ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

Leyes: 24400 – 28329 – 30220

Facultad de Arte
Carrera Profesional de Artes Visuales

INFORME DE INVESTIGACIÓN

INTERPRETACIÓN PLÁSTICA DE 12 MUJERES QUE TRASCENDIERON EN LA HISTORIA

Asesor de Especialidad: Art. Prof. Mario CURASI RODRÍGUEZ
Asesor Metodológico: Dr. Enrique Alonso LEÓN MARISTANY

Tesis presentada por la Bachiller:

Xiomara Urpi YANQUE AMABLE

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

Cusco, agosto - 2016

INTERPRETACIÓN PLÁSTICA DE 12 MUJERES QUE TRASCENDIERON EN LA HISTORIA

ÍNDICE

INTERPRETACIÓN PLÁSTICA DE 12 MUJERES QUE TRASCENDIERON EN LA HISTORIA 2

ÍNDICE 3

DEDICATORIA 7

RESUMEN 8

INTRODUCCIÓN 10

CAPÍTULO I 12

Diseño de la investigación 12

1.1 Planteamiento del problema 12

1.1.1. Definición del problema 12

1.1.2. Descripción del problema 12

1.1.3. Formulación gráfica del problema 13

1.1.4. Formulación teórica del problema 14

1.2 Objetivos 14

1.2.1. General 14

1.2.2. Específicos 14

1.3 Justificación 14

1.3.1. Teórica 14

1.3.2. Metodológica 15

1.3.3. Práctica 15

1.4 Viabilidad 16

1.5 Diseño y Metodología de Investigación 16

1.5.1. Diseño de Investigación 16

1.5.2. Tipo de Investigación 16

1.5.3. Metodología 17

CAPÍTULO II 18

Referentes de la investigación 18

2.1 Marco Histórico 18

2.2 Marco Teórico 25

2.1.1. Safo 25

2.1.2. Hipatia 28

2.1.3. Hildegarda de Bingen 30

2.1.4. Micaela Bastidas 35
2.1.5. Flora Tristán 38
2.1.6. Helena Petrovna Blavatski 44
2.1.7. Trinidad Enríquez 48
2.1.8. Antonia Moreno de Cáceres 51
2.1.9. Carmen de Burgos 54
2.1.10. Marie Curie 59
2.1.11. María Montessori 62
2.1.12. Frida Kahlo 65
2.3 Marco Conceptual 68
2.3.1. Mensaje simbólico 68
2.3.2. Retrato 68
2.3.3. Composición fría 68
2.3.4. El Collage 68
2.3.5. La imagen de las Mujeres 69
2.3.6. Trascender 69
2.3.7. La Pintura 69
2.3.8. El Arte 69
2.3.9. Ejemplo 69
2.3.10. Investigación 70
2.3.11. Historia 70
2.3.12. Expresionismo contemporáneo 70

CAPÍTULO III 72

Análisis denotativo y connotativo 72

Proceso de segmentación y categorización 72

3.1 Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones 72

3.1.1. Valoración Pragmática 72
3.1.2. Valoración Paradigmática 73
3.1.3. Valoración Social de la Artista 84

Resumen de la Investigación 85

3.2 Valoraciones de Semiótica y estructura artística (Dimensiones estéticas) 85
3.2.1. Cuadro 1: Safo 85
3.2.2. Cuadro 2: Hipatia 90

3.2.3. Cuadro 3: Hildegarda de Bingen 95
3.2.4. Cuadro 4: Micaela Bastidas 99
3.2.5. Cuadro 5: Flora Tristán 103
3.2.6. Cuadro 6: Helena Petrovna Blavatsky (H.P.B.) 107
3.2.7. Cuadro 7: Trinidad Enríquez 112
3.2.8. Cuadro 8: Antonia Moreno de Cáceres 117
3.2.9. Cuadro 9: Carmen de Burgos 121
3.2.10. Cuadro 10: Marie Curie 126
3.2.11. Cuadro 11: María Montessori 130
3.2.12. Cuadro 12: Frida Kahlo 135

CAPITULO IV 139

Resultados de la investigación 139

4.1 Conclusiones de acuerdo a los objetivos de la investigación 139
4.2 Recomendaciones 140
4.3 Listado de referencias 142

APÉNDICES 145

APÉNDICE A 146

Instrumentos valorativos para procesos creativos por cada expresión 146
Cuadro 1 Instrumentos de valoración semiótica 146
Cuadro 2 Instrumentos de valoración semiótica 157
Cuadro 3 Instrumentos de valoración semiótica 168
Cuadro 4 Instrumentos de valoración semiótica 177
Cuadro 5 Instrumentos de valoración semiótica 187
Cuadro 6 Instrumentos de valoración semiótica 199
Cuadro 7 Instrumentos de valoración semiótica 210
Cuadro 8 Instrumentos de valoración semiótica 223
Cuadro 9 Instrumentos de valoración semiótica 232
Cuadro 10 Instrumentos de valoración semiótica 243
Cuadro 11 Instrumentos de valoración semiótica 252
Cuadro 12 Instrumentos de valoración semiótica 262

APÉNDICE B 271

Resultados de la investigación 271

INFORME CURATORIAL 271

APÉNDICE C**.....*****291***

APENDICE D **.....*****292***

Imágenes de la exposición de las obras de arte..... 292

APENDICE E**.....*****293***

DEDICATORIA

Con todo mi cariño y mi amor para las personas que hicieron todo en la vida para que yo pudiera salir adelante, por motivarme y darme la mano cuando lo necesitaba y siempre estar a mi lado, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento

A mis queridos padres,

a mi querida abuelita y a mis hermanos

RESUMEN

Este trabajo de investigación surgió de la constatación del olvido de la sociedad hacia los aportes de las mujeres, durante la historia mundial se ha tomado a la mujer más como un ser pasivo, dando como resultado el olvido de aquellas mujeres que contribuyeron enormemente a la transformación auténtica de la sociedad.

Mediante este trabajo de investigación se pretende que la población tanto femenina como masculina pueda conocer a doce grandiosas mujeres que trascendieron la historia por su fortaleza, lucha y persistencia, mujeres de distintas épocas y nacionalidades, lograron ser parte de un cambio positivo para su localidad, y más adelante, para todo el mundo. Todo esto con el objetivo de que la ciudadanía nacional e internacional, puedan tomar ejemplos válidos y seguir con el cambio positivo que estas mujeres empezaron, asumiendo una mirada crítica del rol de la mujer.

La metodología de investigación empleada ha sido la descriptiva e interpretativa en procesos creativos de las doce ilustres mujeres seleccionadas. Cada obra de arte ha sido elaborada con una característica creativa empleando la técnica del acrílico y el collage, lo cual ha sido llevado a una exposición individual y a un catálogo.

Como resultado de la investigación se ha logrado crear doce obras de arte y exponer durante 15 días en la ciudad del Cusco a dos mil espectadores (aproximadamente 200 personas por día) de quienes se han recogido sus apreciaciones, donde el nominador común ha sido la valorización de la mujer y el ejemplo a seguir.

Arte, pintura, aporte, tesis

SOMMARIO

Questa ricerca è nata dalla constatazione di abbandono della società verso i contributi di donne nel mondo la storia ha preso le donne più come un passivo, con conseguente abbandono delle donne che ha contribuito notevolmente alla trasformazione la società autentica.

Attraverso questa ricerca ha lo scopo di entrambi popolazione femminile come maschio in grado di soddisfare dodici grandi donne che trascendevano la storia per la sua forza, lotta e persistenza, donne di diverse età e nazionalità, sono riusciti a far parte di un cambiamento positivo per la vostra posizione, e poi, per tutti. Tutto questo con l'obiettivo di cittadinanza nazionale ed internazionale, può fare esempi validi e continuare con il cambiamento positivo che queste donne hanno iniziato, dare un'occhiata critica al ruolo delle donne.

La metodologia di ricerca utilizzata era descrittivo e interpretativo in processi creativi dei dodici donne selezionate. Ogni opera è stata realizzata con una funzione creativa con la tecnica di acrilico e collage, che ha portato a una mostra personale ed un catalogo.

Come risultato della ricerca ha creato dodici opere d'arte e esposti per 15 giorni a Cusco due mila spettatori (circa 200 persone al giorno) di coloro che hanno raccolto le loro scoperte, dove il denominatore comune è stato il recupero le donne e l'esempio da seguire.

Arte, pittura, contributo, tesi

INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de esta Investigación se circunscribe en resaltar la trascendencia de la mujer en la historia de la humanidad, para lo cual se consideró a doce mujeres que marcaron la historia hasta el día de hoy; pues uno de los problemas de nuestra sociedad es que se minimiza e invisibiliza el potencial de la mujer, especialmente por los jóvenes. Por ello la presente investigación tiene por objetivo dar a conocer la existencia de solo doce mujeres importantes en la historia, para impactar al público con el ejemplo de las grandes obras que realizaron en su época y que hasta el día de hoy perdura, expresados mediante obras de arte pictóricas y expuestas para que tanto mujeres como varones puedan conocerlas y tenerlas como ejemplos de vida.

La presente tesis cuenta con cuatro capítulos, el primer capítulo parte del diseño de investigación en él se plantea el problema, se formula los objetivos, se justifica el trabajo a nivel teórico, y a nivel metodológico y la viabilidad de la investigación. Dentro del primer capítulo también está el diseño y metodología de investigación donde se encuentra los procesos creativos por apreciación y por expresión, y por ultimo está el tipo de investigación y la metodología. En el segundo capítulo se desarrolla el marco de referencia en los planos históricos, teóricos y conceptuales. En el tercer capítulo se encuentra el análisis denotativo y connotativo, proceso de segmentación y categorización, donde se halla los instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones, dentro de ello está la valoración pragmática, la valoración paradigmática, la valoración social y del artista y el resumen de la investigación. En el cuarto capítulo se encuentra los resultados de la investigación (conclusiones, recomendaciones y listado de referencias). En el apéndice A, se halla los instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por cada expresión donde en cada obra de arte se explica la valoración

icono-simbólica, la valoración sintáctica y la valoración sintagmática; en el apéndice B, está los resultados de la investigación donde se observa el informe curatorial; en el apéndice C, se encuentran las fotografías que se realizaron durante el proceso de investigación. Para finalizar; en el apéndice D, están las imágenes de la exposición de las diversas obras de arte.

CAPÍTULO I

Diseño de la investigación

1.1 Planteamiento del problema

1.1.1. Definición del problema

El desconocimiento y la invisibilización de mujeres notables que aportaron intelectualmente al conocimiento para el cambio positivo de la sociedad.

1.1.2. Descripción del problema

El problema se manifiesta por la carencia en la enseñanza en el ámbito educativo, social y familiar sobre mujeres que contribuyeron en diversos campos del saber humano, a diferencia de una sobrevaloración de modelos masculinos, generando desequilibrios en la visión parcializada de la población. Este desconocimiento se produce por la falta de motivación desde temprana edad.

Este problema repercute en los jóvenes y en la población adulta, pues el desconocimiento de la trayectoria de la mujer en el arte, hace que exista carencia de modelos y ejemplos de personas que contribuyeron al aporte intelectual, dejándose llevar por modelos superfluos de la mujer, como para la publicidad de productos u otros paradigmas actuales no éticos que dañan la dignidad de la mujer, acentuando visión de futuro no integral ni complementario entre el varón y la mujer.

Por su parte los artistas mostraban su propia realidad mediante sus obras de arte, dando a conocer su vida diaria y de su entorno mostrando sus problemas y riquezas sociales, las disputas con el gobierno, etc., muchos otros artistas fueron inspirados por mujeres grandiosas, pero son pocos los artistas que retrataron a las mujeres que hicieron un cambio en su entorno. Hoy en día

se olvidó de plasmar en las obras de arte a muchas mujeres que aportaron a ampliar los conocimientos, es así que se prefiere un arte conceptual y abstracto sin un sentido perceptible, a un arte más significativo y entendible para todos. Todo ello se ha tratado de hacer conocer en una muestra pictórica titulada *La trascendencia de las mujeres* a través de su aporte.

1.1.3. Formulación gráfica del problema

"Para quienes se inician en la investigación cualitativa, se sugiere visualizar gráficamente el problema de estudio" (Hernández Sampieri, Fernández Colledo & Baptista Lucin, 2010, 5ta Edición, p. 384).

En el arte la idea y el problema se asocia en una imagen, esta primera imagen es el boceto.

Alegría, al saber que tenemos modelos importantes que seguir.

Figura 1 María Montessori

1.1.4. Formulación teórica del problema

Interpretación plástica pictórica por el desconocimiento de los aportes intelectuales de mujeres que trascendieron para asombrar al espectador con expresiones sobre este aporte a la historia.

1.2 Objetivos

1.2.1. General

Crear una expresión artística con un mensaje simbólico que permita dar a conocer los aportes intelectuales de mujeres importantes en la historia y así de esta manera lograr un impacto en el público con el ejemplo de sus obras.

1.2.2. Específicos

a) Crear obras de arte con una tendencia cubista, por el uso del collage, expresionista contemporáneo y el simbolismo sobre el aporte de las mujeres notables.

b) Apreciar de manera crítica el aporte intelectual de las mujeres notables.

c) Exponer las obras de arte en la Sala Mariano Fuentes Lira.

d) Asombrar y generar corriente de opinión al espectador con las obras de arte que expresan el aporte intelectual de las mujeres en la historia.

1.3 Justificación

1.3.1. Teórica

La presente investigación pretende evidenciar la contribución de las mujeres paradigma y valiosas que quedaron en el anonimato, teniendo en cuenta que el hilo conductor que las une es el aporte intelectual. Mostrando a través de la pintura, utilizando el collage como parte de la

tendencia cubista, el simbolismo como una tendencia artística que pretende emitir un mensaje y el expresionismo contemporáneo por la alteración de colores reales en el retrato.

Los niños y jóvenes del Cusco actual requieren de modelos de personas que contribuyeron al desarrollo de la humanidad para que estos ejemplos influyan en sus decisiones futuras y compromiso con el desarrollo de la sociedad; para ello la pintura es un medio eficaz que comunica mensajes, pensamientos y hechos de manera creativa, pues la visualización de imágenes permite fijar mensajes más rápido en la mente de las personas.

1.3.2. Metodológica

Es necesario para la investigación utilizar los siguientes métodos:

- El método biográfico
- El método de la psicología de la forma
- El método de la obra de arte y psicoanálisis
- El método iconográfico – iconológico
- El método semiológico

1.3.3. Práctica

La exposición pictórica sobre el aporte de las mujeres destacadas en la historia, fue necesario y ello ha permitido brindar al público conocimiento de ejemplos de contribuciones a diferentes campos del saber humano como: la educación, la ciencia, la astrología, los valores, etc.; y que influya especialmente a los jóvenes en su manera de pensar y valorar el aporte de la mujer en la historia; así como también en la toma de decisiones asertivas.

1.4 Viabilidad

El trabajo de investigación se ha llevado en un determinado contexto y tiempo. La tesis se realizará en Cusco del 9 de enero del 2015 al 31 de agosto del 2016, para ello se cuenta con los siguientes recursos:

a) Técnicos y materiales

Se cuenta con los siguientes recursos: lienzos de las siguientes medidas, ocho de 1.30 x 1.30, tres de 1.60 x 1.30 y uno de 1.40 x 1.30, con la técnica del acrílico con tendencias simbólicas, cubistas (por la aplicación del collage) y expresionistas contemporáneas. Para la realización de las obras de Arte, se cuenta con los siguientes recursos materiales: pinceles, acrílicos, espátulas, etc.

b) Financieros

La financiación se hará con los recursos eminentemente personales.

1.5 Diseño y Metodología de Investigación

1.5.1. Diseño de Investigación

Procesos creativos por apreciación. En este diseño se desarrolla la investigación a partir de la creación artística con un modelo de análisis por categorías en la estética.

1.5.2. Tipo de Investigación

El tipo de investigación es descriptivo e interpretativo en procesos creativos. Son niveles enlazados en una investigación para procesos creativos por apreciación o expresión en el arte.

Su diagrama es el siguiente:

- **O A**
- **O S E**

- **OA =** Objeto estético (Obra de Arte)
- **O =** Información objetiva de la obra de arte, que recogemos de manera descriptiva.
- **S =** Información subjetiva que recogemos a manera de interpretación de la obra de arte.
- **E =** La explicación que se tiene para la descripción e interpretación de la obra de arte.

1.5.3. Metodología

En el desarrollo de la investigación se ha empleado el método de la *segmentación* de los elementos de la obra de arte, desde el punto de vista estético para su análisis semiológico y la *categorización* de estos elementos y figuras para entender el código como la relación que existe entre ellos, para finalmente *explicar el contenido y mensaje* de la obra a través de un discurso valorativo.

CAPÍTULO II

Referentes de la investigación

2.1 Marco Histórico

Para realizar el presente trabajo de investigación, se ha revisado estudios anteriores de pinturas, para ello se ha empleado el cubismo y simbolismo, y otras investigaciones sobre mujeres importantes en la historia.

Con referencia a la utilización de la tendencia cubista y simbolismo se ha identificado varios autores que resaltan su importancia en la pintura tales como Braque, Pablo Picasso y Juan Gris.

En la enciclopedia biográfica en línea, hace mención al pintor francés, George Braque (Argenteuil, Francia, 1882-París, 1963) hijo de un pintor de brocha gorda, oficio que siguió en un principio, Braque estudió a partir de 1900 en la Escuela de Bellas Artes de París y hacia 1906 se adhirió al fauvismo, bajo la influencia de su amigo Othon Friezs, con obras como “El embarcadero del puerto de l'Estaque”. En 1907, una exposición de Cézanne y el encuentro con Picasso pusieron a Braque en la senda del cubismo, tendencia de la que es cofundador. Desde entonces hasta su movilización en la Primera Guerra Mundial, trabajó en estrecha colaboración con Picasso, dando vida a la fase llamada cubismo analítico (Naturaleza muerta con instrumentos musicales) y más tarde al denominado cubismo sintético (Vaso y violín).

A diferencia de Picasso, que plasmó con frecuencia la figura humana, Braque prefirió, a lo largo de toda su trayectoria artística, la naturaleza muerta, en la que introdujo novedades significativas, como el empleo del collage o la incorporación de letras y números. En sus bodegones cubistas juega con el espectador, invitándole a reconstruir los objetos a partir de las diversas perspectivas que de ellos introduce en sus obras.

Después de la primera guerra mundial de 1914-1918, el artista prescindió de los trazos angulosos y las líneas fuertemente geométricas de su etapa anterior para inclinarse hacia la línea curva en un nuevo repertorio de temas: los Guéridons (naturalezas muertas sobre una mesa redonda), las Pequeñas chimeneas (1919-1927), las Canéforas (1922) y, sobre todo, los Ateliers (1948-1955), donde recrea ambientes interiores en clave simbólica. Braque, que fue también ilustrador, escenógrafo, escultor y grabador, alcanzó un importante reconocimiento en vida y dejó una profunda huella en el desarrollo de la pintura (Biografías y vidas, 2004)

Por su parte en la página cultural (CATACULTURAL, 2015) señala que Pablo Ruiz y Picasso, conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creadores junto con Georges Braque y Juan Gris, del cubismo.

Picasso es considerado desde el génesis del siglo XX, como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y que ejercieron gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Laborioso y prolífico, pintó más de dos mil obras, presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales.

Se indica (Palacios, 2014) que ante el hermetismo que amenazaba al cubismo analítico, Picasso ve la necesidad de buscar vínculos entre el arte y la realidad. El pintor empieza a introducir objetos en sus cuadros como periódicos, pedazos de metal, telas, madera, papel y otros materiales que pasan a formar parte de la composición, originándose así el "collage".

Esta técnica de añadir diferentes materiales al lienzo representa un paso revolucionario y rompe con la tradición. A través del collage Picasso recupera el vínculo con la realidad que se había perdido en el período del Cubismo analítico. La realidad no aparece ni falseada ni

desmenuzada; por el contrario, el arte reproduce las formas y los colores de los objetos mismos, infundiéndoles de esta manera un nuevo valor.

En esta época Picasso vuelve al color y a las superficies que dan una sensación de profundidad. La textura es importante ahora para crear diferentes planos y perspectivas. Al mismo tiempo que lleva a cabo estos experimentos, Picasso vuelve a cultivar otros estilos más convencionales.

Algunas de sus obras con collage según un blog (Natale, 2011) son:

1. “Guitarra”, es uno de los experimentos compositivos realizados con las técnicas del papiercollé, ahora más abstractas y sintéticas con el añadido del color.
2. “Mujer en camisa sentada en un sillón”, En el otoño de 1913, Picasso realizó una obra que conjuga los colores del cubismo analítico y la estructura esquemática del cubismo sintético. El sujeto es una mujer desnuda, sentada en un gran sillón que se destaca del fondo anónimo y neutro, merced a la pesada línea de contorno que define y delimita la figura. Las uniones de los distintos planos están tan profundamente dibujadas que semejan pliegues.

Otra página menciona más obras de arte de Picasso utilizando el cubismo (El cubismo sintético, s.f.) Como:

1. Botella del "Vieux Marc" (1913). Aquí Picasso llega a introducir la misma realidad en el cuadro: son los "papierscollés", o papeles pegados. En este caso, el papel con dibujos imita el mantel de la mesa y, un fragmento del mismo, el vino que lleva el vaso. El periódico, en cambio, representa lo que realmente es.
2. "Violín junto al muro" (1913). Aquí el color recobra su importancia y se extiende por todas las superficies.

3. "Arlequín" (1915). Nuevamente es la línea recta la que domina. Las figuras se construyen a base de alargados rectángulos. En este "período cristalino" el cubismo alcanza su grado máximo de pureza y equilibrio.

Dentro de los artistas contemporáneos se observa que en una página web (Ilustraciones al poder s.f.), Bernasconi, es un diseñador gráfico argentino con su peculiar forma de crear (en este caso) retratos de celebridades en forma de "caricatura" con cosas que caracterizan a cada personaje. Bernasconi, como describe con sus palabras, "crea un universo no lineal, con su imagen partitura, compone un mensaje incompleto, retazos de un discurso cargado de guiños e implicaturas que el lector, su cómplice, completa y reorganiza, introduciendo en la imagen lo que no está, lo que prolijamente el ilustrador ha ocultado" Su medio de expresión suele ser el collage, aunque se apoya también con otras técnicas en tinta y pintura. La totalidad de su obra está encarada desde lo conceptual prevaleciendo sobre la mera estética final. Sus imágenes son construcciones de significados, exponentes de metáforas diseñadas para compartir ideas.

Así mismo un noticiero publicado online (Moore, 2013) se señala que Jaime Moore es una fotógrafa estadounidense de bodas y estilo de vida, quien decidió para el cumpleaños número cinco de su hija Emma, retratar a mujeres que dejaron una huella en la historia y que aún son recordadas por sus grandes logros. Moore dejó de lado a las princesas de Disney, y buscó mujeres que consideraba importante que su primogénita conociera, personalidades que han transformado el mundo en diversas áreas. “Ella (Emma) puede hacer o ser cualquier cosa, el cielo es el límite… pero, por otra parte, hay huellas en la luna”, dijo la artista.

Las mujeres que se escogió como modelos a seguir fueron:

1. Amelia Mary Earhart, fue la primera aviadora estadounidense, reconocida por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial.

2. Gabrielle Bonheur, más conocida como Coco Chanel, fue una diseñadora de modas francesa. Es una de las figuras de la historia de la moda y su nombre es conocido en la industria de lujo y del feminismo.

3. Helen Keller, invidente y sordomuda, logró ser una activista política y oradora.

4. Jame Goodall, es una activista y primatóloga inglesa que ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África.

5. Susan B. Anthony, fue una feminista líder del movimiento estadounidense de los derechos civiles.

Con referencia a las investigaciones que visibilizan a las mujeres se encontró un artículo que habla sobre la revaloración de la mujer, donde dice; *"La historia la cuentan siempre los vencedores y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras, no solo de las bélicas [...] Es urgente contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido. Dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega en los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino o bien ejemplarizante de reinas o santas o bien de contra modelo para que el resto de mujeres aprendamos lo que no debemos hacer".* Las Comadres. La otra historia.

Hace pocas décadas que tenemos la posibilidad de empezar a descubrir una historia ocultada durante siglos. Las mujeres, además de su aportación para sostener el hogar como madres y cuidadoras, han realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, social y económico que la historia -escrita por los hombres- ha invisibilizado.

El Renacimiento, por ejemplo, es un "renacer" sólo para los varones, que ven mejoradas en esa época sus posibilidades educativas y laborales. Para las mujeres fue todo lo contrario: no pudieron acceder a la educación humanista y los nuevos estados, centralistas y uniformadores, y

se dictaron leyes que restringieron aún más sus posibilidades. También la fundación de las universidades se estudia siempre como un factor positivo de desarrollo, pero nunca se ha tenido en cuenta su repercusión negativa para las mujeres. Hasta el siglo XIII la presencia e influencia femeninas en la educación son mayores que las de los varones, son activas enseñantes, intelectuales, mecenas y escritoras, pero la universidad excluye a las mujeres y el saber pasa a ser patrimonio del varón. Desde la perspectiva de la educación y la cultura Joan Kelly-Gadol publica un artículo titulado provocativamente "Did Women Have a Renaissance" planteando la necesidad de repensar las cronologías en función de las mujeres. Si se refiere a la historia de las mujeres ¿no se debería destacar más bien la Reforma y la Contrarreforma, puesto que, a partir de entonces, la Iglesia multiplica los conventos que dispensan una instrucción básica a las niñas, algo que en los países católicos tiene como consecuencia una considerable mejora en la educación de las mujeres y sus posibilidades culturales?

Nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica; trabajaron los esmaltes y mezclaron cosméticos origen de la ciencia química. Al encargarse de la agricultura y la recolección, también descubrieron las propiedades medicinales de las plantas y aprendieron a secar, almacenar y mezclar las sustancias vegetales. Las mujeres siempre han sido curanderas, cirujanas y parteras. ¿Por qué esos trabajos no han sido considerados con la misma importancia que los realizados por el varón? El movimiento feminista empezó a cuestionarlo y las feministas universitarias -no necesariamente historiadoras- empezaron a poner interrogantes y a buscar respuestas. Una dinámica apoyada con gestos, como el organizado por las feministas de París en 1970 al convocar una concentración ante el Arco de Triunfo para depositar una ofrenda floral "a la mujer del soldado desconocido". ¿Quién se ha molestado en recordar las consecuencias para las mujeres de las guerras organizadas en su mayoría por los hombres?

Por otro lado, ¡Hace menos de veinte años que el derecho de las mujeres a ser reconocidas en la historia de la humanidad ha dejado de ser un interrogante!

La historia de las mujeres ha empezado por el estudio y la reconstrucción de sus roles tradicionales de su cuerpo, de la maternidad. Después se ha investigado la educación, el trabajo de las mujeres bajo todas sus formas. Llegó a continuación la política y la esfera pública y su papel en todas las formas de poder y las mujeres en la creación, pintura, música, ciencia. Perrot considera que un terreno poco explorado es el de las violencias contra los cuerpos de las mujeres -el cuerpo violado, violentado, utilizado, explotado- que está escondido por el pudor tradicional y por el consiguiente rechazo de las mujeres que se sienten culpables. (Boix, 2005)

También se encontró otra indagación sobre la mujer; (Cervantes Carson, 1994) en la investigación de la identidad de género de la mujer- Tesis sobre su dimensión social concluye que en la historia del pensamiento social, identidad y género son conceptos que, a pesar de permanecer durante mucho tiempo, no provocaron grandes demostraciones, en realidad pasaron desapercibidas. Al pasar el tiempo poco a poco salieron a la luz distintos conceptos sobre los derechos, tales como género e identidad, identidad y género, identidad de género, y fuimos entendiendo poco a poco su significación total en el ámbito social. En este trabajo se investiga y explora, en un sentido sociológico, la estructuración y renovación de la identidad de género de la mujer.

2.2 Marco Teórico

2.1.1. Safo

Con referencia a su familia, (Gómez Salmerón, 2004) en la infancia de Safo se ha identificado cierta controversia de lugar de nacimiento, algunos autores señalan que era oriunda de Mitiline, y otros que fue de Éreso; sobre la identificación de su padre se maneja hasta ocho nombres, se pone en duda si estuvo casada y hay dudas si tuvo hija o no. De lo que se tiene consenso es que ha vivido en el periodo arcaico de la historia griega, mucho antes del siglo de los grandes escultores y los célebres filósofos y dramaturgos que establecieron los cimientos sobre los cuales se construyó la humanidad clásica que transcurrió a lo largo de la segunda mitad del siglo VII a.C. y las primeras décadas del VI a.C., lo que la hace coincidir con la época de mayor esplendor de la historia de Lesbos. Así mismo la bibliografía revisada coincide que Safo fue una figura de primera fila en la sociedad lesbia, "el célebre verso de Alceo en el que poeta da cuenta de su veneración por la poetisa calificándola de "venerada Safo". Alceo y Safo comparten patria, época y clase social, coincidiendo incluso en su ideología política. Ambos desarrollan su actividad poética en simposios y certámenes de las fiestas religiosas que acogían los grandes santuarios, en cuyas celebraciones se entremezclan los fastuosos sacrificios a los dioses con las pruebas atléticas y los concursos de poesía"

El legado de Safo

Ha sido extraído del libro Mujeres Geniales de la historia[1] Safo fue la primera mujer en comprender el arte de la poesía y la música en su tiempo, así como también la primera en comprender su entorno, y ver al amor, que no tiene sexo, como un mundo complejo e íntimo, pero al mismo tiempo natural y fluyente.

[1] Ob.cit

Se sabe que Safo encaja los valores individuales de las mujeres de aquella época en Lesbos, en su forma de vida, su forma de amar e incluso de pensar. En los cantos Sáficos de disfruta del encanto que origina el hecho de acercarse a la belleza femenina, al pudor, a la pureza, y todo lo que conlleva el ser una dama como un canal que permite al amor ser difundido, el amor con sus atributos de inocencia, generosidad, dulzura y belleza. Safo buscaba que cada una de las mujeres sea la "mujer ideal" amando y cultivando la música, la danza, la poesía para trasmitir al mundo esa belleza y al mismo tiempo embellecerse a sí mismas, todas estas enseñanzas y practicas estaban en el Thiasos Sáfico, con la conciencia firme del rol de la dama en el mundo y no sólo en su época.

En cuanto al tema del amor hay que entender que para Safo la belleza y el amor se funden formando una sola cosa. Por lo tanto, no se puede distinguir entre el amor femenino por el hombre o por la mujer; el amor no tiene sexo.

Safo se distingue de todos los demás por su frescura, por hablar en primera persona del mundo complejo e íntimo del amor, como si fuera natural que todo se redujera a esa incalculable verdad.

Corrientes que explican el Thiasos Sáfico

El término Thiasos, unas veces se explica como una asociación cultural; en otras se acepta como una función social desligada de religiosidad. Autores como Gentili (1966) mantiene la hipótesis de que Safo sería la suma sacerdotisa de un grupo restringido de mujeres consagrado a rendir culto a Afrodita en la más estricta intimidad.

Otro autor como Marrou, sostiene que la finalidad del grupo sáfico era el aprendizaje de la *musiké*, algo que en la antigüedad implica una formación bastante completa, dado que el "Arte de las Musas" incluía no sólo la música propiamente dicha, sino también la literatura y la ciencia de la época.

Merkebach menciona que la palabra Thiasos, nunca fue empleada en la antigüedad a propósito de la poetisa y propone referirse al entorno de Safo como “circulo”, lo que quiere decir, un tipo de asociación formado por un grupo reducido de mujeres, que sería la contrapartida de los alineamientos masculinos. Lo que sí se conoce y está demostrado es que existió un grupo de mujeres en torno a Safo y que este tenía un sentido de enseñanza basado en el culto religioso, lo que no nos resulta extraño pues, en el mundo griego lo religioso forma parte de lo cotidiano.

El Thiasos como escuela filosófica

Safo nos da la primera definición de su círculo al calificarlo en uno de sus poemas como “la casa de las servidoras de las Musas”: *“Pues no está bien que en casa de las que sirven a las Musas haya cantos de duelo… Eso no nos corresponde”* Se trata, pues, de una especia de cofradía femenina consagrada a las Musas, Gracias y Afrodita.

Safo ideó un sistema pedagógico para que todas las mujeres puedan adaptarse al rol femenino. Lo fundamental en este sistema era la creación de una nueva poesía, una nueva música, un nuevo modo de sentir la danza y un ambiente exterior bello y armónico. Sus poemas buscaban que sus compañeras sean parte de un estado del alma a través de lo mágico que emanaba su personalidad. Safo creo también una nueva música como apoyo a la poesía. Conocedora de que determinada música produce lo que se denomina máthesis (enseñanza) y katharsis (purificación), creo lo que se conoce como “armonía mixolidia”, un nuevo sistema musical para armonizar las melodías. Es lógico presuponer que, si Safo creó una nueva poesía y un nuevo sistema musical, haya creado también una nueva danza adaptada a estas innovaciones. La más conocida y de la que ella misma hace mención es la “danza de las cariátides”, en la que un grupo de doncellas bailaban en honor de Artemisa.

El thiasos como centro religioso

Según Máximo de Tiro, Safo se declara "servidora de Afrodita", es decir, se convierte en una verdadera sacerdotisa de la diosa. En sus poemas se pueden encontrar abundantes testimonios de la existencia de tales cultos religiosos. Uno de los principales elementos religiosos del Thiasos son los coros para honrar a la Diosa, donde jóvenes de la misma edad realizaban juegos y danzas, en el círculo Sáfico significaban una asimilación de las danzantes al Dios o a la Diosa.

El Thiasos como escuela iniciática

Aunque para muchos investigadores el Thiasos Sáfico no pasa de ser un centro o escuela literaria con ciertos matices religiosos, sin embargo, existen en la poesía sáfica elementos comunes a ciertos tipos de iniciaciones ampliamente conocidas en la antigüedad. Nos referimos a las ya mencionadas katharsis o éxtasis místicos o las "epifanías-teofanías" y a las teopneustia. Por lo que respecta a la teopneustia, se trata de una revelación. Es la inspiración divina, o mejor dicho, el misterioso poder de oír las enseñanzas de un Dios.

2.1.2. Hipatia

Hipatia, (Vicent & De la Torre, 2004) considerada embajadora del saber y guardiana de la tradición, iluminó a la Humanidad con su luz, una luz tan poderosa que hizo falta que el destino se vistiera de negro para extinguirla. Hipatia fue la última estrella que brilló en Alejandría.

En medio de injusticias, caos, fanatismo y persecuciones, nacería en Alejandría, en el año 350 de la era cristiana, Hipatia, una flor de loto que daría un poco más de luz y vida a los pensamientos filosóficos de la época.

Sus primeras enseñanzas las recibió de su padre, el matemático Theón, que era un profundo comentador de Euclides y Ptolomeo. Hipatia sucederá a su padre en la jefatura de la escuela neoplatónica de Alejandría. Tuvo una cuidadosa educación; estudio matemática, astronomía y

geometría y fue introducida en los DIÁLOGOS de Platón y los juegos numéricos de Pitágoras. Sus contemporáneos decían de ella que era sabia como Palas Atenea y bella como Afrodita, en su conducta siempre se mantenía serena y ecuánime, lo cual hacia que su opinión fuese aceptada y respetada por todos los demás. Sus aficiones preferidas le inclinaron hacia la filosofía y se convirtió en una fervorosa discípula del gran Amonio Saccas, fundador del neoplatonismo. Viajó a Atenas donde conoció al que sería su maestro, Plutarco "el joven", quien enseñaba los oráculos caldeos y los secretos de la teúrgia a un número reducido de discípulos.

La población de Alejandría en aquella época, fue una ciudad que sufría graves tensiones al estar bajo el dominio cristiano. Hipatia dedicara su corta vida a la enseñanza de la filosofía, con tal pasión que atrajo a un gran número de oyentes; entre ellos Orestes, gobernador de la cuidad, quien le pedía a menudo consejo; y también Sinesio, que fue obispo de Tolemaida, quien en sus cartas se refería a ella como "hermana mía", "madre mía", "maestra y bienhechora".

Advertido el obispo Cirilo de que Hipatia ayudaba eficazmente con sus acertados consejos a Orestes, sintió celos de ella y, deseando acabar con la influencia y el prestigio creciente de la joven filosofa, propagó por la cuidad que ella estaba en contra de los cristianos. Un día al salir de su casa, cayó en manos de una turba fanática de feligreses de Cirilo, rompieron sus vestidos y con conchas marinas, la degollaron arrancándole la carne de los huesos, todo esto cuando aún estaba viva. Sus restos fueron quemados al igual que sus obras, y fue, por largo tiempo, olvidada por todos.

El legado de Hipatia

Hipatia tuvo gran educación en matemáticas, astronomía y geometría, así mismo, desde pequeña fue educada en los Diálogos lo Platón y los juegos numéricos de Pitágoras. Llegó a escribir un COMENTARIO SOBRE DIOFANTO, que era un matemático y filósofo de Alejandría de finales de siglo III y principios del IV. También escribió un CANON

ASTRONÓMICO y un COMENTARIO SOBRE LAS TEORIAS CÓNICCAS DE APOLONIO DE PÉRGAMO, otro matemático griego del siglo III. Pero hoy, ya no podemos embelesarnos sus obras, ya que se perdieron en el incendio de la Biblioteca de Alejandría donde se conservaban. Dentro de sus hallazgos, Hipatia descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no como se creía antes que la Tierra era el centro del universo. Teoría que más adelante fue comunicada por Galileo Galilei.

Hipatia supo mantener viva la llama de la sabiduría, impulsando a los hombres y mujeres de su época a conocer el sentido profundo de sus vidas y, en su caso, sobre la astronomía y las matemáticas. Ella se mantuvo firme y segura en su puesto, cumpliendo con la misión que le fue encomendada a pesar de que en aquella época todo el mundo debía pensar como las autoridades eclesiásticas y fue odiada por los cristianos al verse como un símbolo de cultura y ciencia. Supo transmitir aquellos pequeños detalles de Dios y de la vida, indagando y descubriendo poco a poco las respuestas a grandes preguntas, de esas preguntas que nos ayudan a entender la raíz última de toda forma de vida.

2.1.3. Hildegarda de Bingen

Hildegarda (Merino Rodríguez, 2004) fue la décima y última hija de los nobles Hildebert y Mechtild von Bermersheim. Nació en Alemania el 16 de septiembre de 1098. Cuando Hildegarda tenía ocho años, sus padres confiaron su educación a una joven dama de noble cuna que llevaba una vida de ermitaña en el monasterio de Disibodenberg, Jutta de Spanheim. Aquel era un monasterio dúplice.

Su tendencia al misticismo apareció muy pronto. La primera nota autobiográfica de la VITA nos habla de su niñez, de cómo descubrió su vocación: *"A los tres años de edad vio una luz tal que a causa de ella mi alma entera se estremeció; pero como no estaba todavía en edad de hablar, no pude contar nada de esto. (...) a los ocho años, entre en un trato frecuente con Dios, y*

hasta los quince vi muchas cosas". Siendo muy pequeña empezó a asombrar y, a veces, asustar a quienes la rodean. Una anécdota contada en las actas de su proceso de canonización dice en cierta ocasión exclamo ante su nodriza: *"¡Mira que hermoso ternero hay dentro de esa vaca!: es blanco, con manchas en la frente, las patas y el lomo".* Cuando algún tiempo más tarde, el ternero nació, resultó ser como la niña lo había descrito. Hildegarda tenía entonces unos cinco años.

Cuando Hildegarda alcanzo la edad requerida solicitó convertirse en religiosa. Debía de tener catorce o quince años. Su salud fue siempre frágil. Muy pronto la joven monja comenzó a ayudar a los enfermos, tratándolos y curándolos personalmente. Jutta, quien instruyó a Hildegarda desde los ocho años, murió cuando Hildegarda estaba cerca de cumplir cuarenta años. Unánimemente las religiosas la eligieron entonces madre espiritual *(magistra)* y tomó a su cargo la dirección del pequeño convento en que se había transformado la ermita que el padre de Jutta, el conde Stephan de Spanheim, había hecho edificar junto al monasterio benedictino de Disibodenberg.

La angustia que le producía no saber la procedencia de sus visiones hizo que pidiera consejo a un monje de gran reputación: Bernardo de Claraval. Felizmente halló tranquilidad gracias al apoyo de Bernardo y del mismo papa Eugenio III, quien, mientras estaba en el sínodo de Tréveris en 1147-1148, envió una comisión a investigar sus visiones, y no sólo confirmó su capacidad visionaria, sino que le exhortó a que escribiera, y todo eso por medio de documentos.

Una vez que fue proclamada su condición de Santa por tres papas, su nombre comenzó a aparecer en los martirologios, como el romano del siglo XVI.

El legado de Hildegarda

Fue una visionaria abadesa, predicadora mujer comprometida social y políticamente, compositora y poetisa, autora de una enciclopedia médica, es una de las personalidades más fascinantes de la Edad Media.

Hildegarda de Bingen supo alternar una rica espiritualidad con una intensa actividad cotidiana. El volumen de su obra es inmenso y, por su diversidad, única. La obra profética o visionaria de Hildegarda de Bingen está formado por tres libros: SCIVIAS (Conoce los caminos), LIBER VITAE MERITORUM (Libro de los méritos de la vida), y el LIBER DIVINORUM OPERUM (Libro de las obras divinas). También fue responsable de dos tratados altamente realistas: uno, la PYSICA, trata de las propiedades de los diversos elementos naturales del mundo, como plantas, animales, pájaros y peces, incluyendo además piedras preciosas y metales; el otro, CAUSAE ET CURAE, es una enciclopedia medica inconclusa que trata de materia médicas, filosóficas y astrológicas, entre otras, de la formación del cosmos, de las enfermedades más importantes –de pies a cabeza-, de las afecciones del ánimo, de las clases de medicamentos y su aplicación y de los preceptos para un modo de vida saludable.

Compuso 72 piezas musicales y un drama litúrgico, ORDO VIRTUTUM, fundó y fue abadesa de dos monasterios benedictinos, escribió la biografía de dos santos, San Disibod y San Ruperto, elaboró una curiosa Lingua ignota que la llevó a particulares y extrañas elucubraciones y esta considerable obra creció aún más por su extensa correspondencia. Se añaden además obras motivadas por las enseñanzas prácticas como los sermones, a menudo pronunciados, caso único en una mujer, no en el interior de una iglesia, sino directamente ante el pueblo.

El hombre y el Universo

Una de las partes más fascinantes de su obra es su “teología cósmica”, una imagen que resume la teoría del microcosmos y el macrocosmos heredada de los clásicos. En una de las miniaturas que ilustran el LIBRO DE LAS OBRAS DIVINAS, el hombre, microcosmos, aparece en el centro de un universo planetario con el que esta entroncado a través de radios de forman un polígono estrellado. Esta imagen hoy nos es muy conocida gracias a un autor más moderno: Leonardo da Vinci. Más de tres siglos antes de que éste naciera, esa visión del hombre con los

brazos extendidos sobre la esfera del mundo estaba ya presente en la obra de la religiosa renana. En una carta dirigida al monje Guibert le explica: El hombre es celeste y terrestre.

Curó a los enfermos

Sus escritos medicinales fueron los únicos tratados de medicina que se escribieron en el Occidente cristiano. En el siglo XII la medicina tan solo se practicaba en la escuela judía de Córdoba, la de Maimónides.

El término "Viriditas" es un concepto clave en la obra de Hildegarda, está relacionado con "vis" (fuerza), y virtus (virtud) que designa el verdor exterior y visible, pero, sobre todo, la fuerza interior que lo produce; hay que entenderlo como "vida" o "vigor", además de como "frescura", "lozanía". "La tierra suda el verdor de la hierba" (Terra sudat viriditatem graminis). "Para Hildegarda, sudor está asociado no con el sudor del esfuerzo sino con la destilación del perfume, una cualidad celestial, o con lo que es fértil o hermoso en la tierra" (Peter Dronke).

Hildegarda aprecia las virtudes ignoradas de plantas y animales, que poseen una capacidad bienhechora oculta y sutil. Podemos reconocer en ello algunos conceptos homeopáticos. Tampoco olvida la fuerza curativa de las piedras preciosas, la terapia de la música, las indicaciones sobre higiene y dieta, y el diagnóstico en virtud del color de la piel, del timbre de la voz, de la claridad o turbiedad de los ojos, del pulso, de la respiración, del tipo de fiebre, del grado de consciencia o de la índole de la orina.

La música

La música, como la luz y el viento, se difunde por las cosas: para Hildegarda es la manifestación sonora y física de la gloria del cosmos y de la armonía de sus partes: el mundo es sinfonía.

Al dar vueltas, el firmamento emite maravillosos sonidos que nosotros no podemos percibir, esto es debido a su excesiva altura y amplitud, característica por el cual no podemos escuchar (CAUSAE ET CURAE).

Una symphonia es algo material e inmaterial. La música surge de lo terrenal, pero se remonta hacia Dios, estimula a las almas soñolientas y las mantiene alerta. A través de sonidos dispuestos en armonía (…) podemos trasformar nuestras acciones en nuestro ser interior (…).

Su obra SYMPHONIA ARMONIE CELESTIUM REVELATIONUM es un ciclo de aproximadamente, setenta canciones litúrgicas (antífonas, responsorios, himnos y secuencias). Se trata de música "revelada". También lo es la última visión del SCIVIAS que es, en realidad, una audición, la transcripción de un concierto celestial: oí (…) todo tipo de músicas maravillaras (…).

Una guía espiritual

Además de todos los libros y relatos que Hildegarda dejó cabe resaltar también, que al igual que Jesús, supo canalizar y hacer que Dios se manifieste a través de él, Hildegarda hizo milagros, se cuenta que uno de sus milagros tuvo lugar durante un viaje por el río Rin al que se fue para predicar, y en ese barco una mujer le mostró a su hijo, un niño ciego. Hildegarda tomó agua del río con su mano izquierda, mientras bendecía con la derecha al niño echándole el agua sobre los ojos. En seguida, recobró la vista. Y así se puede mencionar también otros milagros como el caso de Sigewisa.

Aún falta mucho por investigar sobre Hildegarda y sus obras que fueron escritas y relatadas hace 900 años, pero sabemos que ella fue una buscadora y transmisora de la verdad, es decir, una monja que supo ver la luz. (Merino Rodríguez, 2004)

2.1.4. Micaela Bastidas

Con referencia a su biografía existen muchos autores que investigan y se ha hallado versiones polarizadas con referencia al lugar de nacimiento; así Beatriz Guardia menciona que nació en 1745 en Pampamarca (Cusco) y los otros autores como Valcarcel, La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac investigaron que nació en Tamburco en 1745.

