano contiene colores con mayor intensidad y saturación en comparación a los planos posteriores que no son muy elaboradas obteniendo un efecto de lejanía.
MORFOLOGÍA (Andrew Loomis)	Iluminación natural / artificial	La iluminación es lateral proveniente del lado izquierdo, iluminando al personaje, el casco y la bicicleta en la misma dirección, lo cual resalta las figuras de modo natural. Se aprecia planos muy iluminados como el casco y camisa del personaje. El plano del fondo es iluminado por la espalda del personaje de donde sale una luz propia y por la luz natural del cielo en referencia a las nubes iluminadas.
	Estructura	El material es óleo y acrílico por lo que hay una estructura firme de color sobre el niño y la bicicleta sobre un soporte de lienzo.
	Textura	El cuadro presenta diversas texturas en su composición figurativa, como la piel del niño, sus prendas, el casco y partes de la bicicleta que se asemejan a la realidad, también como texturas producidas con la espátula que contiene mayor carga de óleo.
LÍNEA (Andrew Loomis)	Contorno	El contorno que delimita al personaje y la bicicleta es clara, distinguiéndose del resto, permitiendo visualizar los elementos del personaje y partes de la bicicleta. Más en el fondo hay un contorno que delimita el suelo con el cielo por un semi círculo, el cielo se va diluyendo siendo menos precisas y visibles.
	Diseño	El diseño es una creación informal , por su disposición compositiva no simétrica.
	Base	Está basada en una forma geométrica triangular determinado por las llantas de la bicicleta y el círculo ubicado en la parte superior.
ARMONÍA (Andrew Loomis)	Cromática	La paleta de colores empleados fueron análogos en relación a los azules y turquesas, y paleta de sienas. El dominante es el color azul, color de mediación los sienas y como tónico el color amarillo.
COLOR (Albers)	Polícromo	Temperatura/polaridad La base para pintar el área más extensa, el fondo, fue realizado con colores azules, cobalto, turquesa y azul cerúleo, diluido el blanco con el cerúleo para lograr la transición para las nubes, estos colores fríos fueron empleados para lograr que la figura principal del niño y la bicicleta resalte por la presencia de colores cálidos en su

		<p>rostro, casco, piel y parte de la estructura de la bicicleta, empleando sienas tostadas y ocres amarillos para contrarrestar y crear un peso cromático, en el fondo y figura.</p> <p>Polarmente existe la presencia mayoritaria de colores oscuros, representados por la gama de colores azules y en menor escala colores claros como los sienas.</p>
		<p>Luminosidad/brillo</p> <p>La imagen del primer plano muestra colores más saturados y puros, así como la luminosidad de la camisa y el casco del niño son mayores que el fondo, la presencia de estos colores brindan que los colores luz resalten para lograr la textura del metal y la luz que sale de la bicicleta. Las tonalidades de la piel del niño se lograron con colores siena, violeta cobalto, azul ultramar, amarillo y rojo cadmio y el blanco titanio. Se consideró la luz reflejada dentro de las partes metálicas de la bicicleta para que se pueda armonizar con el fondo.</p> <p>Para las tonalidades oscuras se empleó el violeta cobalto, gris de payne, negro titanio y el azul ultramar.</p>
RITMO (J. de S'agaró)	Morfológico	Las disposiciones y formas del fondo con la figura brindan un ritmo disonante.
	Cromático	Se presenta una disonancia entre los azules y sienas, dispuestas en el cuadro, varían en cada disposición en tamaño, forma y ubicación.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-ideal)	Ideal	Un momento idílico de mi infancia donde muestro el momento donde poseo una bicicleta y este despierta un mundo imaginativo que se desarrolla por el juego y la posibilidad de escenarios que se recorrerá.
Conceptual	Onírico	Representación de naturaleza onírica, la idealización de un momento de mi infancia.

APÉNDICE B

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.7. INFORME CURATORIAL

Identificación del Proyecto

1. Título

“RELATOS EN EL VIENTO”

Presentado por: José Alberto Ugarte Landaveri

De la Carrera Profesional de Artes Visuales de la Especialidad de Dibujo y Pintura de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco.

2. Definición del proyecto

En una necesidad de poder expresar una propuesta artística, es cuando comienzo a interiorizar los acontecimientos que conmovieron mi vida. Esta acción me hizo explorar recuerdos que marcaron mi existencia, encontrando momentos especiales en mi niñez. Mientras empecé a redactarlo, brotó en mí mucha conmoción, alegría y nostalgia; no creía que aún existiera esos recuerdos en mi interior.

La realización de este proyecto me permite cumplir objetivos, tales como que la gente, al igual que yo, pueda disfrutar las obras que realizo, creando en ellos una añoranza de la niñez.

3. Justificación del proyecto

Este proyecto busca exponer las capacidades, expresiones artísticas y aptitudes desarrolladas durante mi formación profesional, dando a conocer fragmentos de mi vida y contribuyendo al arte contemporáneo cusqueño.

Es necesario que pueda llevarse a cabo para darme a conocer a la sociedad, así mismo, para poder obtener el grado de licenciado en la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco y con el fin de crear un disfrute y valor en los momentos de la infancia de los espectadores.

4. Cumplimiento de objetivos

Se realizó la exposición pictórica de manera virtual a través del Facebook de la universidad el día 30 de noviembre de 2020, donde se expuso un total de 11 cuadros en la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira, sala N°2 de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, ubicada en la calle Marqués N°271.

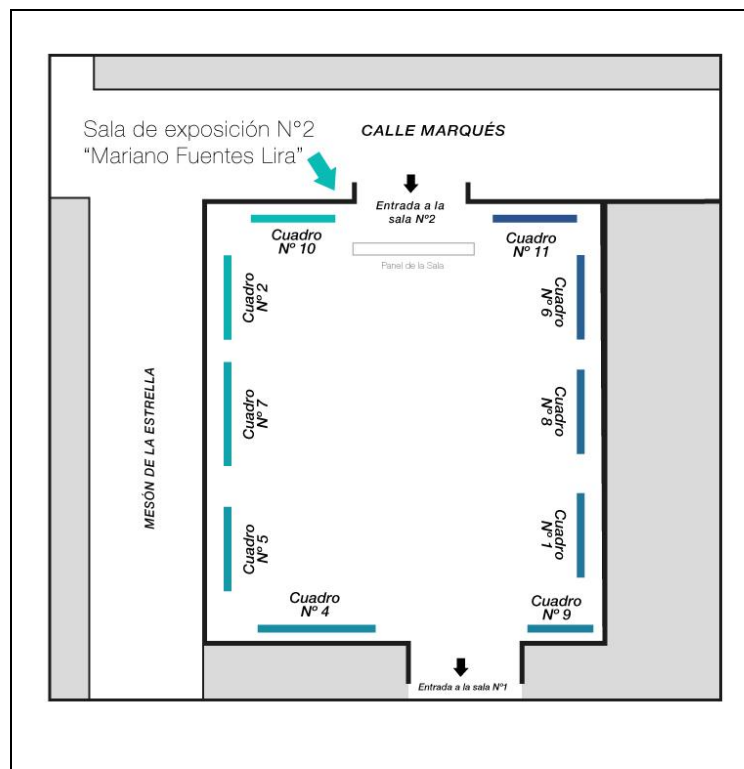
Plano N.º 1 Localización de la galería.

Figura 2 Localización de galería



Plano N.º 2. Distribución de las obras en la sala expositiva

Figura 3 Distribución de obras en la sala expositiva



5. Tabla de Distribución de obras

Tabla 10 Distribución de las obras

Número	Título
Cuadro N.º 1	Encuentro
Cuadro N.º 2	Listos para el despegue
Cuadro N.º 3	Afrontando la poesía
Cuadro N.º 4	Conmoción y confrontación
Cuadro N.º 5	Transformado
Cuadro N.º 6	Sobrevolando el recuerdo
Cuadro N.º 7	Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario
Cuadro N.º 8	Renacer
Cuadro N.º 9	Libertad cautiva
Cuadro N.º 10	Inventiva
Cuadro N.º 11	Espíritu valiente

6. Cumplimiento de metas

6.1. Sobre el número de obras

Se cumplió con la realización y exposición de once obras pictóricas, cantidad establecida según el reglamento de grado.

6.2 Sobre la sustentación de grado

Se realizará la sustentación de grado sobre el proyecto expuesta, condición necesaria para la obtención del título de Licenciado en Artes Visuales en la Especialidad Dibujo y Pintura. Teniendo como evidencia el video de la presentación de la exposición y el catálogo virtual.

6.4. Presupuesto

Debido a que la exposición de grado se realizó de forma virtual, los costos proyectados se modificaron.