Los autores coinciden sobre su familia, número de hijos, etc. (Micaela Bastidas Puyucahua y las mujeres insurgentes, 2013) Hija del mulato (inscrito como español) Manuel Bastidas y de la india Josefa Puyucahua. En función de la percepción y clasificación de castas del colonialismo de la época fue una mestiza "zamba", nombre que se da en Abancay a las personas que por esta característica se distinguen de las personas típicamente andinas. Lo que más resaltan los historiadores e investigadores, sin embargo, no son sus rasgos físicos, sino ese temperamento férreo que marcó su derrotero. Aunque para los chapetones que detentaban el poder colonial (los españoles) fue sin lugar a dudas una simple india. Su familia no contaba con muchos bienes, más bien carecía de ellos, y la situación familiar se agravó cuando queda huérfana de padre siendo aún niña, junto a sus hermanos Antonio y Pedro. Sobre su infancia y sus demás familiares se sabe muy poco, casi nada se sabe de sus padres, no se ha historiado aún en detalles aquel periodo de su vida.

Se casó muy joven en 1760, a los 15 años con José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, uno de los próceres de la historia del Perú, en la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, en el pueblo de Surimana, lugar del curacazgo de su marido.

Madre de tres varones, Hipólito (1761), el primogénito, Mariano (1762) y Fernando (1768), Micaela Bastidas tuvo como primer maestro ideológico al propio José Gabriel, quien había adquirido una sobresaliente formación, tanto en el Cusco como en Lima, en múltiples reuniones, incluso ligadas a grupos masónicas en las que forjó su acendrado espíritu separatista.

La familia que constituye Micaela Bastidas junto a su esposo y a sus hijos formó parte de aquella nobleza indígena del sur del virreinato del Perú que orgullosamente se jactaba de su abolengo por ser descendientes directos de los incas. Su esposo José Gabriel descendía de Doña Juana Pilcohuaco, hija del último inca de Vilcabamba llamado Túpac Amaru, ajusticiado por el virrey Toledo en 1572. Así mediante el matrimonio Micaela llegó a ser la esposa de un cacique de abolengo, del joven José Gabriel que heredó el cacicazgo de Tungasuca, Pampamarca y Surimana, quien a su vez se convertía en un próspero comerciante. Por ello Micaela vivirá en el seno de una familia pudiente que mantiene ciertos privilegios que le corresponde a su casta y que con los años verá incrementar su patrimonio económico.

Micaela Bastidas ha de haber tenido también algunos estudios escolares, pues sabía leer y escribir en castellano. Hasta hace poco, algunos autores sostenían lo contrario, apoyándose en la noticia de que tuvo varios amanuenses a su disposición durante la etapa de la rebelión. No obstante, una prueba concluyente de sus conocimientos idiomáticos es una carta escrita de su puño y letra cuyo original se encuentra en el Archivo Nacional de Lima.

Fue capturada luego del fracaso de la sublevación, Micaela Bastidas fue ejecutada, sus verdugos le cortaron la lengua, le anudaron al cuello una cuerda que tiraron desde lados opuestos y, mientras agonizaba, la patearon en el vientre y en el pecho, en la Plaza de Armas del Cusco, el 18 de mayo de 1781, a los 36 años de edad, habiendo tenido antes que presenciar la ejecución de su hijo Hipólito y a la vista de su esposo.

El legado de Micaela Bastidas

La estudiosa Sara Beatriz Guardia manifiesta que: *"Si ya era difícil aceptar una insurrección indígena contra el poder colonial, resultaba intolerable [para los españoles] que una mujer se impusiera de la forma que ella [Micaela Bastidas] lo hizo"*.

Para tener una idea sobre el ánimo conspirativo de Micaela nos basaremos en la descripción literaria que hace (Barrionuevo, 1976) pensando en lo que efectivamente ella hizo posteriormente:

> *Para mi hubiera sido fácil ser feliz, de haber podido huir de la realidad de los míos. Tan atroz. Vivir, pasando por encima de todo, sin sentir los golpes ajenos, encerrada como en el caparazón de una tortuga, compartiendo mi pan con los asesinos de mí pueblo, a cambio de que me llamaran señora (…). Y aunque el amor a mis hijos debiera haberme apartado de esto, no lo he hecho, porque tengo la convicción de que, a pesar de ser casi niños, están de acuerdo conmigo*.

Asimismo, faltando algunos años para la insurrección, tal vez hubiera pensado y hecho lo siguiente:

> *Los indios somos muchos y él [José Gabriel] ha comprendido finalmente que sólo la revolución podrá liberar a todos. Después que lo pensó yo he estado con él, llevándole las quejas, animándole, y recordando a los hombres el valor de nuestros antepasados, tratando de incentivarlos para despertar en su sangre las artes dormidas de la guerra, insuflándoles fe en un nuevo destino, en un mañana sin cadenas. Soy una mujer andina y tengo el coraje y la bravura de las kaneñas.*

La lideresa de las huestes tupacamaristas compartió con su marido, desde un inicio, los ideales de libertad, y aun discutió los planes estratégicos de la rebelión. Incluso parece haber sido más enérgica que el propio Túpac Amaru en cuanto a la disciplina de las tropas y la decisión de tomar el Cusco. Se sabe que su habilidad logística fue decisiva para obtener la victoria de Sangarará el 18 de noviembre de 1780.

Su vida pública, entregada a la causa independentista, está resumida en estas palabras de su mejor biógrafo, el historiador Carlos Daniel Valcárcel:

"El papel que desempeñó doña Micaela Bastidas Puyucahua tiene capital importancia para conocer la rebelión de Tinta. Puede asegurarse que, desde el primer momento, ella fue el principal consejero de Túpac Amaru, junto al rumoreado Consejo de los Cinco. Y aunque el caudillo actuó mediante decisiones propias, por sus ideas e iniciativas aparece la figura de esta enérgica y prócer mujer con los caracteres de un personaje de valor innegable".

Los estudios históricos señalan, así como Micaela fueron muchas las mujeres que participaron de la insurgencia tupacamarista, la gran mayoría de ellas fueron las mujeres campesinas, a las que colonialmente llamaban indias, así como también las hubo mestizas, zambas y mulatas. Mujeres todas ellas que ayudaron a sus maridos, hermanos, hijos y parientes más próximos; e incluso es probable que algunas hayan sido sólo amantes de algunos insurgentes, cuya entrega amorosa también consistió en apoyar y colaborar con la rebelión armada.

Micaela Bastidas una mujer con alta coherencia con sus principios de libertad, supo liderar a los indígenas que lucharon por su liberación, consejera directa y estratega en la lucha de Túpac Amaru II. Con su valentía y fortaleza pudo demostrar que luchar por un ideal de libertad es más importante que tener una vida tranquila y pasiva.

2.1.5. Flora Tristán

Dentro del libro *"Peregrinaciones de una Paria"*, nos menciona que Flora Celeste Teresa María Tristán Leysné (o Lainé) nació en Paris, el 7 de abril de 1803. Murió en Burdeos el 14 de noviembre de 1844. Su padre fue el coronel don Mariano Tristán y Moscoso, peruano. Su tío, el general don Pio Tristán, fugaz virrey del Perú, en los días de la guerra emancipadora, y, más tarde, también fugaz presidente de la República.

Su madre se llamó Teresa Leysné (o Lainé), francesa, que huyendo de los azares de la Revolución de su país, pasó a España, y sufrió todas las consecuencias de tal huida. Don Mariano

conoció a Teresa el año de 1802. Se amaron, y según dice Flora, se casaron ante un sacerdote emigrado, en España. La familia Tristán, discutió más tarde la efectividad del matrimonio; basándose en ello, la nulidad, para negar a Flora el disfrute de los bienes que le correspondían como heredera de don Mariano. Con lo cual decidió el destino de la joven franco-peruana, que se convirtió en ardorosa defensora de los desvalidos y de los derechos femeninos.

Flora era una pequeñuela, cuando la casa de su padre, en París, era frecuentada por numerosos sudamericanos, especialmente por Simón Bolivar, el futuro libertador, a quien ella nombra en uno de sus libros, *"le petit Bolivar"*, evocando los arrebatos y las depresiones súbitas que azotaban aquel carácter señero.

Tenía cinco años Flora, cuando murió su padre, sin dejarle, de inmediato, bienes. Tampoco muchos principios educativos. (…) Teresa trabajo duramente para mantener a Flora y a su hijo varón. Siempre esperando un auxilio del Perú, que no llegaba nunca. A los quince Flora era una mujer de belleza singular. Los retratos la presentan dueña de un aire altivo, de unos ojos enormes, negros y penetrantes. (…)

La calle de Fouarre, barrio de prostitutas y pillos, vio deslizarse los días de esa juventud esplendida y atormentada. Flora tuvo que trabajar para socorrer su casa. Su jefe, André Chazal, joven grabador se enamoró de ella y se casaron; pero sin amor, según diría ella en muchas oportunidades. Al casarse en 1821, Flora tenía 18 años. El matrimonio fue una verdadera vía crucis para los dos. Chazal, profundamente enamorado de su mujer, la persiguió con tenacidad ilimitada, aunque ella le rehuía francamente. Flora le dio dos hijos, un varón y una mujer.

Durante años la lucha entre los dos cónyuges llegó a extremos lamentables, Chazal asechaba a su mujer; ella se empleó como institutriz y pasó a Inglaterra. Episodios llenos de amargura, deprimentes. Ellos fueron cimentando en el alma sensibilísima de Flora sentimientos de disgusto, de protesta, de ira y años de persecución. Los hijos sufrían directamente las consecuencias de las

desavenencias paternas, Chazal secuestro un día a uno de los niños. De la memoria del pequeño no se borraría el recuerdo funesto. La tragedia estalla al cabo Chazal, en el paroxismo de los celos y la rabia, viendo a su mujer mimada en los medios intelectuales, hermosa y siempre erguida, la acecha, la amenaza y atenta contra su vida. La cárcel se abre para el mísero grabador. Flora se muestra implacable defendiendo su tranquilidad –ilusa- y a sus hijos. El fallo contrario a Chazal, tras un proceso en el que se exhiben intimidades deplorables, traducidas luego al folleto, prescribe que los hijos del fallido matrimonio no lleven el apellido que les corresponde por su padre, sino nada más que el de su madre. Eso explica porque la madre de Gaougin es conocida como Aline Tristán, y no como Aline Chazal. (Tristán, 1941)

Pero, no es único drama en la vida de Flora. Hay otros dos: el de su familia y su destino económico, y otro que fue hostigado por sus ideas.

Las desgracias continúan para Flora Tristan, pues es abandonada por todos, muerta su madre, fracasado su matrimonio, siempre conservó el recuerdo de una frase de Teresa en su lecho de muerte; le quedaba su tío Pio, en el Perú. (…), en el año de 1832 decidió viajar al Perú haciendo un tremendo sacrificio y encargando a sus hijos a manos ajenas, se lanzó a la aventura a bordo de *"Le Mexicain",* bajo un nombre supuesto – el de Flora Moscoso. (…)

Flora desembarco en Praya, contempló el doloroso espectáculo de la opresión de los negros, dio la vuelta por Magallanes, finalmente arribó a Valparaíso, cuya ciudad y cuyos habitantes le inspiraban agudos comentarios; luego se dirige a Islay, donde desembarca para dirigirse a Arequipa, pasando el desierto implacable de aquella comarca. En Arequipa se derrumban los últimos soportes de ingenuidad y que aún subsistían en su espíritu. (…) halló a su tío Pio, hombre egoísta, inflexible y avaro. No obstante saber que era realmente hija de don Mariano, no obstante de que su rostro se parecía enormemente al de su progenitor; pero, su condición de hija legítima, y a título de no serlo, le negaron sus bienes. En última instancia, Pio Tristán, el tío avaro, que no

vacilaba en brindarle techo, le brindo una risible pensión de dos mil francos, como limosina más que como reintegro.

Flora partió de Arequipa desolada. (…) Emprendió el regreso a Francia. Era en 1834. Tres años después aparecían sus *"Peregrinations d'une Paria.*

De 1834 a 1844, en diez años agitados, llenos de angustia, de persecución, de triunfo, de amor, de odio, de crimen inclusive bajo el arrebato de Chazal, Flora Tristán consagra sus mejores horas a difundir la idea de una unión obrera y de una reivindicación premiosa de la mujer.

Su primer gesto al volver a Francia, es lanzar un artículo sobre la acogida que se la da a la mujer extranjera. Se arroja día a día, al vértigo de su propaganda. Vive iluminada por la predica socialista de Saint-Simon, de Fourrier y de Owen, al último de los cuales ha tratado. Victor Considerant la estima. La ogresa Jorge Sand la mira de reojo, con antipatía, porque la linda criolla –así le dicen algunos- le arrebataba admiradores con su belleza, su juventud y su ardor mesiánico. No descansa un día. Va de pueblo en pueblo, de grupo en grupo, de cenáculo en cenáculo. Conoce a Lamartine, a Luisa Michel, seguramente al exiliado Marx. Y mientras la salud la traiciona, ella redobla su ímpetu, su ardor de propaganda.

Así recorre todo el sur de Francia. Los obreros la reciben en palmas; los patrones la persiguen, la calumnian, la injurian, la hostilizan. No ha cuajado aún la fórmula engelsiano-marxista de *"Proletarios del mundo, uníos"* cuando ya Flora Tristán repite incansable que la única forma de reivindicar los derechos de los trabajadores es forjando la unidad sólida, de clase.

Al cabo, el esfuerzo, la amargura, tanto dolor amontonado sobre su hermosa y frágil cabeza, la rinden. Cuando era más promisor su futuro, cuando irradiaban más melancolía y fuego sus ojos enormes de criolla, Flora Tristán cayó para siempre, en Burdeos. La aniquiló una hemorragia cerebral. Los obreros bordeleses costearon un mausoleo para su defensora romántica. En el grabaron una inscripción.

A Madame Flora Tristán

auleur de l'Union Ouvrière

les travailleurs reconnassants

Liberté – Egalité – Fraternité – Solidarité

Traducido al pie de la letra dice lo siguiente:

A la memoria de Madame Flora Tristán

autora de L'Union Ouvriere (La Unión Obrera).

Los trabajadores agradecidos:

Libertad- Igualdad, Fraternidad-Solidaridad

El legado de Flora Tristán

Flora Tristán fue una mujer luchadora hasta el final, supo revivir la llama interna que poco a poco se le fue extinguiendo por todos los desprecios de su marido, la sociedad y su propia familia. En la Noticia Critica del libro Peregrinaciones de una paria, se destacan algunas notas esenciales, entonces desconocidas sobre la ideología de Flora Tristán, donde expone lo siguiente:

a) Su campaña por la emancipación de la mujer, con un sentido social. Las mujeres son unas explotadas más. Deben, por consiguiente, reivindicar sus derechos. El divorcio se impone como medida salvadora para muchos hogares conmovidos por la incomprensión, por desavenencias irreconciliables. A la mujer que va a un país extranjero, se le debe mayor respeto que a toda otra.

b) El mundo no puede salvarse sino mediante una transformación radical. Esta transformación exige una nueva ordenación política, social y económica. La tentativa de

los falansterios puede tener éxito, por tanto, los ensayos de Fourrier y Owen merecen el más grande respeto. Existe una profunda desigualdad social que no se remedia con los lemas de la Revolución Francesa -igualdad, Libertad y Fraternidad-, sino que necesitan de un cuarto término -Solidaridad- para ser completos.

c) Los obreros -como las mujeres- forman entre las filas de los explotados. Muchos hablan de levantar su nivel de vida, pero los engañan. El obrero no cuenta para su defensa y su redención sino con una fuerza: la solidaridad. Esta solidaridad es de clase y debe organizarse firmemente, dejando de lado todo lo que sea impulso sentimental. Por tanto, no queda otro recurso que estructurar férreamente la "unión obrera" para salvar a los trabajadores de la explotación.

d) Uno de los más tenaces enemigos de la liberación de la mujer y de los más entusiastas aliados de los opresores, es la Iglesia católica. Por tanto, dice Flora, ella constituye un baluarte de retardarismo, refiriéndose a la falta de respeto de los derechos cuidadanos, sobre todo en América, al cual hay que derrotar.

Flora fue reafirmando sus convicciones feministas, socialistas y de una nueva educación, estaba a favor del divorcio y de la libre decisión del matrimonio, al mismo tiempo llamaba a una unión obrera tanto de mujeres como varones, para defender sus derechos y mejorar la justicia. Consideró a la educación como un arma de cambio y como un elemento liberador, que se lograría haciendo una gran mejora en la educación obrera. Sus libros más importantes fueron *Peregrinaciones de una paria* y *Unión obrera.*

2.1.6. Helena Petrovna Blavatski

La ilustre mujer, según la estudiosa García Luque – 2004, nació en Eketerinoslav, a la orilla derecha del río Dnieper, en Rusia, en la noche que va del 30 al 31 de julio de 1831. La noche en la que nació H.P.Blavatski curiosamente coincide con la noche de San Juan, noche mágica. Y una de las tradiciones en Rusia cuentan que este día el duende que vela a las familias es nocivo y ejerce malas influencias, y fue por esta tradición que, desde su nacimiento, Helena fue objeto de superstición para toda su familia.

Así mismo se menciona que fue la primogénita de una noble familia, por parte paterna que son descendientes de los Hann de Rottenstern y por parte de madre del zar. Su madre fue Helena Fadeeff. Desde muy pequeña tuvo la salud muy débil, pero por otra parte tuvo poderes parapsicológicos innatos, y una vez consiente de ellos empezó a ejercerlos sin el menor cuidado, llegando a amenazar a varias de sus ayas. Llegó a causar miedo en sus familiares al predecir la muerte de algunos amigos de la familia y hacia danzar muebles, en muchas ocasiones en contra de ella misma. A pesar de su rebeldía e indisciplina sabía qué hacer y qué no hacer en el momento adecuado para no herir el honor de su familia.

Desde su niñez veía como su protector a un hindú con turbante blanco y que según ella la salvo de la muerte en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Recibió toda la educación digna de una dama de la nobleza, llegó a poseer una gran erudición y el conocimiento de lenguas ya en desuso, las cuales los familiares se extrañaron ya que nunca fue instruida en ellas en su presencia.

A los 15 años contrajo matrimonio con Nicéfalo Blavatsky, un anciano ya al que ella no amaba ni quería y fue por ello que a los tres meses abandono a su marido con la intención de ir a vivir con su padre, pero temerosa a que su padre la regresase con su marido, escapo del país disfrazada de un varón, fue entonces que comenzó para *Helena Petrovna Blavatski* un largo

periodo de viajes por distintas partes del mundo y aunque sería complicado mencionar todas, se puede hacer un esquema explicativo de los mismos. Los viajes se distribuyen en siete partes:

- Inglaterra y Francia (1845)
- Egipto, Grecia, Asia menor y primera tentativa de entrar en el Tibet (1848-1851)
- Egipto, Inglaterra, Canadá, América Norte, Sur y Centro, India, Inglaterra y segunda tentativa de entrar al Tibet (1851-1853)
- Londres, Nueva York, San Francisco, Yokohama, India, tercera tentativa de entrar al Tibet. Regresa a Europa (1853-1858)
- Europa Occidental, Asia Occidental, Tibet e iniciación ocultista (1858-1867)
- Regresó a Europa por Egipto, Pelestina, Grecia, primer intento de fundar una sociedad ocultista.
- París, Norteamérica, fundación de la Sociedad Teosófica (1875), nuevo viaje a la India (1873-1879)
- Dos viajes de ida y vuelta de Europa a India (1882-1884)

Los últimos cuatro años de su vida la ilustre personaje, tuvo residencia en Londres, los cuales fueron años de mucho dolor y sufrimiento físico y sobre excitación mental que degradaron aún más su salud. El 26 de abril de 1891, Helena Petrovna Blavatski se enfermó de gripe complicada con equimosis y bronconeumonía. El 6 de mayo tuvo una pequeña mejoría y el 8 del mismo mes, cuando el médico ya la había declarado fuera de peligro, se levantó y fue hasta su mesa en plan de estar en su puesto, donde sus últimos discípulos la encontraron ya sin vida. Las últimas palabras a sus discípulos fueron: Manteneos unidos para que no sea estéril mi última encarnación.

El legado de Helena

Su legado ha estado centrado en la fundación de La Sociedad Teosófica, la teología y las ciencias ocultas.

En uno de sus viajes tuvo un encuentro con su maestro, con ese ser invisible que había estado a su lado desde que era solo una niña. Al verle fue a dirigirse a él, pero éste le hizo una seña de que no se moviese y pasó de largo. Esta escena la cuenta Annie Besant. Al día siguiente Helena regresó sola a Hyde Park y junto al lago Serpentine se le acerco su Maestro y le informo de la que sería su gran misión, la cual era fundar la Sociedad Teosófica y transmitirá el conocimiento oculto. Además, le previno de todas las dificultades que tendría que pasar, además de que tenía que permanecer tres años en el Tibet para su preparación. Durante su estadía en el Tibet recibió todas las enseñanzas ocultas y mágicas de sus maestros y el "don de las lenguas".

La Sociedad Teosófica

"Esta asombrosa organización, prosaicamente nacida en un salón de Nueva York en 1875, ha tenido tal vuelo que tiene derecho a figurar en nuestra historia contemporánea, y su desarrollo se ha debido, más que a una fuerza inherente a ella, a las más esmeradas previsiones o a una ponderada dirección, ligada como estuvo durante varios años, en sus principios, a sus dos fundadores: Helena Petrovna Blavatski y yo" -Olcott-.

La Sociedad comenzó siendo una institución encargada de recoger y publicar los conocimientos e impulsar las investigaciones relativas a cosas ocultas: el estudio y la divulgación de las antiguas ideas filosóficas y teosóficas. A un inicio no se habló de fraternidad, pero esta fue naciendo cuando la Sociedad se fue expandiendo por distintos países del mundo.

Inicialmente se dictaminaron siete leyes las cuales con el tiempo se refundieron en tres:

a) Crear un núcleo de fraternidad sin distinción de raza, credo, sexo, nacionalidad ni color.

b) Fomentar el estudio comparativo de religiones, ciencias y artes.

c) Investigar los poderes latentes en el hombre y las leyes inexploradas de la naturaleza.

Estos principios, a su vez, se resumen en: fraternidad universal, eclecticismo y conocimiento.

La Sociedad Teosófica contaba con tres secciones:

a) Compuesta por iniciados en la filosofía esotérica y por sus discípulos.

b) Miembros aceptados por el Maestro.

c) Los aspirantes a discípulos.

Las dos obras fundamentales

Esta mujer ilustre, con mucha humildad, propio de personas que trascendieron en la vida, se manifestó sobre sus obras lo siguiente: *"Lo que aquí escriba no será sólo mío, por tanto, pues que no oficiaré sino de amanuense. La cabeza que pensará por mí será de uno que lo sabe todo".* Entre sus obras que repercutieron de esta renombrada autora Helena Petrovna Blavatski son:

- **Isis sin velo**

La obra trata sobre la teología, creencias antiguas y secretos de las ciencias ocultas, donde Helena Petrovna Blavatski tenía una teoría sorprendente, con la que explicaba su manera de escribir sus libros: la de visión astral que posee, ya que materialmente era imposible que hubiese consultado físicamente todas las obras y lugares que cita en sus notas.

- **La doctrina secreta**

Durante los últimos meses de 1885, Helena empezó a escribir, gracias a unas ocultas inspiraciones, la que sería su gran obra "La Doctrina Secreta". En esta gran obra no solo se manifiesta del ocultismo del hombre y el universo, de los mundos invisibles y su naturaleza y de los seres (elementales) que la habitan; sino también hace mención y explica la existencia de otras humanidades anteriores a la nuestra y de los lugares donde habitaron. Enfoca sobre las distintas experiencias que la actual humanidad tuvo que enfrentar cuando aún no se había llegado a ser humano.

La DOCTRINA SECRETA ve al hombre como un sistema completo, donde no solo está lo físico sino también cuerpos más sutiles que permiten el desarrollo de poderes en el hombre que son de elemento natural y no milagros como hoy en día se conocen. Así mismo se encuentran estudios comparativos de distintas religiones y su simbolismo de cada una; una exposición de teorías indias acerca del universo, etc.

La condesa de Wachtmeinster dice de la obra: “La DOCTRINA SECRETA contiene una traducción de escritos ocultos de los que nada sabe el mundo profano. El público del día apenas comprenderá su verdadero significado, pero con el tiempo penetrará profundamente en el corazón de los hombres”.

No cabe duda que Helena Petrovna Blavatski fue un puente entre lo pasado y lo futuro, entre lo oriental y lo occidental, trayéndonos conocimientos que ningún otro ser humano logró transmitir. De nosotros depende seguir sus enseñanzas.

2.1.7. Trinidad Enríquez

Trinidad María Enríquez de Guevara nació en el Cusco el 5 de junio de 1846. Fue hija de Marcelino Enríquez y Cecilia Ladrón de Guevara y Castilla. Por línea materna, descendía de Túpac Amaru I y de José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II). (Gutiérrez Samanez, 2005)

La ilustre Cusqueña Trinidad Enríquez dice (Letona, 2012); Según referencia del historiador Horacio Villanueva Urteaga. Ella estudió en el colegio de mujeres Educandas y destacó por su notable precocidad intelectual.

Debemos señalar que por entonces la educación en colegios de mujeres era solo hasta el tercer año de secundaria, los dos últimos años, cuarto y quinto se continuaba con cursos de especialización para optar apenas al título de profesora de primeras letras.

Pero como Trinidad aspiraba desde niña a las aulas universitarias en el campo del Derecho, para lograrlo debía prepararse; por esta razón, decide fundar -contra viento y marea- el Colegio Superior donde se dictaron cursos de Matemática Superior, Derecho Civil y Lógica Deductiva, Literatura, Música Filosofía y el idioma francés.

El plantel estaba ubicado en la calle Mesón de la Estrella Nº44, antiguo local del diario El Sol, debido a la presión de los grupos conservadores fue cerrado después de tres años luego de ser apedreado en diversas ocasiones. Sin embargo, todo este tiempo le permitió a la estudiosa prepararse adecuadamente.

El 3 de octubre de 1874, el Gobierno durante el mandato de Pardo le otorga una autorización de ingreso a cualquier universidad nacional; sin embargo, para revalidar su formación de cuarto y quinto año de secundaria, realizados en el colegio que ella fundó y que no fue reconocido oficialmente, debía rendir exámenes.

Estas evaluaciones orales realizadas ante un exigente jurado se hicieron durante diez días, del 20 al 29 de abril de 1875. Al final primó sus conocimientos sobre los prejuicios sociales, logrando ingresar con una alta calificación a la facultad de Jurisprudencia. Este hito marcó el inicio de la profesionalización de la mujer en el Perú.

Trinidad María obtuvo el grado de bachiller en Jurisprudencia, más no el de abogada porque este título no estaba permitido en aquellos años para las mujeres. El presidente Piérola le otorgó una autorización especial para que se graduase como abogada, pero en un gesto de solidaridad feminista exigió que dicha autorización no sea solo para ella sino para todas las mujeres en el país.

En 1870, funda la Sociedad de Artesanos que tuvo patriótica actuación en la guerra con Chile en 1879, y años más tarde implementa en este lugar una escuela nocturna para los obreros,

enseñándoles lectura, escritura y las leyes que amparaban sus derechos. De estas aulas, salió el primer diputado obrero en el Perú, Francisco González.

Luego de una serie de avatares, Trinidad Enríquez cae enferma pero se recupera y aún con las fuerzas que le quedaban impulsa la publicación del periódico La Voz del Pueblo. Fallece el 20 de abril de 1891 a la edad de 45 años y según el Dr. Ángel Avendaño fue enterrada en el Cementerio de la Almudena en la Ciudad Imperial.

El legado de Trinidad

En uno de sus libros, Trinidad *Enríquez,* nos da a conocer que en 1870 fue Cofundadora de la Sociedad de Artesanos junto a Francisco Gonzáles y Francisco García; asimismo, En 1872 funda el Colegio Superior Femenino con una duración de tres a cuatro años. Se clausura el centro educativo debido a la presión de elementos contrarios a la educación de la mujer. El 3 de octubre de 1874 el presidente don Manuel Pardo expide un Decreto Supremo por el que se dispone la matrícula de Trinidad Enríquez en cualquier Universidad Nacional de la República. Desde 1876-1877 colabora en el diario "El Ferrocarril". En 1879 se produce el infausto acontecimiento de la guerra con Chile. Trinidad Enríquez, organiza el batallón "Zepita" de artesanos cusqueños que salen en defensa de la patria. Posiblemente Trinidad Enríquez, acompañó al batallón Zepita a los campos de batalla. En 1884 saca a la luz el periódico "La voz del pueblo", publicación semanal que sirvió para difundir ideas sociales, luego del desastre de la guerra con Chile.

Trinidad Enríquez fue una mujer luchadora, llena de valentía frente a ese mundo machista de aquella época, llena de humildad y respeto que son cualidades que ella bien lleva marcadas, impulsora y ejemplo de mujeres por posicionarse en el plano académico. Orgullo de las mujeres cusqueñas por ser ella la primera mujer de Hispanoamérica en graduarse de la Universidad en Jurisprudencia. Fundó la Sociedad de Artesanos, lugar donde se formó el primer Diputado Obrero en el Perú.

Luis Miguel Glave en su libro “Dama de Sociedad” (Glave, 1977) nos señala que muchas y crecientemente frecuentes notas sobre ella en ensayos, artículos y libros referidos a la mujer peruana del siglo XIX. Son las huellas que tenemos de Trinidad María Enríquez. Recuerdos que más bien llaman a la curiosidad, como manifestar también un legítimo aprecio y una inevitable admiración por su trayectoria. Las notas para un retrato de la vida de esta ilustre mujer son también una mirada a la sociedad y la economía del Cusco del siglo XIX. La vida de nuestro personaje fue un constante desafío, una práctica de vida ejemplar.

Así como Trinidad Enríquez hoy centenares de mujeres siguen su legado, su magnífico ejemplo de seguir adelante y no dejarse llevar por la corriente de una sociedad machista que hasta hoy en día tiene sus rezagos, mujeres luchadoras y fuertes es lo que se necesita en esta época de confusión de géneros y pérdida de valores humanos, y gracias a aquellos modelos como Trinidad hoy sabemos que, si se puede, solo tenemos que seguir siempre mirando arriba y hacia adelante.

2.1.8. Antonia Moreno de Cáceres

Antonia Moreno Leiva nació el 13 de junio de 1845 en el distrito de San Juan de Huancavelica. Recibió de sus padres Fulgencio y Antonia una instrucción y educación insobornable, que marcaría su conducta de por vida.

Los datos históricos mencionan que aun cuando no había cumplido los 20 años, conoció a Andrés Avelino Cáceres, con quien contrajo matrimonio el año de1876 en la ciudad de Lima, de cuyo matrimonio nacen Zoila Aurora, Lucila Hortencia y Rosa Amelia. Años después, se traslada a Lima y reside en una gran casa que había heredado.

En 1881, su esposo, luego de haber combatido en las batallas en defensa de Tarapacá, Moquegua, Tacna y Arica, se dirige a la sierra central para organizar la resistencia. Antonia

Moreno, en compañía de sus hijas, no dudan en seguirlo en lo que serían las difíciles jornadas de la Campaña de la Breña. Doña Antonia toma parte activa en esta fase de la Guerra y lidera en varios momentos los batallones de la resistencia.

Fallece en Lima, el 26 de febrero de 1916. Es la única mujer, junto a su esposo, que está enterrada en la Cripta de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro. Tuvo que darse una ley especial para que esto sucediera.

El legado de Antonia

Antonia Moreno de Cáceres fue una luchadora constante, apoyó a Cáceres y en consecuencia a todo su pueblo, se dedicó a la tarea de conseguir armas y convocar a patriotas, mujeres y hombres para constituir un comité patriótico de conspiradores en el que participó; en una de esas batallas doña Antonia Moreno se dirige al pueblo, manifestando lo siguiente: *"Mi viaje a la sierra donde se alistaba ese puñado de héroes, resueltos a sufrir y luchar sólo por salvar el honor del Perú- pues no tenían grandes probabilidades de éxito- animó mi espíritu, rebelde a la servidumbre . Entonces me entregué con todo el ardor de mi alma apasionada a la defensa de nuestra causa, dedicándome a la conspiración más tenaz y decidida contra las fuerzas de ocupación."*

No se detenía ante ningún obstáculo. Enterada de que el Doctor Colunga tenía bayonetas, pero enterradas en su jardín, se ofreció a desenterrarlas para poder incrementar las armas que las iban guardando bajo el escenario y los palcos del Teatro Politeama. Su dueño el señor Nicolletti, aceptó esta arriesgada tarea venciendo su natural temor, al advertir que el mayor riesgo lo llevaban la señora Antonia y sus criadas, de las que se valía para transportar bajo sus mantos el armamento que obtenían.

La historia del cañoncito que logra sacar burlando la vigilancia de los invasores es realmente notable. El Obispo Tordoya, había conseguido uno y la tarea más difícil era sacarlo de Lima para Chosica. En unos de sus relatos testimonia y nos ofrece esta memoria:

> *Era muy arriesgado sacar armamento de Lima estando la ciudad bien vigilada por los soldados de la guarnición chilena, pero mi dignidad de peruana se sentía humillada viviendo bajo la dominación del enemigo y decidí arriesgar mi vida si fuera preciso para ayudar a Cáceres a sacudir el oprobio que imponía el adversario. ¿Cómo librar al cañoncito de caer en manos del enemigo? Pues se me ocurrió simular un entierro. Lo hice desarmar y colocar en un ataud. Los "deudos del difunto" eran los oficiales que debían partir con él a cuestas hasta el cementerio, primero y después hasta las abruptas sierras. Esta arriesgada hazaña necesitó gran coraje y serenidad, pues pasaron "el cadáver" ante las narices de los chilenos, pero tanto Navarro y Salarrayán tenían temple de acero, se jugaban el todo por el todo en tan atrevida proeza; Seguramente pensando que el "querido muerto" resucitaría en un día no lejano entre las crestas de los andes lanzando con estrépito su voz vengadora.*

Antonia, ha logrado fusionar con el amor a la Patria, su amor maternal y su amor al marido combatiente; porque siendo sus hijas el tesoro más valioso no quiso que vivan en una patria encadenada, escarnecida y sabiendo que, en ese momento, la única hilacha de resistencia que decidirá su destino se está jugando en los Andes, que la noche no podrá descender mientras Cáceres empuñe la antorcha de la dignidad, pues se entrega en cuerpo y espíritu a colaborar con la resistencia.

Todo lo vive con intensidad. En ella está instalada la permanente zozobra por todos los avatares de "La Resitencia", pero un sentimiento mayor, de plenitud por la nueva vida que lleva en su ser la embarga hasta hacer insignificantes todos los pesares. Cuando estaba en Tarma,

después de un prolongado y doloroso proceso de parto, llega al mundo un hermoso niño muerto casi al nacer, su sufrimiento es inconsolable y ella también está a punto de perder la vida.

En sus propios relatos manifiesta: *"Mi salud siguió alterada durante varios días y entonces recibí la más abnegada prueba de una india, sublime en afecto por nosotras. Yo estaba con fiebre y necesitaba la extracción de mi leche, una buena mujer ofreció a su hijito para que lo lactase. ¡Vieja raza noble que tan bien sabía comprender la grandeza del deber y del honor!"*

De toda la inmensa experiencia vivida, Antonia, destaca la participación de los demás. En sus memorias enaltece la intervención de jefes y soldados y guerrilleros en La Resistencia y tiene particulares frases de cariño para el pueblo menos favorecido. Y así nos dice:

"Siempre estuvieron listos para luchar valientemente contra el opresor. Ellos soportaron con la más grande abnegación y coraje todo el formidable peso de esa epopeya de La Breña, que a fuerza de heroísmo y sacrificio dejó muy limpio y alto el pendón del Perú. Como peruana y testigo de sus grandes hechos quiero dejar una palabra de cariñosa gratitud a esos queridos indios e indias de las sierras andinas."

Y todo ello fue posible porque al frente de esos bravos peruanos estuvieron dos caudillos de excepcional valía: Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno Leyva, tronco inmortal de nuestro más acendrado patriotismo. (Cáceres de Porras, 1976)

2.1.9. Carmen de Burgos

En la tesis *"Espacio, Tiempo y Forma" de la serie,* se relata que Carmen de Burgos nació en Almería en 1867 en una familia de la pequeña burguesía de ideología republicana y liberal. Su infancia transcurrió entre su Almería natal y Rodalquilar; el cortijo familiar. Fue siempre una autodidacta; desde muy joven satisfará su extraordinaria curiosidad y pasión por la lectura en la

biblioteca de su padre. Como escribe Marcia Castillo esto «prueba las excepcionales cualidades tanto intelectuales como de fortaleza de carácter de la escritora». El asfixiante ambiente familiar, la llevó a contraer matrimonio en 1883 -con tan sólo quince años y en contra de la voluntad de su padre- con el periodista y poeta Arturo Álvarez Bustos. La desilusión llegó pronto: los malos tratos del marido y la muerte de sus hijos, hicieron que tomara cada vez mayor fuerza; la idea de separación o divorcio era una constante. Para tratar de mejorar la situación económica familiar y alcanzar una mayor independencia, había comenzado a trabajar en la prensa y, de este modo, fue aprendiendo la carrera de periodista. Primero trabajó en el periódico de su suegro denominado "Almería Bufa", y en 1892 se incorporó a Almería Alegre. Por esa misma época colaboró también en La España Artística. Antes de separarse de su marido, en 1894, comenzó sus estudios de Magisterio, consiguiendo en 1900 ganar la oposición en la sección de Letras. En poco tiempo, sus intereses se multiplicaron y se hizo más habitual su participación en la vida cultural de la ciudad. Por fin, en 1900, se separa de su marido y marcha con su hija María a casa de sus padres. Al parecer, el escándalo y la maledicencia hacen que se instale al año siguiente en Madrid; antes de incorporarse a su profesión de Maestra en Guadalajara y de hallarse en el anonimato, la ciudad le proporciona independencia y numerosas oportunidades laborales, intelectuales y sociales, lo cual es bien aprovechado. A partir de este momento, se multiplican sus colaboraciones en distintas publicaciones: Madrid Cómico, La Correspondencia de España, Diario Universal, La Correspondencia Artística, El Globo y ABC; en los cuales firma con varios pseudónimos, pero particular trascendencia tuvo su incorporación en 1903 en el Diario Universal, ya que la convirtió en la primera mujer periodista de España, puesto que desempeñó las mismas funciones que los hombres: redacción y trabajo en la calle. En esta ocasión adoptó el pseudónimo de «Colombine», que utilizará a lo largo de toda su carrera como escritora. Entre 1905 y 1906 realizó su primer viaje por Europa, gracias a la ayuda que anualmente concedía el Ministerio de Instrucción

Pública para ampliar estudios profesionales en el extranjero; esta era una experiencia que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Recorrió Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Francia e Italia. Desde entonces no cesarán sus viajes que lo llevarán de nuevo por Europa y América; incluso se estableció en el extranjero varias temporadas: primero en Estoril y once años más tarde en 1926 en Nápoles; en ambas ocasiones junto a su pareja, Ramón Gómez de la Serna. En 1907 cesa en la escuela de Guadalajara, se traslada a Madrid para trabajar en la Escuela de Artes e Industria. Luego siguieron otros destinos como Toledo y La Laguna; hasta que por fin obtuvo en 1909 destino en la Escuela Normal de Madrid; ciudad en la que se estableció definitivamente. Mientras sus colaboraciones en diarios y revistas siguieron siendo constantes. En 1909 se incorporó al Heraldo de Madrid, diario en el cual sería corresponsal de guerra -de nuevo la primera mujer- en Marruecos. En 1908 creó su propia revista: Revista Crítica, que apenas sobreviviría un año. Con el tiempo llegó a escribir en varios periódicos extranjeros: el portugués *A Capital* y en el neoyorquino *Cine Mundial*, entre otros. Desde muy pronto, compaginó su actividad periodística con su verdadera vocación que era la de ser escritora tanto de cuentos como de novelas. Los primeros libros que publicó fueron Ensayos Literarios y Notas del Alma entre los años de 1900 y 1901 respectivamente. En estos momentos iniciales le ayudó mucho el que sería su gran amigo Blasco Ibáñez, quien trabajaba como director de la editorial Sempere de Valencia, en ella publicó gran cantidad de obras originales y traducciones. Su obra “Cuentos de Colombine” fue el primer libro con el que consiguió darse a conocer como escritora de relatos, auspiciada por una buena crítica. A partir de entonces escribirá con asiduidad en las más importantes colecciones de novela corta como El Cuento Semanal, Los Contemporáneos, El Libro Popular, La Novela Semanal y La Novela de Hoy; de esta manera se consolida como narradora. Siguiendo el ejemplo de algunas de las tertulias a las que asistió en su primer viaje por Europa, creó un salón literario que se llamó «Los miércoles de Colombine». A él asistían

escritores como Blasco Ibáñez o José Francés; también había muchas mujeres escritoras entre los contertulios: Sofía Casanova y Carmen Blanco eran algunas de las más asiduas. Allí conoció en 1908 a Ramón Gómez de la Serna, con quien mantuvo una relación amorosa que duró cerca de veinte años, superando innumerables prejuicios, ya que ella era quince años mayor y estaba separada de su marido. Aunque terminó de modo abrupto en 1929 a raíz de la relación que Ramón sostuvo con María, la hija de Carmen; después de un tiempo de distanciamiento, mantendrían su amistad hasta la muerte de la escritora. En 1910 ingresó en el PSOE11, y con posterioridad, en 1931 con la proclamación de la Segunda República, en el Partido Republicano Radical Socialista. Después de luchar varios años contra una insuficiencia cardiaca, murió en 1932 de un infarto al corazón.

El legado de Carmen

Carmen de Burgos fue una mujer de vanguardia para su tiempo en muchos aspectos de su vida, prueba de ello son su temprana separación matrimonial, su profesión como maestra y escritora, los frecuentes viajes que realizó, así como su enorme interés y participación en cuestiones de carácter político y social; en particular, su activo feminismo. Fue siempre una mujer comprometida con numerosas causas sociales como el feminismo y el pacifismo, que estuvo muy interesada, además, por la política, de ideas republicanas y progresistas.

Carmen fue una de las más sobresalientes feministas desde comienzos del siglo XX y hasta la década de los treinta. Buena muestra de ello son los artículos, ensayos y novelas que escribió a lo largo de treinta años; así como las conferencias que pronunció y la activa participación que tuvo en gran número de organizaciones feministas. Entre los autores contemporáneos a Carmen de Burgos están Alfredo Naquet y Max Nordau, con quienes llegó a entablar una amistad iniciada en sus viajes a Francia, fue una constante fuente de inspiración. También fueron importantes los viajes que realizó, pues ello le permitió conocer a mujeres notables y entrar en contacto con

organizaciones feministas extranjeras como el Lyceum Club de Londres o el Círculo de Damas de París. La escritora, a su vez, formó parte -además de ser fundadora- de gran número de asociaciones que abogaban por la mejora de las condiciones de la mujer. Participó en la Alianza Internacional para el sufragio de la mujer y en la *Cruzada de Mujeres Españolas*, desde las cuales luchó activamente por el voto femenino. A lo largo de su vida leyó muchas conferencias en ateneos, universidades, museos y distintas asociaciones españolas, también lo hizo en países del extranjero. Algunas de las conferencias más destacadas que pronunció fueron: «La mujer en el periodismo», «La mujer en la sociedad», «Influencias recíprocas entre la mujer y la literatura» y «Misión social de la mujer». En Roma leyó «La mujer en España», todo ello en 1906. Como periodista desde 1902 estuvo a cargo de varias secciones femeninas, la primera de ellas, en Diario Universal, se tituló «Lecturas para la mujer»; le siguió «Femeninas» en el Heraldo de Madrid15. En estas secciones trataba temas muy variados relacionados con la mujer. Unos, claramente feministas y polémicos como el sufragio femenino o el divorcio, y otros más banales como la moda, decoración o cocina. Décadas después en 1931, colaboró con la revista femenina Mujer. Uno de los temas del feminismo sobre los que más escribió en la prensa fue el del divorcio. En 1904 realizó una encuesta en Diario Universal que se publicaría en forma de libro ese mismo año con el título El divorcio en España. En él recogía las opiniones a favor y en contra de distintas personalidades acerca de esta cuestión. Carmen no paró de escribir y así lo hizo durante años, añadiendo a su lista de escritos, numerosos libros sobre diversos temas. Carmen de Burgos «Colombine» estuvo profundamente comprometida con el feminismo; lo ponen de manifiesto sus numerosos textos -artículos, ensayos y la obra narrativa- y sus conferencias; también se debe destacar su participación en la gran cantidad de organizaciones. A pesar de las contradicciones de su pensamiento, contribuyó a la difusión del ideario feminista y en la consecución de importantes logros relacionados con la situación de la mujer. Entre la producción de la escritora ocupó un

lugar preferente el arte. A esta disciplina dedicó artículos, libros de viajes y narraciones; abordándola desde numerosas perspectivas. Adquirió sus conocimientos principalmente a través de las lecturas, los viajes y las tertulias a las que asistió, lo que no le impidió gozar de gran reconocimiento en su época como demuestra el que escribiera para las publicaciones y casas editoriales de mayor prestigio de la época. Carmen de Burgos dejó no solo sus numerosos libros, sino también el sentimiento de agradecimiento al contar con sus luchas por la mejora de la sociedad y la revaloración de la mujer. (Cabanillas Casafranca, 2005)

2.1.10. Marie Curie

En la Revista Chilena de Radiología (García & García, 2006) respecto a la biografía de Marie Curie señala que Marya Sklodowski, nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, era la menor de cinco hermanos, sus padres fueron profesores y siempre trataron de enseñarle lo que sabían y ser influyentes en sus hijos. Su padre Wladyshaw Sklodowski, estudió biología y trabajó en varios colegios, su madre, Bronislawa, directora de uno de los colegios de niñas más prestigiosos de la ciudad.

La niñez de Marya fue muy dura, ya que su padre fue un seguidor activo de la revolución pacífica y toda su familia sufrió su patriotismo. Las autoridades rusas se encargaron de que los autores sufrieran las consecuencias, por lo que el padre de Marya tuvo muchos problemas en mantener un trabajo y un salario decente, fue así que los Sklodowsk aprendieron a vivir con cierta pobreza. Además, la hermana mayor de Marya, Sophie, murió cuando tenía 13 años y más tarde su madre murió en 1878 a causa de la tuberculosis pulmonar.

A pesar de todos los problemas, Marya siempre fue una excelente estudiante con gran inteligencia y concentración, a los cuatro años ya sabía leer y desde esa edad ya mostraba indicios

de su pasión por la ciencia. A los 15 años Marya se graduó como la mejor de su clase pero no pudo seguir sus estudios como científica por la poca economía que contaba la familia, fue así que durante ocho años trabajó para apoyar a su hermana en sus estudios de medicina en Paris. Después de esos ocho años, su hermana podía costearle los estudios y se traslada a Paris a inscribirse en la Universidad de la Sorbonne como "Marie"; la versión francesa de su nombre.

Con su perseverancia y valor, Marie logró graduarse la primavera de 1893, a los 26 años de edad, obteniendo licenciatura en Física y un año más tarde logro obtener la licenciatura en Matemáticas. Posteriormente conoció a Pierre Curie, que al igual que Marie, le interesó desde pequeño la ciencia y después de pocos meses desde que se conocieron, Pierre ya estaba seguro de querer que Marie pase el resto de su vida con él, y se lo dijo con las siguientes palabras: “¿Qué sería pasar la vida el uno junto al otro? Hipnotizados con nuestros sueños: tu sueño patriótico, nuestro sueño humanista y nuestro sueño científico”

Después de ochos meses, Marie acepta casarse con Pierre el 26 de julio de 1895, después terminada la ceremonia, ambos montaron en sus bicicletas para pasar su luna de miel recorriendo las carreteras de Francia. Tras varios años de investigación y trabajo constante, Pierre fallece un día lluvioso y oscuro de abril de 1906, tras ser arrollado por una carroza de caballos. Y Marie años más tarde afectada por los 35 años de exposición a la radiación, fallece el 4 de julio de 1934, a los 74 años de edad. Fue enterrada junto a Pierre en una ceremonia íntima.

El legado de Marie Curie

La trascendencia de Marie Curie y de su esposo Pierre, radica en que se dedicaron incansablemente a la investigación, producto de ello hoy tenemos grandes de sus investigaciones que aportaron al mundo entero. Una de sus primeras investigaciones es cuando Pierre se da cuenta de los efectos que causa el radio en su piel, notando que produce una quemadura que rápidamente evoluciona a herida. Estas investigaciones conllevan a que se comience a usar el

radio en el tratamiento de tumores malignos, naciendo así la "Curieterapia", posteriormente llamada radioterapia.

Durante la Primera Guerra Mundial, Marie y su hija Irene, organizaron equipos de rayos X portátiles para que los soldados sean curados más rápidamente, logrando así 200 unidades estacionarias y 20 autos equipados con las herramientas necesarias, que fueron conocidos como los "Petit Curie". (Revista chilena de radiología 2006).

Dentro de sus descubrimientos del radio y el polonio dicen (Sobieszczak Malgorzata):

"Sospechamos que el material que separamos a partir de la plechblenda contiene un metal aún desconocido, con propiedades químicas similares al bismuto. Si la existencia de este metal es confirmada, proponemos llamarlo "Polonio", por la nacionalidad de uno de nosotros".

M.P.Curie, 18 de agosto de 1898, descubrimiento del polonio

"Los hechos relatados nos hacen creer que este nuevo compuesto radiactivo contiene un nuevo elemento que proponemos designar como radio. Estamos ciertos de que este nuevo compuesto tiene un alto contenido de bario y, por eso, es muy radioactivo. Por lo tanto el radio debe ser inmensamente radioactivo".

M.P.Curie, 26 de diciembre de 1898, descubrimiento del radio.

Nuevamente la Revista de Radiología dice que Marie Curie recibe su primer Premio Nobel de Física en 1903, «en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por Henri Becquerel»

En 1911 Marie recibe el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de sus componentes. Además que fue la primera mujer en dar clases en la universidad y a pesar de que el Instituto del Radio no fue de ella, todos lo consideraban desde su construcción como si fuera de Marie.

En 1995, el gobierno francés decidió homenajearla junto a su marido "por su dedicación y entrega a la ciencia" y los restos de ambos fueron trasladados al Panteón de París. Desde ese día, la inscripción del Panteón que dice "La patria, en reconocimiento a los grandes hombres" incluye a una mujer".

En el libro que escribe su hija (Curie, 1986) dice; "La señora Curie es, de todos los seres célebres, el único que la gloria no ha corrompido". Con tenaz y árido esfuerzo descubren un cuerpo mágico: el radio. Su descubrimiento, no sólo da nacimiento a una nueva ciencia y a una nueva filosofía, sino que ofrece a los hombres el medio de combatir una enfermedad horrenda. En el instante mismo en que la gloria de los dos sabios se extiende por el mundo se abate sobre María el dolor. Su extraordinario compañero le es arrebatado, en un instante, por la muerte.

Con la angustia en el corazón y enfermo el cuerpo, continúa, sola, la obra emprendida, y amplía brillantemente la ciencia creada por el matrimonio. El resto de su vida no es más que una perpetua generosidad. A los heridos de la guerra les ofrece su devoción y su salud. Más tarde dará sus consejos, su saber y su tiempo a los alumnos, a los futuros hombres de ciencia llegados de las cinco partes del mundo.

Cumplida su misión, muere, agotada.

2.1.11. María Montessori

Fue una educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, devota católica, feminista y humanista italiana. Fue la primera mujer a ser doctora en Italia. Nació Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, en el seno de una familia burguesa católica el 31 de agosto de 1870. Su madre fue Renilde Stoppani, mientras que su padre Alessandro Montessori era militar de profesión y muy estricto; en esa época a lo que más aspiraba una mujer era a ser maestra, aunque en su familia se reconocía el derecho a cierta educación de la mujer.

Estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último es aceptada en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina. A pesar de que su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde, estudió Antropología y obtuvo un doctorado en Filosofía, época en la que asiste a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Fue contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales.

Tuvo un pequeño romance con Giuseppe Montesano, psiquiatra y profesor suyo, y con él tuvo un hijo de nombre Mario. Abandonó Italia en 1933 al ser clausuradas sus escuelas y fue a Barcelona, donde estuvo viviendo un tiempo y luego se estableció en Holanda con su esposo y su hijo. Regresó a Italia en 1947 para ayudar reorganizar las escuelas y reanudar las clases en la Universidad de Roma. Comenzó preocupándose de la educación de niños con un déficit mental, de tal forma que aplico distintos métodos para que llegaran a hablar y escribir y luego aplicó esos métodos para todos los niños en general. La conclusión a la que llegó fue que los niños “se construyen a sí mismos”, y para volver a comprobarlo regreso a la universidad para estudiar psicología.

Fundó la Casa del Niño, y desarrolló el método Montessori, el cual se aplica hoy en día en varias escuelas, su teoría se basó en lo que vio que los niños podían hacer sin la ayuda de un adulto, aprendiendo mediante su propia libertad. Fue así que empezó una reforma de la educación basada en el respeto hacia el niño.

En 1950 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Amsterdam. En tres oportunidades fue nominada para el Premio Nobel (1949, 1950 y 1951). Falleció en Holanda en 1952, a los 82 años de edad, pero su pensamiento y todas las enseñanzas que nos dejó, sigue vigente en varias escuelas que aplican El Método Montessori. (Salanova Sánchez, s.f.)

El legado de Montessori

La trayectoria de esta ilustre mujer, en la actualidad no se llega a considerar las obras de María Montessori como un impacto en la educación, lo que no se sabe es que en aquella época donde María se desenvolvió, fue un método que renovó e impacto en la educación, siendo muchas veces cuna de críticas por el cambio de parámetros, que, hasta ese entonces, se tenía de la educación.

La trayectoria de esta ilustre personaje y de sus obras están vigentes, en su libro (Montessori, El niño el secreto de la infancia, 1982) señala que los niños absorben, todas las informaciones que requieren para el desarrollo de su vida cotidiana, como una esponja. El niño aprende a hablar, escribir y leer del mismo modo que aprende a gatear, caminar, correr, etc. es decir, de forma espontánea, y todo esto el niño aprende antes de cumplir los seis años. Montessori no estaba de acuerdo con el tipo de educación que se tenía, siendo estas, bastante rígida y hasta cruel. Asentó sus ideas en el respeto hacia el niño y en su capacidad de aprendizaje, brindándoles la oportunidad de aprender a utilizar la libertad durante sus años de desarrollo, así el niño llegaría a la adultez sabiendo cómo enfrentar, desde los problemas más comunes hasta los problemas más grandes como la guerra, haciendo frente y no escondiéndose.

El Método Montessori, que así se le considera, dice que la educación se basa en un triángulo en el que se considera el: Ambiente – Amor – Niño; esta característica es un gran paso para guiar al niño en su formación. En otra de sus obras también se manifiesta sobre la Formación del hombre, lo siguiente:

> *Es, pues, la personalidad humana lo que hay que considerar, y no un método de educación: es la defensa del niño, el reconocimiento científico de su naturaleza, la proclamación social de sus derechos lo que debe suplantar a los modos fragmentarios de concebir la educación. La personalidad humana es ciertamente una sola que pasa por diversos estadios de desarrollo. Pero cualquier hombre que se considere y en cualquier*

edad, todos empezaron por ser niños. (…) de hecho nosotros, hoy, en nuestros cursos más recientes, hemos llamado al niño: hombre.

Montessori nos habla sobre el concepto de educación, el cual se tergiversó, considerando a la educación como enseñanza y no como lo que es, una ayuda al desarrollo psíquico del niño, es entonces que se debe crear un ambiente propicio para el desenvolvimiento del niño, el cual se va desarrollando mediante un juego de instintos, que no solamente se refiere a las funciones vegetativas, sino también a las psíquicas. *"En el niño existe la actitud creadora, la energía potencial para construirse un mundo psíquico a expensas del ambiente"* (Montessori, Formación del hombre, 1986).

Para esta gran pedagoga, más allá de dejar materiales didácticos y la creación de La Casa de Niños, nos dejó las grandes investigaciones que realizó para que el adulto ayude al niño en su desarrollo y todo esto gracias al amor y la preocupación por los niños, siendo El Método Montessori el mejor para ayudar a que el niño aprenda y sepa desenvolverse con mayor facilidad y fortaleza en el ambiente en el que le toco vivir. (Montessori, El niño el secreto de la infancia, 1982)

2.1.12. Frida Kahlo

Esta gran artista, nace en Coyoacán –periferia de la Ciudad de México– el 6 de julio de 1907. Es hija de un fotógrafo húngaro alemán y de una mestiza de la región de Oaxaca. Ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria en 1922, pero su carrera se ve interrumpida en 1925, cuando sufre un grave accidente que dejará secuelas que padecerá a lo largo de toda su vida. En 1928 se afilia al Partido Comunista y en 1929 se casa con Diego Rivera, quien para ese entonces era un

destacado muralista. En 1930 viaja junto a su esposo a Estados Unidos, donde residen durante cuatro años. En 1937 el matrimonio Rivera aloja en su casa a León Trotsky y a su mujer, exiliados políticos del gobierno estalinista soviético, y al año siguiente recibirán también a André Breton, líder del movimiento surrealista.

En 1938 Frida expone en Nueva York, y en este mismo año participa de una muestra organizada por Breton y Marcel Duchamp en París, oportunidad en la que el Louvre adquiere un autorretrato suyo. En 1939 Frida se divorcia de Diego; se vuelven a casar un año más tarde.

En 1940 la artista participa en la célebre Exposición Internacional del Surrealismo en la Ciudad de México, y en 1942 expone en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En este mismo año comienza a dar clases en la Escuela de Artes La Esmeralda y escribe su diario personal, donde comenta su vida en textos, acuarelas y aguadas. En 1953 se lleva a cabo su primera exposición individual en la Galería de Arte Contemporáneo de México.

Tan fuerte era la adhesión de Frida a la causa revolucionaria que diez días antes de morir y afectada por una grave neumonía, acude en sillas de ruedas a la que sería su última manifestación política, en favor del gobierno izquierdista de Guatemala, truncado por Estados Unidos. Frida Kahlo fallece en 1954, a los 47 años, en la casa donde vivió una parte importante de su vida, su "Casa azul" de Coyoacán, la que hoy es el Museo Frida Kahlo.

El legado de Frida

Frida Kahlo como persona y artista trasciende en el tiempo, sus obras de pintura que conforman son "Las dos Fridas, Viva la Vida, Unos cuantos piquetitos y Diego en mi pensamiento", entre otros. Durante su vida, la artista realiza tres exposiciones: una en Nueva York, otra en la Galería de Lola Álvarez Bravo, en México; y una en París.

El Museo del Louvre adquiere entonces uno de sus autorretratos más cotizados. También en México, Frida recibe el Premio Nacional de Pintura. Hoy su obra se ha colocado en un lugar

importante en el mercado del arte. Sus cuadros se encuentran en numerosas colecciones privadas de México, Europa y los Estados Unidos. Su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo internacional, por ello se ha convertido en una leyenda, en una referente cultural que rebasa el mito que la pintora creara de sí misma. (Museo Frida Kahlo, s.f.)

Esta ilustre mujer fue una abanderada del comunismo, aunque muchos creyeron que estaba bajo la sombra de su esposo, el gran muralista Diego Rivera, la artista se convertiría en una de las grandes mujeres de la pintura mexicana y exponente del surrealismo. Vivir en medio de un país convulso y revolucionario la condujo a tomar partido por el comunismo. Compartió con grandes personajes como la fotógrafa Tina Modottio, el exiliado líder comunista León Trotsky y su esposa Natalia Sedova. Trabajó como profesora en el Departamento de Bellas Artes. Desde entonces los críticos de arte señalan que su obra *"tiene sus propios valores".*

Una mujer excepcional, quien supo infundir el temple y valores de una luchadora incansable. Huellas Digitales recuerda a una mujer que rompió el molde de su época y es inspiración para mujeres de varias generaciones. (López Lucas, 2014)

2.3 Marco Conceptual

2.3.1. Mensaje simbólico

Sara Lasso, en un artículo por internet señala que los símbolos dependen de cómo serán interpretados según hábitos de referencia y significados asociados en un contexto dentro de una obra de arte. (Lasso, 2016)

2.3.2. Retrato

En una página por internet encontramos que el retrato es la expresión plástica de una persona a imitación de la misma, lo que ocurre en la pintura, la escultura y la fotografía. En un retrato predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona y la moral. (Dávila, 2010)

2.3.3. Composición fría

Está constituido por las características relativas sobre los pocos elementos visuales que se presenta en las obras de arte.

2.3.4. El Collage

En un artículo por internet de Plan Ceibal, manifiesta que el "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales utilizados, en la obra de arte, como materia prima tales como periódicos viejos, revistas, papeles de colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura acumulada, etc. Es una técnica artística, consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una superficie; es decir en ensamblar elementos variados en un todo unificado. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés “coller” que significa pegar. (Ceibal, s.f.)

2.3.5. La imagen de las Mujeres

En el artículo Una nueva “definición” de mujer nos indica que ellas [las mujeres] ya no son simplemente sinónimo de "madre" o "ama de casa". Hoy en día, cada vez son más las profesionales. Y eso introdujo grandes cambios. (Life & Style, 2013)

2.3.6. Trascender

La Real Academia Española indica que trascender es dicho de los efectos de algunas cosas: Extenderse o comunicarse a otras, produciendo consecuencias.

2.3.7. La Pintura

La definición sobre el término “Pintura” es vasta, entre ellos en un artículo de *Portal de Arte*, refiere que la pintura es un “Proceso en el que una materia colorante se aplica, mediante algún método, a una superficie o soporte, con el propósito de representar o sugerir a través de la línea, color y materia, alguna entidad visible o imaginaria.

Además, la pintura es una expresión artística que busca la representación de ideas estéticas sobre una superficie bidimensional, en otras ocasiones tridimensional, utilizando los elementos que le son propios, como el dibujo, el modelado y el colorido. (Portal de Arte, 2005)

2.3.8. El Arte

Las definiciones son vastas, entre ellas tenemos: "El arte es el hombre agregado a la naturaleza". *Vincent van Gogh*. Por otro lado, "El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo." *Albert Einstein*.

2.3.9. Ejemplo

En la página web “Definición” se menciona que la palabra Ejemplo deriva del latín “exemplum” y hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado, de acuerdo a su perfil positivo o negativo.

2.3.10. Investigación

Para el tratadista Gutiérrez, 1993, manifiesta que la investigación es un estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas y tendientes a la estructuración de un todo unificado.

La Real Academia Española (RAE) define sobre la palabra investigar (como vocablo que tiene su origen en el latín investigare), este verbo se refiere al acto de *llevar a cabo estrategias para descubrir algo*. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto.

2.3.11. Historia

La historia es una elección de hecho de acuerdo con la ideología dominante de cada momento. Hechos importantes recogidos por la tradición, constituye el "recuerdo colectivo", las crónicas oficiales, constatadas por documentos, monumentos, restos arqueológicos, etc. (Hernández L. A. & Ramírez Sánchez, 2001)

2.3.12. Expresionismo contemporáneo

Este movimiento, que surge como reacción al impresionismo, nace en Alemania en la primera década del siglo XX, por lo cual sufre el tremendo impacto de la Primera Guerra Mundial. Surge como una acentuación o distorsión de la realidad para expresar los valores que se pretenden poner en evidencia. En arte expresionista alemán pasó por tres momentos distintos dentro de su etapa evolutiva: el primero se desarrolló en Dresde, a raíz de la constitución en 1905 del grupo Die Brucke (El Puente), que duró hasta 1913 y tuvo como representantes a: Ernst Ludwing Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff. El segundo se desarrolló en Munich, de 1910 a 1914, y está protagonizado por el grupo Der Blaue Reiter (El jinete azul), formado por la asociación de los rusos Wassily Kandinsky y Alexei von Javlenski; los alemanes Grabriele

Münter y Franz Marc; y el suizo Paul Klee; el tercero se desarrolló en el período de entreguerras y está unido al concepto de "Neue Sachlichkeit" (nueva objetividad), con un planteamiento muy distinto del expresionismo inicial desarrollado por los otros grupos citados.

Su principal característica es el predominio de lo subjetivo, fantástico, deforme e irracional. La pintura es concebida como una manifestación directa, espontánea y libre de convenciones de la subjetividad del artista basada en una necesidad interior. (Adolfato, 2007)

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

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

Fuente: Elaboración propia

Resumen: Esta exposición va dirigida para público de ambos sexos sin restricción de edades, el tema de la exposición está abierto para niños, jóvenes y adultos. No se diferencia por creencias religiosas pues no va dirigido solo para un grupo religioso, tampoco se delimita el contexto académico.

3.1.2. Valoración Paradigmática

A) Categorización valorativa gráfica

<table>
<tr><th colspan="2">PARADIGMA
CATEGORÍAS</th><td colspan="3">IDEAS ARTICULADAS
ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO EN COMÚN
SIMILITUDES</td></tr>
<tr><td rowspan="4">DIFERENCIAS</td><td rowspan="2">Mujeres que aportaron detrás de sus esposos</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mujeres que se separaron de sus esposos para poder sobresalir</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

	Mujeres sin esposos			
Fuente: Xiomara Urpi Yanque Amable				

Tabla de unidades

LA TRASCENDENCIA DE LAS MUJERES			
Título Hildegarda de Bingen Cuadro 1 	Título Helena Petrovna Blavatsky Cuadro 2 	Título Micaela Bastidas Cuadro 3 	Título Flora Tristán Cuadro 4
Título Antonia Moreno de Cáceres Cuadro 5 	Título Safo Cuadro 6 	Título Hipatia Cuadro 7 	Título Marie Curie Cuadro 8
Título Trinidad Enríquez Cuadro 9 	Título María Montessori Cuadro 10 	Título Frida Kahlo Cuadro 11 	Título Carmen de Burgos Cuadro 12

Fuente: Elaboración propia

Tabla de categorización

	Categorización	Similitudes			
Diferencias	***1ra. Categoría*** Mujeres que aportaron detrás de sus esposos	Título Micaela Bastidas Cuadro 3	Título Antonia Moreno de Cáceres Cuadro 5	Título Marie Curie Cuadro 8	Título Frida Kahlo Cuadro 11
	2da. Categoría Mujeres que se separaron de sus esposos para poder sobresalir	Título Flora Tristán Cuadro 4	Título Halena Petrovna Blavatsky Cuadro 2	Título Carmen de Burgos Cuadro 12	Título María Montessori Cuadro 10
	3ra. Categoría Mujeres sin esposos	Título Safo Cuadro 6	Título Hildegarda de Bingen Cuadro 1	Título Hipatia Cuadro 7	Título Trinidad Enríquez Cuadro 9

Fuente: Elaboración propia

B) Primer Nivel de Investigación: Categorización (Similitudes)

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

- ***Primera categoría: Mujeres que aportaron detrás de sus esposos.*** A esta categoría corresponden cuatro obras, entre ellos tenemos:

  1) Micaela Bastidas: Es una mujer que luchó con mucha fuerza junto a su esposo Tupac Amaru II en la rebelión Hispanoamericana, a pesar de no ser tan reconocida como su esposo, hoy en día muchos ya pueden verla tal como era, una mujer líder y constante en su lucha, consiente de su deber hacia su pueblo. A pesar de

su terrible muerte, ahora es un símbolo de lucha y fuerza para muchas mujeres y varones.

2) **Antonia Moreno de Cáceres:** Se le reconoce como una mujer consciente de los perjuicios que traía la guerra con Chile, ayudó tenazmente al General Avelino Cáceres (su esposo), y pudo servir de inspiración para su gente y para todos aquellos que la seguían, nunca descuido su rol de madre por ayudar a Cáceres, y tampoco descuido a su país de la guerra que hubo, fue sobretodo valiente y fuerte para ser un pilar más para el país.

3) **Marie Curie:** Ilustre mujer y gran científica, junto a su esposo se enfocaron en las utilidades de los elementos radio y polonio, ganó dos premios nobel pero su verdadera lucha estaba en la aceptación de las mujeres en un ámbito académico y más aún científico, donde la sociedad se preocupaba más en la imagen que en las habilidades y pensamientos valiosos que muchas mujeres tenían, sus descubrimientos sirvieron como avance para la ciencia y tecnología que hoy en día tenemos gracias a esta pareja.

4) **Frida Kahlo:** habla de una mujer artista que tuvo como esposo al artista reconocido Diego Rivera, tuvo muchos problemas físicos debido a varios accidentes pero sobretodo su lucha fue por sobresalir más allá de la fama que le daba su esposo, pues sufría de inestabilidades emocionales que poco a poco fue superando haciendo que su arte valga más que sus problemas, así también luchaba por los derechos e

igualdad de su país, pudo hacer que su fortaleza y esperanza la lleve al reconocimiento hoy en día.

- ***Segunda categoría: Mujeres que se separaron de sus esposos para poder sobresalir***. Entre ellas tenemos a:

1) **Flora Tristán:** Fue una gran mujer que se dio cuenta del trato distinto entre clases sociales en el Perú, y convencida de que todos merecen los mismos derechos, puso su esfuerzo en hacer que se respete a la clase obrera y a la mujer, haciendo un llamado para su unión y lucha. Fue una mujer valerosa y decidida.

2) **Helena Petrovna Blavatsky:** Revolucionaria mujer de trayectoria, supo transmitir conocimientos tradicionales de oriente de forma práctica y entendible hacia el mundo occidental. Supo diferenciarse del resto de las mujeres y su gran ideal fue la fraternidad universal, donde no se debe discriminar a las personas por su nación, raza o religión. Influyó en numerosas organizaciones humanitarias, este vigente en la actualidad.

3) **Carmen de Burgos:** Defensora feminista, fue una mujer activista por los derechos de la mujer en España, tuvo gran número de escrituras sobre diversos temas, desde novelas hasta libros que hablan sobre la estética femenina. Fue considerada como la primera periodista mujer de España, pero su gran lucha fue, sobre todo, por los derechos de la mujer que en ese entonces era abusada.

4) María Montessori: Gran pedagoga y educadora, creadora del método Montessori que en ese entonces no era aceptado pero que hoy en día es uno de los mejores métodos comprobados, este método trataba de dejar al niño aprender y crecer por sí mismo, siendo el adulto, solo una guía para su aprendizaje. Tuvo muchas críticas en ese entonces, pero hoy agradecemos a Montessori por revolucionar la educación.

- ***Tercera categoría: Mujeres sin esposos***. Entre ellas destacamos a los siguientes:

1) Safo: Refleja a una mujer de singular belleza que pudo transmitir sus conocimientos con mucho amor y verdad, enseñó a dar amor sin distinción de sexo, por lo que muchos la catalogaron de lesbiana, algo que hasta hoy en día no se sabe y no tiene trascendencia, pues dejó un gran legado en la poesía y en la transmisión de amor hacia cualquier persona.

2) Hildegarda de Bingen: Ilustre mujer, con conocimientos amplios sobre medicina, música, astrología, y sobre todo se acerca a la espiritualidad, tuvo visiones que fueron aceptadas por el mismo Papa. Desde muy joven se preocupó por la alimentación y salud de su gente, y luchó contra la iglesia para la mejoría de la misma pues no veía justicia.

3) Hipatia: Renombrada mujer de la época antigua de Alejandría, enseñó ciencias y filosofía en el Museo de Alejandría, escribió numerosos textos que lamentablemente se quemaron en los incendios de la Biblioteca de Alejandría. Fue una gran matemática y astrónoma, pero sobre todo incentivo a las personas a

encontrar a Dios en los pequeños detalles de la vida y que no se basen solo en dogmas. Fue un símbolo de fortaleza para enfrentar los problemas religiosos que en ese entonces enfrentaba Alejandría.

4) **Trinidad Enríquez:** Defensora y primera mujer jurista de Perú y Sudamérica, defendió y fue precursora de la lucha de los derechos de la mujer y de los obreros, fundó la Sociedad de Artesanos con el lema "Por la unión, Patria y Trabajo". Enseñó a los que no podían leer y escribir y más a conocer las leyes que amparaban sus derechos.

C) Segundo nivel de Investigación: *Categorización (o diferencias) sobre las diferentes características o codificación que presenta cada mujer, en los que se valora lo siguiente:*

a) Codificación axial

Primera Categoría: Mujeres que aportaron detrás de sus esposos

- ¿A qué se refiere la categoría?

Se refiere a la relación que hay entre mujeres que hicieron un gran cambio y aportaron a la sociedad, pero todo esto lo hicieron siendo invisibilizadas por sus esposos

- ¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Las mujeres que lucharon detrás de sus esposos y supieron cómo hacer un gran cambio para la mejoría de la sociedad, y aun sin ser notadas estas mujeres defendieron sus derechos y su forma de pensar.

- ¿Qué nos dice la categoría?

Nos dice que no solo se trata de sobresalir, se trata también de hacer lo correcto por nuestra gente a pesar de no ser visibles para la sociedad, y como dice la frase "Al lado de un gran hombre hay una gran mujer", pues ya se sabe sobre estas mujeres que no fueron del todo invisibilizadas.

- ¿Cuál es su significado?

Significa que la lucha por mejorar aquellos problemas que se presentan en nuestro contexto y tiempo siempre tiene que estar presente, esa energía y decisión para saber actuar correctamente por el bien de cada uno y de su entorno.

Segunda Categoría: Mujeres que se separaron de sus esposos para poder sobresalir.

- ¿A qué se refiere esta categoría?

Se refiere a las mujeres que tuvieron que separarse, no necesariamente divorciarse, de sus esposos por la represión que actuaba sobre ellas y les impedía hacer lo que ellas deseaban hacer.

- ¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Las mujeres que se enfrentaron hacia los esquemas determinados de la sociedad, esos esquemas machistas, donde ellas rompieron esas formas para poder salir adelante y hacer de su libertad un arma para luchar y mejorar la sociedad.

- ¿Qué nos dice la categoría?

No siempre las leyes que nos da la sociedad son justas para todos, es el deber de todos el identificar cuáles son las formas correctas de vida y luchar por hacerlas parte del entorno donde se vive.

- ¿Cuál es su significado?

Significa que aún hay mucho que mejorar en nuestro tiempo, y que podemos usar de inspiración a aquellos ejemplos de personas, en este caso mujeres, que al igual que hoy en día, supieron defender lo correcto para el bien de todos y todas.

Tercera Categoría: Mujeres sin esposos

- ¿A qué se refiere la categoría?

Se refiere a mujeres que no tuvieron la necesidad, personal o social, de casarse o tener una pareja, y que dirigidas por su moral supieron cómo desarrollarse en aquello para lo que tenían talento y que más adelante hicieron un bien al mundo.

- ¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

Trata sobre mujeres que sus impulsos fueron ellas mismas frente a los problemas que presentaba su entorno, sobresalieron por sí mismas sin necesitar de una pareja para lograrlo.

- ¿Qué nos dice la categoría?

Que denotaron de una falta de vocación hacia el matrimonio, las personas tienen que asumir fortaleza y constancia en aquello que piensan que es lo correcto para su entorno, no necesariamente se debe cumplir con las formas de vida que la sociedad nos impone.

- ¿Cuál es su significado?

Significa que todos tenemos el deber y la obligación de mejorar nuestra sociedad, con las habilidades que cada persona posea independientemente de una vocación hacia el matrimonio.

b) Codificación Selectiva

Las tres categorías se relacionan de la siguiente manera: hay dos ámbitos donde las mujeres ya mencionadas, tuvieron esposos, no en todos los casos se quedaron con su pareja, pero sí estuvieron casadas. Por otro lado, hubo mujeres que nunca lo estuvieron, y aun así sobresalieron. Las doce mujeres aportaron, independientemente de su situación social en el matrimonio o fuera de él, y cada una en su campo del conocimiento, a la mejoría de la sociedad, el común de todas ellas fue la fortaleza que tuvieron para enfrentarse a los paradigmas de una sociedad conservadora que les imponía formas estigmatizadas de vida, por lo que tuvieron que superar los prejuicios sociales sobre el estado civil de las mujeres y su participación como mujeres intelectuales en la sociedad, además supieron relacionarse en su entorno para poder salir adelante, sirvieron de ejemplo para muchas mujeres y varones, tanto de su época como hasta hoy en día. En la actualidad, gracias a estas mujeres y a la lucha de otras en el anonimato, podemos disfrutar del legado que ellas no dejaron.

3.1.3. Valoración Social de la Artista

NOMBRE DEL ARTISTA: Xiomara Urpi Yanque Amable		
Exposición de Arte: La trascendencia de las mujeres		
	TIPO DESCRIPCIÓN	
Componentes Personales		
Tiempo y Contexto	El ámbito del dibujo y la pintura fue una gran motivación, asimismo hubo condiciones de uso materiales, tiempo para pintar y en vacaciones igual, durante el colegio me inscribían a academias relacionadas con estos temas, pero poco a poco al pasar el tiempo me dedique a otros ámbitos, como a la marinera, ballet o en temas académicos, dejando de lado el arte, y fue hasta terminar el colegio que volví a retomar este "pasatiempo", entrando a Talleres Libres de la ESABAC, y fue desde entonces que el arte volvió a ser parte otra vez de mi forma de vida.	
Psicológicos (Personalidad)	1. Temperamento 2. Carácter, actitud	La disciplina y la exigencia personal permiten que las diversas acciones sean claras y pertinentes, como parte del temperamento. En el ámbito artístico carácter libre para componer una obra de arte permiten que los temas formativos sean los que más llaman la atención,
Académicos	En los temas académicos, la formación que imparte la Escuela es integral, lo que permite un conocimiento pertinente sobre perspectiva, colores, cánones estéticos, composición, historia del arte, psicología del arte, etc. pero sobretodo fue el ambiente artístico y variado que había, todo esto hizo que se pueda realizar las obras de arte que fueron expuestas.	
Componentes Sociales		
Ideológicos	En la actualidad, que hay muchos aspectos donde mejorar la sociedad, pero sobre todo se puede observar que el tema formativo se está olvidando, la sociedad ya no recurre a ejemplos de personas que lucharon por el bien de todos, se va olvidando las formas correctas de vida y es un tema que me interesa revalorar.	
Políticos	La ideología política parte de un análisis crítico hacia las diferentes situaciones que enfrenta la sociedad en la actualidad, ya sean educativas, políticas, económicas, sociales, etc.	

Resumen de la Investigación

3.2 Valoraciones de Semiótica y estructura artística (Dimensiones estéticas)

3.2.1. Cuadro 1: Safo

Es uno de los íconos (semejanza) que se observa a una mujer joven con cabello oscuro corto, piel clara, ojos negros y profundos, labios prominentes y atractivos y cuello largo. Lleva puesta una túnica roja y como ornamentos lleva un collar y una vincha color dorado, ambos ornamentos son sencillos. Ella se llama Safo de Lesbos y fue una mujer de aportes intelectuales en el ámbito de la poesía resalta los valores individuales de las mujeres en su forma de vida, su forma de amar e incluso de pensar.

En el cuadro se connota una relación entre Safo y el fondo en ondas realizados con colores apastelados, ya que ella era poetiza y dentro de sus características personales, se conoce su dulzura y delicadeza en su trato con sus dioses y compañeras. Así mismo los colores pasteles del

fondo muestran su suavidad en sus versos escritos para su diosa Afrodita y esa calma interior que siempre presentaba.

Se observa que se combinaron los signos de líneas y colores suaves del fondo que conforman la personalidad de Safo, ya se le conoce por su delicadeza, dulzura y empatía.

Por último, para entender de mejor manera la obra, se separó por dimensiones creativas, empezando por el género que es retrato, en esta es una obra que presenta al protagonista posando frente al espectador. Donde se integran el personaje y el fondo en una sola significación.

En esta obra pictórica podemos observar el retrato realista de Safo de Lesbos (Grecia) con una mirada de profundidad y tranquilidad, pero al mismo tiempo en una actitud recta y decidida en lo que hace. El retrato de Safo nos muestra a una mujer en el esplendor de su juventud, llena de energía y mucha belleza, con su cabello oscuro al igual que sus ojos, sus labios rojos y atractivos, su piel clara y delicada, su cuello largo y esbelto dan razón a su belleza. Ella está usando una túnica roja, al estilo griego antiguo, lleva como ornamentos un collar y una vincha color dorado bastantes sencillos, lo que nos hace ver que la estética de la mujer era importante para ella, sin llegar a excesos y vanidad. El fondo es en ondas horizontales de colores pasteles, y lleva piedras artificiales, todo el fondo en conjunto nos señala a una mujer suave en su trato, delicada y dulce en todo su estilo de vida, ayuda también a resaltar el retrato, ya que este cuenta con colores con más saturación. Safo fue considerada la Décima Musa, puesto que sus versos líricos fueron muy reconocidos y ha sido seguramente la poetisa más traducida y admirada de la antigüedad clásica, además de ser muy hermosa.

La categoría es lo bello pues crea un gusto en el espectador ya que el retrato tiene un acabado con colores limpios, bien logrados, formas académicas contemporáneas y se integra a un colorido del fondo que denota armonía.

Las técnicas empleadas fueron el acrílico y el collage. El acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

El collage es una técnica artística que consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una superficie, en este caso, sobre el lienzo.

Los instrumentos y materiales utilizados fueron el pincel, la espátula, un pegamento y cristales artificiales; el pincel plano de pelo de marta, el que se usó, no deja rastros marcados del pincel, y al ser plano ayudan a una mejor precisión y se usó diferentes tamaños. La espátula ayuda a la mezcla uniforme del acrílico. El pegamento que se usó fue el UHU, que es un pegamento fuerte, es este caso se usó para pegar los cristales artificiales, los que se usaron son de plástico, este material es parte de la bisutería actual.

El estilo o tendencia es tanto simbolista como expresionista contemporáneo; es simbolista por presentar un mensaje dentro de lo expresado. Y es expresionismo contemporáneo porque basa en la exageración y deformación, en este caso, del color.

Ahora hablando de la dimensión compositiva que también se dividió para entenderla mejor, primero está la proporción que está entre elementos naturales y artificiales ya que guarda una proporción estética por el uso de los cánones en el dibujo del rostro con el cuerpo. Seguido por el equilibrio de masas y el cromático, dentro del primero está el equilibrio perfecto, puesto que Safo está ubicada al centro del cuadro lo que produce sensación de equilibrio al espectador. Y el equilibrio cromático donde el retrato de Safo tiene colores más fuertes en comparación con los colores del fondo que son pasteles, que el retrato se aprecie una mayor tensión, (colores saturados y puros) y se ubique en el primer plano, creando una tensión entre el rostro y el fondo.

La perspectiva está dada por profundidad por relaciones cromáticas. El retrato de Safo está en colores cálidos, lo que hace que se vea en primer plano ya que también presenta colores más

vivos e iluminados haciendo que el retrato sobresalga en comparación con el fondo de colores suaves, que ayuda al resalte del retrato.

La morfología o forma se basa en dos partes, por la iluminación, que es artificial y el retrato está iluminado por el lado izquierdo resaltando la forma del rostro, seguido por los medios planos hasta llegar a la parte más oscura del rostro, dándole así forma al rostro y a la vestimenta que usa. Y la estructura y textura; la estructura de la obra está establecida en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm, acompañado de una tela, lona, para formar el bastidor. Se encuentra también la base de la tela, esta permite que la pintura no sea absorbida por la tela y la pintura quede en la base.

Esta pintura carece de texturas notorias ya que los pinceles utilizados, al ser suaves, no dejan rastros evidentes, tampoco existe el empastado, por lo que la obra está hecha con pinceladas simples, pero sin incluir el relamido o el difuminado, al contrario, los colores no se mezclan y se nota la distinción de un color con otro.

Dentro de la línea se encuentran tres elementos; el contorno, que delinea el rostro de Safo, es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente del fondo, siendo este el primer plano por la claridad del rostro. En el fondo se puede ver los contornos de cada uno de los 6 colores, a pesar de ser en ondas y todos ser colores apastelados, estos se distinguen unos de otros, ayudándole también la separación que le da los diamantes artificiales. El diseño que corresponde a una creación informal, puesto que se puede observar que el retrato tiene una posición frontal y mirada de frente pero aun así no existe una simetría exacta, por lo que la composición no tiene características simétricas y es informal. Y por último la base donde se observa que la composición es triangular y la base viene a ser geométrica, empezando del rostro de Safo que es circular, seguido por su cuerpo que viene a ser triangular, pero en su conjunto la composición de la obra viene a ser triangular.

Dentro de la armonía cromática está la combinación de colores. En su mayoría la obra cuenta con colores cálidos, solo en el fondo se puede observar dos colores fríos pero que aun así el resalte de la obra son los colores cálidos, tanto el rostro como el fondo, aun teniendo ambos colores cálidos, los colores del fondo son más grisados, y los del retrato son más iluminados, lo que hace que tanto el fondo como el rostro creen una armonía cromática, haciendo que el fondo ayude al resalte del retrato de Safo sin ser ignorado.

Refiriéndonos al color, nos damos cuenta que es policromo y que dentro de la temperatura de color se visualiza el cuadro en cálidos, debido a que en los matices hay rojos, cremas, naranjas, amarillos, rosados, entre otros, con mayor representación en la obra, así mismo en el fondo de la obra se aprecian colores fríos y cálidos matizados, ambos apastelados y sin mucha saturación lo que hace que los que tienen más saturación sean los dominantes, dando así relieve a la imagen principal.

En un contexto de luz, se visualiza que la luminosidad viene del lado izquierdo proporcionando luz al rostro, seguido por los medios tonos y por último la parte más oscura, dando forma al retrato. En conjunto todo viene a ser la polaridad cromática.

Existen dos tipos de ritmo, el morfológico y el cromático. El morfológico es asonancia, por presentar en el fondo un ritmo unísono, en movimiento con un orden armónico, asemejándose a la formación de ondas en el agua que producen un suave movimiento quebrando el estatismo del retrato, lo que ayuda en la tensión visual. Y el cromático es disonante, ya que no se muestra colores que se repiten, entran en un matiz de cálidos mas no se repiten. Ayudando así a que cada uno ocupe su lugar y cree una concordia en la obra. También es alternancia, ya que los diamantes artificiales si muestran repeticiones en los colores y tienen un orden establecido, más no son los más notorios en la obra.

Refiriéndonos a la dimensión de contenido, está el sígnico (Real-Ideal) donde se muestra a una mujer, en este caso es el retrato de Safo en su contexto.

Dentro del tema abstracto está el fondo, pues se denota una composición abstracta por presentar en su conjunto formas casi irreales, si bien es cierto que se asemejan a la formación de olas, estas no son exactas y los colores no son reales al mar.

3.2.2. Cuadro 2: Hipatia

Dentro de los íconos (semejanza), se muestra a una mujer, Hipatia de Alejandría, de edad joven, de piel clara y cabello castaño claro con mechones rubios. Ojos grandes y pardos, labios bien marcados. Esbelta, vestida con una túnica color blanco y beige. También se observa formas ovaladas de variados tamaños y colores apastelados, acompañados de un punto al centro.

Representa el sistema solar y su forma.

En los íconos simbólicos está el faro con formas geométricas de tres niveles y todo de color celeste sin relleno, el cual simboliza Alejandría. La flor de loto de color rosado claro, simboliza la

fuerza de voluntad ya que es una flor que crece desde las profundas aguas y muchas veces del pantano. Y las elipses de variados colores claros, representan la forma del sistema solar.

La relación entre signos es relevante, empezando por la relación entre Hipatia, el faro y la flor, las cuales muestran una relación de nacionalidad, pues el faro es representativo de Alejandría, y la flor de loto es originaria de Egipto. La relación entre Hipatia y el cielo con elipses es de conocimiento de la astronomía.

Se denota elementos geométricos que connotan a la astronomía, las matemáticas, la filosofía y la espiritualidad. La flor de loto y el faro representan la nacionalidad de Hipatia, la cual es de Alejandría (Egipto).

Se explica detalladamente los elementos de la obra, empezando por la dimensión creativa, donde está el género el cual es el retrato y en la obra pictórica se ve el retrato realista de Hipatia como principal elemento, su mirada un poco ruda y a la vez amable, denotando su personalidad de lucha contra la ignorancia cristiana. El retrato es de Hipatia en su época de juventud y aprendizaje. Está usando una túnica estilo egipcio, data de la época del último incendio de la biblioteca de Alejandría, no usa adornos lo cual demuestra que la apariencia física para ella no era más importante que su ideología. Al lado suyo esta la flor de loto, y detrás de ella al fondo se ve el faro de Alejandria. El fondo es color del cielo nocturno y tienen formas ovaladas pintadas con colores claros.

La categoría es lo bello pues genera un agrado al espectador al observar armonía en la obra con colores claros y limpios, y belleza en sus formas.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los Instrumentos utilizados son el pincel y la espátula; el pincel que se usó es plano de pelo de marta, el cual no deja rastros del pincel tan marcados y al ser planos ayudan a una mejor

precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. Mientras que la espátula ayuda al mezclado uniforme del acrílico.

El estilo o tendencia es simbólico por contener un mensaje dentro de lo que se expresa y expresionismo contemporáneo por la exageración de la realidad de los colores en la obra.

También se explica la dimensión compositiva, dentro de ella está la proporción, que está entre elementos naturales y artificiales, pues se observa el rostro de Hipatia como uno de los primeros planos junto a la flor de loto que proporcionalmente al rostro es más grande. También se ve el faro de Alejandría que por perspectiva es más pequeño, y el cielo que viene a ser un tema de profundidad. El retrato de Hipatia está dentro de los estándares de proporción, así se observa un rostro y cuerpo proporcionado.

El equilibrio, el cual se divide en dos, el equilibrio de masas que es por contrapeso, ya que la forma más grande, el cual es el retrato, está situada al lado izquierdo del cuadro, para contrarrestar el peso está el faro de Alejandría, así como también las formas ovaladas en el cielo. Cabe resaltar que la flor de loto está ubicada al lado derecho del retrato lo cual genera peso tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y el equilibrio cromático, se explica que tanto el rostro como la flor de loto están con colores más claros, en balance con el fondo que presenta un color más oscuro, haciendo que sobresalgan con mayor peso cromático. El contraste que existe nos permite visualizar que elementos están en primer plano y crean un equilibrio de pesos en ambos lados del cuadro.

La perspectiva que se da por profundidad por comparación de dimensiones y distancia, pues el retrato de Hipatia es más grande ya que está en primer plano, sin embargo el faro de Alejandría se ve más pequeño lo cual hace que el faro se vea como si estuviera a lo lejos. Los demás detalles no dan la impresión de estar más alejados o más cercanos, a excepción de los óvalos que varían entre pequeños, medianos y grandes, lo cual también puede dar la impresión de profundidad.

La morfología, es decir la forma, esta expresada con iluminación artificial y se ve que el retrato de Hipatia está iluminado por el lado derecho, le sigue los medios planos y la sombra se ubica al lado derecho dando forma al rostro y al retrato. Así también el faro de Alejandría está iluminado por sectores, dándole volumen y profundidad. La estructura del cuadro se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por una tela, lona, y por último pero muy importante, la base, que viene a ser pintura satinada para impedir que el acrílico sea absorbido directamente por la lona. Y la textura de la textura de la obra no es muy notoria, los pinceles que se utilizaron, al ser suaves, no dejan rastros marcados y son pinceladas simples, no existe el relamido ni el difuminado en el cuadro, al contrario, los colores no se mezclan y se diferencia un color de otro.

La línea se divide en tres aspectos, el contorno, donde se visualiza el delineamiento bastante claro por ayudar a la distinción de elementos que da la forma al retrato, y a pesar de que el rostro y la flor estén en el mismo plano, amabas se pueden distinguir de forma notoria. El fondo carece de delineamiento por ser abstracto, excepto unas líneas que forman óvalos con un punto ubicado en el centro de cada óvalo, los cuales representan la forma del sistema solar, estos elementos junto al faro, están delineados con claridad. El diseño que viene a ser informal por sus características no simétricas, pues el rostro muestra una inclinación, lo que la hace asimétrica, al igual que los otros elementos que no presentas simetría ya sea por la misma forma o por la posición y el ángulo del elemento, si en algún elemento se puede observar simetría es en los óvalos, pero al entrar en conjunto con el todo, la obra viene a ser asimétrica. Por último, esta la base, donde la composición viene a ser triangular. Empezando por la derecha se observa el rostro de Hipatia que geométricamente está basado en un círculo, su cuerpo en triangular, la flor en óvalos, el faro en rectángulo y por último los óvalos que de por sí ya se denota una forma precisa.

La armonía en la obra es cromática, donde se da la combinación de colores, y se da una armonía cromática ya que no solo se ve la obra en colores cálidos, como en el retrato, la flor, y

los óvalos en el cielo, sino que también como contraste existen los colores fríos como en el cielo y en el faro.

El color es polícromo, donde se haya colores cálidos más que colores fríos, empezando por el matiz están los rojos, naranjas, amarillos violetas y sus derivados que componen la calidez de la obra, seguidos por los fríos, que, si bien ocupan gran cantidad de la obra, no predominan, al contrario, hacen que los cálidos resalten. En un ambiente de luz, se visualiza que la luz proviene del lado derecho seguido por los medios tonos. Por estar en una tendencia pop art los colores son más luminosos con mayor cantidad de intensidad cromática.

El ritmo se divide en dos; el morfológico que es disonante por presentar formas variadas, los óvalos por ejemplo se repiten, pero de distintos tamaños. La flor tiene pétalos de distintos tamaños y no todas están en la misma posición. Lo que genera movimiento en la obra, haciendo que haya una tensión visual en la obra. Y cromático, que también es disonante por presentar colores variados, que se repiten, pero no es un orden establecido, tales como en los óvalos. Dentro de las hojas también se puede observar diseños distintos, se repiten los colores, pero no están en orden.