Tabla 13 Presupuesto inicial

PRESUPUESTO						
A. Costos de producción						
A.1. Costo de materia prima						
Material	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario		Costo Total
Bastidor	Cedro	12	unidad	S/	30,00	S/ 360,00
Tela	Tocuyo	8	metro	S/	7,00	S/ 56,00
Grapas	Aceradas	1	caja	S/	30,00	S/ 30,00
Base	Látex	3	galón	S/	50,00	S/ 150,00
Óleo	Tubos	26	unidad	S/	18,00	S/ 468,00
Acrílico	Tubos	8	unidad	S/	15,00	S/ 120,00
Subtotal						S/ 1.184,00
A.2 Costos indirectos de fabricación						
Lápiz	Carboncillo	2	unidad	S/	2,00	S/ 4,00
Pincel	Cerda	13	unidad	S/	8,00	S/ 104,00
Solventes	Aguarrás	6	otros	S/	6,00	S/ 36,00
Subtotal						S/ 144,00
B. Costo de exposición						
Catálogo	Documento	500	unidad	S/	6,00	S/ 3.000,00
Plotter	Documento	2	unidad	S/	8,00	S/ 16,00
Invitaciones	Documento	20	unidad	S/	0,50	S/ 10,00
Afiche	Publicidad	200	unidad	S/	2,00	S/ 400,00
Transporte	Camioneta	2	unidad	S/	30,00	S/ 60,00
Subtotal						S/ 3.486,00
C. Costo de administración						
Impresión	Texto	200	unidad	S/	0,10	S/ 20,00
Memoria USB	8 Gb	1	unidad	S/	25,00	S/ 25,00
Fotocopia	Documento	200	unidad	S/	0,10	S/ 20,00
Cuaderno	100 hojas	1	unidad	S/	2,00	S/ 2,00
Subtotal						S/ 67,00
Total						S/ 4.814,00

Tabla 14 Presupuesto modificado

PRESUPUESTO MODIFICADO						
A. Costos de producción						
A.1. Costo de materia prima						
Material	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo Total	
Bastidor	Cedro	12	unidad	S/ 30,00	S/ 360,00	
Tela	Tocuyo	8	metro	S/ 7,00	S/ 56,00	
Grapas	Aceradas	1	caja	S/ 30,00	S/ 30,00	
Base	Látex	3	galón	S/ 50,00	S/ 150,00	
Óleo	Tubos	26	unidad	S/ 18,00	S/ 468,00	
Acrílico	Tubos	8	unidad	S/ 15,00	S/ 120,00	
Subtotal						S/ 1.184,00
A.2 Costos indirectos de fabricación						
Lápiz	Carboncillo	2	unidad	S/ 2,00	S/ 4,00	
Pincel	Cerda	13	unidad	S/ 8,00	S/ 104,00	
Solventes	Aguarrás	6	otros	S/ 6,00	S/ 36,00	
Subtotal						S/ 144,00
B. Costo de exposición						
Catálogo Virtual	Diagramación	1	contrato	S/ 500,00	S/ 500,00	
Flyer promocional	Diseño	2	contrato	S/ 75,00	S/ 150,00	
Fotografías profesionales	Digital	12	contrato	S/ 35,00	S/ 420,00	
Grabación y edición	Digital	1	unidad	S/ 500,00	S/ 500,00	
Transporte	Camioneta	1	unidad	S/ 100,00	S/ 100,00	
Subtotal						S/ 1.670,00
C. Costo de administración						
Honorario digitador	página	200	página	2	S/ 400,00	
Empastados	Informe	60	Unidad	5	S/ 300,00	
Transporte	taxis	8	unidad	6	S/ 48,00	
Impresión	Texto	200	unidad	S/ 0,10	S/ 20,00	
Memoria USB	8 Gb	1	unidad	S/ 25,00	S/ 25,00	
Fotocopia	Documento	200	unidad	S/ 0,10	S/ 20,00	
Anillado	Grueso	2	unidad	S/ 4,00	S/ 8,00	
Cuaderno	100 hojas	1	unidad	S/ 2,00	S/ 2,00	
Subtotal						S/ 75,00
Total						S/ 2.998,00

7. Identificación de deficiencias y aciertos

Las deficiencias que se presentaron fueron las disposiciones de salud debido a la pandemia que impidieron que se desarrollaran actividades donde se aglomerasen personas. Fue un momento en el que no se permitía la realización de ningún evento, por lo tanto, tuvo que llevarse a cabo de manera virtual, y como resultado, los espectadores no pudieron apreciar las obras de manera presencial.

Los aciertos que encontré fueron que, al ser virtual, la exposición permitió que pudiera ser apreciada por diversas personas de distintas ciudades del Perú y del mundo. Además, la exposición y el catálogo quedan en las plataformas virtuales para ser vistos permanentemente.

8. *Ejecución del guion museográfico*

La exposición de grado fue virtual por lo cual es *permanente* donde aún permanece en la fan page de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco.

link de la exposición: <https://fb.watch/k7LEc1rzDI/>

El contenedor fue la Sala Cultural N° 2 de la Galería Mariano Fuentes Lira.

El recorrido fue lineal dentro de la galería y de igual forma en el video de grado.

La iluminación fue luz puntual dentro de la galería y para el video de grado fotografías con la mejor iluminación para que se pueda apreciar en su totalidad de manera pareja.

El material de apoyo fue la elaboración de *flyer* que se distribuyó con anticipación en el *fanpage* de la UNADQTC.

Las presentaciones fueron realizadas por el periodista Federico Cáceres Macedo, también por el presidente de la Comisión Organizadora, Mag. Carlos Hugo Aguilar Carrasco; el vicepresidente Académico Dr. Jorge Alberto Che Piu Salazar; el asesor de especialidad, Mag. Guido de los Ríos Figueroa y por mi persona: el Bach. José Alberto Ugarte Landaveri.

8.1. Texto de presentación

“RELATOS EN EL VIENTO”

EXPO-GRADO VIRTUAL

"Relatos en el viento" es un encuentro con las experiencias vividas en su niñez. Por ejemplo, en su obra "Encuentro" relata esas experiencias vividas a partir de un regalo recibido. Nos narra los acontecimientos experimentados en su mundo interno. A través de sus obras, invita a los espectadores a identificarse con sus experiencias de vida para poder recordar y valorar las propias.

Cada día quedamos absorbidos por diversas responsabilidades, y vamos dejando en el olvido relatos únicos que poseemos de nosotros mismos, momentos en los que nos sentíamos libres, con tiempo ilimitado, sin restricciones para hacer lo que realmente nos gustaba. Cualquier objeto que teníamos en nuestras manos se convertía en la mayor herramienta con la que toda fantasía heroica, surrealista, mágica, sublime y nostálgica se hacía palpable, tan real y perceptible para todos nuestros sentidos.

Esta exposición de grado es producto de un trabajo de investigación sistemático, alternando disciplinas como la psicología para ver y analizar las etapas evolutivas del ser humano, y posteriormente darles una interpretación personal y artística.

En nombre de la comisión organizadora, reiteramos nuestras felicitaciones y deseamos éxito en su futuro como artista.

Mag. Carlos Hugo Aguilar Carrasco

Presidente de la Comisión Organizadora de la UNADQTC

EL ARTISTA Y SU EXPERIENCIA

El pensamiento de un estudiante de las artes siempre estará plagado de muchos sueños, que incluso surgen desde su infancia; sueños que son a la vez muy difíciles de cuidar frente a las amenazas sociales que se presentan durante el proceso. Ursula K. Le Guin dijo: “Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido”. Por mi parte, pienso mucho en esta frase al apreciar las obras de José Alberto Ugarte Landaveri, a quien desde ya admiro por su perseverancia en la búsqueda de uno de sus sueños: ser un artista profesional. Al concluir sus estudios de manera satisfactoria, logró encontrar una temática de investigación artística, la cual llegó a su conclusión y ahora nos presenta su proyecto titulado “Relatos en el viento”, donde disfrutaremos de una propuesta artística basada en las experiencias de una parte de su vida.

“Relatos en el viento” es el resultado de mucho trabajo e inquietud permanente de José Alberto, es como cuando un niño explora y disfruta de las curiosidades cotidianas, también cuando uno mismo se da cuenta de que lo vivido en la infancia repercute más adelante en la adultez. Lo más importante que quiero resaltar sobre el conjunto de obras artísticas es la sinceridad con la cual ha conseguido plantear cada una de las composiciones, donde los elementos estéticos forman parte del contexto y la vivencia del autor. Todo artista busca transmitir algo en cada una de sus expresiones; hay algo que nos quieren decir, y en esta ocasión, José Alberto resalta lo vivido en su infancia y de ella extrae composiciones que nos inspiran a seguir viviendo como cuando un niño ríe y vive con libertad. Nos invita a tener siempre presente lo vivido en nuestra infancia.

Como todo tiene su proceso, me siento convencido de que sus obras seguirán evolucionando y alcanzando el perfil para convertirse en uno de nuestros exponentes de la pintura cusqueña actual, y por qué no decirlo, de nuestro Perú. Es mi deseo para José Alberto.

Lic. Guido de los Ríos Figueroa

Asesor de Especialidad

RELATOS EN EL VIENTO

Somos un cúmulo de relatos que navegan junto a nosotros dentro de nuestro recuerdo, como navíos trasladados por el viento; sueños y realidades que ahora desemboco de a pocos en esta propuesta artística, con la mirada fija en el cielo y la tierra de por medio, para así no naufragar en tiempos de olvido y temor.

En una necesidad espontánea de exteriorizar lo que por muchas temporadas llevé en el olvido, o tal vez cautivo en la memoria, exploro acontecimientos de mi vida, encontrando relatos muy especiales de mi niñez que me emocionan y conmueven.

Aún siento el viento que circunda mi atmósfera, originado por tiempos lúdicos, donde pretendía planear como una pluma que percibe el viento sobre su andar, como un aliento de vida que impulsa mis alas.

"Relatos en el viento" es un proyecto artístico biográfico donde rescato y restauro momentos de mi infancia, de exploración personal y exteriorización con un tema que se fue construyendo en esta última temporada. Doy a conocer que parte de nuestro crecimiento y desarrollo humano se fundamenta en el juego que teníamos en nuestra niñez, sin límites, creyendo que no hay imposibles, que lo mejor era sentirnos libres y sin prejuicios. Trasladar esos relatos al presente puede sacar lo mejor de nosotros, dándonos inspiración, motivación diaria y, en ocasiones, llevándonos a rescatar ese niño interno que todos llevamos dentro.

José Alberto Ugarte Landaveri

Expositor

8.2. Fichas técnicas

Se colocaron al lado derecho inferior de cada obra como se aprecia en la presentación virtual durante el recorrido visual como también en la presentación de obra por obra al final de la presentación, con la siguiente información:

Figura 4 Fichas técnicas

<p align="center">Ficha N°1</p> <p>Título: Encuentro. Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo Medidas: 100 x 150 c.m. Año: 2019</p>	<p align="center">Ficha N°2</p> <p>Título: Listos para el despegue. Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo Medidas: 115 x 160 c.m. Año: 2019</p>
<p align="center">Ficha N°3</p> <p>Título: Afrontando la poesía. Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo Medidas: 70 x 50 c.m. Año: 2019</p>	<p align="center">Ficha N°4</p> <p>Título: Conmoción y confrontación. Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo Medidas: 150 x 90 c.m. Año: 2019</p>
<p align="center">Ficha N°5</p> <p>Título: Transformado. Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo Medidas: 90 x 120 c.m. Año: 2019</p>	<p align="center">Ficha N°6</p> <p>Título: Sobrevolando el recuerdo Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo Medidas: 90 x 120 c.m. Año: 2019</p>
<p align="center">Ficha N°7</p> <p>Título: Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario. Técnica: acrílico y óleo sobre lienzo Medidas: 100 x 120 c.m. Año: 2019</p>	<p align="center">Ficha N°8</p> <p>Título: Renacer Técnica: óleo, acrílico, témpera y papel sobre MDF. Medidas: 80 x 130 c.m. Año: 2019</p>
<p align="center">Ficha N°9</p> <p>Título: Libertad cautiva. Técnica: Tinta china. Medidas: 63 x 45 c.m. Año: 2020</p>	<p align="center">Ficha N°10</p> <p>Título: Inventiva, Técnica: óleo sobre lienzo. Medidas: 60 x 80 c.m. Año: 2020</p>
<p align="center">Ficha N°11</p> <p>Título: Espíritu valiente. Técnica: Óleo sobre lienzo Medidas: 90 x 45 c.m. Año: 2020</p>	

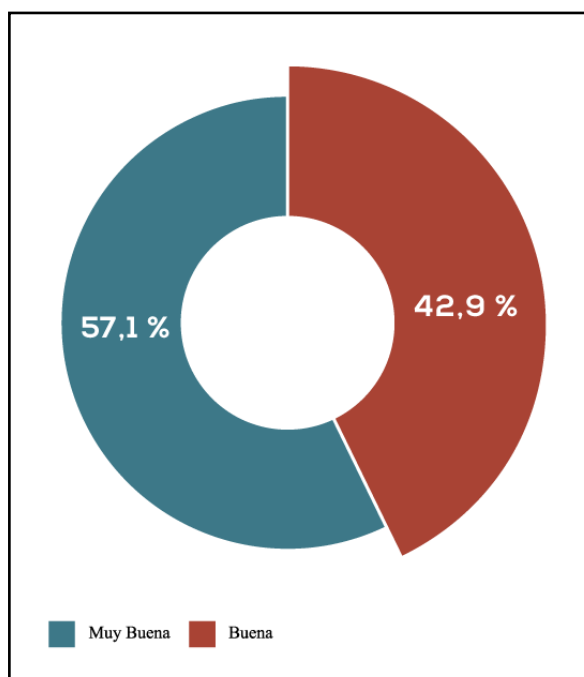
9. Análisis de la encuesta

a. Pregunta 1

Tabla 15 Opinión de la transmisión virtual

¿Qué opina acerca de la transmisión virtual de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco?		
Muy buena	12	57,1 %
Buena	9	42,9 %
Mala	0	0 %
No opina	0	0 %
Total	21	100%

Figura 5 Opinión de la transmisión virtual



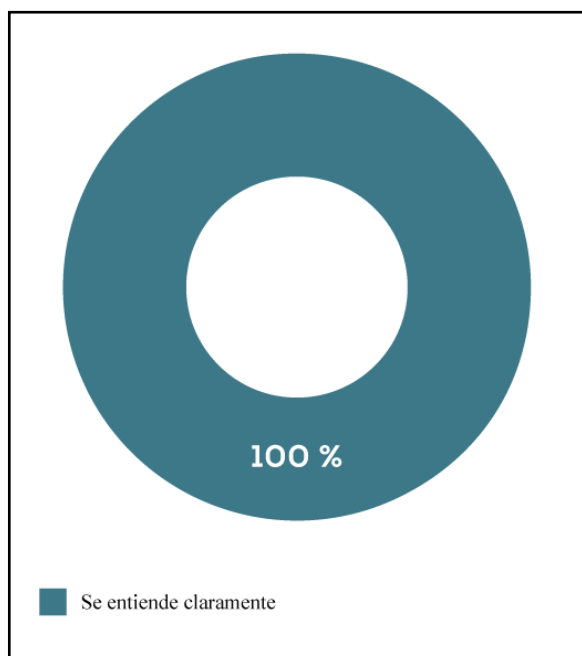
Interpretación: Los resultados estadísticos indican que la mayoría de las personas, un 57,1%, opinan que la transmisión de la exposición de arte fue muy buena, mientras que el 42,9% opina que solo fue buena. Es importante destacar que ninguna persona opinó que la transmisión fue mala. Se puede inferir que esto se debe a la buena calidad de grabación y edición previa que se realizó antes del estreno, lo que logró una buena experiencia para el espectador. Estos resultados son positivos y sugieren que el esfuerzo y la inversión realizada en la producción de la grabación y edición previa de la exposición de arte valió la pena.

b. Pregunta 2

Tabla 16 Apreciación acerca del mensaje de la exposición

¿Cuál es su apreciación acerca del mensaje de la exposición de arte RELATOS EN EL VIENTO?		
Se entiende claramente	21	100 %
Se entiende poco	0	0 %
No se entiende	0	0 %
No opina	0	0 %
Total	21	100 %

Figura 6 Apreciación del mensaje



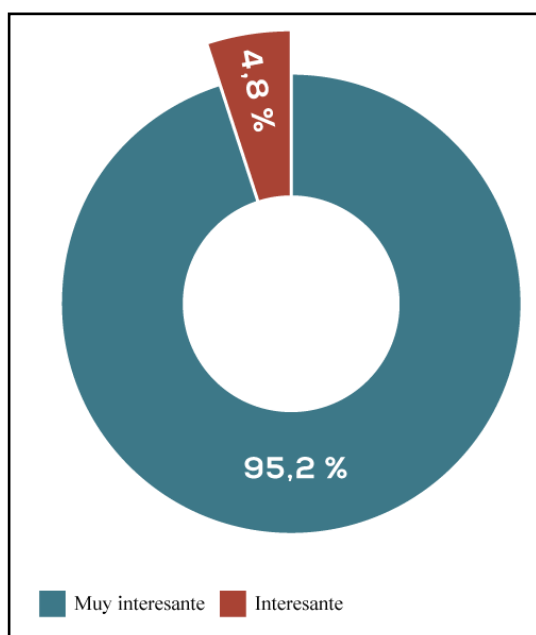
Interpretación: Los resultados estadísticos indican que el 100% de los entrevistados opinan que la exposición artística se entendió claramente, y no hubo ninguna persona que indicara que entendió poco o nada. Esto sugiere que la exposición fue diseñada y presentada de manera clara y efectiva, lo que permitió a los espectadores comprenderla sin dificultades. Estos resultados son positivos y sugieren la preparación en los discursos, grabación y edición dieron frutos.

c. Pregunta 3

Tabla 17 Opinión sobre los cuadros y el tema tratado

¿Qué opina sobre los cuadros y el tema tratado?		
Muy interesante	20	95,2 %
Interesante	1	4,8 %
No se entiende	0	0 %
No opina	0	0 %
Total	21	100 %