Describiendo la dimensión de contenido, se muestra el sígnico (Real-Ideal) en el que se observa el retrato de una mujer que es Hipatia en su contexto.

El parergon es el faro de Alejandría que simboliza Alejandría y explica el contexto, y las formas ovaladas acompañadas con círculos rellenos de color que representa la forma del sistema planetario, Hipatia era astróloga también.

El fondo es abstracto por las formas casi irreales, en el contexto de la obra, que acompañan al fondo, tales como los óvalos. El color es entero en el cielo.

3.2.3. Cuadro 3: Hildegarda de Bingen

Dentro de los íconos de las mujeres ilustres está el nombre de una gran como Hildegarda de Bingen, joven de piel clara, cabello castaño y ojos azules. Lleva un paño celeste en la cabeza y su vestimenta es un vestido amarillo con rosado. Le acompaña fragmentos de las visiones de Hildegarda con otras adiciones decorativas. Estos fragmentos parten de tres visiones:

- La jerarquía angélica. Visión sexta del libro del Scivias. Códice de Wiesbaden. Facsímil de 1927
- La segunda visión de la primera parte de Scivias, titulada “Creación y caída del hombre”
- Scivias, Sexto día de la Creación.

En el cuadro se connota una relación entre Hildegarda y el fondo y tiene una relación de reminiscencia. Asimismo, se combinaron las imágenes variadas que conforman los fragmentos de las visiones que tuvo Hildegarda de Bingen.

Para conocer de mejor manera la obra se separó por sectores, el primero es la dimensión creativa, donde está el género, que es el retrato, el cual pertenece a Hildegarda de Bingen, con una mirada suave y tranquila, mostrando su serenidad, ya que ella era una persona bastante espiritual, además que desde muy pequeña tenia visiones de variados niveles de análisis. Con gran generosidad hacia los demás y con esa iniciativa de ayudar a los que más necesitan. Su rostro está un tercio volteado hacia la derecha con su mirada hacia el espectador. Vestida sencillamente como en aquella época, cuando era joven, antes de vestirse todos los días con la vestimenta propia de una monja. Posee colores llamativos en el fondo e imágenes estilizadas las cuales muestran pasajes de sus visiones.

La categoría es lo fantástico porque la obra nos muestra imágenes irreales, semejante a formas reales, pero en un contexto fantasioso. La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido. Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula. El pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura además de permitir hacer capas, sin que los colores se mezclen. La espátula es una herramienta que ayuda y permite dar mayor textura a la pintura.

El estilo o tendencia es simbólico porque contiene un mensaje propio. Surrealista porque contiene elementos oníricos en la composición y expresionismo contemporáneo por presentar colores irreales y exagerados.

Dentro de la dimensión compositiva está la proporción, que es entre elementos naturales y artificiales ya que se observa el rostro de Hildegarda de Bingen como el primer plano, siendo este el único elemento del primer plano, pero proporcionalmente dentro de los cánones estéticos. Los elementos oníricos del fondo no guardan relación en la proporción por ser elementos irreales.

El equilibrio se separó en dos; el equilibrio de masas que viene a ser equilibrio por equivalencia pues el retrato de Hildegarda está ubicado al lado derecho del cuadro, pero al lado izquierdo hay más elementos de las visiones de Hildegarda lo que hace que haya un peso en ambos lados y un equilibrio armónico en la obra. Y el equilibrio cromático donde la obra presenta en el fondo colores bien iluminados y el retrato principal cuenta con colores más agrisados y no tan variados, lo que hace que sea el primer impacto de la obra, haciendo que cromáticamente haya un equilibrio cromático.

La perspectiva se da por profundidad por relaciones cromáticas puesto que la obra no muestra perspectiva de profundidad, pero muestra un contraste cromático, que a diferencia de muchas obras el retrato principal muestra colores bastante claros y el fondo muestra colores muy fuertes y resaltantes. De esta forma el fondo y el retrato no se mezclan y se puede distinguir claramente cada uno de ellos.

Dentro de la morfología (forma) está la iluminación artificial donde el retrato de Hildegarda da Bingen está iluminado por el lado izquierdo; existen sombras ligeras que se ubican al lado derecho dando forma al retrato. La estructura de la obra se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por tela lona para formar el bastidor y por último la base, que es muy importante ya que no permite que la pintura ingrese y sea absorbida directamente por la lona. En el caso de la textura, el cuadro no presenta texturas notables, ya que se utilizó pinceles suaves que no dejan rastros notorios, además no se observa empastado, relamido o difuminado, al contrario se puede ver que cada color ocupa su lugar y no se mezclan uno con otro, por lo que la obra vendría a estar con pinceladas simples.

La línea contiene tres elementos, el contorno, el diseño y la base. En el contorno se denota el delineamiento que da la forma al retrato con una claridad en los contornos del primer plano, el fondo carece de delineamiento por ser abstracto, pero, aun así, existe una división notoria entre

cada elemento del fondo, cada fragmento de los pasajes que Hildegarda tuvo. El diseño viene a ser informal por las características que presenta, tales como no simetría, el rostro no mira de frente, la dirección de su rostro es hacia la izquierda y el retrato está ubicado a un lado del cuadro, no al centro. Y la base muestra una composición triangular, lo que quiere decir que la base es geométrica, su rostro el un ovalo y su cuerpo se basa en un triángulo y toda la composición de la obra es triangular.

La armonía cromática se presenta en combinación de colores, tanto el fondo como el retrato tienen colores que no luchan por ser más vistos, cada uno en su espacio tiene su importancia, lo que hace que haya una concordia en los colores.

El color es polícromo, la temperatura que presenta la obra es, en su mayoría, cálidos, tanto el fondo como el retrato. Los matices que nos muestra la obra son muy variados, está el rojo, anaranjado, magenta, carmesí, verde, jade, verde oliva, azul cobalto, violeta, purpura, lavanda, amarillos, blanco y sienas. En la mayoría de los colores del fondo el brillo es resaltante y hay intensidad cromática, y los cálidos sobresalen del cuadro. Hablando de la luminosidad, se puede ver que el rostro de Hildegarda está iluminado por el lado derecho, seguidos por los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura, dando forma al retrato.

El ritmo morfológico es alternancia, ya que muestra un orden establecido solo en el fondo, las flameadas de formas parten de un mismo punto y aún que no sean del mismo tamaño o forma, presentan mucha similitud y orden entre ellos y disonante por las imágenes del fondo, que, si bien no siguen un orden, estas se repiten. Cromáticamente el ritmo viene a ser disonante, puesto que no hay un orden claro y de seguimiento en los colores, pero sin quitar la armonía cromática.

En la dimensión de contenido está el aspecto sígnico (Real-Ideal) donde se muestra el retrato de Hildegarda de Bingen en su contexto. El fondo es abstracto por presenta algunos elementos irreales en el fondo y conceptual porque contiene fragmentos de algunas visiones de Hildegarda.

3.2.4. Cuadro 4: Micaela Bastidas

La imagen de esta gran mujer separó en secciones, para poder entenderla de mejor manera se empezó por la dimensión creativa, donde se encuentra el género que es el retrato, en esta obra como elemento principal está el retrato de Micaela Bastidas Puyucahua, en ella se observa una mirada firme y decidida, al mismo tiempo dulce, puesto que era una mujer hermosa y cariñosa pero también fuerte en la lucha y decidida en seguir sus principios. El retrato de Micaela es de la época de la Rebelión de Tupac Amaru II, aun joven pero ya siendo madre. Lleva puesto un poncho bastante simple, sin decoraciones saturadas, solo lleva tres colores (azul, blanco y rojo). Además, se visualiza unas cintas andinas que indican que ella perteneció al contexto andino, así como también colores suaves en el fondo, mostrando la suavidad en su personalidad. A pesar de luchar por defender su patria y sus ideales fue asesinada cruelmente, aun así, se le recuerda como una mujer valiente y decidida, ella sabía que ya no vería crecer a sus hijos, pero el deber que tenía con su pueblo era aún mayor que los deseos hacia sus hijos, fue así que dio hasta su vida para

defender los derechos de su pueblo. Se combinaron los signos de cintas de tejido andino que conforman la cultura andina.

La categoría es lo bello por crear un gusto al espectador al presentar colores pulcros y con buen acabado tanto en el fondo como en el retrato. Las proporciones son adecuadas y se muestra una armonía clara en toda la obra de arte.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido. Y el collage como técnica complementaria, el collage es una técnica donde permite colocar diferentes materiales sobre un lienzo u otro soporte.

Instrumentos y materiales que se usaron fueron pinceles planos de pelo de marta de diferentes medidas, estos pinceles al ser suaves no dejan un rastro notorio del pincel, así mismo permiten hacer capas, veladuras, etc. sin que los colores se mezclen. Espátulas que permiten que los colores se mezclen uniformemente, así como también permite un limpiado más fácil de la paleta. Y pegamento, el que se usó es UHU, un pegamento fuerte de secado rápido y resistente.

El estilo o tendencia es simbolista, expresionismo contemporáneo y cubismo. Simbolista porque contiene un mensaje dentro de lo expresado. Es expresionismo contemporáneo por la exageración y variación de los colores reales. Es cubista por el uso de collage en la obra.

Hablando ahora de la dimensión compositiva, que también contiene varios elementos, está la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, el rostro de Micaela Bastidas Puyucahua presenta proporción y estética, ya que está dentro de los cánones contemporáneos.

El equilibrio, que se divide en dos, se da por equilibrio de masas donde el equilibrio es perfecto, pues el retrato de Micaela está situado ligeramente hacia el lado derecho ya que su cuerpo esta levemente volteado, pero el rostro está ubicado en el centro mismo. Lo que genera mayor peso en la parte central haciendo que haya un equilibrio perfecto. Y el equilibrio cromático donde los colores que presenta el retrato de Micaela tienen mayor peso en

comparación con los del fondo, a excepción de las cintas andinas, lo que hace que tenga más resalte en la obra. Los colores del fondo son apastelados, dando paso al rostro para ser el primer plano y el principal elemento con mayor tensión.

Perspectiva se da por profundidad por efectos y contraste, en el caso del retrato de Micaela, los colores con mayor intensidad se encuentran en el rostro y en la vestimenta, y los colores del fondo son colores pasteles, esto hace que el fondo ayude al resalte del retrato como primordial elemento.

Morfológicamente la iluminación es artificial y el retrato, el principal elemento, está iluminado por el lado izquierdo continuando con los medios planos hasta llegar a la parte más oscura del rostro, dando así forma y volumen al rostro y a la vestimenta. A pesar de estar iluminado, carece de sombra proyectada. La estructura está basada en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Con la tela lona que le da forma al bastidor y por ultimo pero muy importante, la base del cuadro, que impide que la lona absorba directamente la pintura. En el caso de este cuadro como en otros, la textura no es muy clara ya que los pinceles que se utilizó no dejan rastros marcados, además que tampoco se utilizó empastado, difuminado o relamido. Los colores están divididos por su matiz y cada uno ocupa su propio lugar, distinguiéndose así cada color.

La línea se divide en tres aspectos, el contorno, el diseño y la basa. El contorno del retrato de Micaela en primer plano es bastante evidente permitiendo que se distinga del fondo y accediendo a sobresalir al rostro. El diseño que corresponde a una creación informal, pues posee características no simétricas, a pesar de que la mirada es frontal, el cuerpo y el rostro giran levemente lo que hace que un lado no sea igual al otro, siendo este, asimétrico. En cuanto al fondo si se puede observar una simetría tanto en forma como en color, pero en conjunto con el retrato, toda la obra no posee simetría. Por último, la base en el que la composición del retrato vendría a ser triangular, por lo que la base, viene a ser geométrica, comenzando del rostro que es

circular, seguido por el busto que sería triangular. En cuanto al fondo se puede ver que muestra de por sí rectángulos largos, tanto las divisiones de colores como las cintas andinas.

La armonía es cromática, en combinación de colores, donde se puede observar armonía en la obra, ya que el retrato principal y el fondo presentan tanto colores fríos como cálidos, haciendo que haya conformidad de colores en la obra. Los colores del fondo son agrisados en comparación con el retrato, pero aun así presentan ambas temperaturas de colores, haciendo que el fondo ayude a al rostro a ser visto con mayor iluminación.

El color es policromo, en este caso, la obra, presenta ambas temperaturas de color, tanto fríos como cálidos, la única distinción que se hace es en cuanto al fondo, que tiene colores más suaves, dentro de sus matices está el rosado, verde limón, turquesa, amarillo y azul capri, y el retrato principal que presenta matices azules, rojos y sus derivados, anaranjados, negros y blancos. Dentro de la luminosidad, el retrato presenta luz proveniente del lado izquierdo seguido por los medios tonos y la parte oscura, dando así forma y volumen al rostro y a la vestimenta. Todo esto viene a formar la polaridad cromática.

El ritmo presenta dos áreas, el morfológico, donde las líneas verticales hacen estático al cuadro y las líneas curvan en el traje quiebran el estatismo del fondo y el rostro. Dándole movimiento Asonante. Y el ritmo cromático que es disonante, porque si bien es cierto que hay colores que se repiten, estos no tienen un orden establecido, a excepción de los colores del poncho que, si se repiten en un orden, pero no en la misma cantidad.

Dentro de la dimensión de contenido está el sígnico (Real-Ideal) en el que se observa a una mujer, que viene a ser el retrato de Micaela Bastidas Puyucahua en su contexto. Finalmente, el fondo viene a ser abstracto por la irrealidad de formas.

3.2.5. Cuadro 5: Flora Tristán

La obra se dividió en tres dimensiones, la primera es la dimensión creativa donde se encuentra el género de la obra, la cual es el retrato, en el que la obra muestra el retrato realista de Flora Tristán con una mirada serena y alegre, denota una mujer joven y bonita, viste una túnica color azul y una blusa rosada, lleva el cabello rizado y suelto con un pequeño moño en la parte de arriba, no lleva ornamentos y su estilo es bastante simple. Tiene los ojos grandes y los labios rojos, a pesar de ser casi asesinada por su esposo, se muestra tranquila, pero sin dejar de lado sus principios como mujer. El fondo es de color violeta y está lleno de frases de su ideología, como si emanaran de ella. Flora luchó no solo por sus derechos como mujer y esposa, sino también se vio involucrada en los problemas y pensamientos machistas que en aquellas épocas resaltaba en Perú, y combatió con esos estereotipos para mostrarle a la gente que las mujeres y obreros también tienen derechos.

La categoría es lo bello ya que genera en el espectador un agrado al ver esta obra, pues contiene colores limpios y bien captados y un movimiento suave. Denotando una armonía en el cuadro.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula. Se utilizó pinceles planos de pelo de marta, estos pinceles, al ser suaves, no dejan rastros marcados, y además permite cubrir mayor cantidad de pintura. La espátula ayuda a la uniformidad del mezclado de las pinturas, así como también a retirar la pintura de la paleta.

El estilo o tendencia es simbolista, conceptual y expresionismo contemporáneo. Simbolista porque la obra presenta un mensaje dentro de lo expresado. Conceptual por presentar varios textos. Y expresionismo contemporáneo por los colores irreales y exagerados hacen que la obra sea también de estilo expresionista contemporáneo.

La segunda dimensión es la compositiva, donde está la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, el elemento principal y el primer plano es el retrato de Flora Tristán que muestra cánones estéticos contemporáneos sin exageraciones en las formas, lo que genera proporción.

El equilibrio se divide en dos, el equilibrio de masas donde el equilibrio es perfecto al ser solo un elemento principal y al estar ubicado en el centro del cuadro, crea un equilibrio perfecto, generando al espectador la sensación de un buen balance en la obra de arte. Y el equilibrio cromático en el que el único elemento cálido en la obra es el rostro, el fondo y la vestimenta están en colores fríos, lo que hace que el rostro, que está en el centro, cree mayor peso visual y cree un equilibrio cromático.

La perspectiva que se da por profundidad por relaciones cromáticas, pues el retrato de primer plano se visualiza con mucha claridad, por el resalte de colores y por la iluminación, además de

estar en colores cálidos en comparación con el fondo que presenta un solo color frio que ayuda al resalte del rostro, por lo que la perspectiva se denota rotundamente al haber claridad en el retrato.

En la morfología (Forma) la iluminación es artificial, el retrato de Flora está hecha con luz artificial, la luz más intensa proviene del lado izquierdo, seguido por los medios planos que, con las zonas iluminadas, dan forma al rostro. La estructura y de la obra está basada en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguidamente está la tela que cubre el bastidor, en la mayoría de los cuadros la tela es lona, y por último está la base que permite que la pintura pase por el lienzo sin que la tela lo absorba. El cuadro carece de textura ya que no se utilizó el empastado o las pinceladas son notorias en el cuadro. Las pinceladas son simples lo que permite que no haya textura notoria en el cuadro.

La línea posee tres áreas, el contorno, el diseño y la base. El contorno, que delinea el retrato en primer plano y es bastante claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo de del fondo y de las letras, la parte más notoria, pero no única, es el rostro de Flora que está claramente delineado en sus contornos. El diseño que corresponde a una creación informal, ya que no presenta simetría, a pesar de ser solo un elemento principal en la obra y estar ubicada en el centro, no muestra simetrías puesto que el retrato está ligeramente volteado y la mirada no es frontal. Y la base en el que se observa una base geométrica en la construcción de elementos en la composición, el rostro viene a ser ovalado y el cuerpo de Flora se basa en un triángulo, entonces la base vendría a ser triangular.

La armonía es cromática en combinación de colores, se observa una armonía cromática en la obra ya que la mayoría de elementos está en colores fríos, pero el rostro de Flora tiene tonos cálidos, lo que crea un contraste agradable y una conjugación de colores adecuadamente.

El color es policromo, ya que la mayoría de la obra está en colores fríos, a excepción del rostro, dentro de los matices del retrato está el crema, morado, azules, negro, violeta y rosado,

rojo y siena. El fondo tiene matices violetas y amarillos. En el ámbito de la luz, se ve que iluminación viene del lado izquierdo y el rostro tiene mayor brillo. En su conjunto todo viene a ser la polaridad cromática.

El ritmo morfológico viene a ser disonante ya que dentro de las formas no hay una secuencia clara, las frases de Flora si bien es cierto que todas siguen la ondulación de las primeras líneas, todas estas no son iguales ni tienen un orden establecido. Por todo lo demás en el conjunto de la obra, el ritmo viene a ser Disonante. Y el ritmo cromático también es disonante ya que está entre cálidos y fríos y estos no presentan un orden determinado a excepción de las letras que todas son un mismo color pero que cromáticamente no generan un ritmo

La última dimensión es de contenido, donde está el sígnico (Real-Ideal) en el que se encuentra una mujer, representación de Flora Tristán en su contexto. En conclusión, el fondo es abstracto por la irrealidad de las formas en la obra.

En el fondo se halla la forma conceptual por las letras que forman las frases que pertenecen a la ideología de Flora Tristán.

3.2.6. Cuadro 6: Helena Petrovna Blavatsky (H.P.B.)

En los íconos (Semejanza) se muestra una mujer de edad madura, de ojos azules y mirada penetrante, piel clara y cabello castaño ondulado y claro, lleva puesto un abrigo que cubre gran parte de su cabeza y su rostro está apoyado en una mano. No lleva ornamentos y su vestimenta es sencilla. Este retrato pertenece a Helena Petrovna Blavatsky, mujer filósofa de muchos conocimientos y buscadora de la verdad.

Dentro de los símbolos (ideas) se encuentra varias frases de Helena como: *"Si no puedes tú ser sol, sé el planeta humilde", "Mata en ti mismo todo recuerdo de pasadas experiencias, no mires atrás o estarás perdido", "No hay religión más elevada que la verdad", "La mente es parecida a un espejo, se cubre de polvo mientras refleja, necesita de suaves brisas de sabiduría del alma para que arrebaten el polvo de nuestras ilusiones", "Procura fundir tu mente con tu alma", "Puedes tu crear en este día las eventualidades para tu mañana", "Los descubrimientos de la ciencia moderna no invalidan en modo alguno las remotísimas tradiciones que atribuyen*

increíble antigüedad a la raza humana", "La verdad se honra con la práctica", "Hasta qué punto ha coronado el éxito mis esfuerzos."

El cuadro sugiere una relación entre Helena Petrovna Blavatsky y el texto el cual connota una relación de ideología. Se combinaron los signos de los textos que conforman la ideología y pensamientos de esta gran ilustre mujer.

La obra de arte se separó en tres dimensiones, la primera es la dimensión creativa, donde se encuentra varios elementos, entre ellos el género que es el retrato, se asemeja al rostro de esta renombrada mujer y es el principal elemento, tiene una mirada fija y penetrante, a pesar de estar serena, se observa en su actitud una postura sin flagelación, ella buscó e investigó la verdad y el origen de la vida. Fue una gran filósofa y luchó con la ignorancia de aquella época. Está usando un abrigo azul que cubre gran parte de su cabeza, no lleva ornamentos ni nada llamativo, su vestimenta es bastante simple lo que nos puede decir que fue una mujer con mucha humildad. Lleva el rostro ligeramente apoyado en la mano derecha. El fondo está lleno de pensamientos de Helena Petrovna Blavatsky que cubren todo el cuadro, los cuales nos muestran el estilo de vida que llevaba, muchos de ellos se encuentran en sus libros y otros son los que ella les decía a sus discípulos constantemente. En la parte inferior hay una flor de loto que simboliza, según la India, al ser humano que se va transformando hacia una realización espiritual, las características que los "discípulos" presentaban. Helena fue buscadora incansable, si bien es cierto que murió sola en su escritorio ya sin casi ningún discípulo, hoy podemos disfrutar de muchos descubrimientos que ella nos brindó.

La categoría es lo bello, pues crea un magnetismo a los espectadores ya que la obra muestra claridad y pureza en sus colores, además de armonía y equilibrio, por otro lado, la técnica es acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados son el pincel y la espátula. Los pinceles que se utilizaron fueron de pelo de marta de diferentes medidas, estos permiten abarcar mayor cantidad de lienzo y además son suaves y no dejan marcas notorias. Las espátulas, también de diferentes medidas, permiten una mejor uniformidad al momento de mezclar la pintura, también es de gran utilidad para limpiar la paleta.

El estilo o tendencia es simbolista y expresionismo contemporáneo. Simbolista porque la obra contiene un mensaje dentro de lo que esta quiere expresar. Expresionismo contemporáneo porque además presenta exageración e irrealidad en los colores del retrato.

La segunda dimensión es la compositiva, donde se encuentra la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, se puede observar la flor de loto como primer plano, seguido por el retrato de Helena Petrovna B. como segundo plano, cabe resaltar que el primer impacto es el retrato, aunque no sea en el primer plano, pero si el principal elemento. El retrato muestra proporción dentro de los cánones de belleza contemporáneos.

El equilibrio se divide en dos, el equilibrio de masas que es perfecto, ya que el principal elemento está ubicado en el centro del cuadro, al igual que la flor de loto, las letras están distribuidas de tal manera que armoniza la obra, lo que genera un equilibrio de masas perfecto. Y el equilibrio cromático donde la concentración de colores está ubicado al centro de la obra, en el retrato de H.P.B. lo que genera un mayor peso cromático en este centro, ayudando al espectador a visualizar el elemento imprescindible en la obra de arte.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, puesto que el retrato de Helena Petrovna B. junto con el loto y las líneas onduladas, son los que presentan colores, el fondo presenta un solo color y las letras son negras, lo que hace que el retrato tenga mayor tensión visual y sea primer punto de impacto.

Está la morfología (forma) donde el retrato de Helena está iluminado artificialmente por el lado derecho, continuando con los medios planos y por último la sombra donde hay menor alcance de luz, dando forma y volumen al rostro y al retrato. La estructura de basa en un bastidor de 1.30 x 1.30, la tela que se utilizó para formar el lienzo fue tocuyo americano y a continuación se usó la base, que es muy importante, que no permite que la pintura ingrese directamente a la tela, sino más bien que se quede en la base. El cuadro carece de textura notoria, pues los pinceles que se usó no dejan rastro y no se utilizó el empastado.

La línea se divide en tres áreas, el contorno, el diseño y la base. El contorno del delineamiento de Helena Petrovna B. es bastante notorio y permite que se distinga del resto de los elementos, tanto el rostro como la mano y la ropa tienen un delineamiento visible a simple vista, además algo que se ve claramente también es el borde dorado que está alrededor del retrato, las frases de por sí ya tienen un contorno que son las mismas líneas de cada letra. El diseño viene a ser informal porque a pesar de ser simétrico en algunos elementos, como el loto y el marco dorado alrededor de H.P.B., lo demás carece de simetría, el rostro mira fijamente, pero algo muy claro que rompe la igualdad en ambas partes es la mano derecha donde se apoya el rostro. De igual manera las frases no son iguales, y a pesar de estar distribuidas equitativamente, estas no presentan simetría alguna. Por lo que en conjunto la obra es asimétrica. Y la base denota geometría en los elementos de la composición, el rostro se basa en un círculo, la vestimenta, hasta donde se ve, es triangular, el borde dorado es circular y ovalado horizontal y el loto en óvalos, por lo que la base en su conjunto es ovoide y se asemeja a la ranura de una cerradura de una puerta antigua.

La armonía cromática en combinación de colores, donde existen colores cálidos tanto como fríos, lo que genera una armonía cromática, los colores fríos, como de la ropa, ayudan a que el rostro resalte y se visualice como primer punto de enfoque.

El color es polícromo, dentro de los matices de los colores fríos están los azules, cian, violetas, morados y celeste, y dentro de los matices de los cálidos se encuentran los cremas, sienas y el dorado. La luz viene del lado derecho creando mayor ambiente de luz en el lado derecho del rostro, seguido por los medios tonos y la sombra, formando así el rostro que tiene mayor luminosidad. Las letras presentan solo un color, el negro, y al ser solo lineales, no muestra mucho impacto a la obra, hablando solo del color.

El ritmo se divide en dos aspectos, el ritmo morfológico que es disonante porque no presenta secuencias claras y simétricas, las letras están en un orden, pero no están rítmicamente colocadas, la flor de loto y sus decoraciones no siguen una dirección misma, por lo que no hay un ritmo único. Las letras siguen un patrón recto, generando un estatismo en el fondo de la obra. Y el ritmo cromático que también es disonante, no hay reproducciones de colores iguales, a excepción de las letras que son todas de un mismo color. Por los demás colores, se ve que no forman un ritmo sucesivo de colores.

La última dimensión es de contenido, en el que está lo sígnico (Real-Ideal) y se visualiza una mujer, que es el retrato de Helena Petrovna Blavatsky en su contexto. El fondo es abstracto por sus formas irreales, el color es entero en todo el fondo y conceptual porque letras forman frases que corresponde a la ideología de esta afamada mujer.

3.2.7. Cuadro 7: Trinidad Enríquez

Los íconos (semejanza) denotan a una mujer joven y esbelta con ojos color negros, cabello castaño oscuro y rizado, labios finos y rosados y piel clara. Lleva en el cabello una especie de adorno blanco y viste un traje color azul con una blusa blanca, como ornamentos solo lleva perlas de aretes. Ella es Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, que lucho valientemente contra la sociedad machista para ser la primera jurista del Perú y Sudamérica e incentivó a que más mujeres hagan lo mismo, así mismo apoyó a los obreros y obreras al ver que la justicia no era plena con ellos y ellas.

En los símbolos (ideas), muestra sus textos donde expresa su ideología e ideas; *"La mujer debe ser educada en las virtudes cívicas, que en la actual crisis que atravesamos importaría nada menos patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser una utopía el brillante porvenir que alcanzaría la mujer, con su completa emancipación. (…) La manera como vine al mundo, la primitiva orfandad y las consiguientes*

dificultades para procurarme una educación siquiera mediana, concurrieron a que viera de cerca la triste condición de mujer, cuyo destino en nuestra sociedad no corresponde ni a la mitad del que asume el altanero y erguido hombre, construido en arbitraje de cuanto le rodea por su cultivada inteligencia y fuerza (…). ¡El eterno pupilaje que pesa sobre l mujer me pareció una desigualdad indigna, pero sancionada por los hábitos y la ley!

Desde las primeras albas de mi razón concebí pues la idea de ser la primera en mi patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa emancipación la mujer, y que tratará de arrancar parte del predominio del varón para compartirlo con la mujer, más adecuada para servir los intereses de la humanidad, por la dulzura de su carácter, por su exquisita sensibilidad, por la perspicacia de su imaginación y sutileza para las intrincadas investigaciones de la jurisprudencia; y elevar al pueblo por la instrucción, fue la consigna que me propuse desde niña y con valor desesperado he perseguido a través de mi excepcional situación desfalleciendo muchas veces con las innumerables contradicciones de la maligna emulación, injustamente deprimida, temerariamente culminada, absolutamente privada de todo apoyo moral y material, algo más, escasa fortuna ¡Vivir sin el pan seguro (…)"

La imagen de esta connotada mujer tiene una relación entre el texto que connota una relación de ideología. En la obra se observa los textos de Trinidad con una connotación de ideología, pues muestra sus ideas y su doctrina.

Existen tres dimensiones para explicar la obra de arte y entenderla de mejor manera, la primera es la dimensión creativa; donde está el género que es el retrato, en esta obra pictórica se ve el retrato de Trinidad Enríquez con una mirada tranquila pero fija y firme, mostrando una personalidad de voluntad y valor para enfrentarse como ella lo hizo, al machismo que se vivía en aquella época. El retrato nos muestra a Trinidad en su época de juventud, cuando estaba en

proceso de estudios para ser la primera jurista del Perú. No muestra ropa ostentosa y con ornamentos solo lleva aretes de perlas, lo que nos indica que no solo era una mujer luchadora sino también humilde. En el fondo se muestra textos que nos da una idea de cómo era su pensamiento y forma de vida, a esto le acompaña un color dorado en parte del fondo. Trinidad luchó por salir adelante en sus estudios en una época machista y defendió con coraje a los obreros y obreras, de los y las cuales, la sociedad abusaba.

La categoría es lo bello, porque es armónica tanto en sus colores como en las proporciones, tiene colores limpios y agradables y el contraste es atrayente lo que genera un agrado al espectador.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula; se usó el pincel plano de pelo de marta de diferentes medidas, al ser planos ayudan a cubrir mayor cantidad de áreas y no dejan rastros marcados del pincel. Y la espátula, por otro lado, ayuda a que la pintura se mezcle uniformemente y también ayuda a limpiar la paleta.

El estilo es simbolista y expresionismo contemporáneo; simbolista porque la obra muestra un mensaje dentro de todo lo que se observa y se expresa. Expresionismo contemporáneo por presentar exageración e irrealidad en los colores del retrato.

La segunda dimensión es la compositiva, donde se encuentra la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, se puede observar el retrato de Trinidad como primer y principal elemento. Las frases están detrás del retrato y las letras son pequeñas en comparación con la imagen principal, pero visibles para el espectador. El retrato cuenta con los cánones contemporáneos establecidos, lo que hace que la obra esté proporcionada.

El equilibrio de masas es perfecto ya que el retrato está ubicado al centro de la obra lo que genera un equilibrio perfecto, de igual manera el arco dorado está ubicado al centro y las letras

son variadas, pero no desordenadas. Y el equilibrio cromático, donde la mayor unión de colores está en el retrato de Trinidad Enríquez lo que hace que el mayor peso cromático este ubicado al centro. Los colores del fondo ayudan a que el busto resalte, permitiéndole estar en primer plano y ser el primer impacto visual.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, donde la profundidad está dada por efectos de espacio interpuesto, estando como primer plano el retrato, como segundo plano las letras, y por último el arco dorado. El retrato está dado dentro de los cánones contemporáneos establecidos, lo que muestra proporcionalidad en la obra.

En la morfología (forma) el retrato está iluminado artificialmente por el lado derecho, la mayoría del rostro presenta iluminación, los medios planos son escasos por el contraste y por último esta la sombra, que son mínimas, todo esto da forma al rostro y al retrato. Al igual que el rostro, la ropa esta iluminada por el lado derecho, y en este caso aparte de la luz están los medios tonos, llegando por último a la sombra. Mas no existe sombra proyectada del retrato. La estructura de la obra se basa en un lienzo de 1.30 x 1.40 cm. Y para darle forma al lienzo esta la tela que es lona, seguido por la base que permite que la pintura no pase y sea absorbida por la tela. La textura de la obra no es notoria, los pinceles que se utilizó, como ya se mencionó, no dejan rastros marcados, tampoco hay empastado, relamido o difuminado, al contrario, los colores que están no se mezclan uno con otro y cada uno ocupa su espacio.

La línea se divide en tres áreas; contorno, diseño y base. El contorno que delinea la figura de Trinidad es muy claro lo que permite que se visualice el retrato de tal manera que se distinga del fondo y de las letras. Además, el contraste permite que estos contornos tengan mayor claridad, donde más se puede observar es en las partes más oscuras como la ropa y el cabello, pero aun así todo el retrato de Trinidad tiene un delineamiento en sus contornos bastantes claros. El diseño es informal puesto que no presenta simetrías en su conjunto, el arco dorado del fondo si presenta

una simetría, es el único elemento que tiene esta característica, pero si observamos el conjunto de todos los elementos de la obra, podremos ver que no presenta simetrías por lo que el diseño es informal. La base en la composición de los elementos corresponde es geométrica, el rostro se basa en un óvalo, mientras que el busto se basa en un triángulo, el fondo por sí mismo tiene la forma de un arco. La base en su composición viene a ser triangular.

La armonía es cromática, en el que todos los colores de la obra ocupan un espacio específico, entre ellos no se ve una lucha para quitarse ese espacio, los colores del fondo ayudan a resaltar el retrato sin quitarle importancia, lo que hace que la obra sea armónica cromáticamente.

El color es polícromo, y dentro de la polaridad cromática está la temperatura del cuadro, que es fría como también cálida, dentro de los colores fríos están la vestimenta, con matices azules, y el fondo del arco, con matiz celeste, dentro de los colores cálidos está el rostro, con matiz crema, anaranjados suaves y morados suaves, el cabello, siena tostada, y el arco del fondo, dorado, lo que hace que tanto fríos como cálidos predominen en la obra, esto no hace que peleen entre ellos, al contrario, los colores del fondo ayudan al retrato a sobresalir, y el retrato no les quita importancia. Se puede observar dentro de la luminosidad que la luz proviene del lado derecho, y da luminosidad al rostro y a la ropa, seguido por los medios tonos, dando forma al retrato.

El ritmo morfológico es disonante, ya que no presenta una secuencia de elementos ordenados, las letras por su parte, no tienen un orden específico, algunas comienzan desde una parte del cuadro, pero la frase que le sigue no comienza desde la misma altura. Los demás elementos tampoco presentan un orden específico. Y el ritmo cromático también es disonante, ya que tampoco hay un ritmo entre los colores, ninguno presenta un movimiento, sin embargo, todos estos juegan de tal manera que se sepa cuál es el elemento primordial en la obra.

La última dimensión es la de contenido donde se haya el aspecto sígnico (Real-Ideal) y se muestra a una mujer, que es Trinidad Enríquez en su contexto.

El fondo es abstracto porque presenta formas irreales, y conceptual por el texto, donde todas las letras forman párrafos que pertenecen a la ideología de Trinidad Enríquez.

3.2.8. Cuadro 8: Antonia Moreno de Cáceres

En los íconos se aprecia el rostro de una señora madura, con tez ligeramente blanca, y labios delgados pero intensos, ojos pequeños y negros, pero con una mirada profunda llena de valor, lleva en la cabeza una pañoleta que cubre su cabeza dejando solo a la vista una parte de su cabello oscuro el cual es su cerquillo, tiene un vestido color. El retrato pertenece a Antonia Moreno de Cáceres que fue una fuerte contribuyente en la Campaña de la Breña, ayudando a su esposo (Cáceres) en esta batalla, fue fuente de inspiración y coraje para todos los pobladores ya que su energía era inagotable y el valor que presentaba hacía que todos tomen valor, se levanten, y continúen luchando.

En el cuadro se connota una relación entre Antonia Moreno de Cáceres y los colores del fondo, en ella se puede apreciar una nítidamente una relación de nacionalidad. Los colores

blancos y rojos persisten, dando una connotación de peruanidad, ya que los colores de la bandera de Perú son blanco y rojo.

La obra de arte se dividió en tres dimensiones, la primera es la dimensión creativa, en el que se encuentra el género, que es el retrato, en la obra se puede observar el rostro de Antonia Moreno de Cáceres, con una mirada segura y firme, tal cual su personalidad de luchadora e impulsora de mujeres y varones, se ve a Antonia Moreno en una etapa madura, ya cuando tuvo a sus tres hijas y lucho por la patria, su vestimenta es elegante mas no extravagante, característica de una mujer culta y humilde, carece de adornos a excepción de aretes de perlas muy sencillo, solo lleva una bufanda que cubre parte de su cabeza, mas no es llamativa. Antonia tuvo una imparable lucha por su patria y su honor, fue apoyo directo del General Cáceres, lo cual inspira a cualquier mujer o varón por su fortaleza interior.

La categoría es lo bello, pues el retrato de Antonia tiene colores iluminados y llamativos, generando un punto de tensión en el retrato y creando un agrado para los espectadores.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos para grafica esta imagen fueron el pincel y la espátula, el pincel que se usó fue plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión; así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. Las espátulas ayudan a la mezcla uniforme de los colores de la pintura y también la agilizan.

La tendencia es simbolista y con un expresionismo contemporáneo; es simbólico porque tiene un mensaje que se expresa mediante el retrato y el fondo. El expresionismo contemporáneo se percibe, porque los colores tienden a exagerar, por eso se le denomina expresionismo contemporáneo.

La segunda dimensión es compositiva, donde se halla la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, pues el retrato de Antonia es proporcionalmente adecuado en la obra, está

dentro de los cánones estéticos y es el principal elemento y el primer plano, el fondo por su parte ayuda el impacto de la imagen de Antonia.

El equilibrio de masas que es perfecto ya que la figura principal está centrada, creando un equilibrio en la obra. El fondo también ayuda a centrar el retrato, ya que todos parten desde un mismo punto, y ese punto es exactamente el centro del cuadro. El equilibrio cromático es adecuado por la posición de los colores, en el retrato se observa colores cálidos que son complementados con los colores de su vestimenta y del fondo (blanco y rojo) Estos colores del fondo auxilian a la imagen principal, pues hacen que el primer punto de enfoque sea Antonia.

La perspectiva se da por profundidad por relaciones cromáticas, el retrato de esta ilustre mujer se encuentra en el primer plano, le ayuda el fondo de color blanco y rojo, ya que el retrato muestra colores puros y continuos haciendo que resalte el rostro de Antonia Moreno tras el fondo.

La morfología (Forma) donde el retrato de Antonia Moreno de Cáceres está iluminado artificialmente de frente, seguido por los medios planos; la sombra está ubicada en ambos lados tanto del rostro como de la ropa y la pañoleta permitiendo darle forma y volumen al retrato. La estructura del cuadro se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por la tela que le da la forma y el soporte para la pintura, en este caso la tela es lona, seguido por la base que impide que la pintura sea absorbida por la lona permitiendo un mejor acabado. La obra carece de textura, no lleva empastado ni relieves ya que los pinceles utilizados son suaves y no dejan rastro.

La línea tiene tres áreas, el contorno, el diseño y la base; en el contorno se observa que el delineamiento es claro en los contornos del primer plano. Este delineamiento le da una forma al retrato y se diferencian por el contraste de colores. El fondo presenta claros delineamientos entre un color y otro. El diseño pertenece a una interpretación informal, por la presencia de las formas no simétricas, ya que el rostro está ligeramente volteado dejándose ver solo una oreja, lo que

claramente le hace asimétrico. Se denota una base geométrica, iniciando por el rostro que corresponde al círculo, seguido por el cuerpo que vendría a ser cuadrado y terminando con el fondo con formas triangulares. La base en su conjunto viene a ser triangular.

La armonía cromática en combinación de colores donde los colores se armonizan entre sí para crear un ambiente de visualización cómodo para el espectador. Los cálidos contrastando con los fríos y resaltando la figura de primer plano. Esto ayuda a distinguir cual es el elemento principal y que cada color ocupe su lugar sin disturbios en la obra.

El color es polícromo, dentro de la temperatura en esta obra podemos visualizar que el rostro es cálido, con matices cremas y morados, al igual que el fondo, con matices rojos y blancos, pero para contrarrestar estos cálidos esta la pañoleta en la cabeza de Antonia, que es un frio, resaltando así la temperatura cálida de la obra y el vestido que es color negro. Así como también se ven las luces y los medios tonos hasta llegar a las sombras. Existe también una luminosidad que viene frontalmente, ayudando a dar forma al retrato al igual que la intensidad cromática que presenta la obra, dando brillo a cada color.

Con referencia al ritmo morfológico, no existe mucho ritmo en la forma por la misma representación del retrato, ya que Antonia era una mujer con los pies en la tierra, conocedora de la situación de su país en aquella época, por lo que se le representa en una forma un tanto rígida mas no estricta. Por otra parte, si observamos el fondo, presenta un ritmo de alternancia ya que todo parte de un mismo punto y gira en torno al retrato de Antonia. Cromáticamente el ritmo en cuanto al fondo es de Alternacia, ya que el blanco y el rojo del fondo se intercalan partiendo desde un mismo punto, y se repiten durante toda la obra.

La tercera y última dimensión es la dimensión de contenido, donde está el elemento sígnico (Real-Ideal) donde se presenta el retrato de Antonia Moreno de Cáceres en su contexto

El fondo es abstracto al no presentar formas reales.

3.2.9. Cuadro 9: Carmen de Burgos

En los íconos (Semejanza) se visualiza a una mujer madura de piel clara, ojos oscuros y pequeños, labios un poco carnosos, cabello corto y castaño oscuro, lleva como ornamentos unos aretes y un collar, pero ambos son sencillos, su mirada refleja tranquilidad y seriedad. Ella es Carmen de Burgos, fue una mujer que vio el machismo de la época y quiso cambiarlo, defendiendo los derechos de las mujeres, también la primera periodista de España y escribió numerosos libros.

En la obra solo hay algunos de los libros que escribió Colombine:

- Novela semanal, El extranjero
- La Tornadiza
- El arte de ser mujer
- ¿Quiere Ud. comer bien?

- Puñal de claveles
- Los espirituados
- Mujer fantástica
- La flor de la playa y otras novelas cortas
- Quiero vivir mi vida
- El tesoro del castillo
- El arte de saber vivir

En el cuadro se connota una relación de la imagen de Carmen de Burgos y de sus libros, donde se connota una relación de educación y profesionalización. Se combinaron los signos de los libros que conforman la idea de cómo debería educarse la mujer de la época.

Para describir mejor la obra de arte, se separó en tres dimensiones, empezando por la dimensión creativa donde se encuentra el género, el cual es retrato, y se observa el retrato realista de Carmen de Burgos nos muestra una mirada tranquila y seria, lo que no significa falta de interés, al contrario, Carmen luchó por los derechos de las mujeres en España, además de ser la primera periodista en esa zona. La vemos en una etapa ya madura, tiene vestimenta muy sencilla y como ornamentos lleva aretes y collar bastantes sencillos, lo que nos muestra su sencillez. Tiene el cabello corto y rizado, y su mirada esta fija en el espectador. Carmen fue una mujer valiente y decidida a ser mejor no solo para ella misma y su pequeña hija, sino para toda España y para el mundo también, se cansó del machismo que la rodeaba y decidió huir de su esposo y empezar una nueva vida activa y llena de enseñanzas.

La categoría es lo bello, la obra tiene colores limpios e iluminados, los libros están repartidos armónicamente, lo que en su conjunto crea un gusto al espectador cuando ve el cuadro.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido, y el collage como técnica complementaria, ya que se usaron imágenes impresas para el fondo, usando la técnica del collage que permite pegar distintos materiales en una superficie, en este caso del lienzo.

Los instrumentos y materiales que se usaron fueron el pincel, la espátula y el pegamento; los pinceles que se usaron fueron planos de pelo de marta, estos pinceles son suaves y no dejan rastros. Además, permiten abarcar mayor cantidad de área. Las espátulas son perfectas para ayudar a que la pintura se mezcle uniformemente, asimismo ayuda a recoger la pintura con mayor facilidad. El pegamento que se uso fue UHU, que es un pegamento de secado rápido y resistente.

El estilo es simbolista, expresionista contemporáneo y cubista; simbolista porque tiene un mensaje dentro de lo expresado. Expresionismo contemporáneo porque se usó exageración en la aplicación de colores, típico de esta corriente con tendencia al cubismo por el uso del collage.

La segunda dimensión es compositiva, donde se localiza la proporción, dada entre elementos naturales y artificiales, en la obra existen variados elementos, el principal es el retrato, en el fondo se encuentran las tapas de libros que Carmen escribió que proporcionalmente a ella, son más pequeños, aun así refleja una pequeña parte de todas sus obras y el espectador las puede ir conociendo. El retrato está dentro de los cánones estéticos, lo que hace que este proporcionalmente adecuado.

El equilibrio de masas es perfecto, ya que el retrato el principal elemento, está ubicado en el centro de la obra, lo que genera equilibrio perfecto por la sensación de equidad que hay en la obra. Las tiras de libros que se encuentran en el fondo, las cuales son tres, están divididas de tal forma que contribuya a este equilibrio en la obra. Y en equilibrio cromático podemos ver que los colores cálidos están, en su mayoría, en el elemento principal, y el fondo frío ayuda a que el retrato sobresalga y se sitúe en el centro, para que el fondo no sea apático están las imágenes de los libros que están en variadas temperaturas de color, lo que genera que la obra este equilibrada.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, los colores cálidos que se encuentran en el retrato, generan una sensación de acercamiento, mientras que el fondo azul (frío) lo aleja, pero en conjunto el fondo ayuda a destacar el retrato.

En la morfología se ve que la iluminación artificial en la obra proviene del lado derecho, generando luz en la ropa y el rostro, seguido por los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura, esto le da forma y volumen al rostro dándole vitalidad. La estructura está establecida en un bastidor de 1.30 x 1.60 cm. La tela, que le da la forma, es lona la base es satinada, lo que permite que la pintura corra tranquilamente por el lienzo sin que la lona lo absorba. La obra carece de textura, no hay empastado y los pinceles utilizados no dejan rastros notorios.

La línea tiene tres aspectos; el contorno, el diseño y la base; el contorno que está delineando a Carmen de Burgos es bastante claro, puede notarse con claridad como el fondo oscuro y el delineamiento ayuda a la imagen, que es más clara, a resaltar y a distinguirse de los demás elementos, de igual manera, las tiras de libros que se encuentran en el fondo están delineadas en sus contornos, lo que hace que se diferencia del fondo. El diseño viene a ser informal por sus características no simétricas, a pesar de que la cabeza de Carmen está mirando al frente, no presenta simetría, pues el cabello, el busto y las sombras no están ubicadas simétricamente, además el fondo presenta imágenes variadas y ninguna se repite, lo que hace que el diseño sea informal. Se muestra una base geométrica en los elementos que presenta, la cabeza se basa en un círculo, mientras que el busto se basa en un triángulo, las imágenes de libros del fondo son rectangulares en su totalidad. La composición vendría a ser triangular.