Figura 7 Opinión sobre los cuadros y el tema tratado



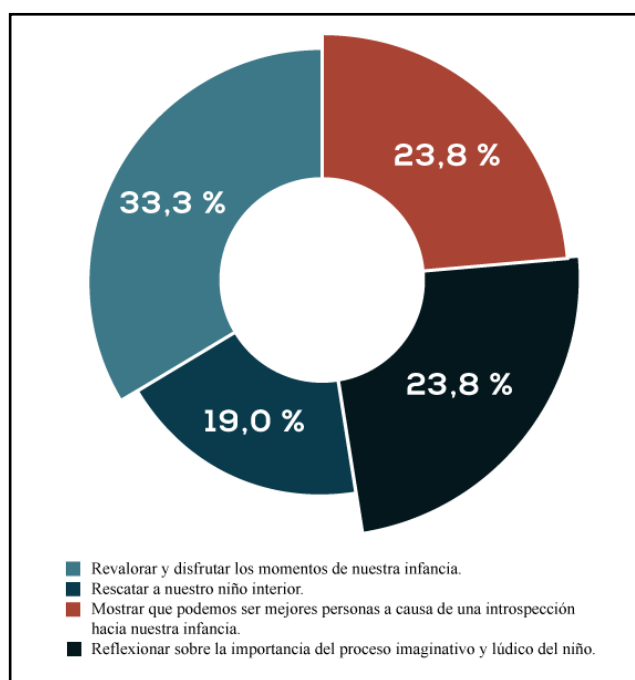
Interpretación: Los resultados estadísticos indican que la gran mayoría de las personas, el 95,2%, opina que los cuadros y el tema tratado en la exposición fueron muy interesantes, mientras que solo el 4,8% indica que fueron interesantes. Es importante destacar que ninguna persona indicó que no entendió o no opinó sobre la exposición. Estos resultados sugieren que la exposición fue diseñada y presentada de manera interesante y atractiva para la mayoría de los espectadores, lo que permitió una buena experiencia de visualización.

d. Pregunta 4

Tabla 18 Propósito de la exposición

¿Cuál cree que fue el propósito de la exposición?		
Revalorar y disfrutar los momentos de nuestra infancia.	7	33,3 %
Rescatar a nuestro niño interior.	4	19,0 %
Mostrar que podemos ser mejores personas a causa de una introspección hacia nuestra infancia.	5	23,8 %
Reflexionar sobre la importancia del proceso imaginativo y lúdico del niño.	5	23,8 %
Total	21	100,0 %

Figura 8 Propósito de la exposición



Interpretación: Los resultados estadísticos muestran que hay una diversidad de opiniones sobre el propósito de la exposición de arte "Relatos en el viento". Un tercio de los encuestados, el 33,3%, opinó que el propósito era revalorar y disfrutar los momentos de la infancia, mientras que el 19% opinó que el objetivo era rescatar al niño interior. El 23,8% opinó que la exposición buscaba mostrar que podemos ser mejores personas a través de una introspección hacia nuestra infancia, mientras que otro 23,8% opinó que la exposición buscaba reflexionar sobre la importancia del proceso imaginativo y lúdico del niño.

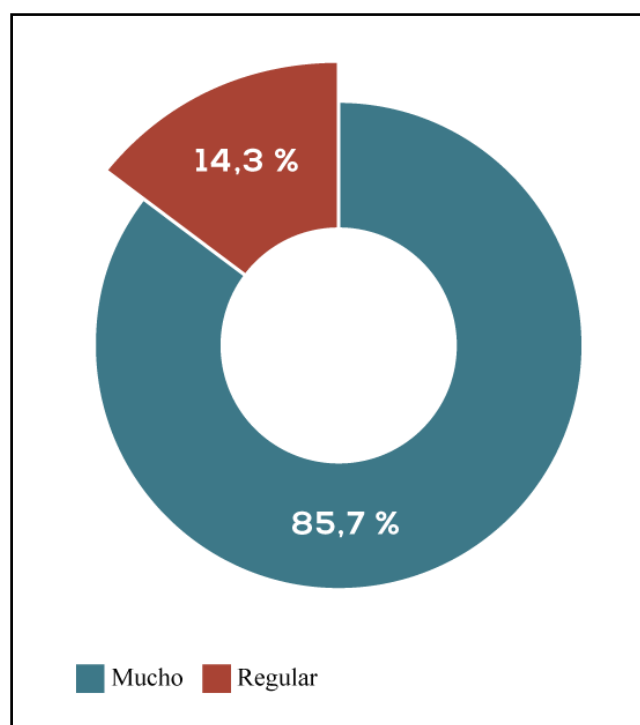
Estos resultados sugieren que la exposición "Relatos en el viento" fue capaz de abordar temas importantes relacionados con la infancia, el proceso creativo de los niños de una manera interesante y variada, y cómo estos eventos repercuten en nuestra vida adulta. Además, los diferentes propósitos mencionados pueden tener un efecto positivo en la percepción de la exposición por parte del público en general, ofreciendo experiencias valiosas y atractivas a los espectadores.

e. Pregunta 6

Tabla 19 Identificación y conmoción del público respecto a la exposición

¿Se siente identificado y conmovido con la exposición artística?		
Mucho	18	85,7 %
Regular	3	14,3 %
Poco	0	0 %
Nada	0	0 %
Total	21	100 %

Figura 9 Identificación y conmoción del público respecto a la exposición



Interpretación: Los resultados estadísticos muestran que la exposición de arte de pinturas fue muy efectiva en su objetivo de generar identificación y conexión emocional con el público. El 85,7% de las personas encuestadas indicó que se sintió muy identificado y conmovido por la exposición y el tema tratado, lo que sugiere que la exposición fue capaz de transmitir de manera efectiva los momentos de la niñez y cómo estos afectan nuestro presente. El 14,3% se identificó de manera regular, lo que aún indica una respuesta positiva a la exposición.

La falta de respuestas negativas indica que la exposición de arte fue planteada de manera efectiva para conectar emocionalmente con el público, y puede considerarse un éxito en términos de lograr su objetivo.

APÉNDICE C

3.8. Fotografías durante el proceso de investigación



Figura C10 Fotografías de modelos para las obras

Figura 11 Bocetos 1

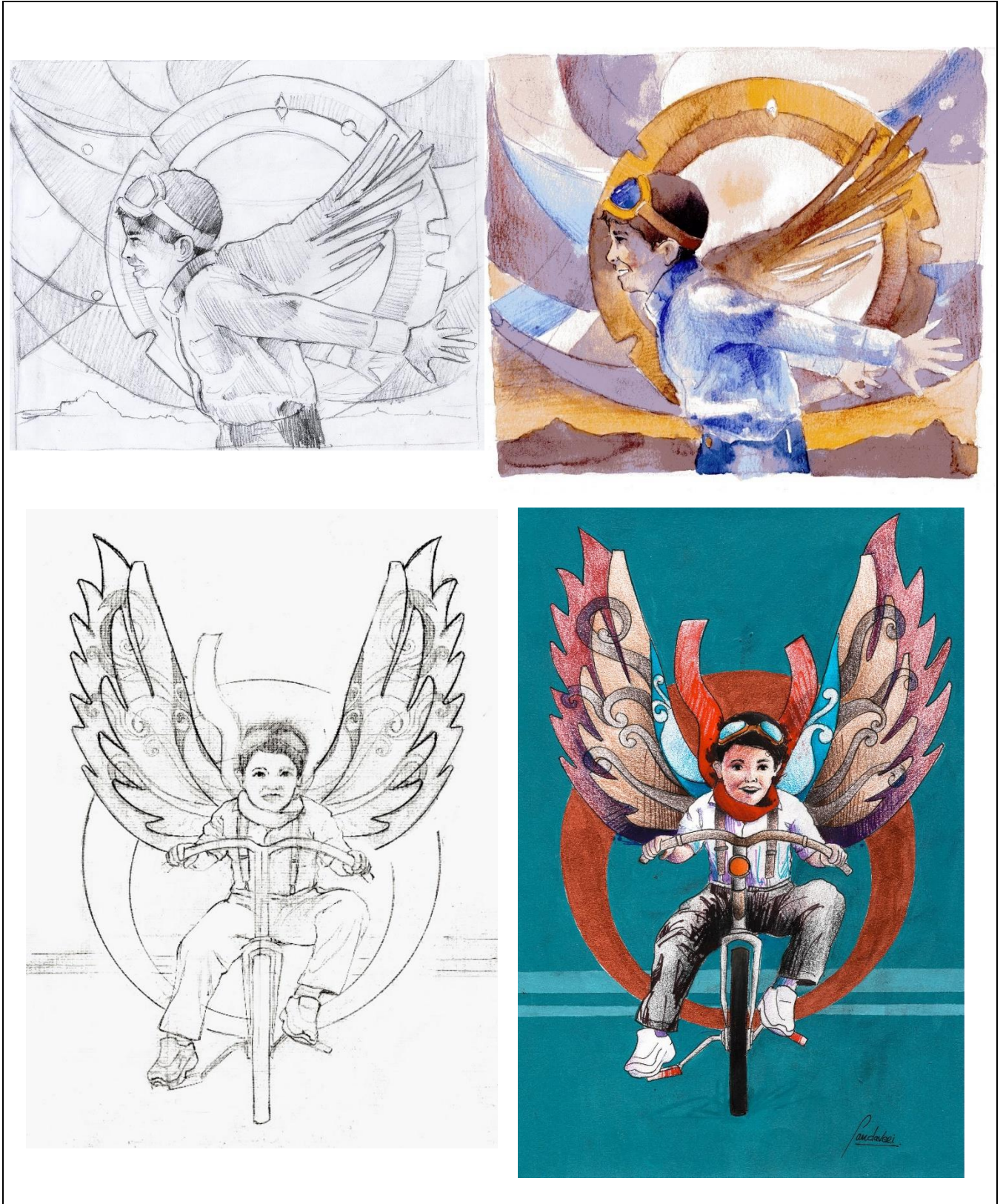


Figura 12 Bocetos 2



Figura 13 Proceso de desarrollo 1

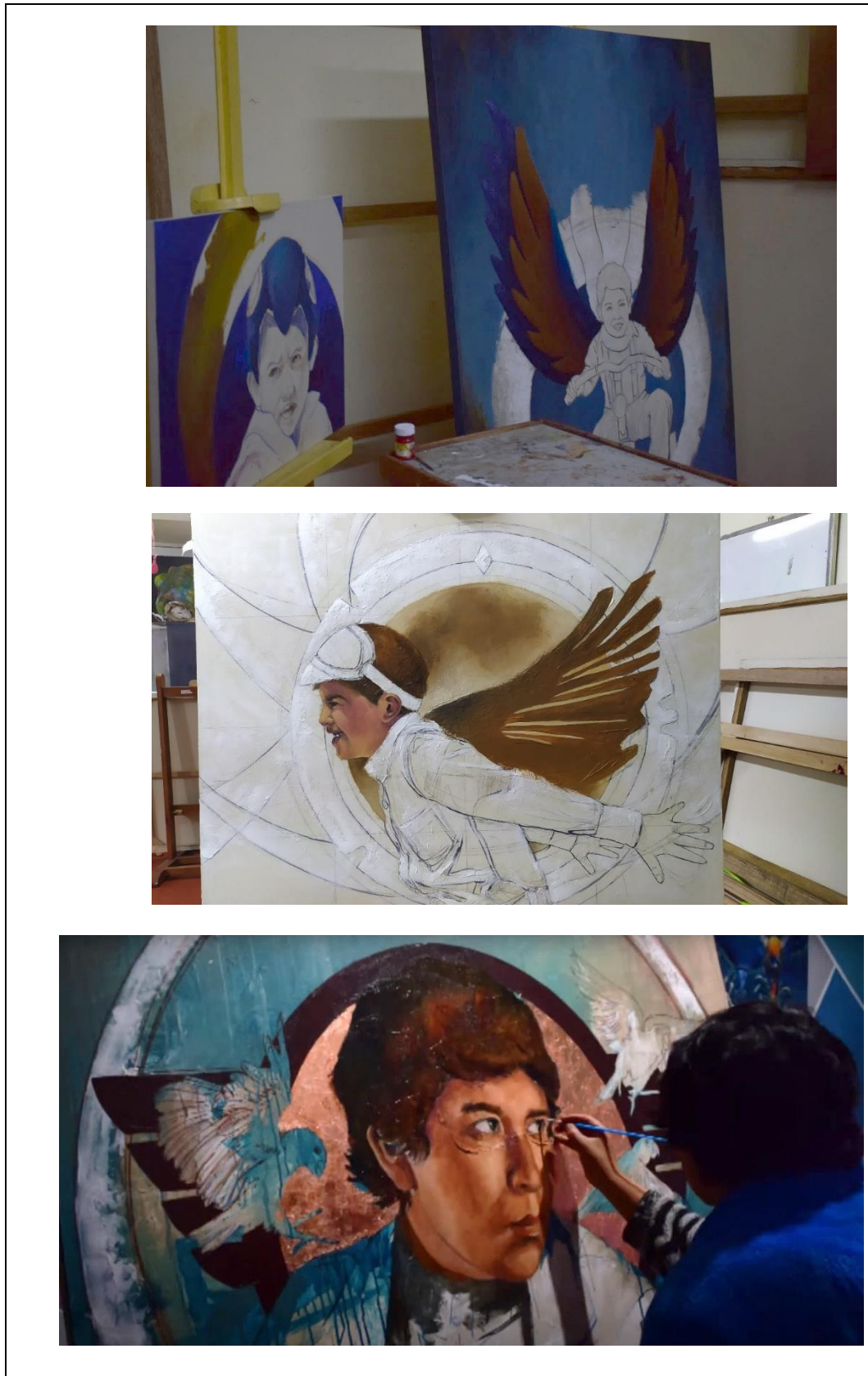


Figura 14 Proceso de desarrollo 2

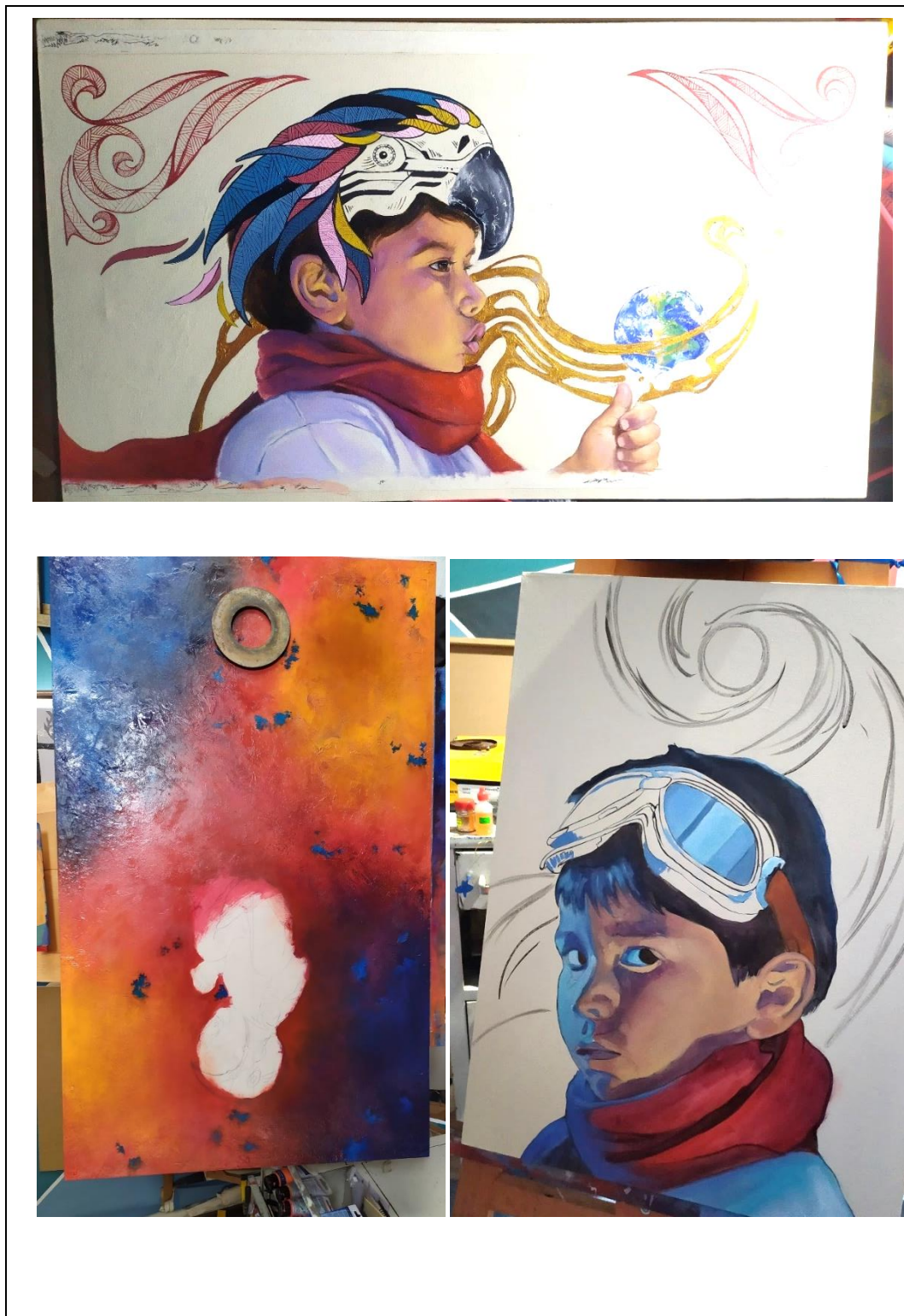


Figura 15 Proceso de desarrollo 3



APÉNDICE D

3.9. Imágenes de la exposición de las obras de arte

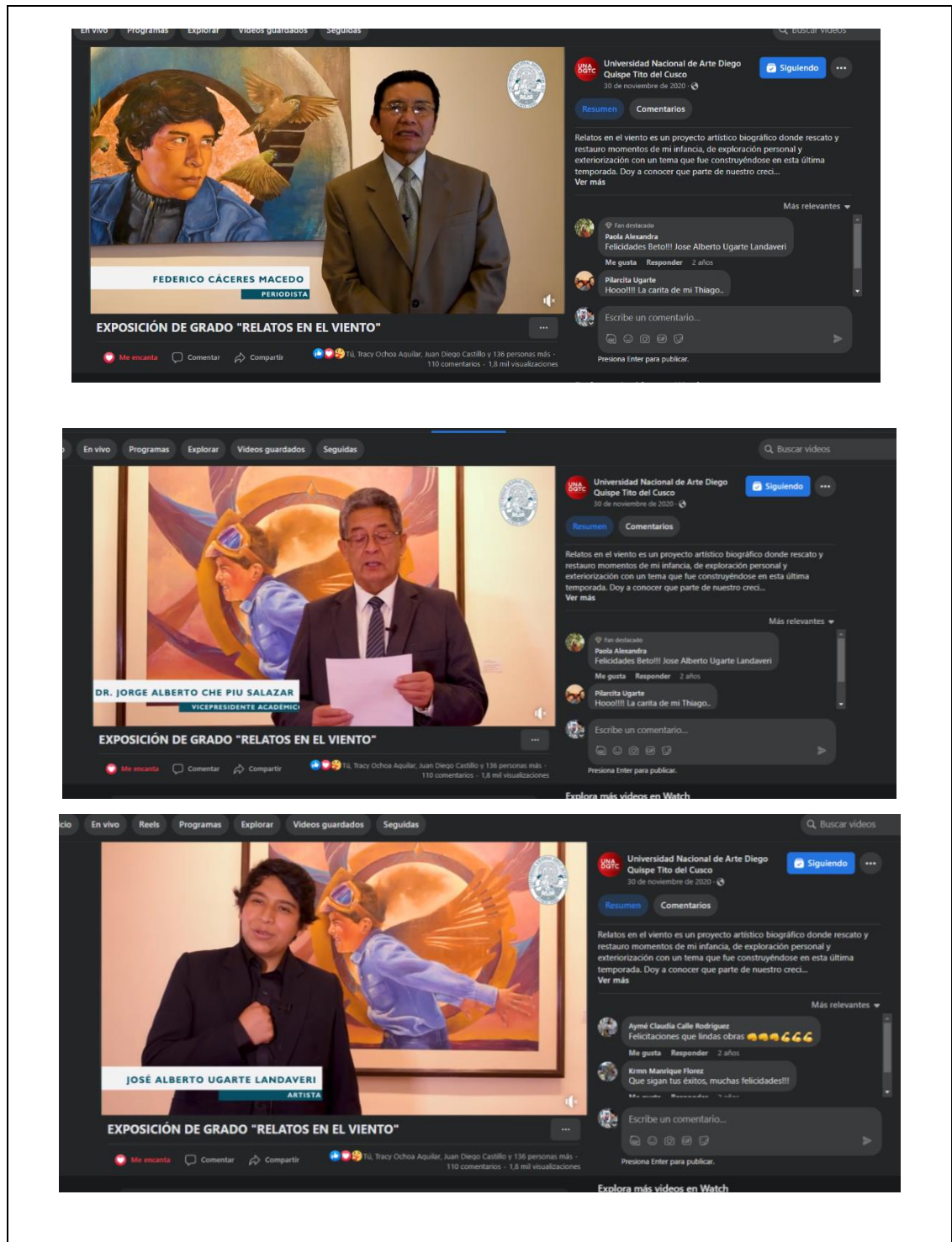
Figura 16 Proceso de montaje para la exposición



Figura 17 Imágenes durante la exposición



Figura 18 Capturas durante la transmisión de la exposición vía fan page de la UNDQT*



Nota. Link de transmisión: <https://n9.cl/li9af>

Figura 19 Fotografías con autoridades y asesor práctico



Figura 20 Flyer del promocional de la exposición "Relatos en el Viento"



Figura 21 Estadísticas de alcance, comentarios y reacciones de la transmisión de la exposición



Figura 22 Catálogo virtual

EL ARTISTA Y SU EXPERIENCIA

El pensamiento de un estudiante de las artes siempre estará plagado de muchos sueños que inclusive estos surgen desde la infancia; sueños que son a la vez muy difíciles de cuidar frente a las amenazas sociales que se presentan durante el proceso; si, Usula K. Le Guin dijo: "Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido". Por mi parte pienso mucho en esta frase al apreciar las obras de José Alberto Ugarte Landaveri, a quien desde ya admiro su perseverancia para lograr uno de sus sueños, ser un artista profesional; al concretar sus estudios de manera satisfactoria logró encontrar una temática de investigación artística, la cual llegó a su conclusión y ahora nos presenta su proyecto titulado "Relatos en el viento", disfrutemos de una propuesta artística basada en las experiencias de una parte de su vida.

"Relatos en el viento" es el resultado de mucho trabajo e inquietud permanente de José Alberto, es como cuando un niño explora y disfruta las curiosidades cotidianas, también cuando uno mismo se da cuenta de que lo vivido en la infancia repercute más adelante en la adultez. Lo más importante que quiero resaltar sobre el conjunto de obras artísticas, es la sinceridad con la cual ha conseguido plasmar cada una de las composiciones, donde los elementos estéticos forman parte del contexto y la vivencia del autor; todo artista busca conseguir algo en cada una de sus expresiones, hay algo que nos quieren decir; y en esta ocasión José Alberto resalta lo vivido en su infancia y de ella esas composiciones que nos inspiran seguir viviendo como cuando un niño ríe y vive con libertad, nos invita a tener siempre presente lo vivido en nuestra infancia.

Como todo tiene su proceso me siento convencido sus obras seguirán evolucionando y alcanzando el perfil para ser uno de nuestros exponentes de la pintura cusqueña actual y porque no decirlo de nuestro Perú, es mi deseo para José Alberto.

Prof. Guido De Los Rios F.
Especialidad de Dibujo y pintura
Aoscur Práctico
UNOQT



Nota: link del catálogo virtual: <https://n9.cl/9llpi>