La armonía cromática en combinación de colores se da porque la obra presenta armonía en sus colores ya que tanto el fondo como el retrato juegan un papel importante, la base ayuda a resaltar al principal elemento, y las imágenes al ser cálidas y frías, se unen y juegan en la obra.

El color es policromo, dentro de esta obra, están colores cálidos como fríos, dentro de los cálidos los matices que se encuentran son el beige, crema, anaranjado, sienas, amarillos, rojos y verdes, dentro de los fríos, los matices que hay son el plateado, azul, celeste, cian, violeta y morado, el retrato presenta, en su mayoría, colores cálidos, mientras que el color del fondo es frio, lo que le ayuda son las imágenes que están en variadas temperaturas, así ambos se mezclan y generan armonía. En el ambiente de iluminación, la luz proviene del lado derecho, seguido por los medios tonos y las sombras lo que da volumen al retrato.

El ritmo morfológico viene a ser Asonante por los libros que al estar distribuidos en línea recta generan tensión en la obra sin presentar movimiento entre los elementos. Además, muestran una misma distancia entre fila y fila de libros. Cromáticamente es un ritmo disonante ya que no hay secuencia de colores y no tienen una orientación estricta. Cada color, sin desarmonizar, tiene su espacio y juega con la obra, creando un ambiente agradable para el espectador.

La última dimensión es la dimensión de contenido, donde está el elemento sígnico (Real-Ideal) y se muestra a Carmen de Burgos dentro de su contexto. Y el signo conceptual y se observa a la autora de los libros y algunos de sus libros que están llenos de su ideología y forma de ser.

3.2.10. Cuadro 10: Marie Curie

El cuadro pictórico, muestra a una mujer madura, de ojos caramelos y pequeños, cabello castaño claro, piel blanca, labios finos y de frente amplia. Viste un vestido negro sin adornos. Tiene una mirada tierna y fija. No lleva ningún ornamento. Ella es Marie Curie, la primera mujer científica que ganó dos premios nobel por sus investigaciones, en aquellas épocas donde era raro que una mujer se dedique a la ciencia y más aún que gane un premio nobel.

En los símbolos, está un mandala con colores suaves y estéticos. En el cuadro se percibe una relación entre Marie Curie y el mandala, y se connota una relación conceptual, en el cual se combinaron los signos de formas variadas y repetidas que conforman el mandala, lo que representa la paciencia y precisión, pues para hacer un mandala se necesitan esas características al igual que la ciencia.

La obra se separó en tres dimensiones para poder ser explicada con mayor precisión, primero está la dimensión creativa, en el que está el género, que es el retrato, la obra nos muestra el retrato realista de Marie Curie con una mirada dulce pero al mismo tiempo firme, Marie fue una

mujer muy fuerte, lidió con el machismo tan común de su época, que consideraba imposible que las mujeres sobresalgan y mucho menos en la ciencia, Marie lo hizo y además ganó dos premios Nobel, sufrió la muerte de su esposo pero nunca se detuvo y fue una madre y mujer ejemplar. Tiene puesto un vestido negro sin adornos, no lleva ningún ornamento lo que nos muestra la sencillez de su personalidad. El fondo es de colores suaves y hay una mandala que ocupa la mayor parte del fondo, y ayuda al retrato a resaltar. Marie definitivamente fue un gran ejemplo e inspiración no solo para mujeres sino también para varones. El legado que nos dejó es tan grande como ella misma.

En la categoría de lo bello, genera admiración al espectador porque tiene colores limpios y bien logrados, pues presenta un fondo suave y agradable por sus formas.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula, el pincel plano de pelo de marta permite cubrir mayor cantidad de áreas, no deja rastros marcados del pincel y ayudan a precisar la pintura. La espátula facilita el mezclado uniforme de la pintura, así como también ayuda a quitar la pintura de la paleta.

La tendencia es simbolista y expresionismo contemporáneo; Simbolista por presentar un mensaje dentro de lo expresado en la obra. Expresionismo contemporáneo por contener colores exagerados e irreales.

La segunda dimensión es la dimensión compositiva, donde se halla la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, el elemento principal de la obra es el retrato de Marie Curie que es adecuado proporcionalmente para el cuadro y entra dentro de los cánones estéticos. El mandala del fondo es proporcionalmente más grande pero no desentona en la obra.

El equilibrio de masas es por contrapeso, el retrato de Marie Curie está ubicado ligeramente hacia el lado derecho, algo que podría generar un desequilibrio, pero el mandala de fondo ocupa

esa parte que Marie no ocupa, lo que genera un equilibrio por contrapeso. Cromáticamente el equilibrio se genera por el resalte del retrato gracias al fondo, la mayor concentración de colores fuertes está en el retrato, pero la mayor variedad está en el fondo, lo que permite que ambos creen un peso de colores.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, los colores del fondo son variados pero suaves, lo que lo posiciona en segundo plano, en el primer plano está el retrato, ya que presenta colores con mayor intensidad cromática. Por lo que la obra de arte tiene una profundidad por relaciones cromáticas.

Dentro de la morfología, el retrato está iluminado artificialmente por el lado izquierdo, continúan los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura donde la luz no llega con tanta intensidad. Esto le da forma y volumen al rostro, dándole mayor realce al principal elemento. La estructura se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Le da la forma la tela, que es lona, y la pintura satinada se usó como base, esta base no permite que la pintura sea absorbida directamente por la tela, lo que permite que la pintura se quede en la base y se pueda trabajar de mejor manera. Escaso en textura, pues no presenta empastes ni marcas del pincel, no hay relamido ni difuminado.

La línea contiene tres elementos, el contorno, el diseño y la base; el delineamiento de los contornos es bastante claro, permite la despejada visualización del retrato distinguiéndolo de los demás elementos, por otra parte, el fondo también se encuentra con delineamiento en los contornos muy visibles. Esto ayuda al espectador a reconocer mejor las imágenes en la obra. El diseño corresponde a una creación informal por las características asimétricas que esta presenta. El mandala, a pesar de ser caracterizado por la simetría perfecta de sus elementos, en este caso no presenta una simetría ya que el retrato que está encima no permite visualizar el mandala completo y solo se ven algunas partes. El retrato de Marie está ubicado ligeramente hacia el lado derecho y

la posición en la que está no muestra simetrías, por lo que el diseño viene a ser informal. La composición de la obra viene a ser triangular, y la base consta de geometrías, empezando por el rostro que es circular, el cuerpo se basa en un cuadrado y el fondo por sus formas mismas se contrae en un círculo y dentro cada elemento de por sí ya es una forma geométrica.

La armonía cromática es en combinación de colores, los colores del fondo son apastelados, por lo que sobresale el retrato que se encuentra en colores más fuertes e impactantes, creando una armonía cromática en combinación de colores. Visualmente agradable a la vista del espectador.

El color es polícromo, el cuadro se encuentra en una temperatura ligeramente cálida, aun así también están los colores fríos, sin mucha predominancia, dentro de los matices se encuentra, en los cálidos, el crema, siena, granate, anaranjado, amarillo, y rosado, dentro de los colores fríos se encuentra el celeste, verde, violeta y azules. La iluminación proviene del lado derecho para darle forma al rostro y a la vestimenta ya que se genera no solo la luz sino también los medios tonos y la sombra, todo esto viene a ser la polaridad cromática.

Morfológicamente tiene un ritmo de alternacia, claramente por el mandala que a pesar de no verse por completo, se puede ver ese ritmo. Cromáticamente el ritmo también el de alternancia muestra repitencia de colores en un mismo orden y secuencia, esto se encuentra solo en el fondo que es un mandala.

La última dimensión es la dimensión de contenido, y se encuentra el aspecto sígnico (Real-Ideal) donde está el retrato de Marie Curie en su contexto.

El aspecto conceptual ya que en el fondo se observa un mandala, esta palabra proviene del sánscrito, y significa “Círculo Sagrado”, representa el símbolo del cosmos y de la eternidad.

3.2.11. Cuadro 11: María Montessori

Dentro de los íconos, es decir, la semejanza, podemos observar a una mujer de edad madura con cabello rubio y corto, de piel clara y ojos oscuros. Lleva puesto un vestido sencillo de color azul eléctrico y no lleva ornamentos. La mujer representada es María Montessori que es interpreta en su vida profesional la cual dedicó a generar procesos de aprendizaje a los niños modificando el rol del docente en el aprendizaje, transformándolo en un guía del proceso del niño y no un transmisor de conocimientos, la obra muestra no solo a Montessori, sino también a tres niños, dos mujeres y un varón, en actitud de observación y al mismo tiempo de diversión. La primera niña (empezando desde la derecha) lleva puesto una chompa color morado y una cinta roja que sujeta parte de su cabello, la segunda niña viste una blusa azul turquesa y dos trenzas que están sujetas con carmines de color rosa, el niño viste una polera roja. En relación con Montessori

los niños son la herencia de una vida dedicada a la educación infantil la cual es una interpretación no convencionada.

En el cuadro se connota una relación entre María Montessori y los niños, y se connota una relación educacional y de enseñanzas válidas para la educación infantil.

En la obra se denota a los cuatro niños con una connotación de inocencia, ya que los niños por naturaleza están llenos de inocencia y dulzura.

Se separó la obra en tres dimensiones, la dimensión creativa, donde se encuentra el género, el cual es el retrato, la obra pictórica muestra el retrato realista de María Montessori con una mirada que muestra su personalidad serena y a la vez alegre, que denotan a la mujer en una edad madura, rodeada de niños que sonríen al aprender todo lo que Montessori puede enseñarles, lo cual muestra lo inteligente que Montessori llegó a ser. Su vestimenta es bastante sencilla sin ornamentos, como una maestra modesta en su época, lo cual muestra también su humildad. Los niños y Montessori están rodeados de cuadraditos de colores llamativos y divertidos para los niños. La obra cuenta con un fondo negro que ayuda a la exaltación de los colores. Fue una mujer que luchó toda su vida por una mejor educación y hasta hoy en día tenemos su gran legado.

La categoría es lo bello, ya que crea agrado al espectador ya que presenta colores iluminados y bien hechos, además el fondo negro ayuda a resaltar los retratos y sus colores.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados fueron pincel y espátula, el pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. La espátula es muy útil para mezclar la pintura uniformemente.

El estilo es simbolista y expresionismo contemporáneo; simbólico por la obra que contiene un mensaje dentro de lo expresado. Es expresionismo contemporáneo por mostrar colores exagerados e irreales en la obra de arte.

Le sigue la dimensión compositiva, donde está la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, existe en la obra elementos variados, está el rostro de María Montessori de un tamaño grande a comparación de los niños, esto se debe a un mensaje de jerarquía.

En el equilibrio, encontramos dos elementos, el equilibrio de masas, que se da por contrapeso, donde la imagen principal, la cual es la más grande, está situada al centro, las niñas y el niño se distribuyen de manera equitativa (uno a cada lado y una al centro), al mismo tiempo los cuadrados de colores se distribuyen de manera equilibrada en la obra de Arte, haciendo que haya equilibrio en la obra al contrarrestar pesos. Y el equilibrio cromático, donde el retrato principal, que está ubicado al centro de la obra, es más llamativo que el resto, porque presenta colores más pesados, principalmente en el cabello, y por la mayor variedad de colores, lo que genera un equilibrio cromático, cada color tiene su posición sin pelear unos con otros.

La perspectiva es por superposición de planos, en el primer plano tenemos a los niños y en el segundo plano el retrato de Montessori, esto no es por un tema de profundidad, más bien por un tema de jerarquía (giotto), ya que Montessori al ser la Maestra se muestra más grande que los niños, a quienes les enseña, y ellos los que recepcionan todas las enseñanzas de su Maestra.

En la morfología se encuentra la iluminación que es artificial, el principal retrato es realista, el cual pertenece a María Montessori, está iluminado por el lado izquierdo continuando con los medios planos dando la forma al rostro; carece de sombra proyectada. Los rostros de los niños se ubican en la parte inferior del cuadro, al igual que el retrato principal, están iluminados por el lado izquierdo dejando en sombra la parte derecha denotando así las formas. La estructura de la obra está basada en un bastidor de 1.30 x 1.60 cm. acompañado de una tela para formar el

bastidor, la tela es lona, y lo que no puede faltar en la base para que la pintura no vaya directamente a la tela y sea absorbida. La textura de la obra en este caso no es muy notoria, los pinceles utilizados no dejan rastros notorios y no existe en empastado, por lo que la obra vendría a estar hecha con pinceladas simples, mas no con relamido o difuminado ya que los colores puestos no se mezclan, sino son superpuestos y se observa la distinción de colores en cada pincelada.

La línea tiene tres elementos, el contorno, el diseño y la base; el contorno del retrato de María Montessori es notorio, ya que se distingue de forma clara el fondo del retrato, así mismo le da la forma al retrato. De igual manera los niños que se encuentran en primer plano están con un delineamiento claro que permite distinguirlos del fondo conceptual y del retrato de Montessori. Creando de esta manera distinción de cada elemento frente al fondo. El fondo carece de delineamiento por ser conceptual. El diseño corresponde a una elaboración informal por las características no simétricas que presenta la obra, ya que a pesar de que es rostro mira de frente y puede parecer simétrico, pero viéndolo en conjunto no presenta simetría en acompañamiento con todos los demás elementos de la obra de arte. En la base, la composición viene a ser triangular, por lo que la base viene a ser geométrica al igual que sus elementos por separado, empezando por el retrato principal de la derecha que, dentro de las bases geométricas, presenta forma circular seguido por su cuerpo que viene a ser triangular, así mismo cada niño que compone la obra, presenta también en el fondo pequeños cuadrados de variados colores.

Dentro de la armonía cromática en combinación de colores, existe una armonía entre los colores, ya que no pelean entre sí para buscar un espacio, sino que cada color esta donde corresponde, están en armonía de cálidos y el fondo negro ayuda a distinguirse.

El color es policromo, dentro de la temperatura del color, se puede observar que se encuentra en cálidos ya que dentro de los matices podemos observar al rojo, anaranjado, amarillo y violeta

con más presencia en la obra, aun estén todos estos colores sin tanta saturación, también podemos observar a colores fríos como el azul y sus variaciones, pero de forma no saturada, lo que hace que los cálidos sean los dominantes en el cuadro. Dentro de la luminosidad se observa el rostro de Montessori y también de los niños, seguidos por el medio tono correspondiente creando así volumen en los rostros. Todos juntos vienen a ser la polaridad cromática

El ritmo se divide en dos, el ritmo morfológico, que es disonante, puesto que no presentas formas ordenadas una tras otra. Lo que más le da movimiento a la obra es el fondo porque presenta cuadraditos en un periodo de movimiento, lo que da ritmo a la obra, seguido por los niños que también están en movimiento más no entran de forma rítmica como el fondo. Y el ritmo cromático, que también es disonante, ya que presenta colores, que si bien se repiten, no están de forma ordenada, al contrario se puede ver un desorden, mas no un desorden que desarmonice, al contrario, ayuda a la buena composición y armonía de la obra.

La última dimensión es la dimensión de contenido, donde se halla el elemento sígnico (Real-Ideal) donde se visualiza el retrato de María en Montessori en su contexto.

En el fondo es abstracto y se puede observar pequeños cuadrados de colores apastelados que comienzan siendo numerosos desde la parte posterior pero poco a poco van reduciéndose al llegar al final superior del cuadro.

Conceptual por los niños, herederos de una vida dedicada a la educación por María Montessori.

3.2.12. Cuadro 12: Frida Kahlo

Dentro de los íconos (semejanza) está una mujer joven muy hermosa de ojos oscuros, labios rojos y carnosos, cejas prominentes y piel clara. Lleva como vestimenta una blusa blanca y la cubre un mantón rojo, como ornamentos tiene una pañoleta que cubre su cabeza, dos flores, dos hojas, aretes, collar y anillo. Tiene una mirada fija y firme y al mismo tiempo tiene una actitud de tranquilidad al agarrar su cigarro. Ella es Frida Kahlo, fue una mujer comunista y además una pintora muy famosa por plasmar su vida en sus obras de arte.

En el cuadro se connota una relación entre Frida Kahlo y el cigarro que lleva en la mano, y se observa una relación de dependencia hacia este mismo; pues se observa el cigarro con una connotación donde muestra parte de la vida bohemia que Frida tenía.

Dentro de las tres dimensiones en la que se separó la obra de arte está la dimensión creativa, donde está el género, que es el retrato, se representa el retrato realista de Frida Kahlo como

principal elemento, muestra una mirada profunda y fija, y al mismo tiempo muestra una actitud tranquila y relajada, así era Frida, luchadora pero también llevó una vida bohemia. Siempre se vestía con muchos ornamentos, esto lo hacía para ocultar la deformación que tenía en una de las piernas, así las personas se fijarían más en sus adornos y no en sus problemas físicos. Lleva un cigarro en la mano izquierda, uno de los vicios que Frida tenía. Lucho por dar a conocer la grandeza de la mujer en la pintura, mientras retrataba su sufrimiento, tuvo múltiples problemas físicos, pero no le impidió ser una artista reconocida.

La categoría es lo bello, pues en el cuadro presenta colores limpios y logrados, al mismo tiempo el fondo ayuda a resaltar el elemento principal, lo que genera un agrado en el espectador.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos que se utilizó fueron el pincel y la espátula; se usó pinceles planos de pelo de marta, los que permiten abarcar mayor cantidad de áreas además de ser más precisos, también al ser suaves no dejan rastros de las pinceladas. Las espátulas sirven para que se tenga una mezcla de la pintura más uniformemente.

El estilo es simbolista y expresionismo contemporáneo; simbólico porque la obra presenta un mensaje. Expresionismo contemporáneo porque cuenta con colores llamativos y exagerados, característica del expresionismo contemporáneo.

La segunda dimensión es compositiva, y se encuentra la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, pues el retrato de Frida Kahlo ocupa todo el cuadro, es el principal elemento y el fondo no cuenta con detalle alguno. El retrato está dentro de los cánones estéticos contemporáneos, lo que muestra una proporción adecuada.

El equilibrio de masas es perfecto, ya que el único elemento en la obra es el retrato de Frida, este está ubicado exactamente al centro, lo que da la sensación de estar perfectamente equilibrado. El equilibrio cromático se encuentra exactamente en el centro de la obra, ya que, al

ser el único elemento, todo los colores se unen en un mismo punto, lo que genera un peso en el centro de la obra, además el retrato cuenta con un borde dorado que centraliza aún más la imagen, ayudando a resaltar y ubicar de mejor manera el retrato.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, pues el fondo de la obra es negro, y la imagen cuenta con colores llamativos y variados, lo que hace que el retrato resalte de manera automática sin tener que competir con el fondo, creando así una profundidad por relaciones cromáticas.

Dentro de la morfología la iluminación artificial, proviene del lado izquierdo, seguido por los medios tonos y llega hasta la parte más oscura donde la luz no llega con tanta fuerza, esto le da forma y volumen al rostro, a la vestimenta y a los ornamentos que lleva. La estructura está basada en un lienzo de 1.30 x 1.60 cm. le sigue la tela que le da la forma al cuadro, la cual es lona, y por último y muy importante es la base, que permite que la pintura transcurra tranquilamente por el lienzo sin que la absorba directamente la lona. Carece de textura alguna, las pinceladas son simples y no dejan rastros en el lienzo, no hay empastado, relamido o difuminado, al contrario, las pinceladas son claras en cada color, estos no se mezclan unos con otros.

La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base; el delineamiento de los contornos es bastante claro, al ser fondo negro, los contornos se visualizan de mejor manera, distinguiéndolos del fondo, al igual que cada ornamento que lleva, tienen sus delineamientos claros y perceptibles a la vista del espectador. El diseño viene a ser informal por sus peculiaridades no simétricas, si bien es cierto es solo un elemento, este no se encuentra simétricamente acomodado, el retrato de Frida está ligeramente volteado y se deja ver solo una de las manos, la que sostiene el cigarro, de igual manera la ropa y los ornamentos no se encuentran posicionados de la misma manera, lo que genera un diseño informal. En la base, los elementos que presenta la obra son geométricos, empezando por el rostro que es un circulo, el busto que se

basa en un triángulo, de igual manera sus ornamentos cuentan con formas geométricas, como las flores que son triangulares en sus pétalos y círculos en los centros, las hojas de basan en óvalos y el collar y el anillo de por sí son circulares. La composición de la obra viene a ser triangular.

La armonía cromática (combinación de colores) donde los colores del retrato tienen mucha iluminación, lo que hace que resalte del fondo que es netamente color negro, esto forja una armonía cromática, pues el fondo beneficia al resalte del retrato. Igualmente, la línea dorada que delinea la forma sobresale del fondo negro y ayuda aún más a que el cuadro sea el primer y único punto de impacto.

El color es policromo, la polaridad cromática se basa primero en la temperatura, que en este caso es cálida, los matices que presenta son rojos y sus variaciones, granate, cremas, sienas, fucsia, amarillo, verde limón y dorado. Y dentro de los matices fríos, están el azul, celeste y violetas. Dentro de la luminosidad, el retrato presenta luz proveniente del lado izquierdo seguido por los medios tonos y la parte oscura, dando así forma y volumen al rostro, a la vestimenta y a los ornamentos que lleva.

El ritmo morfológico vendría a ser disonante, ya que no presenta formas simétricas en sus elementos ni secuencia alguna, todo elemento en la obra es asimétrico. De igual manera el ritmo cromático es disonante ya que no presenta repitencia ni secuencia de colores, a excepción de las dos flores, pero que la cantidad cromática no es la misma en todos los pétalos, lo que hace que en su conjunto la obra sea asimétrica.

La última dimensión es la dimensión de contenido, se encuentra el aspecto sígnico (Real-Ideal) y se visualiza a una mujer, que es el retrato de Frida Kahlo dentro de su contexto.

CAPITULO IV

Resultados de la investigación

4.1 Conclusiones de acuerdo a los objetivos de la investigación

a) Se crearon doce obras de arte sobre retratos de mujeres que aportaron intelectualmente a la sociedad con creatividad, donde destaca el dialogo de la figura con el fondo y se rompe el estatismo, las doce obras tienen una tendencia simbolista y expresionista contemporánea, y tres obras de arte con una tendencia cubista (collage)

b) Se mostró al espectador que las doce mujeres trascendieron por su aporte intelectual al conocimiento histórico y contemporáneo: Safo por su aporte a la creación de escuelas donde se formaba a las mujeres mediante la música, el baile, la poesía siendo el amor su pilar fundamental; Hipatia por su aporte a la filosofía, matemática y sobre todo a la astrología dejando textos en la Biblioteca de Alejandría; Hildegarda de Bingen por su aporte a la música, a la salud y sobre todo a la espiritualidad; Micaela Bastidas por su aporte revolucionario por la justicia social, siendo un símbolo de coraje y determinación; Flora Tristán como precursora del feminismo en el Perú; Helena Petrovna Blavtsky por su aporte por traer la filosofía de oriente al mundo occidental mediante textos y organizaciones humanitarias; Trinidad Enríquez por su aporte a la educación de mujeres en el Perú, siendo la primera jurista en Sudamérica, así como también fue defensora de los derechos de la mujer y de la clase obrera; Antonia Moreno de Cáceres por su aporte dirigente en la guerra del Pacífico para defender a su patria, se hizo famosa por mérito propio y fue ejemplo de coraje; Carmen de Burgos por su aporte al periodismo y por ser activista de los derechos de la mujer; Marie Curie por su aporte a la ciencia y tecnología, que en consecuencia actuaron para mejorar la salud, y por luchar por romper los estereotipos que se tenía de la mujer; María Montessori por su aporte a la educación, siendo la fundadora del Método Montessori en

cual revolucionó el rol del docente como guía del aprendizaje del niño que hasta hoy en día es vigente; Frida Kahlo por su aporte a la búsqueda de igualdad de derechos, así como también por su aporte a la pintura.

c) Se expusieron doce obras de arte satisfactoriamente en la Sala Mariano Fuentes Lira de la ESABA del Cusco, del 2 al 14 de mayo del 2016

d) La exposición asombró y generó corriente de opinión en el público, llegando a 2,000 (aproximadamente 200 personas por día) espectadores y se recogió 104 opiniones de personas que incentivan la iniciativa de revalorar a las mujeres paradigma.

4.2 Recomendaciones

a) A los futuros artistas se recomienda explotar los cursos de creatividad porque cualquier enfoque que asuma el artista en su obra estará marcado por la creatividad.

b) A las instituciones educativas, organizaciones, medios artísticos y de comunicación, se recomienda investigar el aporte intelectual de las mujeres, con el propósito de valorar a la mujer como modelo en las generaciones actuales y futuras, y superar el enfoque actual de la mujer explotada, relegada y utilizada.

c) Al responsable de la Sala Nacional de Cultura Mariano Fuentes Lira del Cusco, se recomienda publicar el cronograma de las exposiciones del mes, para que el público en general tenga presente las actividades y así se difunda de mejor manera las obras de arte creadas por los futuros profesionales artistas de la ESABAC.

d) A los artistas se recomienda seguir difundiendo mediante el arte investigaciones sobre los problemas sociales de la región, del país y del mundo para que se genere corriente de opinión y criticidad en la ciudadanía, ya que se ha demostrado que el arte es un medio eficaz de llegar al público sin discriminación de credo, raza, sexo, nivel social y económico.

4.3 Listado de referencias

Adolfato, M. (2007). *La Historia del Arte Contemporáneo.*

Barrionuevo, A. (1976). *Habla Micaela.* Lima, Perú: Ediciones Iberia.

Biografías y vidas. (2004). Recuperado el 3 de Mayo de 2016, de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/braque.htm

Boix, M. (7 de 2005). *Mujeres en Red, El periódico Feminista* . Recuperado el Enero de 2016, de http://www.mujeresenred.net/spip.php?article272

Cabanillas Casafranca, Á. (2005). *Carmen de Burgos «Colombine», crítica feminista de arte.*

Cáceres de Porras, H. (1976). *Recuerdos de la campaña de la Breña.* Lima, Perú: Milla Batres S.A.

CATACULTURAL. (25 de Octubre de 2015). Obtenido de http://www.catacultural.com/pablo-picasso-nacio-en-malaga-el-25-de-octubre-de-1881/

Ceibal, P. (s.f.). *Collage*.

Cervantes Carson, A. (Julio de 1994). *Identidad de género de la mujer.* Obtenido de https://www.colef.mx/fronteranorte/articulos/FN12/1-f12.pdf

Curie, È. (1986). *La vida heroica de Marie Curie.* S.L.U. ESPASA LIBROS .

Dávila, L. (10 de Setiembre de 2010). *Buscando caminos en educación inicial* . Obtenido de http://bucaedin.blogspot.pe/2010/09/retrato.html

El cubismo sintético. (s.f.). Recuperado el 12 de marzo de 2015, de http://homepages.wmich.edu/~tasende/SIGLOXX/PICASSO/CUBISMO/Cubismosintetico.html

Frida Kahlo, Breve Biografía. (1 de Enero de 2008).

García Luque, P. (2004). *Mujeres geniales de la historia.* Madrid, España: Nueva Acrópolis.

García, C., & García, D. (2006). *Marie Curie, una gran científica, una gran mujer.* Santiago, Chile.

Glave, L. (1977). *Dama de sociedad.* Lima, Perú: Red Nacional de Promoción de la Mujer.

Gómez Salmerón, M. (2004). *Mujeres geniales de la historia.* Madrid, España: Nueva Acrópolis.

Gutiérrez Samanez, T. (2005). *Trinidad Enríquez.* Cusco, Perú: Gutiérrez Samanes Editores.

Hernández L. A., A., & Ramírez Sánchez, M. (2001). *Concepto, Límites Y Fuentes de la Historia.* Las Palmas de Gran Canaria.

Hernández Sampieri, F. C. (2010).

Lasso, S. (31 de Marzo de 2016). *about en español*. Obtenido de http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/Representacion-Icono-Indice-y-Simbolo.htm

León Maristany, E. A. (7 de Setiembre de 2015). *Filosofía del arte en las Artes Plásticas*. Recuperado el 14 de Julio de 2016, de http://esteticamar.blogspot.pe/

Letona, A. (9 de Marzo de 2012). *Cusqueña Trinidad Enriquez, primera universitaria y jurista peruana*. Obtenido de http://rpp.pe/peru/actualidad/cusquena-trinidad-enriquez-primera-universitaria-y-jurista-peruana-noticia-459717

Life & Style. (8 de Marzo de 2013). Obtenido de http://www.iprofesional.com/notas/156250-Una-nueva-definicin-de-mujer-cmo-cambi-su-concepto-de-familia-y-trabajo-en-el-Siglo-XXI

López Lucas, M. (12 de Julio de 2014). *El comercio, Blogs*. Recuperado el Diciembre de 2015, de http://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2014/07/frida-kahlo-su-legado-a-seis-decadas-de-su-partida

lustraciones al poder. (s.f.). Recuperado el 25 de Abril de 2015, de https://sites.google.com/site/ilustracionesalpoder/ilustradores-as/pablo-bernasconi

Merino Rodríguez, E. (2004). *Mujeres geniales de la historia.* Madrid: Nueva Acrópolis.

Micaela Bastidas Puyucahua y las mujeres insurgentes. (10 de Febrero de 2013).

Montessori, M. (1982). *El niño el secreto de la infancia.* México: Diana.

Montessori, M. (1986). *Formación del hombre.* México DF, México: Diana.

Moore, J. (23 de Mayo de 2013). *Xactaca Foto*. Recuperado el 8 de Noviembre de 2015, de http://www.xatakafoto.com/fotografos/jaime-moore-fotografia-a-su-hija-inspirandose-en-cinco-grandes-mujeres-de-la-historia

Museo Frida Kahlo. (s.f.).

Natale, A. (10 de Abril de 2011). *Atelier 16*. Recuperado el 25 de Octubre de 2015, de http://atelier16natale.blogspot.pe/2011/04/picasso-cubismo-sintetico.html

Palacios, B. (5 de Noviembre de 2014). *Artes Visuales 2014*. Obtenido de http://brenyori.blogspot.pe/

Portal de Arte. (2005).

Salanova Sánchez, E. (s.f.). *María Montessori, una vida dedicada a los niños*. Obtenido de http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasmontessori.htm

Sobieszczak Malgorzata, M. (s.f.). *Vida y obra de María Sklodowka Curie.*

Tristán, F. (1941). *Peregrinaciones de una paria.* Chile.

Vicent, S., & De la Torre, A. (2004). *Mujeres geniales de la historia.* Madrid, España: Nueva Acrópolis.

APÉNDICES

APÉNDICE A

Instrumentos valorativos para procesos creativos por cada expresión

Cuadro 1 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: SAFO

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.30 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra **SAFO**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS **(Semejanza)**	Mujer	Mujer joven con cabello oscuro corto, piel clara, ojos negros y profundos, labios prominentes y atractivos y cuello largo. Lleva puesta una túnica roja y como ornamentos lleva un collar y una vincha color dorado, ambos ornamentos son sencillos.	Safo de Lesbos	Mujer de aportes intelectuales en el ámbito de la poesía, resalta los valores individuales de las mujeres en su forma de vida, su forma de amar e incluso de pensar.

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

Dentro de los íconos (semejanza) se observa a una mujer joven con cabello oscuro corto, piel clara, ojos negros y profundos, labios prominentes y atractivos y cuello largo. Lleva puesta una túnica roja y como ornamentos lleva un collar y una vincha color dorado, ambos ornamentos son sencillos. Ella se llama Safo de Lesbos y fue una mujer de aportes intelectuales en el ámbito de la poesía resalta los valores individuales de las mujeres en su forma de vida, su forma de amar e incluso de pensar.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	SAFO	Una relación de personalidad	Fondo en ondas
			Colores pasteles en el fondo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el cuadro se connota una relación entre SAFO y el fondo en ondas realizados con colores apastelados, ya que SAFO era poetiza y dentro de sus características personales, se conoce de ella su dulzura y delicadeza en su trato con sus dioses y compañeras. Así mismo los colores pasteles del fondo muestran su suavidad en sus versos escritos para su diosa Afrodita y esa calma interior que siempre presentaba.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
Unidades Sintagmáticas	Líneas y colores del fondo	Por su delicadeza, dulzura y empatía

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Se combinaron los signos de líneas y colores suaves del fondo que conforman la personalidad de Safo, ya se le conoce por su delicadeza, dulzura y empatía.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA SAFO		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	Esta es una obra que presenta al protagonista posando frente al espectador. Donde se integran el personaje y el fondo en una sola significación. En esta obra pictórica podemos observar el retrato realista de Safo de Lesbos (Grecia) con una mirada de profundidad y tranquilidad, pero al mismo tiempo en una actitud recta y decidida en lo que hace. El retrato de Safo nos muestra a una mujer en el esplendor de su juventud, llena de energía y mucha belleza, con su cabello oscuro al igual que sus ojos, sus labios rojos y atractivos, su piel clara y delicada, su cuello largo y esbelto dan razón a su belleza. Ella está usando una túnica roja, al estilo griego antiguo, lleva como ornamentos un collar y una vincha color dorado bastantes sencillos, lo que nos hace ver que la estética de la mujer era importante para ella, sin llegar a excesos y vanidad. El fondo es en ondas horizontales de colores pasteles, y lleva piedras artificiales, todo el fondo en conjunto nos señala a una mujer suave en su trato, delicada y dulce en todo su estilo de vida, ayuda también a resaltar el retrato, ya que este cuenta con colores con más saturación. Safo fue considerada la Décima Musa, puesto que sus versos líricos fueron muy reconocidos y ha sido seguramente la poetisa más traducida y admirada de la antigüedad clásica, además de ser muy hermosa.
Categoría	Lo bello	Crea gusto en el espectador ya que el retrato tiene un acabado con colores limpios, bien logrados, formas académicas contemporáneas y se integra a un colorido del fondo que denota armonía.
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido
	Collage	El collage es una técnica artística que consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una superficie, en este caso, sobre el lienzo.
Instrumentos y materiales	Pincel Espátula	El pincel plano de pelo de marta, el que se usó, no deja rastros marcados del pincel, y al ser plano ayudan a una mejor precisión y se usó diferentes tamaños.

	Pegamento Cristales artificiales	La espátula ayuda a la mezcla uniforme del acrílico. El pegamento que se uso es UHU que es un pegamento fuerte, es este caso se usó para pegar los diamantes artificiales. Los diamantes artificiales que se usaron son de plástico, este material es parte de la bisutería actual.
Estilo/ Tendencia	Simbolista	La obra pictórica contiene un mensaje dentro de lo expresado.
	Expresionismo contemporáneo	El expresionismo contemporáneo se basa en la exageración y deformación, en este caso, del color.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	Guarda una proporcione estética por el uso de los cánones en el dibujo del rostro con el cuerpo.
Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio perfecto	Safo está ubicada al centro del cuadro lo que produce sensación de equilibrio al espectador.
	Equilibrio cromático	El retrato de Safo tiene colores más fuertes en comparación con los colores del fondo que son pasteles, que el retrato se aprecie una mayor tensión, (colores saturados y puros) y se ubique en el primer plano, creando una tensión entre el rostro y el fondo.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	El retrato de Safo está en colores cálidos, lo que hace que se vea en primer plano ya que también presenta colores más vivos e iluminados haciendo que el retrato sobresalga en comparación con el fondo de colores suaves, que ayuda al resalte del retrato.
Morfología (Forma)	Iluminación Artificial	El retrato de Safo está iluminado por el lado izquierdo resaltando la forma del rostro, seguido por los medios planos hasta llegar a la parte más oscura del rostro, dándole así forma al rostro y a la vestimenta que usa.
	Estructura y textura	La estructura de la obra está establecida en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm, acompañado de una tela, lona, para formar el bastidor. Se encuentra también la base de la tela, esta permite que la pintura no sea absorbida por la tela y la pintura quede en la base. Esta pintura carece de texturas notorias ya que los pinceles utilizados, al ser suaves, no dejan rastros evidentes, tampoco existe el empastado, por lo que la obra está hecha con pinceladas simples, pero sin incluir el relamido o el difuminado, al contrario, los colores no se mezclan y se nota la distinción de un color con otro.

Línea-Contorno	Contorno	El contorno que delinea el rostro de Safo es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente del fondo, siendo este el primer plano por la claridad del rostro. En el fondo se puede ver los contornos de cada uno de los 6 colores, a pesar de ser en ondas y todos ser colores apastelados, estos se distinguen unos de otros, ayudándole también la separación que le da los diamantes artificiales.
	Diseño	El diseño corresponde a una creación informal, puesto que se puede observar que el retrato tiene una posición frontal y mirada de frente pero aun así no existe una simetría exacta, por lo que la composición no tiene características simétricas y es informal.
	Base	Se observa que la composición es triangular y la base viene a ser geométrica, empezando del rostro de Safo que es circular, seguido por su cuerpo que viene a ser triangular, pero en su conjunto la composición de la obra viene a ser triangular.
Armonía	Cromática Combinación de colores	En su mayoría la obra cuenta con colores cálidos, solo en el fondo se puede observar dos colores fríos pero que aun así el resalte de la obra son los colores cálidos, tanto el rostro como el fondo, aun teniendo ambos colores cálidos, los colores del fondo son más grisados, y los del retrato son más iluminados, lo que hace que tanto el fondo como el rostro creen una armonía cromática, haciendo que el fondo ayude al resalte del retrato de SAFO sin ser ignorado.
Color	Polícromo	Dentro de la temperatura de color se visualiza el cuadro en cálidos, debido a que en los matices hay rojos, cremas, naranjas, amarillos, rosados, entre otros, con mayor representación en la obra, así mismo en el fondo de la obra se aprecian colores fríos y cálidos matizados, ambos apastelados y sin mucha saturación lo que hace que los que tienen más saturación sean los dominantes, dando así relieve a la imagen principal. En un contexto de luz, se visualiza que la luminosidad viene del lado izquierdo proporcionando luz al rostro, seguido por los medios tonos y por último la parte más oscura, dando forma al retrato. En conjunto todo viene a ser la polaridad cromática.
Ritmo	Morfológico	Asonancia, por presentar en el fondo un ritmo unísono, en movimiento con un orden armónico, asemejándose a la formación de ondas en el agua que producen un suave movimiento quebrando el estatismo del retrato, lo que ayuda en la tensión visual.

	Cromático	Es disonante, ya que no se muestra colores que se repiten, entran en un matiz de cálidos mas no se repiten. Ayudando así a que cada uno ocupe su lugar y cree una concordia en la obra. Y alternancia, ya que los diamantes artificiales si muestran repeticiones en los colores y tienen un orden establecido, más no son los más notorios en la obra.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer (Real)	Retrato de Safo en su contexto
Abstracto	Fondo	En el fondo se denota una composición abstracta por presentar en su conjunto formas casi irreales, si bien es cierto que se asemejan a la formación de olas, estas no son exactas y los colores no son reales al mar.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Para entender de mejor manera la obra, se separó por dimensiones creativas, empezando por el género que es retrato, en esta es una obra que presenta al protagonista posando frente al espectador. Donde se integran el personaje y el fondo en una sola significación. En esta obra pictórica podemos observar el retrato realista de Safo de Lesbos (Grecia) con una mirada de profundidad y tranquilidad, pero al mismo tiempo en una actitud recta y decidida en lo que hace. El retrato de Safo nos muestra a una mujer en el esplendor de su juventud, llena de energía y mucha belleza, con su cabello oscuro al igual que sus ojos, sus labios rojos y atractivos, su piel clara y delicada, su cuello largo y esbelto dan razón a su belleza. Ella está usando un túnica roja, al estilo griego antiguo, lleva como ornamentos un collar y una vincha color dorado bastantes sencillos, lo que nos hace ver que la estética de la mujer era importante para ella, sin llegar a excesos y vanidad. El fondo es en ondas horizontales de colores pasteles, y lleva piedras artificiales, todo el fondo en conjunto nos señala a una mujer suave en su trato, delicada y dulce en todo su estilo de vida, ayuda también a resaltar el retrato, ya que este cuenta con colores con

más saturación. Safo fue considerada la Décima Musa, puesto que sus versos líricos fueron muy reconocidos y ha sido seguramente la poetisa más traducida y admirada de la antigüedad clásica, además de ser muy hermosa.

La categoría es lo bello pues crea un gusto en el espectador ya que el retrato tiene una acabado con colores limpios, bien logrados, formas académicas contemporáneas y se integra a un colorido del fondo que denota armonía.

Las técnicas empleadas fueron el acrílico y el collage. El acrílico es una pintura hidrosoluble de secado rápido.

El collage es una técnica artística que consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una superficie, en este caso, sobre el lienzo.

Los instrumentos y materiales utilizados fueron el pincel, la espátula, un pegamento y cristales artificiales; el pincel plano de pelo de marta, el que se usó, no deja rastros marcados del pincel, y al ser plano ayudan a una mejor precisión y se usó diferentes tamaños. La espátula ayuda a la mezcla uniforme del acrílico. El pegamento que se usó fue el UHU, que es un pegamento fuerte, es este caso se usó para pegar los cristales artificiales, los que se usaron son de plástico, este material es parte de la bisutería actual.

El estilo o tendencia es tanto simbolista como expresionista contemporáneo; es simbolista por presentar un mensaje dentro de lo expresado. Y es expresionismo contemporáneo porque basa en la exageración y deformación, en este caso, del color.

Ahora hablando de la dimensión compositiva que también se dividió para entenderla mejor, primero está la proporción que está entre elementos naturales y artificiales ya que guarda una proporción estética por el uso de los cánones en el dibujo del rostro con el cuerpo.

Seguido por el equilibrio de masas y el cromático, dentro del primero está el equilibrio perfecto, puesto que Safo está ubicada al centro del cuadro lo que produce sensación de equilibrio

al espectador. Y el equilibrio cromático donde el retrato de Safo tiene colores más fuertes en comparación con los colores del fondo que son pasteles, que el retrato se aprecie una mayor tensión, (colores saturados y puros) y se ubique en el primer plano, creando una tensión entre el rostro y el fondo.

La perspectiva está dada por profundidad por relaciones cromáticas. El retrato de Safo está en colores cálidos, lo que hace que se vea en primer plano ya que también presenta colores más vivos e iluminados haciendo que el retrato sobresalga en comparación con el fondo de colores suaves, que ayuda al resalte del retrato.

La morfología o forma se basa en dos partes, por la iluminación, que es artificial y el retrato está iluminado por el lado izquierdo resaltando la forma del rostro, seguido por los medios planos hasta llegar a la parte más oscura del rostro, dándole así forma al rostro y a la vestimenta que usa. Y la estructura y textura; la estructura de la obra está establecida en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm, acompañado de una tela, lona, para formar el bastidor. Se encuentra también la base de la tela, esta permite que la pintura no sea absorbida por la tela y la pintura quede en la base.

Esta pintura carece de texturas notorias ya que los pinceles utilizados, al ser suaves, no dejan rastros evidentes, tampoco existe el empastado, por lo que la obra está hecha con pinceladas simples, pero sin incluir el relamido o el difuminado, al contrario, los colores no se mezclan y se nota la distinción de un color con otro.

Dentro de la línea se encuentran tres elementos; el contorno, que delinea el rostro de Safo, es claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo claramente del fondo, siendo este el primer plano por la claridad del rostro. En el fondo se puede ver los contornos de cada uno de los 6 colores, a pesar de ser en ondas y todos ser colores apastelados, estos se distinguen unos de otros, ayudándole también la separación que le da los diamantes artificiales. El diseño que corresponde a una creación informal, puesto que se puede observar que el retrato tiene una posición frontal y

mirada de frente pero aun así no existe una simetría exacta, por lo que la composición no tiene características simétricas y es informal. Y por último la base donde se observa que la composición es triangular y la base viene a ser geométrica, empezando del rostro de Safo que es circular, seguido por su cuerpo que viene a ser triangular, pero en su conjunto la composición de la obra viene a ser triangular.

Dentro de la armonía cromática está la combinación de colores. En su mayoría la obra cuenta con colores cálidos, solo en el fondo se puede observar dos colores fríos pero que aun así el resalte de la obra son los colores cálidos, tanto el rostro como el fondo, aun teniendo ambos colores cálidos, los colores del fondo son más grisados, y los del retrato son más iluminados, lo que hace que tanto el fondo como el rostro creen una armonía cromática, haciendo que el fondo ayude al resalte del retrato de Safo sin ser ignorado.

Refiriéndonos al color, nos damos cuenta que es polícromo y que dentro de la temperatura de color se visualiza el cuadro en cálidos, debido a que en los matices hay rojos, cremas, naranjas, amarillos, rosados, entre otros, con mayor representación en la obra, así mismo en el fondo de la obra se aprecian colores fríos y cálidos matizados, ambos apastelados y sin mucha saturación lo que hace que los que tienen más saturación sean los dominantes, dando así relieve a la imagen principal.

En un contexto de luz, se visualiza que la luminosidad viene del lado izquierdo proporcionando luz al rostro, seguido por los medios tonos y por último la parte más oscura, dando forma al retrato. En conjunto todo viene a ser la polaridad cromática.

Existen dos tipos de ritmo, el morfológico y el cromático. El morfológico es asonancia, por presentar en el fondo un ritmo unísono, en movimiento con un orden armónico, asemejándose a la formación de ondas en el agua que producen un suave movimiento quebrando el estatismo del retrato, lo que ayuda en la tensión visual. Y el cromático es disonante, ya que no se muestra

colores que se repiten, entran en un matiz de cálidos mas no se repiten. Ayudando así a que cada uno ocupe su lugar y cree una concordia en la obra. También es alternancia, ya que los diamantes artificiales si muestran repeticiones en los colores y tienen un orden establecido, más no son los más notorios en la obra.

Refiriéndonos a la dimensión de contenido, está el sígnico (Real-Ideal) donde se muestra a una mujer, en este caso es el retrato de Safo en su contexto.

Dentro del tema abstracto está el fondo, pues se denota una composición abstracta por presentar en su conjunto formas casi irreales, si bien es cierto que se asemejan a la formación de olas, estas no son exactas y los colores no son reales al mar.

Cuadro 2 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Hipatia

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.30 x 1.30

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra HIPATIA				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mujer de edad joven, de piel clara y cabello castaño claro con mechones rubios. Ojos grandes y pardos, labios bien marcados. Esbelta, vestida con una túnica color blanco y beige.	Hipatia de Alejandría	Mujer de aportes intelectuales sobre la astronomía y matemáticas
	Óvalos	Formas ovaladas de variados tamaños y colores apastelados, acompañados de un punto al centro.	Representa el sistema solar y su forma	Hipatia fue la primera mujer y astrónoma que descubrió que la tierra giraba alrededor del sol.
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Faro	Faro con formas geométricas de tres niveles y todo de color celeste sin relleno	Simboliza Alejandría	En una lectura no convencionada.
	Flor	Flor de Loto de color rosado claro	Simboliza la fuerza de voluntad ya que es una flor que crece desde las profundas aguas y muchas veces del pantano.	
	Elipses	De variados colores claros	Representan la forma del sistema solar.	