CATÁLOGO



RELATOS EN EL VIENTO exposición de grado

Relatos en el viento es un encuentro con las experiencias vividas en su niñez, por ejemplo, en su obra "Encuentro" relata esas experiencias vividas a partir de un regalo recibido, nos relata los acontecimientos experimentados en su mundo interno. A partir de sus obras invita a los espectadores a que se identifiquen con sus experiencias de vida para poder recordar y valorar los suyos.

Cada día quedamos absorbidos por diversas responsabilidades, y vamos dejando al olvido relatos únicos que poseemos de nosotros, momentos donde nos sentíamos libres, con el tiempo ilimitado, sin perjuicio de hacer lo que realmente nos gustaba; cualquier objeto que teníamos en nuestras manos era convertida en la mayor herramienta con la que toda fantasía heroica, surrealista, mágica, sublime y nostálgica se hacían palpables, tan reales y perceptibles a todos nuestros sentidos.

Esta exposición de grado es producto de un trabajo de investigación sistemático, alternando disciplinas como la psicología para ver y analizar las etapas evolutivas del hombre, para posteriormente poder darles una interpretación personal y artística.

A nombre de la comisión organizadora reiterar la felicitación y éxito como futuro artista.

Mg. Carlos Hugo Aguilar Carrasco
Comisión Organizadora
Presidente UNDQT

EL ARTISTA Y SU EXPERIENCIA

El pensamiento de un estudiante de las artes siempre estará plagado de muchos sueños que inclusive estas surgen desde su infancia, sueños que son a la vez muy difíciles de cuidar frente a las amenazas sociales que se presentan durante el proceso; si, Usula K. Le Guin dijo: "Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido". Por mi parte pienso mucho en esta frase al apreciar las obras de José Alberto Ugarte Landaveri, a quien desde ya admiro su perseverancia para lograr uno de sus sueños, ser un artista profesional; al concretar sus estudios de manera satisfactoria logró encontrar una temática de investigación artística, la cual llegó a su conclusión y ahora nos presenta su proyecto intitulado "Relatos en el viento", donde disfrutaremos de una propuesta artística basada en las experiencias de una parte de su vida.

"Relatos en el viento" es el resultado de mucho trabajo e inquietud permanente de José Alberto, es como cuando un niño explora y disfruta las curiosidades cotidianas, también cuando uno mismo se da cuenta de que lo vivido en la infancia repercute mas adelante en la adultez. Lo mas importante que quiero resaltar sobre el conjunto de obras artística, es la sinceridad con la cual ha conseguido plantear cada una de la composiciones, donde los elementos estéticos forman parte del contexto y la vivencia del autor, todo artista busca conseguir algo en cada una de sus expresiones, hay algo que nos quieren decir, y en esta ocasión José Alberto resalta lo vivido en su infancia y de ella extrae composiciones que nos inspiran a seguir viviendo como cuando un niño ríe y vive con libertad, nos invita a tener siempre presente lo vivido en nuestra infancia.

Como todo tiene su proceso me siento convencido que sus obras seguirán evolucionando y alcanzando el perfil para ser uno de nuestros exponentes de la pintura cusqueña actual y porque no decirlo de nuestro Perú, es mi deseo para José Alberto.

Prof. Guido De Los Rios F.
Especialidad de Dibujo y pintura
Asesor Práctico
UNDQT





RELATOS EN EL VIENTO

PROYECTO BIOGRÁFICO

Somos un cúmulo de relatos que navegan junto a nosotros dentro de nuestro recuerdo, como navíos trasladados por el viento; sueños y realidades que ahora desemboco de a pocos en esta propuesta artística con la mirada fija en el cielo y la tierra de por medio para así no naufragar en tiempo de olvido y temor.

En una necesidad espontánea de exteriorizar lo que por muchas temporadas llevé en el olvido o tal vez cautivo en la memoria, exploro acontecimientos de mi vida, encontrando relatos muy especiales de mi niñez que llevan a emocionarme y conmoverme.




Aún siento el viento que circunda mi atmósfera originado por tiempos lúdicos, donde pretendía planear como una pluma que percibe el viento sobre su andar, como un hábito de vida que impulsa mis alas.

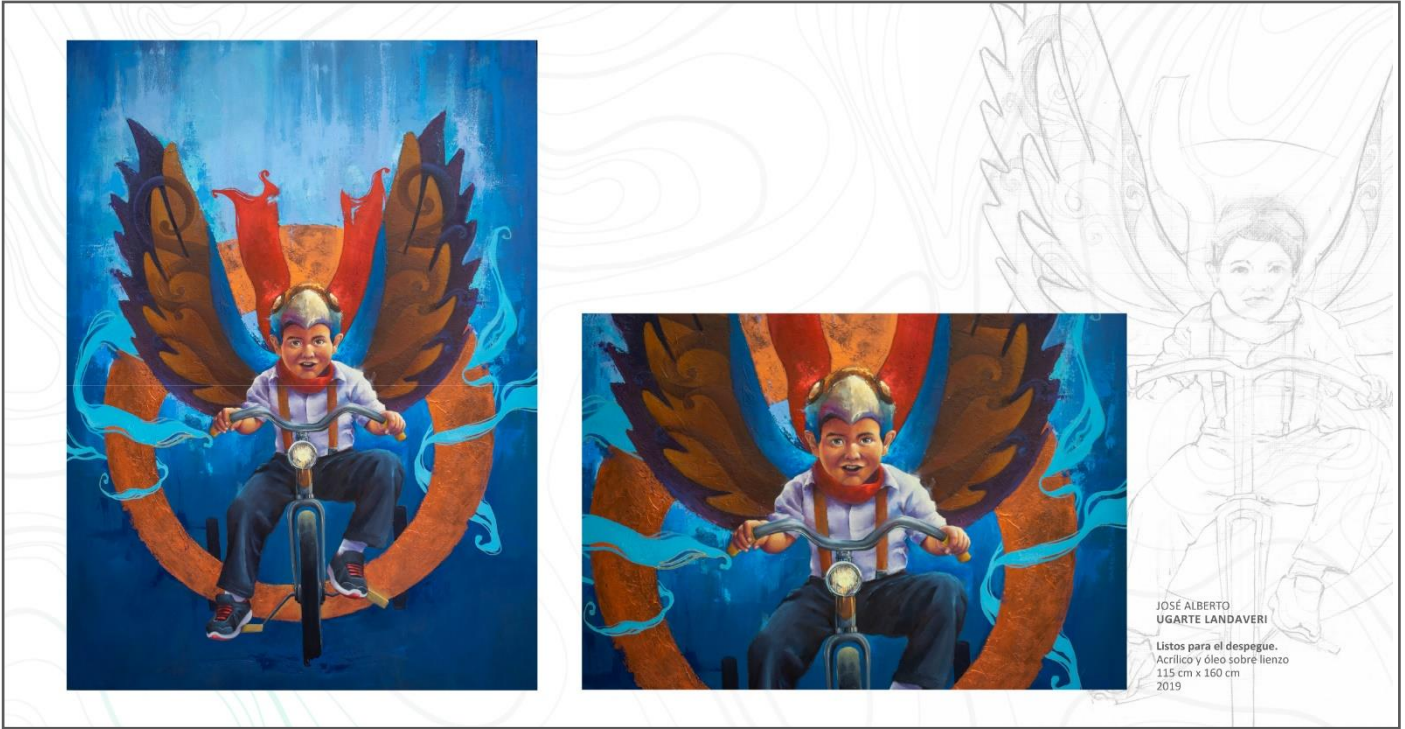
Relatos en el viento es un proyecto artístico biográfico donde rescato y restauro momentos de mi infancia, de exploración personal y exteriorización con un tema que fue construyéndose en esta última temporada. Doy a conocer que parte de nuestro crecimiento y desarrollo humano es fundamentado en el juego que poseíamos en nuestra niñez, sin límites, creyendo que no hay imposibles, que lo mejor era sentirnos libres y sin prejuicios. Trasladar esos relatos al presente puede sacar lo mejor de nosotros, dándonos inspiración, motivaciones diarias y en ocasiones ir al rescate de ese niño interno que llevamos.

José Alberto Ugarte Landaveri
Especialidad de Dibujo y Pintura
Expositor
UNDQT

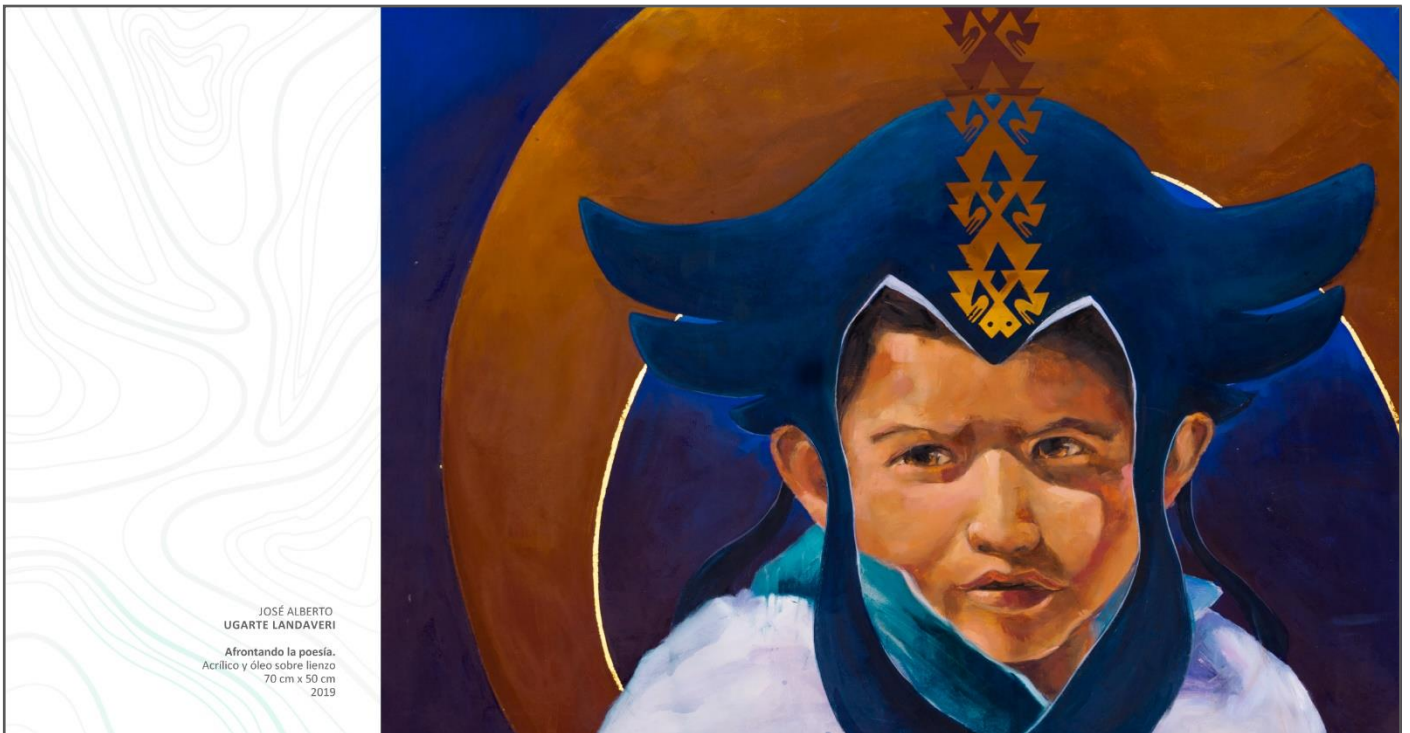
JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI

Encuentro
Acrílico y óleo sobre lienzo
100 cm x 150 cm
2019



JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI
Listos para el despegue.
Acrílico y óleo sobre lienzo
115 cm x 160 cm
2019