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

Dentro de los íconos (semejanza), se muestra a una mujer, Hipatia de Alejandría, de edad joven, de piel clara y cabello castaño claro con mechones rubios. Ojos grandes y pardos, labios bien marcados. Esbelta, vestida con una túnica color blanco y beige. También se observa formas ovaladas de variados tamaños y colores apastelados, acompañados de un punto al centro.

Representa el sistema solar y su forma.

En los íconos simbólicos está el faro con formas geométricas de tres niveles y todo de color celeste sin relleno, el cual simboliza Alejandría. La flor de loto de color rosado claro, simboliza la fuerza de voluntad ya que es una flor que crece desde las profundas aguas y muchas veces del pantano. Y las elipses de variados colores claros, representan la forma del sistema solar.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	Hipatia	Nacionalidad	Faro Flor de loto
		Astronomía	Cielo Elipses

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: La relación entre signos es relevante, empezando por la relación entre Hipatia, el faro y la flor, las cuales muestran una relación de nacionalidad, pues el faro es representativo de Alejandría, y la flor de loto es originaria de Egipto. La relación entre Hipatia y el cielo con elipses es de conocimiento de la astronomía.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Elementos geométricos	Astrónoma, Matemática, Filosofa, Espiritual
	Flor Faro	Egipto

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se denota elementos geométricos que connotan a la astronomía, las matemáticas, la filosofía y la espiritualidad. La flor de Loto y el faro representan la nacionalidad de Hipatia, la cual es de Alejandría (Egipto).

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA HIPATIA		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	En la obra pictórica se ve el retrato realista de Hipatia como principal elemento, su mirada un poco ruda y a la vez amable, denotando su personalidad de lucha contra la ignorancia cristiana. El retrato es de Hipatia en su época de juventud y aprendizaje. Está usando una túnica estilo egipcio, data de la época del último incendio de la biblioteca de Alejandría, no usa adornos lo cual demuestra que la apariencia física para ella no era más importante que su ideología. Al lado suyo esta la flor de loto, y detrás de ella al fondo se ve el faro de Alejandria. El fondo es color del cielo nocturno y tienen formas ovaladas pintadas con colores claros.
Categoría	Lo bello	Genera un agrado al espectador al observar armonía en la obra con colores claros y limpios, y belleza en sus formas.
Técnica	Acrílico	Pintura con la característica principal de secado rápido lo que permite trabajar capa tras capa sin temor a que los colores se mezclen.
Instrumentos	Pincel Espátula	Pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. La espátula ayuda al mezclado uniforme del acrílico.
Estilo/Tendencia	Simbólico	La obra contiene un mensaje dentro de lo que se expresa.
	Expresionismo contemporáneo	Este estilo se da en la obra por la exageración de la realidad de los colores.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	Se puede observar el rostro de Hipatia como uno de los primeros planos junto a la flor de loto que proporcionalmente al rostro es más grande. También se ve el faro de Alejandría que por perspectiva es más pequeño, además se observa el cielo que viene a ser un tema de profundidad. El retrato de Hipatia está dentro de los estándares de proporción, así se observa un rostro y cuerpo proporcionado.

Equilibrio	Equilibrio de masas Por contrapeso	La forma más grande, el cual es el retrato, está situada al lado izquierdo del cuadro, para contrarrestar el peso está el faro de Alejandría, así como también las formas ovaladas en el cielo. Cabe resaltar que la flor de loto está ubicada al lado derecho del retrato lo cual genera peso tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo.
	Cromático	Tanto el rostro como la flor de loto están con colores más claros, en balance con el fondo que presenta un color más oscuro, haciendo que sobresalgan con mayor peso cromático. El contraste que existe nos permite visualizar que elementos están en primer plano y crean un equilibrio de pesos en ambos lados del cuadro.
Perspectiva	Profundidad por comparación de dimensiones y distancia	El retrato de Hipatia es más grande ya que está en primer plano, sin embargo, el faro de Alejandría se ve más pequeño lo cual hace que el faro se vea como si estuviera a lo lejos. Los demás detalles no dan la impresión de estar más alejados o más cercanos, a excepción de los óvalos que varían entre pequeños, medianos y grandes, lo cual también puede dar la impresión de profundidad.
Morfología (Forma)	Iluminacion Artificial	El retrato de Hipatia está iluminado por el lado derecho, le sigue los medios planos y la sombra se ubica al lado derecho dando forma al rostro y al retrato. Así también el faro de Alejandría está iluminado por sectores, dándole volumen y profundidad.
	Estructura y Textura	La estructura del cuadro se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por una tela, lona, y por último pero muy importante, la base, que viene a ser pintura satinada para impedir que el acrílico sea absorbido directamente por la lona. En el caso de la textura de la obra, esta no es muy notoria, los pinceles que se utilizaron, al ser suaves, no dejan rastros marcados y son pinceladas simples, no existe el relamido ni el difuminado en el cuadro, al contrario, los colores no se mezclan y se diferencia un color de otro.
Línea	Contorno	El delineamiento es bastante claro por ayudar a la distinción de elementos, así también da la forma al retrato, a pesar de que el rostro y la flor estén en el mismo plano, amabas se pueden distinguir de forma notoria. El fondo carece de delineamiento por ser abstracto, excepto unas líneas que forman óvalos con un punto ubicado en el centro de cada óvalo, los cuales

		representan la forma del sistema solar, estos elementos junto al faro, están delineados con claridad.
	Diseño	El diseño viene a ser informal por sus características no simétricas. El rostro muestra una inclinación por lo que la hace asimétrica, al igual que los otros elementos que no presentas simetría ya sea por la misma forma o por la posición y el ángulo del elemento, si en algún elemento se puede observar simetría es en los óvalos, pero al entrar en conjunto con el todo, la obra viene a ser asimétrica.
	Base	La composición viene a ser triangular. Empezando por la derecha se observa el rostro de Hipatia que geométricamente está basado en un círculo, su cuerpo en triangular, la flor en óvalos, el faro en rectángulo y por último los óvalos que de por sí ya se denota una forma precisa.
Armonía	Cromática Combinación de colores	Existe una armonía cromática ya que no solo se ve la obra en colores cálidos, como en el retrato, la flor, y los óvalos en el cielo, sino que también como contraste existen los colores fríos como en el cielo y en el faro.
Color	Policromo	Existen colores cálidos más que colores fríos, empezando por el matiz están los rojos, naranjas, amarillos violetas y sus derivados que componen la calidez de la obra, seguidos por los fríos, que, si bien ocupan gran cantidad de la obra, no predominan, al contrario, hacen que los cálidos resalten. En un ambiente de luz, se visualiza que la luz proviene del lado derecho seguido por los medios tonos. Por estar en una tendencia pop art los colores son más luminosos con mayor cantidad de intensidad cromática.
Ritmo	Morfológico	Disonante por presentar formas variadas, los óvalos por ejemplo se repiten, pero de distintos tamaños. La flor tiene pétalos de distintos tamaños y no todas están en la misma posición. Lo que genera movimiento en la obra, haciendo que haya una tensión visual en la obra.
	Cromático	Disonante por presentar colores variados, que se repiten, pero no es un orden establecido, tales como en los óvalos. Dentro de las hojas también se puede observar diseños distintos, se repiten los colores, pero no están en orden.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer (Real)	Retrato de Hipatia en su contexto

Parergon	El faro de Alejandría Las formas ovaladas acompañadas con círculos rellenos de color	Simboliza Alejandría y explica el contexto. Representa la forma del sistema planetario, Hipatia era astróloga también.
Abstracto	Fondo	El fondo viene a ser abstracto por las formas casi irreales, en el contexto de la obra, que acompañan al fondo, tales como los óvalos. El color es entero en el cielo.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se explica detalladamente los elementos de la obra, empezando por la dimensión creativa, donde está el género el cual es el retrato y en la obra pictórica se ve el retrato realista de Hipatia como principal elemento, su mirada un poco ruda y a la vez amable, denotando su personalidad de lucha contra la ignorancia cristiana. El retrato es de Hipatia en su época de juventud y aprendizaje. Está usando una túnica estilo egipcio, data de la época del último incendio de la biblioteca de Alejandría, no usa adornos lo cual demuestra que la apariencia física para ella no era más importante que su ideología. Al lado suyo esta la flor de Loto, y detrás de ella al fondo se ve el faro de Alejandria. El fondo es color del cielo nocturno y tienen formas ovaladas pintadas con colores claros.

La categoría es lo bello pues genera un agrado al espectador al observar armonía en la obra con colores claros y limpios, y belleza en sus formas.

La técnica es el acrílico, pintura hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados son el pincel y la espátula; el pincel que se usó es plano de pelo de marta, el cual no deja rastros del pincel tan marcados y al ser planos ayudan a una mejor

precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura, mientras que la espátula ayuda al mezclado uniforme del acrílico.

El estilo o tendencia es simbólico por contener un mensaje dentro de lo que se expresa y expresionismo contemporáneo por la exageración de la realidad de los colores en la obra.

También se explica la dimensión compositiva, dentro de ella está la proporción, que está entre elementos naturales y artificiales, pues se observa el rostro de Hipatia como uno de los primeros planos junto a la flor de Loto que proporcionalmente al rostro es más grande. También se ve el faro de Alejandría que por perspectiva es más pequeño, y el cielo que viene a ser un tema de profundidad. El retrato de Hipatia está dentro de los estándares de proporción, así se observa un rostro y cuerpo proporcionado.

El equilibrio, el cual se divide en dos, el equilibrio de masas que es por contrapeso, ya que la forma más grande, el cual es el retrato, está situada al lado izquierdo del cuadro, para contrarrestar el peso está el faro de Alejandría, así como también las formas ovaladas en el cielo. Cabe resaltar que la flor de Loto está ubicada al lado derecho del retrato lo cual genera peso tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y el equilibrio cromático, se explica que tanto el rostro como la flor de loto están con colores más claros, en balance con el fondo que presenta un color más oscuro, haciendo que sobresalgan con mayor peso cromático. El contraste que existe nos permite visualizar que elementos están en primer plano y crean un equilibrio de pesos en ambos lados del cuadro.

La perspectiva que se da por profundidad por comparación de dimensiones y distancia, pues el retrato de Hipatia es más grande ya que está en primer plano, sin embargo, el faro de Alejandría se ve más pequeño lo cual hace que el faro se vea como si estuviera a lo lejos. Los demás detalles no dan la impresión de estar más alejados o más cercanos, a excepción de los óvalos que varían entre pequeños, medianos y grandes, lo cual también puede dar la impresión de profundidad.

La morfología, es decir la forma, esta expresada con iluminación artificial y se ve que el retrato de Hipatia está iluminado por el lado derecho, le sigue los medios planos y la sombra se ubica al lado derecho dando forma al rostro y al retrato. Así también el faro de Alejandría está iluminado por sectores, dándole volumen y profundidad. La estructura del cuadro se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por una tela, lona, y por último pero muy importante, la base, que viene a ser pintura satinada para impedir que el acrílico sea absorbido directamente por la lona. Y la textura de la textura de la obra no es muy notoria, los pinceles que se utilizaron, al ser suaves, no dejan rastros marcados y son pinceladas simples, no existe el relamido ni el difuminado en el cuadro, al contrario, los colores no se mezclan y se diferencia un color de otro.

La línea se divide en tres aspectos, el contorno, donde se visualiza el delineamiento bastante claro por ayudar a la distinción de elementos que da la forma al retrato, y a pesar de que el rostro y la flor estén en el mismo plano, amabas se pueden distinguir de forma notoria. El fondo carece de delineamiento por ser abstracto, excepto unas líneas que forman óvalos con un punto ubicado en el centro de cada óvalo, los cuales representan la forma del sistema solar, estos elementos junto al faro, están delineados con claridad. El diseño que viene a ser informal por sus características no simétricas, pues el rostro muestra una inclinación, lo que la hace asimétrica, al igual que los otros elementos que no presentas simetría ya sea por la misma forma o por la posición y el ángulo del elemento, si en algún elemento se puede observar simetría es en los óvalos, pero al entrar en conjunto con el todo, la obra viene a ser asimétrica. Por ultimo esta la base, donde la composición viene a ser triangular. Empezando por la derecha se observa el rostro de Hipatia que geométricamente está basado en un círculo, su cuerpo en triangular, la flor en óvalos, el faro en rectángulo y por último los óvalos que de por sí ya se denota una forma precisa.

La armonía en la obra es cromática, donde se da la combinación de colores, y se da una armonía cromática ya que no solo se ve la obra en colores cálidos, como en el retrato, la flor, y

los óvalos en el cielo, sino que también como contraste existen los colores fríos como en el cielo y en el faro.

El color es polícromo, donde se haya colores cálidos más que colores fríos, empezando por el matiz están los rojos, naranjas, amarillos violetas y sus derivados que componen la calidez de la obra, seguidos por los fríos, que, si bien ocupan gran cantidad de la obra, no predominan, al contrario, hacen que los cálidos resalten. En un ambiente de luz, se visualiza que la luz proviene del lado derecho seguido por los medios tonos. Por estar en una tendencia pop art los colores son más luminosos con mayor cantidad de intensidad cromática.

El ritmo se divide en dos; el morfológico que es disonante por presentar formas variadas, los óvalos por ejemplo se repiten, pero de distintos tamaños. La flor tiene pétalos de distintos tamaños y no todas están en la misma posición. Lo que genera movimiento en la obra, haciendo que haya una tensión visual en la obra. Y cromático, que también es disonante por presentar colores variados, que se repiten, pero no es un orden establecido, tales como en los óvalos. Dentro de las hojas también se puede observar diseños distintos, se repiten los colores pero no están en orden.

Describiendo la dimensión de contenido, se muestra el sígnico (Real-Ideal) en el que se observa el retrato de una mujer que es Hipatia en su contexto.

El parergon es el faro de Alejandría que simboliza Alejandría y explica el contexto, y las formas ovaladas acompañadas con círculos rellenos de color que representa la forma del sistema planetario, Hipatia era astróloga también.

El fondo es abstracto por las formas casi irreales, en el contexto de la obra, que acompañan al fondo, tales como los óvalos. El color es entero en el cielo.

Cuadro 3 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Hildegarda de Bingen

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.30 x 1.30

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra **HILDEGARDA DE BINGEN**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mujer joven de piel clara, cabello castaño y ojos azules. Lleva un paño celeste en la cabeza y su vestimenta es un vestido amarillo con rosado.	Hildegarda de Bingen	Mujer que aportó a la humanidad en el ámbito de la espiritualidad, salud, música, espiritualidad, ética y cosmología.
	Fragmentos de visiones	Imágenes, que son fragmentos de las visiones de Hildegarda con otras adiciones decorativas. Parten de tres visiones: -La jerarquía angélica. Visión sexta del libro del Scivias. Códice de Wiesbaden. Facsímil de 1927 - La segunda visión de la primera parte de Scivias, titulada “Creación y caída del hombre” - Scivias, Sexto día de la Creación.		En una visión onírica que relata las reminicencias que tuvo Hildegarda.

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

Dentro de los íconos, semejanza, está una mujer de nombre Hildegarda de Bingen, joven de piel clara, cabello castaño y ojos azules. Lleva un paño celeste en la cabeza y su vestimenta es un vestido amarillo con rosado. Le acompaña fragmentos de las visiones de Hildegarda con otras adiciones decorativas.

Estos fragmentos se dividen en tres visiones:

- La jerarquía angélica. Visión sexta del libro del Scivias. Códice de Wiesbaden. Facsímil de 1927
- La segunda visión de la primera parte de Scivias, titulada “Creación y caída del hombre”
- Scivias, Sexto día de la Creación.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	Hildegarda	Reminicente	Fondo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el cuadro se connota una relación entre Hildegarda y el fondo y se connota una relación de reminiscencia.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Imágenes variadas	Fragmentos de visiones de Hildegarda

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Se combinaron las imágenes variadas que conforman los fragmentos de las visiones que tuvo Hildegarda de Bingen.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Hildegarda De Bingen**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA VALOR**	**CARACTERÍSTICAS VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	En la obra se ve el retrato realista de Hildegarda da Bingen con una mirada suave y tranquila, mostrando su serenidad, ya que ella era una persona bastante espiritual, además que desde muy pequeña tenia visiones de variados niveles de análisis. Con gran generosidad hacia los demás y con esa iniciativa de ayudar a los que más necesitan. Su rostro está un tercio volteado hacia la derecha con su mirada hacia el espectador. Vestida sencillamente como en aquella época, cuando era joven, antes de vestirse todos los días con la vestimenta propia de una monja. Posee colores llamativos en el fondo e imágenes estilizadas las cuales muestran pasajes de sus visiones.
Categoría	Lo fantástico	El fondo de la obra nos muestra imágenes irreales, semejante a formas reales, pero en un contexto fantasioso
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido
Instrumentos	Pinceles Espátulas	Pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura además de permitir hacer capas, sin que los colores se mezclen. La espátula es una herramienta que ayuda y permite dar mayor textura a la pintura.
Estilo Tendencia	Simbólico Surrealista Expresionismo contemporáneo	Contiene un mensaje propio Contiene elementos oníricos en la composición Contiene colores irreales y exagerados.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	Se observa el rostro de Hildegarda de Bingen como el primer plano, siendo este el único elemento del primer plano, pero proporcionalmente dentro de los cánones estéticos. Los elementos oníricos del fondo no guardan relación en la proporción por ser elementos irreales.

Equilibrio	Equilibrio de masas por equivalencia	El retrato de Hildegarda está ubicado al lado derecho del cuadro, pero al lado izquierdo hay más elementos de las visiones de Hildegarda lo que hace que haya un peso en ambos lados y un equilibrio armónico en la obra.
	Cromático	La obra presenta en el fondo colores bien iluminados y el retrato principal cuenta con colores más grisados y no tan variados, lo que hace que sea el primer impacto de la obra, haciendo que cromáticamente haya un equilibrio cromático.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	La obra no muestra perspectiva de profundidad, pero muestra un contraste cromático, que a diferencia de muchas obras el retrato principal muestra colores bastante claros y el fondo muestra colores muy fuertes y resaltantes. De esta forma el fondo y el retrato no se mezclan y se puede distinguir claramente cada uno de ellos.
Morfología (Forma)	Iluminación artificial	El retrato de Hildegarda da Bingen está iluminado por el lado izquierdo; existen sombras ligeras que se ubican al lado derecho dando forma al retrato.
	Estructura y textura	La estructura de la obra se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por tela lona para formar el bastidor y por último la base, que es muy importante ya que no permite que la pintura ingrese y sea absorbida directamente por la lona. En el caso de la textura, el cuadro no presenta texturas notables, ya que se utilizó pinceles suaves que no dejan rastros notorios, además no se observa empastado, relamido o difuminado, al contrario, se puede ver que cada color ocupa su lugar y no se mezclan uno con otro, por lo que la obra vendría a estar con pinceladas simples.
Línea	Contorno	Se denota el delineamiento que da la forma al retrato con una claridad en los contornos del primer plano, el fondo carece de delineamiento por ser abstracto, pero, aun así, existe una división notoria entre cada elemento del fondo, cada fragmento de los pasajes que Hildegarda tuvo.
	Diseño	El diseño viene a ser informal por las características que presenta, tales como no simetría, el rostro no mira de frente, la dirección de su rostro es hacia la izquierda y el retrato está ubicado a un lado del cuadro, no al centro.
	Base	La composición viene a ser triangular, lo que quiere decir que la base es geométrica, su rostro el un ovalo y su cuerpo se basa en un triángulo y toda la composición de la obra es triangular.

Armonía	Cromática Combinación de colores	Tanto el fondo como el retrato tienen colores que no luchan por ser más vistos, cada uno en su espacio tiene su importancia, lo que hace que haya una concordia en los colores.
Color	Polícromo	La temperatura que presenta la obra es, en su mayoría, cálidos, tanto el fondo como el retrato. Los matices que nos muestra la obra son muy variados, está el rojo, anaranjado, magenta, carmesí, verde, jade, verde oliva, azul cobalto, violeta, purpura, lavanda, amarillos, blanco y sienas. En la mayoría de los colores del fondo el brillo es resaltante y hay intensidad cromática, y los cálidos sobresalen del cuadro. Hablando de la luminosidad, se puede ver que el rostro de Hildegarda está iluminado por el lado derecho, seguidos por los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura, dando forma al retrato.
Ritmo	Morfológico	El ritmo morfológico es alternancia, ya que muestra un orden establecido solo en el fondo, las flameadas de formas parten de un mismo punto y aun que no sean del mismo tamaño o forma, presentan mucha similitud y orden entre ellos. Y disonante por las imágenes del fondo, que, si bien no siguen un orden, estas se repiten.
	Cromático	El ritmo cromático viene a ser disonante, puesto que no hay un orden claro y de seguimiento en los colores, pero sin quitar la armonía cromática.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer	Retrato de Hildegarda de Bingen en su contexto
Abstracto	Fondo	Presenta algunos elementos irreales en el fondo.
Conceptual		Son fragmentos de algunas visiones de Hildegarda

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Para conocer de mejor manera la obra se separó por sectores, el primero es la dimensión creativa, donde está el género, que es el retrato, el cual pertenece a Hildegarda de Bingen, con una mirada suave y tranquila, mostrando su serenidad, ya que ella era una persona bastante espiritual, además que desde muy pequeña tenia visiones de variados niveles de análisis. Con

gran generosidad hacia los demás y con esa iniciativa de ayudar a los que más necesitan. Su rostro está un tercio volteado hacia la derecha con su mirada hacia el espectador. Vestida sencillamente como en aquella época, cuando era joven, antes de vestirse todos los días con la vestimenta propia de una monja. Posee colores llamativos en el fondo e imágenes estilizadas las cuales muestran pasajes de sus visiones.

La categoría es lo fantástico porque la obra nos muestra imágenes irreales, semejante a formas reales, pero en un contexto fantasioso.

La técnica es el acrílico que es un material de secado rápido que además permite dar textura a la obra, creando volumen y permitiendo trabajar capa tras capa sin la necesidad de que los colores se manchen entre sí.

Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula. El pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura además de permitir hacer capas, sin que los colores se mezclen. La espátula es una herramienta que ayuda y permite dar mayor textura a la pintura.

El estilo o tendencia es simbólico porque contiene un mensaje propio. Es también surrealista porque contiene elementos oníricos en la composición y expresionismo contemporáneo por presentar colores irreales y exagerados.

Dentro de la dimensión compositiva está la proporción, que es entre elementos naturales y artificiales ya que se observa el rostro de Hildegarda de Bingen como el primer plano, siendo este el único elemento del primer plano, pero proporcionalmente dentro de los cánones estéticos. Los elementos oníricos del fondo no guardan relación en la proporción por ser elementos irreales.

El equilibrio se separó en dos; el equilibrio de masas que viene a ser equilibrio por equivalencia pues el retrato de Hildegarda está ubicado al lado derecho del cuadro, pero al lado

izquierdo hay más elementos de las visiones de Hildegarda lo que hace que haya un peso en ambos lados y un equilibrio armónico en la obra. Y el equilibrio cromático donde la obra presenta en el fondo colores bien iluminados y el retrato principal cuenta con colores más grisados y no tan variados, lo que hace que sea el primer impacto de la obra, haciendo que cromáticamente haya un equilibrio cromático.

La perspectiva se da por profundidad por relaciones cromáticas puesto que la obra no muestra perspectiva de profundidad, pero muestra un contraste cromático, que a diferencia de muchas obras el retrato principal muestra colores bastante claros y el fondo muestra colores muy fuertes y resaltantes. De esta forma el fondo y el retrato no se mezclan y se puede distinguir claramente cada uno de ellos.

Dentro de la morfología (forma) está la iluminación artificial donde el retrato de Hildegarda da Bingen está iluminado por el lado izquierdo; existen sombras ligeras que se ubican al lado derecho dando forma al retrato. La estructura de la obra se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por tela lona para formar el bastidor y por último la base, que es muy importante ya que no permite que la pintura ingrese y sea absorbida directamente por la lona. En el caso de la textura, el cuadro no presenta texturas notables, ya que se utilizó pinceles suaves que no dejan rastros notorios, además no se observa empastado, relamido o difuminado, al contrario se puede ver que cada color ocupa su lugar y no se mezclan uno con otro, por lo que la obra vendría a estar con pinceladas simples.

La línea contiene tres elementos, el contorno, el diseño y la base. En el contorno se denota el delineamiento que da la forma al retrato con una claridad en los contornos del primer plano, el fondo carece de delineamiento por ser abstracto, pero, aun así, existe una división notoria entre cada elemento del fondo, cada fragmento de los pasajes que Hildegarda tuvo. El diseño viene a ser informal por las características que presenta, tales como no simetría, el rostro no mira de

frente, la dirección de su rostro es hacia la izquierda y el retrato está ubicado a un lado del cuadro, no al centro. Y la base muestra una composición triangular, lo que quiere decir que la base es geométrica, su rostro el un ovalo y su cuerpo se basa en un triángulo y toda la composición de la obra es triangular.

La armonía cromática se presenta en combinación de colores, tanto el fondo como el retrato tienen colores que no luchan por ser más vistos, cada uno en su espacio tiene su importancia, lo que hace que haya una concordia en los colores.

El color es polícromo, la temperatura que presenta la obra es, en su mayoría, cálidos, tanto el fondo como el retrato. Los matices que nos muestra la obra son muy variados, está el rojo, anaranjado, magenta, carmesí, verde, jade, verde oliva, azul cobalto, violeta, purpura, lavanda, amarillos, blanco y sienas. En la mayoría de los colores del fondo el brillo es resaltante y hay intensidad cromática, y los cálidos sobresalen del cuadro. Hablando de la luminosidad, se puede ver que el rostro de Hildegarda está iluminado por el lado derecho, seguidos por los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura, dando forma al retrato.

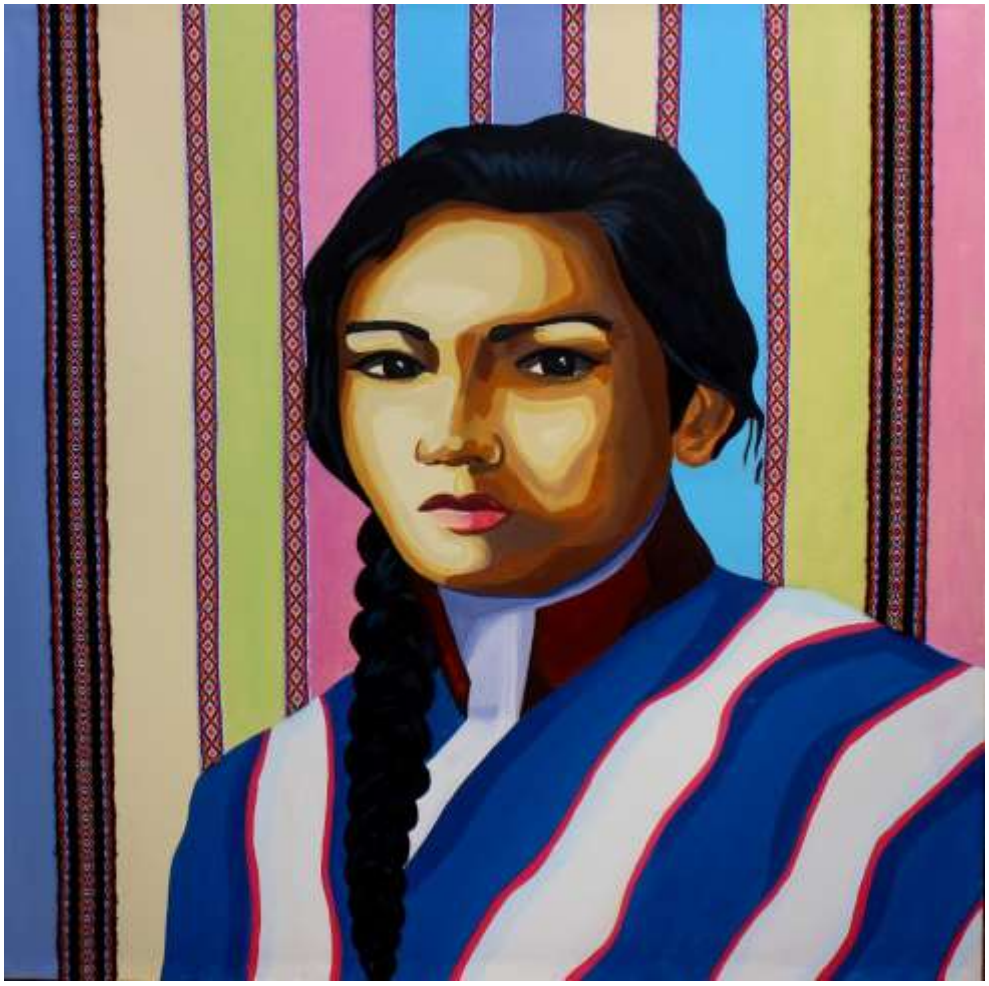
El ritmo morfológico es alternancia, ya que muestra un orden establecido solo en el fondo, las flameadas de formas parten de un mismo punto y aun que no sean del mismo tamaño o forma, presentan mucha similitud y orden entre ellos y disonante por las imágenes del fondo, que si bien no siguen un orden, estas se repiten. Cromáticamente el ritmo viene a ser disonante, puesto que no hay un orden claro y de seguimiento en los colores, pero sin quitar la armonía cromática.

En la dimensión de contenido está el aspecto sígnico (Real-Ideal) donde se muestra el retrato de Hildegarda de Bingen en su contexto.

El fondo es abstracto por presenta algunos elementos irreales en el fondo y conceptual porque contiene fragmentos de algunas visiones de Hildegarda.

Cuadro 4 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE



TITULO DE LA OBRA DE ARTE: Micaela Bastidas

TECNICA: Mixta

DIMENSIONES: 1.30 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra **MICAELA BASTIDAS**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mujer joven madura de piel morena clara, labios prominentes, cabello y ojos oscuros y profundos. Lleva una sola trenza y viste un poncho azul, blanco y rojo, sin muchos adornos.	Micaela Bastidas Puyucahua	Mujer luchadora, acompañó a su esposo en la guerra y fue un símbolo y ejemplo a seguir, solo su presencia inspiraba a todo el pueblo.

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

Los íconos (semejanza) es la obra, connota a una mujer joven madura de piel morena clara, labios prominentes, cabello y ojos oscuros y profundos. Lleva una sola trenza y viste un poncho azul, blanco y rojo, sin muchos adornos. Ella es Micaela Bastidas Puyucahua, una mujer luchadora que acompañó a su esposo en la guerra y fue un símbolo y ejemplo a seguir, solo su presencia inspiraba a todo el pueblo.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	Micaela Bastidas	Nacionalidad Andina	Cintas de tejido andino

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el cuadro se connota una relación entre Micaela Bastidas y las cintas de tejido andino que denotan una relación de nacionalidad andina.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Cintas de tejido andino	Cultura Andina

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Se combinaron los signos de cintas de tejido andino que conforman la cultura andina.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Micaela Bastidas**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	En esta obra, como elemento principal, está el retrato de Micaela Bastidas Puyucahua, se observa una mirada firme y decidida, al mismo tiempo dulce, puesto que era una mujer hermosa y cariñosa pero también fuerte en la lucha y decidida en seguir sus principios. El retrato de Micaela es de la época de la Rebelión de Tupac Amaru II, aun joven pero ya siendo madre. Lleva puesto un poncho bastante simple, sin decoraciones saturadas, solo lleva tres colores (azul, blanco y rojo). Además, se visualiza unas cintas andinas que indican que ella perteneció al contexto andino así como también colores suaves en el fondo, mostrando la suavidad en su personalidad. A pesar de luchar por defender su patria y sus ideales fue asesinada cruelmente, aun así se le recuerda como una mujer valiente y decidida, ella sabía que ya no vería crecer a sus hijos, pero el deber que tenía con su pueblo era aún mayor que los deseos hacia sus hijos, fue así que dio hasta su vida para defender los derechos de su pueblo.
Categoría	Lo bello	Crea un gusto al espectador al presentar colores pulcros y con buen acabado tanto en el fondo como en el retrato. Las proporciones son adecuadas y se muestra una armonía clara en toda la obra de arte.
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido
	Collage (como técnica complementaria)	El collage es una técnica donde permite colocar diferentes materiales sobre un lienzo u otro soporte.
Instrumentos y materiales	Pinceles Espátulas Pegamento	Se utilizó pinceles planos de pelo de marta de diferentes medidas, estos pinceles al ser suaves no dejan un rastro notorio del pincel, así mismo permiten hacer capas, veladuras, etc. sin que los colores se mezclen. Las espátulas permiten que los colores se mezclen uniformemente, así como también permite un limpiado más fácil de la paleta. El pegamento que se usó es UHU, un pegamento fuerte de secado rápido y resistente.
Estilo/ Tendencia	Simbolista	La obra es simbolista porque contiene un mensaje dentro de lo expresado.

	Expresionismo contemporáneo Cubismo	Es expresionismo contemporáneo por la exageración y variación de los colores reales. Es cubista por el uso de collage en la obra.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El rostro de Micaela Bastidas Puyucahua presenta proporción y estética, ya que está dentro de los cánones contemporáneos.
Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio perfecto	El retrato de Micaela está situado ligeramente hacia el lado derecho ya que su cuerpo esta levemente volteado, pero el rostro está ubicado en el centro mismo. Lo que genera mayor peso en la parte central haciendo que haya un equilibrio perfecto.
	Equilibrio cromático	Los colores que presenta el retrato de Micaela tienen mayor peso en comparación con los del fondo, a excepción de las cintas andinas, lo que hace que tenga más resalte en la obra. Los colores del fondo son apastelados, dando paso al rostro para ser el primer plano y el principal elemento con mayor tensión.
Perspectiva	Profundidad por efectos y contraste	En el caso del retrato de Micaela, los colores con mayor intensidad se encuentran en el rostro y en la vestimenta, y los colores del fondo son colores pasteles, esto hace que el fondo ayude al resalte del retrato como primordial elemento.
Morfología (Forma)	Iluminación artificial	En la obra el principal elemento, el retrato, está iluminado por el lado izquierdo continuando con los medios planos hasta llegar a la parte más oscura del rostro, dando así forma y volumen al rostro y a la vestimenta. A pesar de estar iluminado, carece de sombra proyectada.
	Estructura y textura	La estructura está basada en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Con la tela lona que le da forma al bastidor y por último, pero muy importante, la base del cuadro, que impide que la lona absorba directamente la pintura. En el caso de este cuadro como en otros, la textura no es muy clara ya que los pinceles que se utilizó no dejan rastros marcados, además que tampoco se utilizó empastado, difuminado o relamido. Los colores están divididos por su matiz y cada uno ocupa su propio lugar, distinguiéndose así cada color.
Línea-Contorno	Contorno	El contorno del retrato de Micaela en primer plano es bastante evidente permitiendo que se distinga del fondo y accediendo a sobresalir al rostro.
	Diseño	El diseño corresponde a una creación informal, pues posee características no simétricas, a pesar de que la mirada es frontal, el cuerpo y el rostro giran levemente lo que hace que un lado no sea igual al otro, siendo este, asimétrico. En

		cuanto al fondo si se puede observar una simetría tanto en forma como en color, pero en conjunto con el retrato, toda la obra no posee simetría.
	Base	La composición del retrato vendría a ser triangular, por lo que la base, viene a ser geométrica, comenzando del rostro que es circular, seguido por el busto que sería triangular. En cuanto al fondo se puede ver que muestra de por sí rectángulos largos, tanto las divisiones de colores como las cintas andinas.
Armonía	Cromática Combinación de colores	Se puede observar armonía en la obra, ya que el retrato principal y el fondo presentan tanto colores fríos como cálidos, haciendo que haya conformidad de colores en la obra. Los colores del fondo son agrisados en comparación con el retrato, pero aun así presentan ambas temperaturas de colores, haciendo que el fondo ayude a al rostro a ser visto con mayor iluminación.
Color	Polícromo	En este caso, la obra, presenta ambas temperaturas de color, tanto fríos como cálidos, la única distinción que se hace es en cuanto al fondo, que tiene colores más suaves, dentro de sus matices está el rosado, verde limón, turquesa, amarillo y azul capri, y el retrato principal que presenta matices azules, rojos y sus derivados, anaranjados, negros y blancos. Dentro de la luminosidad, el retrato presenta luz proveniente del lado izquierdo seguido por los medios tonos y la parte oscura, dando así forma y volumen al rostro y a la vestimenta. Todo esto viene a formar la polaridad cromática.
Ritmo	Morfológico	Las líneas verticales que hacen estático al cuadro y las líneas curvan en el traje quiebran el estatismo del fondo y el rostro. Dándole movimiento Asonante.
	Cromático	Disonante, porque si bien es cierto que hay colores que se repiten, estos no tienen un orden establecido, a excepción de los colores del poncho que, si se repiten en un orden, pero no en la misma cantidad.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer	Retrato de Micaela Bastidas Puyucahua en su contexto
Abstracto	Fondo	El fondo viene a ser abstracto por la irrealidad de formas.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

La obra se separó en secciones para poder entenderla de mejor manera, empezando por la dimensión creativa, donde se encuentra el género que es el retrato, en esta obra, como elemento principal, está el retrato de Micaela Bastidas Puyucahua, se observa una mirada firme y decidida, al mismo tiempo dulce, puesto que era una mujer hermosa y cariñosa pero también fuerte en la lucha y decidida en seguir sus principios. El retrato de Micaela es de la época de la Rebelión de Tupac Amaru II, aun joven pero ya siendo madre. Lleva puesto un poncho bastante simple, sin decoraciones saturadas, solo lleva tres colores (azul, blanco y rojo). Además, se visualiza unas cintas andinas que indican que ella perteneció al contexto andino, así como también colores suaves en el fondo, mostrando la suavidad en su personalidad. A pesar de luchar por defender su patria y sus ideales fue asesinada cruelmente, aun así, se le recuerda como una mujer valiente y decidida, ella sabía que ya no vería crecer a sus hijos, pero el deber que tenía con su pueblo era aún mayor que los deseos hacia sus hijos, fue así que dio hasta su vida para defender los derechos de su pueblo.

La categoría es lo bello por crear un gusto al espectador al presentar colores pulcros y con buen acabado tanto en el fondo como en el retrato. Las proporciones son adecuadas y se muestra una armonía clara en toda la obra de arte.

La técnica es el acrílico, pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido. Y el collage como técnica complementaria, el collage es una técnica donde permite colocar diferentes materiales sobre un lienzo u otro soporte.

Instrumentos y materiales que se usaron fueron pinceles planos de pelo de marta de diferentes medidas, estos pinceles al ser suaves no dejan un rastro notorio del pincel, así mismo permiten hacer capas, veladuras, etc. sin que los colores se mezclen. Espátulas que permiten que los

colores se mezclen uniformemente, así como también permite un limpiado más fácil de la paleta. Y pegamento, el que se usó es UHU, un pegamento fuerte de secado rápido y resistente.

El estilo o tendencia es simbolista, expresionismo contemporáneo y cubismo. Simbolista porque contiene un mensaje dentro de lo expresado. Es expresionismo contemporáneo por la exageración y variación de los colores reales. Es cubista por el uso de collage en la obra.

Hablando ahora de la dimensión compositiva, que también contiene varios elementos, está la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, el rostro de Micaela Bastidas Puyucahua presenta proporción y estética, ya que está dentro de los cánones contemporáneos.

El equilibrio, que se divide en dos, se da por equilibrio de masas donde el equilibrio es perfecto, pues el retrato de Micaela está situado ligeramente hacia el lado derecho ya que su cuerpo esta levemente volteado, pero el rostro está ubicado en el centro mismo. Lo que genera mayor peso en la parte central haciendo que haya un equilibrio perfecto. Y el equilibrio cromático donde los colores que presenta el retrato de Micaela tienen mayor peso en comparación con los del fondo, a excepción de las cintas andinas, lo que hace que tenga más resalte en la obra. Los colores del fondo son apastelados, dando paso al rostro para ser el primer plano y el principal elemento con mayor tensión.

Perspectiva se da por profundidad por efectos y contraste, en el caso del retrato de Micaela, los colores con mayor intensidad se encuentran en el rostro y en la vestimenta, y los colores del fondo son colores pasteles, esto hace que el fondo ayude al resalte del retrato como primordial elemento.

Morfológicamente la iluminación es artificial y el retrato, el principal elemento, está iluminado por el lado izquierdo continuando con los medios planos hasta llegar a la parte más oscura del rostro, dando así forma y volumen al rostro y a la vestimenta. A pesar de estar iluminado, carece de sombra proyectada. La estructura está basada en un bastidor de 1.30 x 1.30

cm. Con la tela lona que le da forma al bastidor y por ultimo pero muy importante, la base del cuadro, que impide que la lona absorba directamente la pintura. En el caso de este cuadro como en otros, la textura no es muy clara ya que los pinceles que se utilizó no dejan rastros marcados, además que tampoco se utilizó empastado, difuminado o relamido. Los colores están divididos por su matiz y cada uno ocupa su propio lugar, distinguiéndose así cada color.

Línea se divide en tres aspectos, el contorno, el diseño y la basa. El contorno del retrato de Micaela en primer plano es bastante evidente permitiendo que se distinga del fondo y accediendo a sobresalir al rostro. El diseño que corresponde a una creación informal, pues posee características no simétricas, a pesar de que la mirada es frontal, el cuerpo y el rostro giran levemente lo que hace que un lado no sea igual al otro, siendo este, asimétrico. En cuanto al fondo si se puede observar una simetría tanto en forma como en color, pero en conjunto con el retrato, toda la obra no posee simetría. Por último, la base en el que la composición del retrato vendría a ser triangular, por lo que la base, viene a ser geométrica, comenzando del rostro que es circular, seguido por el busto que sería triangular. En cuanto al fondo se puede ver que muestra de por sí rectángulos largos, tanto las divisiones de colores como las cintas andinas.

La armonía es cromática, en combinación de colores, donde se puede observar armonía en la obra, ya que el retrato principal y el fondo presentan tanto colores fríos como cálidos, haciendo que haya conformidad de colores en la obra. Los colores del fondo son agrisados en comparación con el retrato, pero aun así presentan ambas temperaturas de colores, haciendo que el fondo ayude a al rostro a ser visto con mayor iluminación.

El color es policromo, en este caso, la obra, presenta ambas temperaturas de color, tanto fríos como cálidos, la única distinción que se hace es en cuanto al fondo, que tiene colores más suaves, dentro de sus matices está el rosado, verde limón, turquesa, amarillo y azul capri, y el retrato principal que presenta matices azules, rojos y sus derivados, anaranjados, negros y blancos.

Dentro de la luminosidad, el retrato presenta luz proveniente del lado izquierdo seguido por los medios tonos y la parte oscura, dando así forma y volumen al rostro y a la vestimenta. Todo esto viene a formar la polaridad cromática.

El ritmo presenta dos áreas, el morfológico, donde las líneas verticales hacen estático al cuadro y las líneas curvan en el traje quiebran el estatismo del fondo y el rostro. Dándole movimiento asonante. Y el ritmo cromático que es disonante, porque si bien es cierto que hay colores que se repiten, estos no tienen un orden establecido, a excepción de los colores del poncho que, si se repiten en un orden, pero no en la misma cantidad.

Dentro de la dimensión de contenido está el sígnico (Real-Ideal) en el que se observa a una mujer, que viene a ser el retrato de Micaela Bastidas Puyucahua en su contexto.

El fondo viene a ser abstracto por la irrealidad de formas.

Cuadro 5 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Flora Tristán
TÉCNICA: Acrílico sobre lienzo
DIMENSIONES: 1.30 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra **FLORA TRISTÁN**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mujer joven y bonita de ojos oscuros, profundos y grandes, cabello negro y recogido, labios finos y rojos y piel clara. No lleva ornamentos, solo viste una especie de túnica de color azul y una blusa rosada.	Flora Tristán	Mujer fundadora del feminismo moderno, a pesar del intento de asesinato de su esposo hacia ella, siguió adelante y lucho por los derechos de las mujeres.
SÍMBOLOS (Ideas)	"Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer. En la escala del amor, la mujer esta unos peldaños por encima del hombre. El día en el que el amor domine sobre la violencia, la mujer será la reina del mundo. Dos cosas admiro: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. La prostitución es la más horrible de las aflicciones producidas por la distribución desigual de los bienes			

	del mundo. A ustedes, obreros que son las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a ustedes les toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Den un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclaman la justicia para ustedes, demuestren que son justos, equitativos; proclamen, ustedes, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocen a la mujer como su igual, y que, a este título, le reconocen un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras. Cuando la totalidad de los individuos sepa leer y escribir, cuando los periódicos penetren hasta la choza del indio, entonces, encontrando en el pueblo jueces cuya censura tendrán que temer y cuyos sufragios deberán buscar, adquirirán las virtudes que les faltan. El embrutecimiento de un pueblo hace nacer la inmoralidad en las clases altas y esta inmoralidad se propaga y llega con toda la			

	potencia adquirida durante su carrera, a los últimos peldaños de la jerarquía social. La fase de civilización en la que se encuentra este pueblo está aún muy lejos de la que hemos alcanzado en Europa. No existe en el Perú ningún instituto para la educación en uno u otro…"			

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

En los íconos, es decir la semejanza, esta una mujer joven y bonita de ojos oscuros, profundos y grandes, cabello negro y recogido, labios finos y rojos y piel clara. No lleva ornamentos, solo viste una especie de túnica de color azul y una blusa rosada. Esta mujer es Flora Tristán, fundadora del feminismo moderno, a pesar del intento de asesinato de su esposo hacia ella, siguió adelante y lucho por los derechos de las mujeres.

En los símbolos (Ideas) está un texto donde se muestra su ideología; "Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer. En la escala del amor, la mujer esta unos peldaños por encima del hombre. El día en el que el amor domine sobre la violencia, la mujer será la reina del mundo. Dos cosas admiro: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. La prostitución es la más horrible de las aflicciones producidas por la distribución desigual de los bienes del mundo. A ustedes, obreros que son las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a ustedes les toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Den un gran ejemplo al mundo (…) y mientras reclaman la justicia para ustedes, demuestren que son justos, equitativos; proclamen, ustedes, los hombres fuertes, los hombres de

brazos desnudos, que reconocen a la mujer como su igual, y que, a este título, le reconocen un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras. Cuando la totalidad de los individuos sepa leer y escribir, cuando los periódicos penetren hasta la choza del indio, entonces, encontrando en el pueblo jueces cuya censura tendrán que temer y cuyos sufragios deberán buscar, adquirirán las virtudes que les faltan. El embrutecimiento de un pueblo hace nacer la inmoralidad en las clases altas y esta inmoralidad se propaga y llega con toda la potencia adquirida durante su carrera, a los últimos peldaños de la jerarquía social. La fase de civilización en la que se encuentra este pueblo está aún muy lejos de la que hemos alcanzado en Europa. No existe en el Perú ningún instituto para la educación en uno u otro…”

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	Flora Tristán	Ideología	Texto

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el cuadro se connota una relación entre Flora Tristán y el texto donde se connota una relación de ideología y formas de vida de esta mujer.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Textos	Ideología

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Se combinaron los signos de los textos que conforman la ideología de Flora Tristán acerca de las mujeres, la vida y los obreros.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Flora Tristán**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	En la obra podemos observar el retrato realista de Flora Tristán con una mirada serena y alegre, denota una mujer joven y bonita, viste una túnica color azul y una blusa rosada, lleva el cabello rizado y suelto con un pequeño moño en la parte de arriba, no lleva ornamentos y su estilo es bastante simple. Tiene los ojos grandes y los labios rojos, a pesar de ser casi asesinada por su esposo, se muestra tranquila pero sin dejar de lado sus principios como mujer. El fondo es de color violeta y está lleno de frases de su ideología, como si emanaran de ella. Flora luchó no solo por sus derechos como mujer y esposa, sino también se vio involucrada en los problemas y pensamientos machistas que en aquellas épocas resaltaba en Perú, y combatió con esos estereotipos para mostrarle a la gente que las mujeres y obreros también tienen derechos.
Categoría	Lo bello	Genera en el espectador un agrado al ver esta obra, ya que contiene colores limpios y bien captados y un movimiento suave. Denotando una armonía en el cuadro.
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido
Instrumentos	Pincel Espátulas	Se utilizó pinceles planos de pelo de marta, estos pinceles, al ser suaves, no dejan rastros marcados, y además permite cubrir mayor cantidad de pintura. La espátula ayuda a la uniformidad del mezclado de las pinturas, así como también a retirar la pintura de la paleta.
Estilo/Tendencia	Simbolista Conceptual Expresionismo contemporáneo	La obra presenta un mensaje dentro de lo expresado. Conceptual por presentar varios textos. Los colores irreales y exagerados hacen que la obra sea también de estilo expresionista contemporáneo.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El elemento principal y el primer plano es el retrato de Flora Tristán que muestra cánones estéticos contemporáneos sin exageraciones en las formas.
Equilibrio	Equilibrio de masas	Al ser solo un elemento principal y al estar ubicado en el centro del cuadro, crea un equilibrio perfecto, generando al

	Equilibrio perfecto	espectador la sensación de un buen balance en la obra de arte.
	Cromático	El único elemento cálido en la obra es el rostro, el fondo y la vestimenta están en colores fríos, lo que hace que el rostro, que está en el centro, cree mayor peso visual y cree un equilibrio cromático.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	El retrato de primer plano se visualiza con mucha claridad, por el resalte de colores y por la iluminación, además de estar en colores cálidos en comparación con el fondo que presenta un solo color frio que ayuda al resalte del rostro, por lo que la perspectiva se denota rotundamente al haber claridad en el retrato.
Morfología (Forma)	Iluminación Artificial	El retrato de Flora está hecho con luz artificial, la luz más intensa proviene del lado izquierdo, seguido por los medios planos que, con las zonas iluminadas, dan forma al rostro.
	Estructura y textura	La estructura de la obra está basada en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguidamente está la tela que cubre el bastidor, en la mayoría de los cuadros la tela es lona, y por ultimo esta la base que permite que la pintura pase por el lienzo sin que la tela lo absorba. El cuadro carece de textura ya que no se utilizó el empastado o las pinceladas son notorias en el cuadro. Las pinceladas son simples lo que permite que no haya textura notoria en el cuadro.
Línea	Contorno	El contorno que delinea el retrato en primer plano es bastante claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo de del fondo y de las letras, la parte más notoria, pero no única, es el rostro de Flora que está claramente delineado en sus contornos.
	Diseño	El diseño corresponde a una creación informal, ya que no presenta simetría, a pesar de ser solo un elemento principal en la obra y estar ubicada en el centro, no muestra simetrías puesto que el retrato está ligeramente volteado y la mirada no es frontal.
	Base	Se observa una base geométrica en la construcción de elementos en la composición, el rostro viene a ser ovalado y el cuerpo de Flora se basa en un triángulo, entonces la base vendría a ser triangular.
Armonía	Cromática Combinación de colores	Se observa una armonía cromática en la obra ya que la mayoría de elementos está en colores fríos, pero el rostro de Flora tiene tonos cálidos, lo que crea un contraste agradable y una conjugación de colores adecuadamente.
Color	Polícromo	La mayoría de la obra está en colores fríos, a excepción del rostro, dentro de los matices del retrato está el crema, morado, azules, negro, violeta y rosado, rojo y siena. El fondo tiene matices violetas y amarillos. En el ámbito de la

		luz, se ve que iluminación viene del lado izquierdo y el rostro tiene mayor brillo. En su conjunto todo viene a ser la polaridad cromática.
Ritmo	Morfológico	El ritmo morfológico viene a ser Disonante ya que dentro de las formas no hay una secuencia clara, las frases de Flora si bien es cierto que todas siguen la ondulación de las primeras líneas, todas estas no son iguales ni tienen un orden establecido. Por todo lo demás en el conjunto de la obra, el ritmo viene a ser Disonante.
	Cromático	El ritmo cromático también es Disonante ya que esta entre cálidos y fríos y estos no presentan un orden determinado a excepción de las letras que todas son un mismo color pero que cromáticamente no generan un ritmo
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer (Real)	Representación de Flora Tristán en su contexto
Abstracto	Fondo	El fondo es abstracto por la irrealidad de las formas en la obra.
Conceptual	Letras	Todas las frases que se encuentran en la obra pertenecen a la ideología de Flora Tristán.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

La obra se dividió en tres dimensiones, la primera es la dimensión creativa donde se encuentra el género de la obra, la cual es el retrato, en el que obra podemos muestra el retrato realista de Flora Tristán con una mirada serena y alegre, denota una mujer joven y bonita, viste una túnica color azul y una blusa rosada, lleva el cabello rizado y suelto con un pequeño moño en la parte de arriba, no lleva ornamentos y su estilo es bastante simple. Tiene los ojos grandes y los labios rojos, a pesar de ser casi asesinada por su esposo, se muestra tranquila, pero sin dejar de lado sus principios como mujer. El fondo es de color violeta y está lleno de frases de su ideología, como si emanaran de ella. Flora luchó no solo por sus derechos como mujer y esposa, sino también se vio involucrada en los problemas y pensamientos machistas que en aquellas épocas resaltaba en Perú, y combatió con esos estereotipos para mostrarle a la gente que las mujeres y obreros también tienen derechos.

La categoría es lo bello ya que genera en el espectador un agrado al ver esta obra, pues contiene colores limpios y bien captados y un movimiento suave. Denotando una armonía en el cuadro.

La técnica es el acrílico, una pintura interesante, ya que se caracteriza principalmente por el secado rápido que este posee, gracias a ello se pueden hacer veladuras, poner colores superpuestos o hacer capas de colores y todo esto sin que los colores se mezclen. Es soluble al agua, pero una vez que se seca, es muy resistente a este mismo.

Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula. Se utilizó pinceles planos de pelo de marta, estos pinceles, al ser suaves, no dejan rastros marcados, y además permite cubrir mayor cantidad de pintura. La espátula ayuda a la uniformidad del mezclado de las pinturas, así como también a retirar la pintura de la paleta.

El estilo o tendencia es simbolista, conceptual y expresionismo contemporáneo. Simbolista porque la obra presenta un mensaje dentro de lo expresado. Conceptual por presentar varios textos. Y expresionismo contemporáneo por los colores irreales y exagerados hacen que la obra sea también de estilo expresionista contemporáneo.

La segunda dimensión es la compositiva, donde está la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, el elemento principal y el primer plano es el retrato de Flora Tristán que muestra cánones estéticos contemporáneos sin exageraciones en las formas, lo que genera proporción.

El equilibrio se divide en dos, el equilibrio de masas donde el equilibrio es perfecto al ser solo un elemento principal y al estar ubicado en el centro del cuadro, crea un equilibrio perfecto, generando al espectador la sensación de un buen balance en la obra de arte. Y el equilibrio cromático en el que el único elemento cálido en la obra es el rostro, el fondo y la vestimenta están

en colores fríos, lo que hace que el rostro, que está en el centro, cree mayor peso visual y cree un equilibrio cromático.

La perspectiva que se da por profundidad por relaciones cromáticas, pues el retrato de primer plano se visualiza con mucha claridad, por el resalte de colores y por la iluminación, además de estar en colores cálidos en comparación con el fondo que presenta un solo color frio que ayuda al resalte del rostro, por lo que la perspectiva se denota rotundamente al haber claridad en el retrato.

En la morfología (Forma) la iluminación es artificial, el retrato de Flora está hecha con luz artificial, la luz más intensa proviene del lado izquierdo, seguido por los medios planos que, con las zonas iluminadas, dan forma al rostro. La estructura y de la obra está basada en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguidamente está la tela que cubre el bastidor, en la mayoría de los cuadros la tela es lona, y por ultimo esta la base que permite que la pintura pase por el lienzo sin que la tela lo absorba. El cuadro carece de textura ya que no se utilizó el empastado o las pinceladas son notorias en el cuadro. Las pinceladas son simples lo que permite que no haya textura notoria en el cuadro.

La línea posee tres áreas, el contorno, el diseño y la base. El contorno, que delinea el retrato en primer plano y es bastante claro y permite visibilizar el elemento distinguiéndolo de del fondo y de las letras, la parte más notoria, pero no única, es el rostro de Flora que está claramente delineado en sus contornos. El diseño que corresponde a una creación informal, ya que no presenta simetría, a pesar de ser solo un elemento principal en la obra y estar ubicada en el centro, no muestra simetrías puesto que el retrato está ligeramente volteado y la mirada no es frontal. Y la base en el que se observa una base geométrica en la construcción de elementos en la composición, el rostro viene a ser ovalado y el cuerpo de Flora se basa en un triángulo, entonces la base vendría a ser triangular.

La armonía es cromática en combinación de colores, se observa una armonía cromática en la obra ya que la mayoría de elementos está en colores fríos, pero el rostro de Flora tiene tonos cálidos, lo que crea un contraste agradable y una conjugación de colores adecuadamente.

El color es polícromo, ya que la mayoría de la obra está en colores fríos, a excepción del rostro, dentro de los matices del retrato está el crema, morado, azules, negro, violeta y rosado, rojo y siena. El fondo tiene matices violetas y amarillos. En el ámbito de la luz, se ve que iluminación viene del lado izquierdo y el rostro tiene mayor brillo. En su conjunto todo viene a ser la polaridad cromática.

El ritmo morfológico viene a ser disonante ya que dentro de las formas no hay una secuencia clara, las frases de Flora si bien es cierto que todas siguen la ondulación de las primeras líneas, todas estas no son iguales ni tienen un orden establecido. Por todo lo demás en el conjunto de la obra, el ritmo viene a ser Disonante. Y el ritmo cromático también es disonante ya que esta entre cálidos y fríos y estos no presentan un orden determinado a excepción de las letras que todas son un mismo color pero que cromáticamente no generan un ritmo

La última dimensión es de contenido, donde está el sígnico (Real-Ideal) en el que se encuentra una mujer, representación de Flora Tristán en su contexto.

El fondo es abstracto por la irrealidad de las formas en la obra.

Conceptual por las letras que forman las frases que pertenecen a la ideología de Flora Tristán.

Cuadro 6 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Helena Petrovna Blavatsky

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.30 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra **HELENA PETROVNA BLAVATSKY**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS **(Semejanza)**	Mujer	Mujer de edad madura, de ojos azules y mirada penetrante, piel clara y cabello castaño ondulado y claro, lleva puesto un abrigo que cubre gran parte de su cabeza y su rostro está apoyado en una mano. No lleva ornamentos y su vestimenta es sencilla.	Helena Petrovna Blavatsky	Mujer filósofa de muchos conocimientos y buscadora de la verdad
SÍMBOLOS **(Ideas)**	"Si no puedes tu ser sol, se el planeta humilde. Mata en ti mismo todo recuerdo de pasadas experiencias, no mires atrás o estarás perdido. No hay religión más elevada que la verdad. La mente es parecida a un espejo, se cubre de polvo mientras refleja, necesita de suaves brisas de sabiduría del alma para que arrebaten el polvo de nuestras ilusiones. Procura fundir tu mente con tu alma. Puedes tu			

	crear en este día las eventualidades para tu mañana. Los descubrimientos de la ciencia moderna no invalidan en modo alguno las remotísimas tradiciones que atribuyen increíble antigüedad a la raza humana. La verdad se honra con la práctica. Hasta qué punto ha coronado el éxito mis esfuerzos.”			

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

En los íconos (semejanza) está una mujer de edad madura, de ojos azules y mirada penetrante, piel clara y cabello castaño ondulado y claro, lleva puesto un abrigo que cubre gran parte de su cabeza y su rostro está apoyado en una mano. No lleva ornamentos y su vestimenta es sencilla. Este retrato pertenece a Helena Petrovna Blavatsky, mujer filósofa de muchos conocimientos y buscadora de la verdad.

Dentro de los símbolos (ideas) se encuentra varias frases de Helena, “Si no puedes tu ser sol, se el planeta humilde. Mata en ti mismo todo recuerdo de pasadas experiencias, no mires atrás o estarás perdido. No hay religión más elevada que la verdad. La mente es parecida a un espejo, se cubre de polvo mientras refleja, necesita de suaves brisas de sabiduría del alma para que arrebaten el polvo de nuestras ilusiones. Procura fundir tu mente con tu alma. Puedes tu crear en este día las eventualidades para tu mañana. Los descubrimientos de la ciencia moderna no invalidan en modo alguno las remotísimas tradiciones que atribuyen increíble antigüedad a la

raza humana. La verdad se honra con la práctica. Hasta qué punto ha coronado el éxito mis esfuerzos.”

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	H.P.B.	Ideología	Texto

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

El cuadro sugiere una relación entre H.P.B. y el texto el cual connota una relación de ideología.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Textos	Ideología y pensamientos de Helena Petrovna Blavatsky

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se combinaron los signos de los textos que conforman la ideología y pensamientos de Helena Petrovna Blavatsky.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Helena Petrovna Blavatsky**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	Se asemeja al rostro de H.P.B. y es el principal elemento, tiene una mirada fija y penetrante, a pesar de estar serena, se observa en su actitud una postura sin flagelación, ella buscó e investigó la verdad y el origen de la vida. Fue una gran filósofa y lucho con la ignorancia de aquella época. Está usando un abrigo azul que cubre gran parte de su cabeza, no lleva ornamentos ni nada llamativo, su vestimenta es bastante simple lo que nos puede decir que fue una mujer con mucha humildad. Lleva el rostro ligeramente apoyado en la mano derecha. El fondo está lleno de pensamientos de H.P.B. que cubren todo el cuadro, los cuales nos muestran el estilo de vida que llevaba, muchos de ellos se encuentran en sus libros y otros son los que ella les decía a sus discípulos constantemente. En la parte inferior hay una flor de loto que simboliza, según la India, al ser humano que se va transformando hacia una realización espiritual, las características que los "discípulos" presentaban. Helena fue buscadora incansable, si bien es cierto que murió sola en su escritorio ya sin casi ningún discípulo, hoy podemos disfrutar de muchos descubrimientos que ella nos brindó.
Categoría	Lo bello	Crea un magnetismo a los espectadores ya que la obra muestra claridad y pureza en sus colores, además de armonía y equilibrio.
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido
Instrumentos	Pincel Espátula	Los pinceles que se utilizó fueron de pelo de marta de diferentes medidas, estos permiten abarcar mayor cantidad de lienzo y además son suaves y no dejan marcas notorias. Las espátulas, de diferentes medidas también, permiten una mejor uniformidad al momento de mezclar la pintura, también es de gran utilidad para limpiar la paleta.
Estilo/ Tendencia	Simbolista Expresionismo contemporáneo	La obra contiene un mensaje dentro de lo que esta quiere expresar. Además, presenta exageración e irrealidad en los colores.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos	Se puede observar la flor de loto como primer plano, seguido por el retrato de H.P.B. como segundo plano, cabe resaltar que

	naturales y artificiales	el primer impacto es el retrato, aunque no sea el primer plano, pero si el principal elemento. El retrato muestra proporción dentro de los cánones de belleza contemporáneos.
Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio perfecto	El principal elemento está ubicado en el centro del cuadro, al igual que la flor de loto, las letras están distribuidas de tal manera que armoniza la obra, lo que genera un equilibrio de masas perfecto.
	Cromático	La concentración de colores está ubicado al centro de la obra, en el retrato de H.P.B. lo que genera un mayor peso cromático en este centro, ayudando al espectador a visualizar el elemento imprescindible en la obra de arte.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	El retrato de H.P.B. junto con el loto y las líneas onduladas, son los que presentan colores, el fondo presenta un solo color y las letras son negras, lo que hace que el retrato tenga mayor tensión visual y sea primer punto de impacto.
Morfología (Forma)	Iluminación artificial	El retrato de Helena está iluminado artificialmente por el lado derecho, continuando con los medios planos y por último la sombra donde hay menor alcance de luz, dando forma y volumen al rostro y al retrato.
	Estructura y textura	La estructura de basa en un bastidor de 1.30 x 1.30, la tela que se utilizó para formar el lienzo fue tocuyo americano y a continuación se usó la base, que es muy importante, que no permite que la pintura ingrese directamente a la tela, sino más bien que se quede en la base. El cuadro carece de textura notoria, pues los pinceles que se usó no dejan rastro y no se utilizó el empastado,
Línea-Contorno	Contorno	El contorno del delineamiento de Helena Blavatsky es bastante notorio y permite que se distinga del resto de los elementos, tanto el rostro como la mano y la ropa tienen un delineamiento visible a simple vista, además algo que se ve claramente también es el borde dorado que esta alrededor del retrato, las frases de por sí ya tienen un contorno que son las mismas líneas de cada letra.
	Diseño	El diseño viene a ser informal porque a pesar de ser simétrico en algunos elementos, como el loto y el marco dorado alrededor de H.P.B., lo demás carece de simetría, el rostro mira fijamente, pero algo muy claro que rompe la igualdad en ambas partes es la mano derecha donde se apoya el rostro. De igual manera las frases no son iguales, y a pesar de estar distribuidas equitativamente, estas no presentan simetría alguna. Por lo que en conjunto la obra es asimétrica.
	Base	La base denota geometría en los elementos de la composición, el rostro se basa en un círculo, la vestimenta, hasta donde se ve, es triangular, el borde dorado es circular y ovalado horizontal y el loto en óvalos, por lo que la base en su

		conjunto es ovoide y se asemeja a la ranura de una cerradura de una puerta antigua.
Armonía	Cromática Combinación de colores	Existen colores cálidos tanto como fríos, lo que genera una armonía cromática, los colores fríos, como de la ropa, ayudan a que el rostro resalte y se visualice como primer punto de enfoque.
Color	Policromo	Dentro de los matices de los colores fríos están los azules, cian, violetas, morados y celeste, y dentro de los matices de los cálidos se encuentran los cremas, sienas y el dorado. La luz viene del lado derecho creando mayor ambiente de luz en el lado derecho del rostro, seguido por los medios tonos y la sombra, formando así el rostro que tiene mayor luminosidad. Las letras presentan solo un color, el negro, y al ser solo lineales, no muestra mucho impacto a la obra, hablando solo del color.
Ritmo	Morfológico	Morfológicamente el ritmo es disonante porque no presenta secuencias claras y simétricas, las letras están en un orden pero no están rítmicamente colocadas, la flor de loto y sus decoraciones no siguen una dirección misma, por lo que no hay un ritmo único. Las letras siguen un patrón recto, generando un estatismo en el fondo de la obra.
	Cromático	Cromáticamente el ritmo también es disonante, no hay reproducciones de colores iguales, a excepción de las letras que son todas de un mismo color. Por los demás colores, se ve que no forman un ritmo sucesivo de colores.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer	Retrato de Helena Petrovna Blavatsky en su contexto.
Abstracto	Fondo	El fondo es abstracto por sus formas irreales, el color es entero en todo el fondo.
Conceptual	Letras	Las letras forman frases que corresponde a la ideología de H.P.B.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

La obra de arte se separó en tres dimensiones, la primera es la dimensión creativa, donde se encuentra varios elementos, entre ellos el género que es el retrato, se asemeja al rostro de H.P.B. y es el principal elemento, tiene una mirada fija y penetrante, a pesar de estar serena, se observa en su actitud una postura sin flagelación, ella buscó e investigó la verdad y el origen de la vida.

Fue una gran filósofa y lucho con la ignorancia de aquella época. Está usando un abrigo azul que cubre gran parte de su cabeza, no lleva ornamentos ni nada llamativo, su vestimenta es bastante simple lo que nos puede decir que fue una mujer con mucha humildad. Lleva el rostro ligeramente apoyado en la mano derecha. El fondo está lleno de pensamientos de H.P.B. que cubren todo el cuadro, los cuales nos muestran el estilo de vida que llevaba, muchos de ellos se encuentran en sus libros y otros son los que ella les decía a sus discípulos constantemente. En la parte inferior hay una flor de loto que simboliza, según la India, al ser humano que se va transformando hacia una realización espiritual, las características que los "discípulos" presentaban. Helena fue buscadora incansable, si bien es cierto que murió sola en su escritorio ya sin casi ningún discípulo, hoy podemos disfrutar de muchos descubrimientos que ella nos brindó.

La categoría es lo bello, pues crea un magnetismo a los espectadores ya que la obra muestra claridad y pureza en sus colores, además de armonía y equilibrio.

La técnica es acrílico, pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados son el pincel y la espátula. Los pinceles que se utilizaron fueron de pelo de marta de diferentes medidas, estos permiten abarcar mayor cantidad de lienzo y además son suaves y no dejan marcas notorias. Las espátulas, también de diferentes medidas, permiten una mejor uniformidad al momento de mezclar la pintura, también es de gran utilidad para limpiar la paleta.

El estilo o tendencia es simbolista y expresionismo contemporáneo. Simbolista porque la obra contiene un mensaje dentro de lo que esta quiere expresar. Expresionismo contemporáneo porque además presenta exageración e irrealidad en los colores del retrato.

La segunda dimensión es la compositiva, donde se encuentra la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, se puede observar la flor de loto como primer plano, seguido por el retrato de H.P.B. como segundo plano, cabe resaltar que el primer impacto es el retrato,

aunque no sea el primer plano, pero si el principal elemento. El retrato muestra proporción dentro de los cánones de belleza contemporáneos.

El equilibrio se divide en dos, el equilibrio de masas que es perfecto, ya que el principal elemento está ubicado en el centro del cuadro, al igual que la flor de loto, las letras están distribuidas de tal manera que armoniza la obra, lo que genera un equilibrio de masas perfecto. Y el equilibrio cromático donde la concentración de colores está ubicado al centro de la obra, en el retrato de H.P.B. lo que genera un mayor peso cromático en este centro, ayudando al espectador a visualizar el elemento imprescindible en la obra de arte.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, puesto que el retrato de H.P.B. junto con el loto y las líneas onduladas, son los que presentan colores, el fondo presenta un solo color y las letras son negras, lo que hace que el retrato tenga mayor tensión visual y sea primer punto de impacto.

Está la morfología (Forma) donde el retrato de Helena está iluminado artificialmente por el lado derecho, continuando con los medios planos y por último la sombra donde hay menor alcance de luz, dando forma y volumen al rostro y al retrato. La estructura de basa en un bastidor de 1.30 x 1.30, la tela que se utilizó para formar el lienzo fue tocuyo americano y a continuación se usó la base, que es muy importante, que no permite que la pintura ingrese directamente a la tela, sino más bien que se quede en la base. El cuadro carece de textura notoria, pues los pinceles que se usó no dejan rastro y no se utilizó el empastado,

La línea se divide en tres áreas, el contorno, el diseño y la base. El contorno del delineamiento de Helena Blavatsky es bastante notorio y permite que se distinga del resto de los elementos, tanto el rostro como la mano y la ropa tienen un delineamiento visible a simple vista, además algo que se ve claramente también es el borde dorado que esta alrededor del retrato, las frases de por sí ya tienen un contorno que son las mismas líneas de cada letra. El diseño viene a ser

informal porque a pesar de ser simétrico en algunos elementos, como el loto y el marco dorado alrededor de H.P.B., lo demás carece de simetría, el rostro mira fijamente, pero algo muy claro que rompe la igualdad en ambas partes es la mano derecha donde se apoya el rostro. De igual manera las frases no son iguales, y a pesar de estar distribuidas equitativamente, estas no presentan simetría alguna. Por lo que en conjunto la obra es asimétrica. Y la base denota geometría en los elementos de la composición, el rostro se basa en un círculo, la vestimenta, hasta donde se ve, es triangular, el borde dorado es circular y ovalado horizontal y el loto en óvalos, por lo que la base en su conjunto es ovoide y se asemeja a la ranura de una cerradura de una puerta antigua.

La armonía cromática en combinación de colores, donde existen colores cálidos tanto como fríos, lo que genera una armonía cromática, los colores fríos, como de la ropa, ayudan a que el rostro resalte y se visualice como primer punto de enfoque.

El color es policromo, dentro de los matices de los colores fríos están los azules, cian, violetas, morados y celeste, y dentro de los matices de los cálidos se encuentran los cremas, sienas y el dorado. La luz viene del lado derecho creando mayor ambiente de luz en el lado derecho del rostro, seguido por los medios tonos y la sombra, formando así el rostro que tiene mayor luminosidad. Las letras presentan solo un color, el negro, y al ser solo lineales, no muestra mucho impacto a la obra, hablando solo del color.

El ritmo se divide en dos aspectos, el ritmo morfológico que es disonante porque no presenta secuencias claras y simétricas, las letras están en un orden, pero no están rítmicamente colocadas, la flor de loto y sus decoraciones no siguen una dirección misma, por lo que no hay un ritmo único. Las letras siguen un patrón recto, generando un estatismo en el fondo de la obra. Y el ritmo cromático que también es disonante, no hay reproducciones de colores iguales, a excepción

de las letras que son todas de un mismo color. Por los demás colores, se ve que no forman un ritmo sucesivo de colores.

La última dimensión es de contenido, en el que está el sígnico (Real-Ideal) y se visualiza una mujer, que es el retrato de Helena Petrovna Blavatsky en su contexto.

El fondo es abstracto por sus formas irreales, el color es entero en todo el fondo y conceptual porque letras forman frases que corresponde a la ideología de H.P.B.

Cuadro 7 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Trinidad Enríquez

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.40 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

TÍTULO DE LA OBRA **Trinidad Enríquez**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE ONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS **(Semejanza)**	Mujer	Se denota una mujer joven y esbelta con ojos color negros, cabello castaño oscuro y rizado, labios finos y rosados y piel clara. Lleva en el cabello una especie de adorno blanco y viste un traje color azul con una blusa blanca, como ornamentos solo lleva perlas de aretes.	Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara	Mujer que lucho valientemente contra la sociedad machista para ser la primera jurista del Perú y Sudamérica e incentivo a que más mujeres hagan lo mismo, así mismo apoyo a los obreros y obreras al ver que la justicia no era plena con ellos y ellas.
SÍMBOLOS **(Ideas)**	"La mujer debe ser educada en las virtudes cívicas, que en la actual crisis que atravesamos importaría nada menos patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser una utopía el brillante porvenir que alcanzaría la mujer, con su completa emancipación. (…) La manera como vine al mundo, la primitiva horfandad y las consiguientes dificultades para			

	procurarme una educación siquiera mediana, concurrieron a que viera de cerca la triste condición de mujer, cuyo destino en nuestra sociedad no corresponde ni a la mitad del que asume el altanero y erguido hombre, construido en arbitraje de cuanto le rodea por su cultivada inteligencia y fuerza (…). ¡El eterno pupilaje que pesa sobre l mujer me pareció una desigualdad indigna, pero sancionada por los hábitos y la ley! Desde los primeros albas de mi razón concebí pues la idea de ser la primera en mi patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa emancipación la mujer. Arrancar parte del predominio del varón para compartirlo con la mujer, más adecuada para servir los intereses de la humanidad, por la			

	dulzura de su carácter, por su exquisita sensibilidad, por la perspicacia de su imaginación y sutileza para las intrincadas investigaciones de la jurisprudencia; y elevar al pueblo por la instrucción, fue la consigna que me propuse desde niña y con valor desesperado he perseguido a través de mi excepcional situación desfalleciendo muchas veces con las innumerables contradicciones de la maligna emulación, injustamente deprimida, temerariamente culminada, absolutamente privada de todo apoyo moral y material, algo más, escasa fortuna ¡Vivir sin el pan seguro (…)"			

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

Los íconos (semejanza) denotan a una mujer joven y esbelta con ojos color negros, cabello castaño oscuro y rizado, labios finos y rosados y piel clara. Lleva en el cabello una especie de adorno blanco y viste un traje color azul con una blusa blanca, como ornamentos solo lleva perlas de aretes. Ella es Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, que lucho valientemente contra la

sociedad machista para ser la primera jurista del Perú y Sudamérica e incentivo a que más mujeres hagan lo mismo, así mismo apoyo a los obreros y obreras al ver que la justicia no era plena con ellos y ellas.

En los símbolos (ideas) se muestra sus textos donde se expresa su ideología e ideas; “La mujer debe ser educada en las virtudes cívicas, que en la actual crisis que atravesamos importaría nada menos patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser una utopía el brillante porvenir que alcanzaría la mujer, con su completa emancipación. (…) La manera como vine al mundo, la primitiva horfandad y las consiguientes dificultades para procurarme una educación siquiera mediana, concurrieron a que viera de cerca la triste condición de mujer, cuyo destino en nuestra sociedad no corresponde ni a la mitad del que asume el altanero y erguido hombre, construido en arbitraje de cuanto le rodea por su cultivada inteligencia y fuerza (…).

¡El eterno pupilaje que pesa sobre l mujer me pareció una desigualdad indigna, pero sancionada por los hábitos y la ley!

Desde los primeros albas de mi razón concebí pues la idea de ser la primera en mi patria que se abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así a que dejara de ser utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa emancipación la mujer.

Arrancar parte del predominio del varón para compartirlo con la mujer, más adecuada para servir los intereses de la humanidad, por la dulzura de su carácter, por su exquisita sensibilidad, por la perspicacia de su imaginación y sutileza para las intrincadas investigaciones de la jurisprudencia; y elevar al pueblo por la instrucción, fue la consigna que me propuse desde niña y con valor desesperado he perseguido a través de mi excepcional situación desfalleciendo muchas veces con las innumerables contradicciones de la maligna emulación, injustamente deprimida,

temerariamente culminada, absolutamente privada de todo apoyo moral y material, algo más, escasa fortuna ¡Vivir sin el pan seguro (…)”

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	Trinidad Enríquez	Ideología	Texto

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se denota una relación entre Trinidad Enríquez y el texto que connota una relación de ideología.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Textos	Ideología de Trinidad

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

En la obra se denota los textos de Trinidad con una connotación de ideología, pues muestra sus ideas y su doctrina.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Trinidad Enríquez**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	En esta obra pictórica se ve el retrato de Trinidad Enríquez con una mirada tranquila pero fija y firme, mostrando una personalidad de voluntad y valor para enfrentarse, como ella lo hizo, al machismo que se vivía en aquella época. El retrato nos muestra a Trinidad en su época de juventud, cuando estaba en proceso de estudios para ser la primera jurista del Perú. No muestra ropa ostentosa y como ornamentos solo lleva aretes de perlas, lo que nos indica que no solo era una mujer luchadora sino también humilde. En el fondo se muestra textos que nos da una idea de cómo era su pensamiento y forma de vida, a esto le acompaña un color dorado en parte del fondo. Trinidad luchó por salir adelante en sus estudios en una época machista y defendió con coraje a los obreros y obreras, de los y las cuales, la sociedad abusaba.
Categoría	Lo bello	La obra de arte es armónica tanto en sus colores como en las proporciones, tiene colores limpios y agradables y el contraste e atrayente lo que genera un agrado al espectador.
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido
Instrumentos	Pincel Espátula	Se utilizó pinceles planos de pelo de marta de diferentes medidas, al ser planos ayudan a cubrir mayor cantidad de áreas y no dejan rastros marcados del pincel. La espátula, por otro lado, ayuda a que la pintura se mezcle uniformemente y también ayuda a limpiar la paleta.
Estilo/ Tendencia	Simbolista Expresionismo contemporáneo	La obra muestra un mensaje dentro de todo lo que se observa y se expresa. Es expresionismo contemporáneo por presentar exageración e irrealidad en los colores del retrato.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	Se puede observar el retrato de Trinidad como primer y principal elemento. Las frases están detrás del retrato y las letras son pequeñas en comparación con la imagen principal, pero visibles para el espectador. El retrato cuenta con los cánones contemporáneos establecidos, lo que hace que la obra este proporcionada.
Equilibrio	Equilibrio perfecto	El retrato está ubicado al centro de la obra lo que genera un equilibrio perfecto, de igual manera el arco dorado está ubicado al centro y las letras son variadas pero no desordenadas.

	Cromático	La mayor unión de colores está en el retrato de Trinidad Enríquez lo que hace que el mayor peso cromático este ubicado al centro. Los colores del fondo ayudan a que el busto resalte, permitiéndole estar en primer plano y ser el primer impacto visual.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	La profundidad está dada por efectos de espacio interpuesto, estando como primer plano el retrato, como segundo plano las letras, y por último el arco dorado. El retrato esta dado dentro de los cánones contemporáneos establecidos, lo que muestra proporcionalidad en la obra.
Morfología (Forma)	Iluminación artificial	El retrato está iluminado arficialmente por el lado derecho, la mayoría del rostro presenta iluminación, los medios planos son escasos por el contraste y por ultimo esta la sombra, que son mínimas, todo esto da forma al rostro y al retrato. Al igual que el rostro, la ropa esta iluminada por el lado derecho, y en este caso aparte de la luz están los medios tonos, llegando por ultimo a la sombra. Mas no existe sombra proyectada del retrato.
	Estructura y textura	La estructura de la obra se basa en un lienzo de 1.30 x 1.40 cm. Y para darle forma al lienzo esta la tela que es lona, seguido por la base que permite que la pintura no pase y sea absorbida por la tela. La textura de la obra no es notoria, los pinceles que se utilizó, como ya se mencionó, no dejan rastros marcados, tampoco hay empastado, relamido o difuminado, al contrario, los colores que están no se mezclan uno con otro y cada uno ocupa su espacio.
Línea-Contorno	Contorno	El contorno que delinea la figura de Trinidad es muy claro lo que permite que se visualice el retrato de tal manera que se distinga del fondo y de las letras. Además, el contraste permite que estos contornos tengan mayor claridad, donde más se puede observar es en las partes más oscuras como la ropa y el cabello, pero aun así todo el retrato de Trinidad tiene un delineamiento en sus contornos bastantes claros.
	Diseño	El diseño es informal puesto que no presenta simetrías en su conjunto, el arco dorado del fondo si presenta una simetría, es el único elemento que tiene esta característica, pero si observamos el conjunto de todos los elementos de la obra, podremos ver que no presenta simetrías por lo que el diseño es informal.
	Base	La composición de los elementos corresponde a una base geométrica, el rostro se basa en un óvalo, mientras que el busto se basa en un triángulo, el fondo por sí mismo tiene la forma de un arco. La base en su composición viene a ser triangular.

Armonía	Cromática	Todos los colores de la obra ocupan un espacio específico, entre ellos no se ve una lucha para quitarse ese espacio, los colores del fondo ayudan a resaltar el retrato sin quitarle importancia, lo que hace que la obra sea armónica cromáticamente.
Color	Policromo	Dentro de la polaridad cromática está la temperatura del cuadro, que es fría como también cálida, dentro de los colores fríos están la vestimenta, con matices azules, y el fondo del arco, con matiz celeste, dentro de los colores cálidos está el rostro, con matiz crema, anaranjados suaves y morados suaves, el cabello, siena tostada, y el arco del fondo, dorado, lo que hace que tanto fríos como cálidos predominen en la obra, esto no hace que peleen entre ellos, al contrario, los colores del fondo ayudan al retrato a sobresalir, y el retrato no les quita importancia. Se puede observar dentro de la luminosidad que la luz proviene del lado derecho, y da luminosidad al rostro y a la ropa, seguido por los medios tonos, dando forma al retrato.
Ritmo	Morfológico	El ritmo morfológico es disonante, ya que no presenta una secuencia de elementos ordenados, las letras por su parte, no tienen un orden específico, algunas comienzan desde una parte del cuadro pero la frase que le sigue no comienza desde la misma altura. Los demás elementos tampoco presentan un orden específico.
	Cromático	Cromáticamente el ritmo también es disonante, ya que tampoco hay un ritmo entre los colores, ninguno presenta un movimiento, sin embargo, todos estos juegan de tal manera que se sepa cuál es el elemento primordial en la obra.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer	Se muestra a Trinidad Enríquez en su contexto
Abstracto	Fondo	El fondo es abstracto porque presenta formas irreales.
Conceptual	Texto	Todas las letras forman párrafos que pertenecen a la ideología de Trinidad Enríquez.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Existen tres dimensiones para explicar la obra de arte y entenderla de mejor manera, la primera es la dimensión creativa, donde está el género que es el retrato, en esta obra pictórica se ve el retrato de Trinidad Enríquez con una mirada tranquila pero fija y firme, mostrando una

personalidad de voluntad y valor para enfrentarse, como ella lo hizo, al machismo que se vivía en aquella época. El retrato nos muestra a Trinidad en su época de juventud, cuando estaba en proceso de estudios para ser la primera jurista del Perú. No muestra ropa ostentosa y como ornamentos solo lleva aretes de perlas, lo que nos indica que no solo era una mujer luchadora sino también humilde. En el fondo se muestra textos que nos da una idea de cómo era su pensamiento y forma de vida, a esto le acompaña un color dorado en parte del fondo. Trinidad luchó por salir adelante en sus estudios en una época machista y defendió con coraje a los obreros y obreras, de los y las cuales, la sociedad abusaba.

La categoría es lo bello, porque es armónica tanto en sus colores como en las proporciones, tiene colores limpios y agradables y el contraste es atrayente lo que genera un agrado al espectador.

La técnica es el acrílico, pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula; se usó el pincel plano de pelo de marta de diferentes medidas, al ser planos ayudan a cubrir mayor cantidad de áreas y no dejan rastros marcados del pincel. Y la espátula, por otro lado, ayuda a que la pintura se mezcle uniformemente y también ayuda a limpiar la paleta.

El estilo es simbolista y expresionismo contemporáneo; simbolista porque la obra muestra un mensaje dentro de todo lo que se observa y se expresa. Expresionismo contemporáneo por presentar exageración e irrealidad en los colores del retrato.

La segunda dimensión es la compositiva, donde se encuentra la proporción que es entre elementos naturales y artificiales, se puede observar el retrato de Trinidad como primer y principal elemento. Las frases están detrás del retrato y las letras son pequeñas en comparación con la imagen principal, pero visibles para el espectador. El retrato cuenta con los cánones contemporáneos establecidos, lo que hace que la obra esté proporcionada.

El equilibrio de masas es perfecto ya que el retrato está ubicado al centro de la obra lo que genera un equilibrio perfecto, de igual manera el arco dorado está ubicado al centro y las letras son variadas, pero no desordenadas. Y el equilibrio cromático, donde la mayor unión de colores está en el retrato de Trinidad Enríquez lo que hace que el mayor peso cromático este ubicado al centro. Los colores del fondo ayudan a que el busto resalte, permitiéndole estar en primer plano y ser el primer impacto visual.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, donde la profundidad está dada por efectos de espacio interpuesto, estando como primer plano el retrato, como segundo plano las letras, y por último el arco dorado. El retrato esta dado dentro de los cánones contemporáneos establecidos, lo que muestra proporcionalidad en la obra.

La morfología (forma) donde el retrato está iluminado arficialmente por el lado derecho, la mayoría del rostro presenta iluminación, los medios planos son escasos por el contraste y por ultimo esta la sombra, que son mínimas, todo esto da forma al rostro y al retrato. Al igual que el rostro, la ropa esta iluminada por el lado derecho, y en este caso aparte de la luz están los medios tonos, llegando por ultimo a la sombra. Mas no existe sombra proyectada del retrato. La estructura de la obra se basa en un lienzo de 1.30 x 1.40 cm. Y para darle forma al lienzo esta la tela que es lona, seguido por la base que permite que la pintura no pase y sea absorbida por la tela. La textura de la obra no es notoria, los pinceles que se utilizó, como ya se mencionó, no dejan rastros marcados, tampoco hay empastado, relamido o difuminado, al contrario, los colores que están no se mezclan uno con otro y cada uno ocupa su espacio.

La línea se divide en tres áreas; contorno, diseño y base. El contorno que delinea la figura de Trinidad es muy claro lo que permite que se visualice el retrato de tal manera que se distinga del fondo y de las letras. Además, el contraste permite que estos contornos tengan mayor claridad, donde más se puede observar es en las partes más oscuras como la ropa y el cabello, pero aun así

todo el retrato de Trinidad tiene un delineamiento en sus contornos bastantes claros. El diseño es informal puesto que no presenta simetrías en su conjunto, el arco dorado del fondo si presenta una simetría, es el único elemento que tiene esta característica, pero si observamos el conjunto de todos los elementos de la obra, podremos ver que no presenta simetrías por lo que el diseño es informal. La base en la composición de los elementos corresponde es geométrica, el rostro se basa en un óvalo, mientras que el busto se basa en un triángulo, el fondo por sí mismo tiene la forma de un arco. La base en su composición viene a ser triangular.

La armonía es cromática, en el que todos los colores de la obra ocupan un espacio específico, entre ellos no se ve una lucha para quitarse ese espacio, los colores del fondo ayudan a resaltar el retrato sin quitarle importancia, lo que hace que la obra sea armónica cromáticamente.

El color es policromo, y dentro de la polaridad cromática está la temperatura del cuadro, que es fría como también cálida, dentro de los colores fríos están la vestimenta, con matices azules, y el fondo del arco, con matiz celeste, dentro de los colores cálidos está el rostro, con matiz crema, anaranjados suaves y morados suaves, el cabello, siena tostada, y el arco del fondo, dorado, lo que hace que tanto fríos como cálidos predominen en la obra, esto no hace que peleen entre ellos, al contrario, los colores del fondo ayudan al retrato a sobresalir, y el retrato no les quita importancia. Se puede observar dentro de la luminosidad que la luz proviene del lado derecho, y da luminosidad al rostro y a la ropa, seguido por los medios tonos, dando forma al retrato.

El ritmo morfológico es disonante, ya que no presenta una secuencia de elementos ordenados, las letras por su parte, no tienen un orden específico, algunas comienzan desde una parte del cuadro, pero la frase que le sigue no comienza desde la misma altura. Los demás elementos tampoco presentan un orden específico. Y el ritmo cromático también es disonante, ya que tampoco hay un ritmo entre los colores, ninguno presenta un movimiento, sin embargo, todos estos juegan de tal manera que se sepa cuál es el elemento primordial en la obra.

La última dimensión es la de contenido donde se haya el aspecto sígnico (Real-Ideal) y se muestra a una mujer, que es Trinidad Enríquez en su contexto.

El fondo es abstracto porque presenta formas irreales, y conceptual por el texto, donde todas las letras forman párrafos que pertenecen a la ideología de Trinidad Enríquez.

Cuadro 8 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Antonia Moreno de Cáceres

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.30 x 1.30

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

TÍTULO DE LA OBRA **Antonia Moreno De Cáceres**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	En la obra apreciamos el rostro de una señora madura, con tez ligeramente blanca, y labios delgados pero intensos, ojos pequeños y negros pero con una mirada profunda llena de valor, lleva en la cabeza una pañoleta que cubre su cabeza dejando solo a la vista una parte de su cabello oscuro el cual es su cerquillo, tiene un vestido color.	Antonia Moreno de Cáceres	Fuerte contribuyente en la Campaña de la Breña, ayudando a su esposo (Cáceres) en esta batalla, fue fuente de inspiración y coraje para todos los pobladores ya que su energía era inagotable y el valor que presentaba hacía que todos tomen valor, se levanten, y continúen luchando.