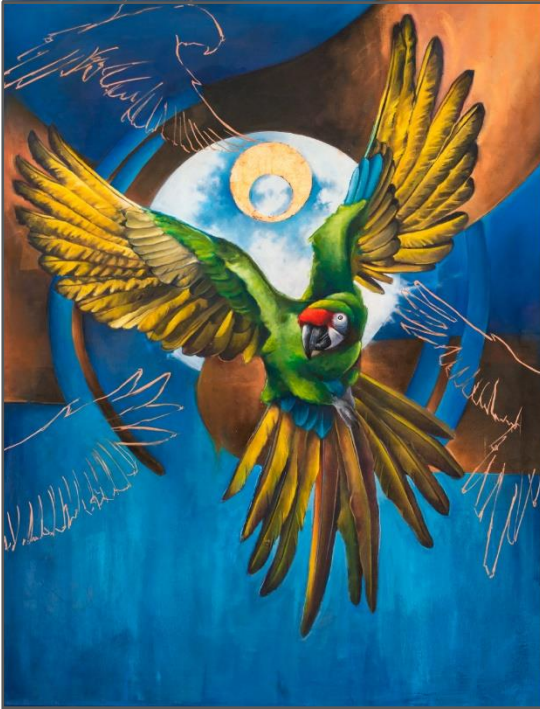
JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI
Afrontando la poesía.
Acrílico y óleo sobre lienzo
70 cm x 50 cm
2019



JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI
Conmoción y confrontación.
Acrílico y óleo sobre lienzo
150 cm x 90 cm
2019

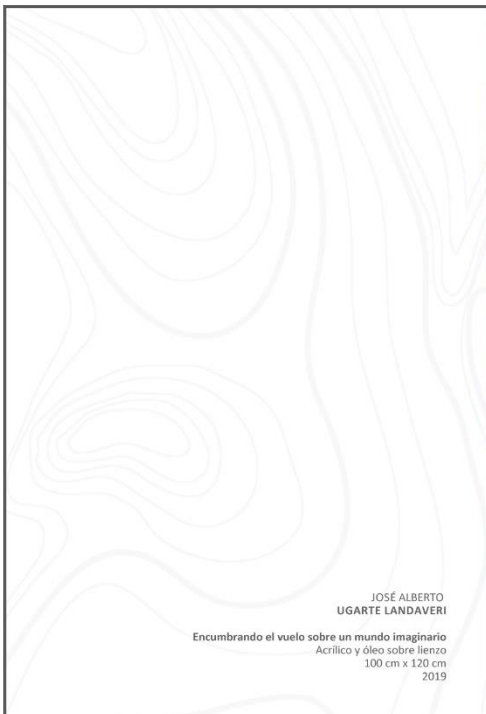


JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI
Transformado
Acrílico y óleo sobre lienzo
90 cm x 120 cm
2019



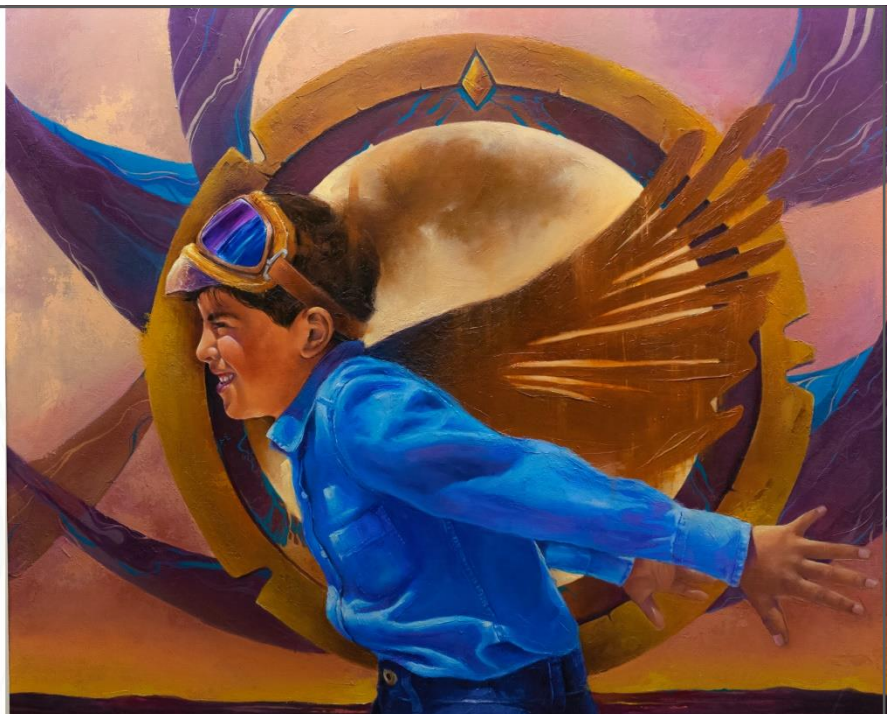
JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI

Sobrevolando el recuerdo
Acrílico y óleo sobre lienzo
90 cm x 120 cm
2019



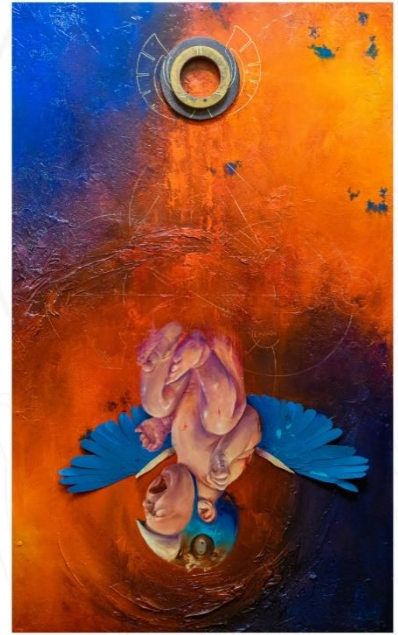
JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI

Encumbrando el vuelo sobre un mundo imaginario
Acrílico y óleo sobre lienzo
100 cm x 120 cm
2019



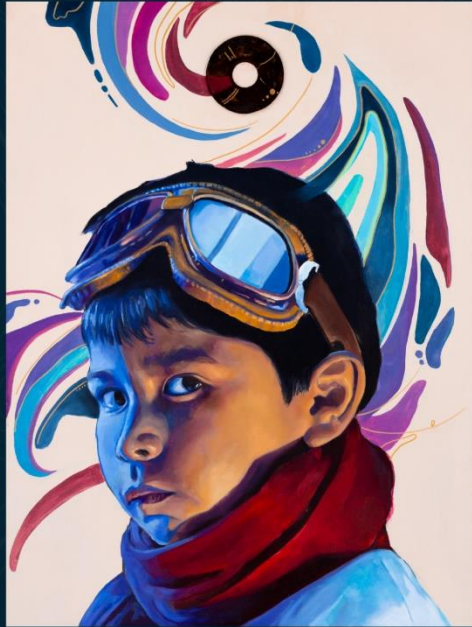
JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI

Renacer
Óleo, acrílico, témpera y papel.
80 cm x 130 cm
2019



JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI

Libertad Cautiva.
Tinta china
63 cm x 45 cm
2020



JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI

Inventiva
Óleo sobre lienzo
60 cm x 80 cm
2020

JOSÉ ALBERTO
UGARTE LANDAVERI

Espiritu Valiente
Óleo sobre lienzo
90 cm x 45 cm
2020

(página siguiente)





UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPE TITO

RELATOS EN EL VIENTO
Exposición individual
de pintura para grado
José Alberto Ugarte Landaveri

Edición digital
Universidad Nacional Diego Quispe Tito
Noviembre de 2020

©De esta edición:
Universidad Nacional Diego Quispe Tito
Calle Marqués 271
www.unoqg.edu.pe

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente
Mg. Carlos Hugo Aguilar Carrasco

Vicepresidente Académico
Dr. Jorge Alberto Che Pa Salazar

Vicepresidente de Investigación
Lic. José Luis Fernández Sáez

EXPOSICIÓN

Producción
Vicepresidencia Académica

**Jeftura de Proyección Social
Extensión Universitaria y
Responsabilidad Social**
Ar. Yuri Samuel Nuñez Trujillo

Diseño y Diagramación
Bach. José Alberto Ugarte Landaveri

Fotografía y Edición
Bach. José Alberto Ugarte Landaveri

Edición de vídeo
Bach. José Alberto Ugarte Landaveri

DIFUSIÓN

Relaciones Públicas
Lic. Federico Cabezas Macedo

Área de Imagen Institucional
Lic. Liliana N. Flores Mayra

RELATOS EN EL VIENTO
Exposición individual
de pintura para grado
José Alberto Ugarte Landaveri

Cusco Perú, noviembre de 2020.

Edición
Vicepresidencia Académica

Publicación
Universidad Nacional Diego Quispe Tito

Imagen de portada
Detalle de la obra del expositor

Informes
Universidad Nacional Diego Quispe Tito
Calle Marqués 271, Cusco Perú.
Teléfono: (084) 211 491-242062
www.unoqg.edu.pe

RELATOS EN EL VIENTO

exposición de grado