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

En los íconos apreciamos el rostro de una señora madura, con tez ligeramente blanca, y labios delgados pero intensos, ojos pequeños y negros, pero con una mirada profunda llena de valor, lleva en la cabeza una pañoleta que cubre su cabeza dejando solo a la vista una parte de su cabello oscuro el cual es su cerquillo, tiene un vestido color. El retrato perteneces a

Antonia Moreno de Cáceres que fue una fuerte contribuyente en la Campaña de la Breña, ayudando a su esposo (Cáceres) en esta batalla, fue fuente de inspiración y coraje para todos los pobladores ya que su energía era inagotable y el valor que presentaba hacía que todos tomen valor, se levanten, y continúen luchando.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	Antonia Moreno de Cáceres	Nacionalidad	Colores del fondo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

En el cuadro se connota una relación entre Antonia Moreno de Cáceres y los colores del fondo, y se connota una relación de nacionalidad.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Colores blancos y rojos	Peruanidad

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se denota los colores blancos y rojos con una connotación de peruanidad, ya que los colores de la bandera de Perú son blanco y rojo.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Antonia Moreno De Cáceres**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	En la obra se puede observar el rostro de Antonia Moreno de Cáceres, con una mirada segura y firme, tal cual su personalidad de luchadora e impulsora de mujeres y varones, se ve a Antonia Moreno en una etapa madura, ya cuando tuvo a sus tres hijas y lucho por la patria, su vestimenta es elegante mas no extravagante, característica de una mujer culta y humilde, carece de adornos a excepción de aretes de perlas muy sencillo, solo lleva una bufanda que cubre parte de su cabeza, mas no es llamativa. Antonia tuvo una imparable lucha por su patria y su honor, fue apoyo directo del General Cáceres, lo cual inspira a cualquier mujer o varón por su fortaleza interior.
Categoría	Lo bello	El retrato de Antonia tiene colores iluminados y llamativos, generando un punto de tensión en el retrato y creando un agrado para los espectadores.
Técnica	Acrílico	Pintura de secado rápido y facilidad de manejo al no mezclarse los colores y permitir veladuras, es soluble al agua, pero una vez que se seca puede llegar a ser muy resistente a esta misma. Permite también hacer texturas y sobreponer colores.
Instrumentos	Pinceles Espátula	Pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. Las espátulas ayudan a la mezcla uniforme de los colores de la pintura y también la agilizan.
Estilo/ Tendencia	Simbólico Expresionismo contemporáneo.	Tiene un mensaje que se expresa mediante el retrato y el fondo. Los colores tienden a exagerar por lo que es expresionismo contemporáneo.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El retrato de Antonia es proporcionalmente adecuado en la obra, está dentro de los cánones estéticos y es el principal elemento y el primer plano, el fondo por su parte, ayuda al impacte de Antonia.
Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio perfecto	El cuadro es de equilibrio perfecto ya que la imagen principal está centrada, creando un equilibrio en la obra. El fondo también ayuda a centrar el retrato, ya que todos parten

		desde un mismo punto, y ese punto es exactamente el centro del cuadro.
	Cromático	El equilibrio cromático es adecuado por la posición de los colores, en el retrato se observa colores cálidos que son complementados con los colores de su vestimenta y del fondo (blanco y rojo). Estos colores del fondo auxilian a la imagen principal, pues hacen que el primer punto de enfoque sea Antonia.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	El retrato de Antonia Moreno de Cáceres se encuentra en el primer plano, le ayuda el fondo de color blanco y rojo, ya que el retrato muestra colores puros y continuos haciendo que resalte el rostro de Antonia Moreno tras el fondo.
Morfología (Forma)	Iluminación Artificial	El retrato de Antonia Moreno de Cáceres está iluminado artificialmente de frente, seguido por los medios planos; la sombra está ubicada en ambos lados tanto del rostro como de la ropa y la pañoleta permitiendo darle forma y volumen al retrato.
	Estructura y textura	La estructura del cuadro se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por la tela que le da la forma y el soporte para la pintura, en este caso la tela es lona, seguido por la base que impide que la pintura sea absorbida por la lona permitiendo un mejor acabado. La obra carece de textura, no lleva empastado ni relieves ya que los pinceles utilizados son suaves y no dejan rastro.
Línea	Contorno	El delineamiento es claro en los contornos del primer plano. Este delineamiento le da una forma al retrato y se diferencian por el contraste de colores. El fondo presenta claros delineamientos entre un color y otro.
	Diseño	El diseño pertenece a una interpretación informal, por la presencia de las formas no simétricas, ya que el rostro está ligeramente volteado dejándose ver solo una oreja, lo que claramente le hace asimétrico.
	Base	Se denota una base geométrica, iniciando por el rostro que corresponde al círculo, seguido por el cuerpo que vendría a ser cuadrado y terminando con el fondo con formas triangulares. La base en su conjunto viene a ser triangular.
Armonía	Cromática Combinación de colores	Los colores se armonizan entre sí para crear un ambiente de visualización cómodo para el espectador. Los cálidos contrastando con los fríos y resaltando la figura de primer plano. Esto ayuda a distinguir cual es el elemento principal y que cada color ocupe su lugar sin disturbios en la obra.
Color	Polícromo	Dentro de la temperatura en esta obra podemos visualizar que el rostro es cálido, con matices cremas y morados, al igual que el fondo, con matices rojos y blancos, pero para contrarrestar estos cálidos esta la pañoleta en la cabeza de

		Antonia, que es un frio, resaltando así la temperatura cálida de la obra y el vestido que es color negro. Así como también se ven las luces y los medios tonos hasta llegar a las sombras. Existe también una luminosidad que viene frontalmente, ayudando a dar forma al retrato al igual que la intensidad cromática que presenta la obra, dando brillo a cada color.
Ritmo	Morfológico	No existe mucho ritmo en la forma por la misma representación del retrato, ya que Antonia era una mujer con los pies en la tierra, conocedora de la situación de su país en aquella época, por lo que se le representa en una forma un tanto rígida mas no estricta. Por otra parte si observamos el fondo, presenta un ritmo de alternancia ya que todo parte de un mismo punto y gira en torno al retrato de Antonia.
	Cromático	Cromáticamente el ritmo en cuanto al fondo es de Alternacia, ya que el blanco y el rojo del fondo se intercalan partiendo desde un mismo punto, y se repiten durante toda la obra.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer (Real)	Retrato de Antonia Moreno de Cáceres en su contexto
Abstracto	Fondo	El fondo es abstracto al no presentar formas reales.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

La obra de arte se dividió en tres dimensiones, la primera es la dimensión creativa, en el que se encuentra el género, que es el retrato, en la obra se puede observar el rostro de Antonia Moreno de Cáceres, con una mirada segura y firme, tal cual su personalidad de luchadora e impulsora de mujeres y varones, se ve a Antonia Moreno en una etapa madura, ya cuando tuvo a sus tres hijas y lucho por la patria, su vestimenta es elegante mas no extravagante, característica de una mujer culta y humilde, carece de adornos a excepción de aretes de perlas muy sencillo, solo lleva una bufanda que cubre parte de su cabeza, mas no es llamativa. Antonia tuvo una imparable lucha por su patria y su honor, fue apoyo directo del General Cáceres, lo cual inspira a cualquier mujer o varón por su fortaleza interior.

La categoría es lo bello, pues el retrato de Antonia tiene colores iluminados y llamativos, generando un punto de tensión en el retrato y creando un agrado para los espectadores.

La técnica es el acrílico, pintura de secado rápido y facilidad de manejo al no mezclarse los colores y permitir veladuras, es soluble al agua, pero una vez que se seca puede llegar a ser muy resistente a esta misma. Permite también hacer texturas y sobreponer colores.

Los instrumentos fueron el pincel y la espátula; el pincel que se usó fue plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. Las espátulas ayudan a la mezcla uniforme de los colores de la pintura y también la agilizan.

La tendencia es simbolista y expresionismo contemporáneo; simbólico porque tiene un mensaje que se expresa mediante el retrato y el fondo. Y expresionismo contemporáneo porque los colores tienden a exagerar por lo que es expresionismo contemporáneo.

La segunda dimensión es la dimensión compositiva, donde se halla la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, pues el retrato de Antonia es proporcionalmente adecuado en la obra, está dentro de los cánones estéticos y es el principal elemento y el primer plano, el fondo por su parte, ayuda al impacte de Antonia.

El equilibrio de masas que es perfecto ya que la imagen principal está centrada, creando un equilibrio en la obra. El fondo también ayuda a centrar el retrato, ya que todos parten desde un mismo punto, y ese punto es exactamente el centro del cuadro. El equilibrio cromático es adecuado por la posición de los colores, en el retrato se observa colores cálidos que son complementados con los colores de su vestimenta y del fondo (blanco y rojo). Estos colores del fondo auxilian a la imagen principal, pues hacen que el primer punto de enfoque sea Antonia.

La perspectiva se da por profundidad por relaciones cromáticas, el retrato de Antonia Moreno de Cáceres se encuentra en el primer plano, le ayuda el fondo de color blanco y rojo, ya que el

retrato muestra colores puros y continuos haciendo que resalte el rostro de Antonia Moreno tras el fondo.

La morfología (Forma) donde el retrato de Antonia Moreno de Cáceres está iluminado artificialmente de frente, seguido por los medios planos; la sombra está ubicada en ambos lados tanto del rostro como de la ropa y la pañoleta permitiendo darle forma y volumen al retrato. La estructura del cuadro se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Seguido por la tela que le da la forma y el soporte para la pintura, en este caso la tela es lona, seguido por la base que impide que la pintura sea absorbida por la lona permitiendo un mejor acabado. La obra carece de textura, no lleva empastado ni relieves ya que los pinceles utilizados son suaves y no dejan rastro.

La línea tiene tres áreas, el contorno, el diseño y la base; en el contorno se observa que el delineamiento es claro en los contornos del primer plano. Este delineamiento le da una forma al retrato y se diferencian por el contraste de colores. El fondo presenta claros delineamientos entre un color y otro. El diseño pertenece a una interpretación informal, por la presencia de las formas no simétricas, ya que el rostro está ligeramente volteado dejándose ver solo una oreja, lo que claramente le hace asimétrico. Se denota una base geométrica, iniciando por el rostro que corresponde al círculo, seguido por el cuerpo que vendría a ser cuadrado y terminando con el fondo con formas triangulares. La base en su conjunto viene a ser triangular.

La armonía cromática en combinación de colores donde los colores se armonizan entre sí para crear un ambiente de visualización cómodo para el espectador. Los cálidos contrastando con los fríos y resaltando la figura de primer plano. Esto ayuda a distinguir cual es el elemento principal y que cada color ocupe su lugar sin disturbios en la obra.

El color es polícromo, dentro de la temperatura en esta obra podemos visualizar que el rostro es cálido, con matices cremas y morados, al igual que el fondo, con matices rojos y blancos, pero para contrarrestar estos cálidos esta la pañoleta en la cabeza de Antonia, que es un frio, resaltando

así la temperatura cálida de la obra y el vestido que es color negro. Así como también se ven las luces y los medios tonos hasta llegar a las sombras. Existe también una luminosidad que viene frontalmente, ayudando a dar forma al retrato al igual que la intensidad cromática que presenta la obra, dando brillo a cada color.

El ritmo morfológico donde no existe mucho ritmo en la forma por la misma representación del retrato, ya que Antonia era una mujer con los pies en la tierra, conocedora de la situación de su país en aquella época, por lo que se le representa en una forma un tanto rígida mas no estricta. Por otra parte, si observamos el fondo, presenta un ritmo de alternancia ya que todo parte de un mismo punto y gira en torno al retrato de Antonia. Cromáticamente el ritmo en cuanto al fondo es de Alternacia, ya que el blanco y el rojo del fondo se intercalan partiendo desde un mismo punto, y se repiten durante toda la obra.

La tercera y última dimensión es la dimensión de contenido, donde está el elemento sígnico (Real-Ideal) donde se presenta el retrato de Antonia Moreno de Cáceres en su contexto

El fondo es abstracto al no presentar formas reales.

Cuadro 9 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Carmen de Burgos

TÉCNICA: Mixta

DIMENSIONES: 1.60 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra **CARMEN DE BURGOS**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS **(Semejanza)**	Mujer	Mujer madura de piel clara, ojos oscuros y pequeños, labios un poco carnosos, cabello corto y castaño oscuro, lleva como ornamentos unos aretes y un collar, pero ambos son sencillos, su mirada refleja tranquilidad y seriedad.	Carmen de Burgos	Carmen fue una mujer que vio el machismo de la época y quiso cambiarlo, defendiendo los derechos de las mujeres, también la primera periodista de España y escribió numerosos libros.
	Libros	Solo hay algunos de los libros que escribió Colombine: -Novela semanal, El extranjero -La Tornadiza -El arte de ser mujer -¿Quiere ud. comer bien? -Puñal de claveles -Los espirituados -Mujer fantástica -La flor de la playa y otras novelas cortas -Quiero vivir mi vida -El tesoro del castillo -El arte de saber vivir		

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

En los íconos (Semejanza) se visualiza a una mujer madura de piel clara, ojos oscuros y pequeños, labios un poco carnosos, cabello corto y castaño oscuro, lleva como ornamentos unos aretes y un collar, pero ambos son sencillos, su mirada refleja tranquilidad y seriedad. Ella es

Carmen de Burgos, fue una mujer que vio el machismo de la época y quiso cambiarlo, defendiendo los derechos de las mujeres, también la primera periodista de España y escribió numerosos libros.

En la obra solo hay algunos de los libros que escribió Colombine:

- Novela semanal, El extranjero
- La Tornadiza
- El arte de ser mujer
- ¿Quiere Ud., comer bien?
- Puñal de claveles
- Los espirituados
- Mujer fantástica
- La flor de la playa y otras novelas cortas
- Quiero vivir mi vida
- El tesoro del castillo
- El arte de saber vivir

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Carmen de Burgos	Educación y profesionalización	Libros

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

En el cuadro se connota una relación Carmen de Burgos y los libros y se connota una relación de educación y profesionalización.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
Unidades Sintagmáticas	Libros	La idea de cómo debería educarse la mujer de la época

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se combinaron los signos de los libros que conforman la idea de cómo debería educarse la mujer de la época.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Carmen De Burgos**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	El retrato realista de Carmen de Burgos nos muestra una mirada tranquila y seria, lo que no significa falta de interés, al contrario, Carmen luchó por los derechos de las mujeres en España, además de ser la primera periodista en esa zona. La vemos en una etapa ya madura, tiene vestimenta muy sencilla y como ornamentos lleva aretes y collar bastantes sencillos, lo que nos muestra su sencillez. Tiene el cabello corto y rizado, y su mirada esta fija en el espectador. Carmen fue una mujer valiente y decidida a ser mejor no solo para ella misma y su pequeña hija, sino para toda España y para el mundo también, se cansó del machismo que la rodeaba y decidió huir de su esposo y empezar una nueva vida activa y llena de enseñanzas.
Categoría	Lo bello	La obra tiene colores limpios e iluminados, los libros están repartidos armónicamente, lo que en su conjunto crea un gusto al espectador cuando ve el cuadro.
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido
	Collage (como técnica complementaria)	Se usaron imágenes impresas para el fondo, usando la técnica del collage que permite pegar distintos materiales en una superficie, en este caso del lienzo.
Instrumentos y materiales	Pincel Espátulas Pegamento	Los pinceles que se usaron fueron planos de pelo de marta, estos pinceles son suaves y no dejan rastros. Además, permiten abarcar mayor cantidad de área. Las espátulas son perfectas para ayudar a que la pintura se mezcle uniformemente, asimismo ayuda a recoger la pintura con mayor facilidad. El pegamento que se uso fue UHU, que es un pegamento de secado rápido y resistente.
Estilo/ Tendencia	Simbolista Expresionismo contemporáneo Cubismo	Tiene un mensaje dentro de lo expresado. Se usó exageración en los colores por lo que es expresionismo contemporáneo. Es cubista por el uso de collage.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		

Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	En la obra existen variados elementos, el principal es el retrato, en el fondo se encuentran las tapas de libros que Carmen escribió que proporcionalmente a ella, son más pequeños, aun así, refleja una pequeña parte de todas sus obras y el espectador las puede ir conociendo. El retrato está dentro de los cánones estéticos, lo que hace que este proporcionalmente adecuado.
Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio perfecto	El retrato, el cual es el principal elemento, está ubicado en el centro de la obra, lo que genera equilibrio perfecto por la sensación de equidad que hay en obra. Las tiras de libros que se encuentran en el fondo, las cuales son tres, están divididas de tal forma que contribuya a este equilibrio en la obra.
	Cromático	Dentro del equilibrio cromático podemos ver que los colores cálidos están, en su mayoría, en el elemento principal, y el fondo frio ayuda a que el retrato sobresalga y se sitúe en el centro, para que el fondo no sea solo frío, están las imágenes de los libros que están en variadas temperaturas de color, lo que genera que la obra este equilibrada.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	Los colores cálidos que se encuentran en el retrato, generan una sensación de acercamiento, mientras que el fondo azul (frio) lo aleja, pero en conjunto el fondo ayuda a destacar el retrato.
Morfología (Forma)	Iluminación artificial	La iluminación artificial en la obra proviene del lado derecho, generando luz en la ropa y el rostro, seguido por los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura, esto le da forma y volumen al rostro dándole vitalidad.
	Estructura y textura	La estructura está establecida en un bastidor de 1.30 x 1.60 cm. La tela, que le da la forma, es lona la base es satinada, lo que permite que la pintura corra tranquilamente por el lienzo sin que la lona lo absorba. La obra carece de textura, no hay empastado y los pinceles utilizados no dejan rastros notorios.
Línea- Contorno	Contorno	El contorno que está delineando a Carmen de Burgos es bastante claro, puede notarse con claridad como el fondo oscuro y el delineamiento ayuda a la imagen, que es más clara, a resaltar y a distinguirse de los demás elementos, de igual manera, las tiras de libros que se encuentran en el fondo están delineadas en sus contornos, lo que hace que se diferencia del fondo.
	Diseño	El diseño viene a ser informal por sus características no simétricas, a pesar de que la cabeza de Carmen está mirando al frente, no presenta simetría, pues el cabello, el busto y las sombras no están ubicados simétricamente,

		además el fondo presenta imágenes variadas y ninguna se repite, lo que hace que el diseño sea informal.
	Base	Se muestra una base geométrica en los elementos que presenta, la cabeza se basa en un círculo, mientras que el busto se basa en un triángulo, las imágenes de libros del fondo son rectangulares en su totalidad. La composición vendría a ser triangular.
Armonía	Cromática Combinación de colores	La obra presenta armonía en sus colores ya que tanto el fondo como el retrato juegan un papel importante, la base ayuda a resaltar al principal elemento, y las imágenes al ser cálidas y frías, se unen y juegan en la obra.
Color	Policromo	Dentro de esta obra, están colores cálidos como fríos, dentro de los cálidos los matices que se encuentran son el beige, crema, anaranjado, sienas, amarillos, rojos y verdes, dentro de los fríos, los matices que hay son el plateado, azul, celeste, cian, violeta y morado, el retrato presenta, en su mayoría, colores cálidos, mientras que el color del fondo es frio, lo que le ayuda son las imágenes que están en variadas temperaturas, así ambos se mezclan y generan armonía. En el ambiente de iluminación, la luz proviene del lado derecho, seguido por los medios tonos y las sombras lo que da volumen al retrato.
Ritmo	Morfológico	El ritmo viene a ser Asonante por los libros que al estar distribuidos en línea recta generan tensión en la obra sin presentar movimiento entre los elementos. Además muestran una misma distancia entre fila y fila de libros.
	Cromático	Cromáticamente es un ritmo disonante ya que no hay secuencia de colores y no tienen una orientación estricta. Cada color, sin desarmonizar, tiene su espacio y juega con la obra, creando un ambiente agradable para el espectador.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer	Se muestra a Carmen de Burgos dentro de su contexto.
Conceptual	Libros	La autora de los libros que se muestran es Carmen de Burgos, llenas de su ideología y forma de ser.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Para describir mejor la obra de arte, se separó en tres dimensiones, empezando por la dimensión creativa donde se encuentra el género, el cual es retrato, y se observa el retrato realista de Carmen de Burgos nos muestra una mirada tranquila y seria, lo que no significa falta de

interés, al contrario, Carmen luchó por los derechos de las mujeres en España, además de ser la primera periodista en esa zona. La vemos en una etapa ya madura, tiene vestimenta muy sencilla y como ornamentos lleva aretes y collar bastantes sencillos, lo que nos muestra su sencillez. Tiene el cabello corto y rizado, y su mirada esta fija en el espectador. Carmen fue una mujer valiente y decidida a ser mejor no solo para ella misma y su pequeña hija, sino para toda España y para el mundo también, se cansó del machismo que la rodeaba y decidió huir de su esposo y empezar una nueva vida activa y llena de enseñanzas.

La categoría es lo bello, la obra tiene colores limpios e iluminados, los libros están repartidos armónicamente, lo que en su conjunto crea un gusto al espectador cuando ve el cuadro.

La técnica es el acrílico, es una pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido, y el collage como técnica complementaria, ya que se usaron imágenes impresas para el fondo, usando la técnica del collage que permite pegar distintos materiales en una superficie, en este caso del lienzo.

Los instrumentos y materiales que se usaron fueron el pincel, la espátula y el pegamento; los pinceles que se usaron fueron planos de pelo de marta, estos pinceles son suaves y no dejan rastros. Además, permiten abarcar mayor cantidad de área. Las espátulas son perfectas para ayudar a que la pintura se mezcle uniformemente, asimismo ayuda a recoger la pintura con mayor facilidad. El pegamento que se uso fue UHU, que es un pegamento de secado rápido y resistente.

El estilo es simbolista, expresionista contemporáneo y cubista; simbolista pues tiene un mensaje dentro de lo expresado. Expresionismo contemporáneo porque se usó exageración en los colores por lo que es expresionismo contemporáneo. Cubismo por el uso de collage.

La segunda dimensión es la dimensión compositiva, donde se localiza la proporción, dada entre elementos naturales y artificiales, en la obra existen variados elementos, el principal es el retrato, en el fondo se encuentran las tapas de libros que Carmen escribió que proporcionalmente

a ella, son más pequeños, aun así, refleja una pequeña parte de todas sus obras y el espectador las puede ir conociendo. El retrato está dentro de los cánones estéticos, lo que hace que este proporcionalmente adecuado.

El equilibrio de masas es perfecto ya que el retrato, el cual es el principal elemento, está ubicado en el centro de la obra, lo que genera equilibrio perfecto por la sensación de equidad que hay en obra. Las tiras de libros que se encuentran en el fondo, las cuales son tres, están divididas de tal forma que contribuya a este equilibrio en la obra. Y en equilibrio cromático podemos ver que los colores cálidos están, en su mayoría, en el elemento principal, y el fondo frio ayuda a que el retrato sobresalga y se sitúe en el centro, para que el fondo no sea solo frío, están las imágenes de los libros que están en variadas temperaturas de color, lo que genera que la obra este equilibrada.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, los colores cálidos que se encuentran en el retrato, generan una sensación de acercamiento, mientras que el fondo azul (frio) lo aleja, pero en conjunto el fondo ayuda a destacar el retrato.

En la morfología (forma) se ve que la iluminación artificial en la obra proviene del lado derecho, generando luz en la ropa y el rostro, seguido por los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura, esto le da forma y volumen al rostro dándole vitalidad. La estructura está establecida en un bastidor de 1.30 x 1.60 cm. La tela, que le da la forma, es lona la base es satinada, lo que permite que la pintura corra tranquilamente por el lienzo sin que la lona lo absorba. La obra carece de textura, no hay empastado y los pinceles utilizados no dejan rastros notorios.

La línea tiene tres aspectos; el contorno, el diseño y la base; el contorno que está delineando a Carmen de Burgos es bastante claro, puede notarse con claridad como el fondo oscuro y el delineamiento ayuda a la imagen, que es más clara, a resaltar y a distinguirse de los demás elementos, de igual manera, las tiras de libros que se encuentran en el fondo están delineadas en

sus contornos, lo que hace que se diferencia del fondo. El diseño viene a ser informal por sus características no simétricas, a pesar de que la cabeza de Carmen está mirando al frente, no presenta simetría, pues el cabello, el busto y las sombras no están ubicados simétricamente, además el fondo presenta imágenes variadas y ninguna se repite, lo que hace que el diseño sea informal. Se muestra una base geométrica en los elementos que presenta, la cabeza se basa en un círculo, mientras que el busto se basa en un triángulo, las imágenes de libros del fondo son rectangulares en su totalidad. La composición vendría a ser triangular.

La armonía cromática en combinación de colores se da porque la obra presenta armonía en sus colores ya que tanto el fondo como el retrato juegan un papel importante, la base ayuda a resaltar al principal elemento, y las imágenes al ser cálidas y frías, se unen y juegan en la obra.

El color es policromo, dentro de esta obra, están colores cálidos como fríos, dentro de los cálidos los matices que se encuentran son el beige, crema, anaranjado, sienas, amarillos, rojos y verdes, dentro de los fríos, los matices que hay son el plateado, azul, celeste, cian, violeta y morado, el retrato presenta, en su mayoría, colores cálidos, mientras que el color del fondo es frio, lo que le ayuda son las imágenes que están en variadas temperaturas, así ambos se mezclan y generan armonía. En el ambiente de iluminación, la luz proviene del lado derecho, seguido por los medios tonos y las sombras lo que da volumen al retrato.

El ritmo morfológico viene a ser asonante por los libros que al estar distribuidos en línea recta generan tensión en la obra sin presentar movimiento entre los elementos. Además, muestran una misma distancia entre fila y fila de libros. Cromáticamente es un ritmo disonante ya que no hay secuencia de colores y no tienen una orientación estricta. Cada color, sin desarmonizar, tiene su espacio y juega con la obra, creando un ambiente agradable para el espectador.

La última dimensión es la dimensión de contenido, donde está el elemento sígnico (Real-Ideal) y se muestra a Carmen de Burgos dentro de su contexto. Y el signo conceptual y se observa a la autora de los libros y algunos de sus libros que están llenos de su ideología y forma de ser.

Cuadro 10 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Marie Curie

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.30 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra MARIE CURIE				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mujer madura, de ojos caramelos y pequeños, cabello castaño claro, piel blanca, labios finos y de frente amplia. Viste un vestido negro sin adornos. Tiene una mirada tierna y fija. No lleva ningún ornamento.	Marie Curie	La primera mujer científica que gano dos premios nobel por sus investigaciones, en aquellas épocas donde era raro que una mujer se dedique a la ciencia y más aún que gane un premio nobel.
SÍMBOLOS (Ideas)	Mandala	Mandala con colores suaves y estéticos.		

Fuente: Elaboración propia

Descripción, interpretación y explicación Ícono—Simbólica:

Dentro de los íconos, se encuentra a una mujer madura, de ojos caramelos y pequeños, cabello castaño claro, piel blanca, labios finos y de frente amplia. Viste un vestido negro sin adornos. Tiene una mirada tierna y fija. No lleva ningún ornamento. Ella es Marie Curie, la primera mujer científica que gano dos premios nobel por sus investigaciones, en aquellas épocas donde era raro que una mujer se dedique a la ciencia y más aún que gane un premio nobel.

En los símbolos, está un mandala con colores suaves y estéticos.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	Marie Curie	Conceptual	Mandala

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el cuadro se connota una relación entre Marie Curie y el mandala, y se connota una relación conceptual.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Formas variadas y repetitivas	Mandala Para hace un mandala se tiene que tener paciencia y precisión, al igual que la ciencia.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se combinaron los signos de formas variadas y repetidas que conforman el mandala, lo que representa la paciencia y precisión, pues para hacer un mandala se necesitan esas características al igual que la ciencia.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA MARIE CURIE		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	La obra nos muestra el retrato realista de Marie Curie con una mirada dulce, pero al mismo tiempo firme, Marie fue una mujer muy fuerte, lidió con el machismo tan común de su época, que consideraba imposible que las mujeres sobresalgan y mucho menos en la ciencia, Marie lo hizo y además ganó dos premios Nobel, sufrió la muerte de su esposo, pero nunca se detuvo y fue una madre y mujer ejemplar. Tiene puesto un vestido negro sin adornos, no lleva ningún ornamento lo que nos muestra la sencillez de su personalidad. El fondo es de colores suaves y hay una mandala que ocupa la mayor parte del fondo, y ayuda al retrato a resaltar. Marie definitivamente fue un gran ejemplo e inspiración no solo para mujeres sino también para varones. El legado que nos dejo es tan grande como ella misma.
Categoría	Lo bello	Genera admiración al espectador porque tiene colores limpios y bien logrados, y el fondo es suave y agradable por sus formas.
Técnica	Acrílico	una pintura que es de secado rápido, ayudando así, a los trabajos que se quieran hacer con empastados, veladuras, capas, etc. Además, es soluble al agua y una vez que esta se seca, se vuelve resistente a la misma
Instrumentos	Pincel Espátula	El pincel plano de pelo de marta permite cubrir mayor cantidad de áreas, no deja rastros marcados del pincel y ayudan a precisar la pintura. La espátula facilita el mezclado uniforme de la pintura, así como también ayuda a quitar la pintura de la paleta.
Estilo/ Tendencia	Simbolista Expresionismo contemporáneo	Es simbolista por presentar un mensaje dentro de lo expresado en la obra. Contiene colores exagerados e irreales.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El elemento principal de la obra es el retrato de Marie Curie que es adecuado proporcionalmente para el cuadro y entra dentro de los cánones estéticos. El mandala del fondo es proporcionalmente más grande pero no desentona en la obra.

Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio por contrapeso	El retrato de Marie Curie está ubicado ligeramente hacia el lado derecho, algo que podría generar un desequilibrio, pero el mandala de fondo ocupa esa parte que Marie no ocupa, lo que genera un equilibrio por contrapeso.
	Cromático	Cromáticamente el equilibrio se genera por el resalte del retrato gracias al fondo, la mayor concentración de colores fuertes está en el retrato, pero la mayor variedad está en el fondo, lo que permite que ambos creen un peso de colores.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	Los colores del fondo son variados pero suaves, lo que lo posiciona en segundo plano, en el primer plano está el retrato, ya que presenta colores con mayor intensidad cromática. Por lo que la obra de arte tiene una profundidad por relaciones cromáticas.
Morfología (Forma)	Iluminación artificial	El retrato está iluminado artificialmente por el lado izquierdo, continúan los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura donde la luz no llega con tanta intensidad. Esto le da forma y volumen al rostro, dándole mayor realce al principal elemento.
	Estructura y textura	La estructura se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Le da la forma la tela, que es lona, y la pintura satinada se usó como base, esta base no permite que la pintura sea absorbida directamente por la tela, lo que permite que la pintura se quede en la base y se pueda trabajar de mejor manera. Escaso en textura, pues no presenta empastes ni marcas del pincel, no hay relamido ni difuminado.
Línea – Contorno	Contorno	El delineamiento de los contornos es bastante claro, permite la despejada visualización del retrato distinguiéndolo de los demás elementos, por otra parte, el fondo también se encuentra con delineamiento en los contornos muy visibles. Esto ayuda al espectador a reconocer mejor las imágenes en la obra.
	Diseño	El diseño corresponde a una creación informal por las características asimétricas que esta presenta. El mandala, a pesar de ser caracterizado por la simetría perfecta de sus elementos, en este caso no presenta una simetría ya que el retrato que está encima no permite visualizar el mandala completo y solo se ven algunas partes. El retrato de Marie está ubicado ligeramente hacia el lado derecho y la posición en la que está no muestra simetrías, por lo que el diseño viene a ser informal.
	Base	La composición de la obra viene a ser triangular, y la base consta de geometrías, empezando por el rostro que es circular, el cuerpo se basa en un cuadrado y el fondo por sus formas mismas se contrae en un círculo y dentro cada elemento de por sí ya es una forma geométrica.

Armonía	Cromática Combinación de colores	Los colores del fondo son apastelados, por lo que sobresale el retrato que se encuentra en colores más fuertes e impactantes, creando una armonía cromática en combinación de colores. Visualmente agradable a la vista del espectador.
Color	Policromo	El cuadro se encuentra en una temperatura ligeramente cálida, aun así, también están los colores fríos, sin mucha predominancia, dentro de los matices se encuentra, en los cálidos, el crema, siena, granate, anaranjado, amarillo, y rosado, dentro de los colores fríos se encuentra el celeste, verde, violeta y azules. La iluminación proviene del lado derecho para darle forma al rostro y a la vestimenta ya que se genera no solo la luz sino también los medios tonos y la sombra, todo esto viene a ser la polaridad cromática.
Ritmo	Morfológico	Morfológicamente tiene un ritmo de alternacia, claramente por el mandala que, a pesar de no verse por completo, se puede ver este ritmo.
	Cromático	Cromáticamente el ritmo también el de alternancia, ya que muestra repitencia de colores en un mismo orden y secuencia, esto se encuentra solo en el fondo que es un mandala.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer	Retrato de Marie Curie en su contexto
Conceptual	Fondo	En el fondo se observa un mandala, esta palabra proviene del sánscrito, y significa “Círculo Sagrado”, representa el símbolo del cosmos y de la eternidad.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

La obra se separó en tres dimensiones para poder ser explicada con mayor precisión, primero está la dimensión creativa, en el que está el género, que es el retrato, la obra nos muestra el retrato realista de Marie Curie con una mirada dulce pero al mismo tiempo firme, Marie fue una mujer muy fuerte, lidió con el machismo tan común de su época, que consideraba imposible que las mujeres sobresalgan y mucho menos en la ciencia, Marie lo hizo y además ganó dos premios Nobel, sufrió la muerte de su esposo pero nunca se detuvo y fue una madre y mujer ejemplar. Tiene puesto un vestido negro sin adornos, no lleva ningún ornamento lo que nos muestra la sencillez de su personalidad. El fondo es de colores suaves y hay una mandala que ocupa la

mayor parte del fondo, y ayuda al retrato a resaltar. Marie definitivamente fue un gran ejemplo e inspiración no solo para mujeres sino también para varones. El legado que nos dejó es tan grande como ella misma.

La categoría es lo bello ya que genera admiración al espectador porque tiene colores limpios y bien logrados, y el fondo es suave y agradable por sus formas.

La técnica es el acrílico, una pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados fueron el pincel y la espátula, el pincel plano de pelo de marta permite cubrir mayor cantidad de áreas, no deja rastros marcados del pincel y ayudan a precisar la pintura. La espátula facilita el mezclado uniforme de la pintura, así como también ayuda a quitar la pintura de la paleta.

La tendencia es simbolista y expresionismo contemporáneo; Simbolista por presentar un mensaje dentro de lo expresado en la obra. Expresionismo contemporáneo por contener colores exagerados e irreales.

La segunda dimensión es la dimensión compositiva, donde se halla la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, el elemento principal de la obra es el retrato de Marie Curie que es adecuado proporcionalmente para el cuadro y entra dentro de los cánones estéticos. El mandala del fondo es proporcionalmente más grande pero no desentona en la obra.

El equilibrio de masas es por contrapeso, el retrato de Marie Curie está ubicado ligeramente hacia el lado derecho, algo que podría generar un desequilibrio, pero el mandala de fondo ocupa esa parte que Marie no ocupa, lo que genera un equilibrio por contrapeso. Cromáticamente el equilibrio se genera por el resalte del retrato gracias al fondo, la mayor concentración de colores fuertes está en el retrato, pero la mayor variedad está en el fondo, lo que permite que ambos creen un peso de colores.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, los colores del fondo son variados pero suaves, lo que lo posiciona en segundo plano, en el primer plano está el retrato, ya que presenta colores con mayor intensidad cromática. Por lo que la obra de arte tiene una profundidad por relaciones cromáticas.

Dentro de la morfología, el retrato está iluminado artificialmente por el lado izquierdo, continúan los medios tonos hasta llegar a la parte más oscura donde la luz no llega con tanta intensidad. Esto le da forma y volumen al rostro, dándole mayor realce al principal elemento. La estructura se basa en un bastidor de 1.30 x 1.30 cm. Le da la forma la tela, que es lona, y la pintura satinada se usó como base, esta base no permite que la pintura sea absorbida directamente por la tela, lo que permite que la pintura se quede en la base y se pueda trabajar de mejor manera. Escaso en textura, pues no presenta empastes ni marcas del pincel, no hay relamido ni difuminado.

La línea contiene tres elementos, el contorno, el diseño y la base; el delineamiento de los contornos es bastante claro, permite la despejada visualización del retrato distinguiéndolo de los demás elementos, por otra parte, el fondo también se encuentra con delineamiento en los contornos muy visibles. Esto ayuda al espectador a reconocer mejor las imágenes en la obra. El diseño corresponde a una creación informal por las características asimétricas que esta presenta. El mandala, a pesar de ser caracterizado por la simetría perfecta de sus elementos, en este caso no presenta una simetría ya que el retrato que está encima no permite visualizar el mandala completo y solo se ven algunas partes. El retrato de Marie está ubicado ligeramente hacia el lado derecho y la posición en la que está no muestra simetrías, por lo que el diseño viene a ser informal. La composición de la obra viene a ser triangular, y la base consta de geometrías, empezando por el rostro que es circular, el cuerpo se basa en un cuadrado y el fondo por sus formas mismas se contrae en un círculo y dentro cada elemento de por sí ya es una forma geométrica.

La armonía cromática es en combinación de colores, los colores del fondo son apastelados, por lo que sobresale el retrato que se encuentra en colores más fuertes e impactantes, creando una armonía cromática en combinación de colores. Visualmente agradable a la vista del espectador.

El color es polícromo, el cuadro se encuentra en una temperatura ligeramente cálida, aun así también están los colores fríos, sin mucha predominancia, dentro de los matices se encuentra, en los cálidos, el crema, siena, granate, anaranjado, amarillo, y rosado, dentro de los colores fríos se encuentra el celeste, verde, violeta y azules. La iluminación proviene del lado derecho para darle forma al rostro y a la vestimenta ya que se genera no solo la luz sino también los medios tonos y la sombra, todo esto viene a ser la polaridad cromática.

Morfológicamente tiene un ritmo de alternacia, claramente por el mandala que, a pesar de no verse por completo, se puede ver este ritmo. Cromáticamente el ritmo también el de alternancia, ya que muestra repitencia de colores en un mismo orden y secuencia, esto se encuentra solo en el fondo que es un mandala.

La última dimensión es la dimensión de contenido, y se encuentra el aspecto sígnico (Real-Ideal) donde está el retrato de Marie Curie en su contexto.

El aspecto conceptual ya que en el fondo se observa un mandala, esta palabra proviene del sánscrito, y significa “Círculo Sagrado”, representa el símbolo del cosmos y de la eternidad.

Cuadro 11 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TITULO DE LA OBRA DE ARTE: María Montessori

TECNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.60 x 1.30

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

Título de la obra MARÍA MONTESSORI				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mujer de edad madura con cabello rubio y corto, de piel clara y ojos oscuros. Lleva puesto un vestido sencillo de color azul eléctrico y no lleva ornamentos. Tiene una mirada dulce y sonriente característico de una maestra amando lo que hace.	María Montessori	Se interpreta en su vida profesional dentro del ámbito de la educación, creo un nuevo método que hasta hoy en día se utiliza y es uno de los más acertados para la educación infantil.
ÍCONOS SIMBÓLICOS	Niños	Tres niños, dos mujeres y un varón, en actitud de observación y al mismo tiempo de diversión. La primera niña (empezando desde la derecha) lleva puesto una chompa color morado y una cinta roja que sujeta parte de su cabello, la segunda niña viste una blusa azul turquesa y dos trenzas que están sujetas con carmines de color rosa, el niño viste una polera roja.	Herencia de una vida dedicada a la educación infantil	En una interpretación no convencionada

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Dentro de los íconos, es decir, la semejanza, podemos observar a una mujer de edad madura con cabello rubio y corto, de piel clara y ojos oscuros. Lleva puesto un vestido sencillo de color azul eléctrico y no lleva ornamentos. La mujer representada es María Montessori que es interpreta en su vida profesional la cual dedicó a los niños, la obra muestra no solo a Montessori,

sino también a tres niños, dos mujeres y un varón, en actitud de observación y al mismo tiempo de diversión. La primera niña (empezando desde la derecha) lleva puesto una chompa color morado y una cinta roja que sujeta parte de su cabello, la segunda niña viste una blusa azul turquesa y dos trenzas que están sujetas con carmines de color rosa, el niño viste una polera roja. En relación con Montessori los niños son la herencia de una vida dedicada a la educación infantil la cual es una interpretación no convencionada.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	**RELACIÓN**	**SIGNO**
SINTÁCTICA	María Montessori	Educacional	Niños

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el cuadro se connota una relación entre María Montessori y los niños, y se connota una relación educacional y de enseñanzas válidas para la educación infantil.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	**CONNOTACIÓN**
Unidades Sintagmáticas	Niños	Inocencia

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En la obra se denota a los cuatro niños con una connotación de inocencia, ya que los niños por naturaleza están llenos de inocencia y dulzura.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA MARÍA MONTESSORI		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	La obra pictórica muestra el retrato realista de María Montessori con una mirada que muestra su personalidad serena y a la vez alegre, que denotan a la mujer en una edad madura, rodeada de niños que sonríen al aprender todo lo que Montessori puede enseñarles, lo cual muestra lo inteligente que Montessori llegó a ser. Su vestimenta es bastante sencilla sin ornamentos, como una maestra modesta en su época, lo cual muestra también su humildad. Los niños y Montessori están rodeados de cuadraditos de colores llamativos y divertidos para los niños. La obra cuenta con un fondo negro que ayuda a la exaltación de los colores. Fue una mujer que luchó toda su vida por una mejor educación y hasta hoy en día tenemos su gran legado.
Categoría	Lo bello	Crea agrado al espectador ya que presenta colores iluminados y bien hechos, además el fondo negro ayuda a resaltar los retratos y sus colores.
Técnica	Acrílico	Pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido.
Instrumentos	Pinceles Espátulas	Pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. Las espátulas son muy útiles para mezclar la pintura uniformemente.
Estilo/ Tendencia	Simbolista Expresionismo contemporáneo	La obra tiene un mensaje dentro de lo expresado. Es expresionismo contemporáneo por mostrar colores exagerados e irreales en la obra de arte.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	Existe en la obra elementos variados, está el rostro de María Montessori de un tamaño grande a comparación de los niños, esto se debe a un mensaje de jerarquía.
Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio por contrapeso	La imagen principal, la cual es la más grande, está situada al centro, las niñas y el niño se distribuyen de manera equitativa (uno a cada lado y una al centro), al mismo tiempo los cuadrados de colores se distribuyen de manera equilibrada en la obra de Arte, haciendo que haya equilibrio en la obra al contrarrestar pesos.

	Cromático	El retrato principal, que está ubicado al centro de la obra, es más llamativo que el resto, porque presenta colores más pesados, principalmente en el cabello, y por la mayor variedad de colores, lo que genera un equilibrio cromático, cada color tiene su posición sin pelear unos con otros.
Perspectiva	Superposición de planos	Como primer plano tenemos a los niños y como segundo plano el retrato de Montessori, esto no es por un tema de profundidad, más bien por un tema de jerarquía (Giotto), ya que Montessori al ser la Maestra se muestra más grande que los niños, a quienes les enseña, y ellos, los que recepcionan todas las enseñanzas de su Maestra.
Morfología (Forma)	Iluminación Artificial	El principal retrato es realista, el cual pertenece a María Montessori, está iluminado por el lado izquierdo continuando con los medios planos dando la forma al rostro; carece de sombra proyectada. Los rostros de los niños se ubican en la parte inferior del cuadro, al igual que el retrato principal, están iluminados por el lado izquierdo dejando en sombra la parte derecha denotando así las formas.
	Estructura y Textura	La estructura de la obra está basada en un bastidor de 1.30 x 1.60 cm. acompañado de una tela para formar el bastidor, la tela es lona, y lo que no puede faltar en la base para que la pintura no vaya directamente a la tela y sea absorbida. La textura de la obra en este caso no es muy notoria, los pinceles utilizados no dejan rastros notorios y no existe en empastado, por lo que la obra vendría a estar hecha con pinceladas simples, mas no con relamido o difuminado ya que los colores puestos no se mezclan, sino son superpuestos y se observa la distinción de colores en cada pincelada.
Línea	Contorno	El contorno del retrato de María Montessori es notorio, ya que se distingue de forma clara el fondo del retrato, así mismo le da la forma al retrato. De igual manera los niños que se encuentran en primer plano están con un delineamiento claro que permite distinguirlos del fondo conceptual y del retrato de Montessori. Creando de esta manera distinción de cada elemento frente al fondo. El fondo carece de delineamiento por ser conceptual.
	Diseño	El diseño corresponde a una elaboración informal por las características no simétricas que presenta la obra, ya que a pesar de que es rostro mira de frente y puede parecer simétrico, pero viéndolo en conjunto no presenta simetría en acompañamiento con todos los demás elementos de la obra de arte.
	Base	La composición viene a ser triangular, por lo que la base viene a ser geométrica al igual que sus elementos por separado, empezando por el retrato principal de la derecha que, dentro de las bases geométricas, presenta forma circular seguido por

		su cuerpo que viene a ser triangular, así mismo cada niño que compone la obra, presenta también en el fondo pequeños cuadrados de variados colores.
Armonía	Cromática Combinación de colores	Existe armonía entre los colores, ya que no pelean entre sí para buscar un espacio, sino que cada color esta donde corresponde, están en armonía de cálidos y el fondo negro ayuda a distinguirse.
Color	Polícromo	Dentro de la temperatura del color, se puede observar que se encuentra en cálidos ya que dentro de los matices podemos observar al rojo, anaranjado, amarillo y violeta con más presencia en la obra, aun estén todos estos colores sin tanta saturación, también podemos observar a colores fríos como el azul y sus variaciones, pero de forma no saturada, lo que hace que los cálidos sean los dominantes en el cuadro. Dentro de la luminosidad se observa el rostro de Montessori y también de los niños, seguidos por el medio tono correspondiente creando así volumen en los rostros. Todos juntos vienen a ser la polaridad cromática
Ritmo	Morfológico	Disonante, puesto que no presentas formas ordenadas una tras otra. Lo que más le da movimiento a la obra es el fondo porque presenta cuadraditos en un periodo de movimiento, lo que da ritmo a la obra, seguido por los niños que también están en movimiento más no entran de forma rítmica como el fondo.
	Cromático	Disonante, ya que presenta colores, que si bien se repiten, no están de forma ordenada, al contrario se puede ver un desorden, mas no un desorden que desarmonice, al contrario, ayuda a la buen composición y armonía de la obra.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Reales	Retrato de María Montessori en su contexto
Abstracto	Fondo	En el fondo se puede observar pequeños cuadrados de colores apastelados que comienzan siendo numerosos desde la parte posterior pero poco a poco van reduciéndose al llegar al final superior del cuadro.
Conceptual	Niños	Herederos de una vida dedicada a la educación por María Montessori

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Se separó la obra en tres dimensiones, la dimensión creativa, donde se encuentra el género, el cual es el retrato, la obra pictórica muestra el retrato realista de María Montessori con una mirada

que muestra su personalidad serena y a la vez alegre, que denotan a la mujer en una edad madura, rodeada de niños que sonríen al aprender todo lo que Montessori puede enseñarles, lo cual muestra lo inteligente que Montessori llegó a ser. Su vestimenta es bastante sencilla sin ornamentos, como una maestra modesta en su época, lo cual muestra también su humildad. Los niños y Montessori están rodeados de cuadraditos de colores llamativos y divertidos para los niños. La obra cuenta con un fondo negro que ayuda a la exaltación de los colores. Fue una mujer que luchó toda su vida por una mejor educación y hasta hoy en día tenemos su gran legado.

La categoría es lo bello, ya que crea agrado al espectador ya que presenta colores iluminados y bien hechos, además el fondo negro ayuda a resaltar los retratos y sus colores.

La técnica es el acrílico, una pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos utilizados fueron pincel y espátula, el pincel plano de pelo de marta, no deja rastros del pincel tan marcados, al ser planos ayudan a una mejor precisión, así como también ayudan a cubrir grandes áreas de pintura. La espátula es muy útil para mezclar la pintura uniformemente.

El estilo es simbolista y expresionismo contemporáneo; simbólico por la obra que contiene un mensaje dentro de lo expresado. Es expresionismo contemporáneo por mostrar colores exagerados e irreales en la obra de arte.

Le sigue la dimensión compositiva, donde está la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, existe en la obra elementos variados, está el rostro de María Montessori de un tamaño grande a comparación de los niños, esto se debe a un mensaje de jerarquía.

En el equilibrio, encontramos dos elementos, el equilibrio de masas, que se da por contrapeso, donde la imagen principal, la cual es la más grande, está situada al centro, las niñas y el niño se distribuyen de manera equitativa (uno a cada lado y una al centro), al mismo tiempo los cuadrados de colores se distribuyen de manera equilibrada en la obra de Arte, haciendo que haya

equilibrio en la obra al contrarrestar pesos. Y el equilibrio cromático, donde el retrato principal, que está ubicado al centro de la obra, es más llamativo que el resto, porque presenta colores más pesados, principalmente en el cabello, y por la mayor variedad de colores, lo que genera un equilibrio cromático, cada color tiene su posición sin pelear unos con otros.

La perspectiva es por superposición de planos, como primer plano tenemos a los niños y como segundo plano el retrato de Montessori, esto no es por un tema de profundidad, más bien por un tema de jerarquía (giotto), ya que Montessori al ser la Maestra se muestra más grande que los niños, a quienes les enseña, y ellos, los que recepcionan todas las enseñanzas de su Maestra.

En la morfología se encuentra la iluminación que es artificial, el principal retrato es realista, el cual pertenece a María Montessori, está iluminado por el lado izquierdo continuando con los medios planos dando la forma al rostro; carece de sombra proyectada. Los rostros de los niños se ubican en la parte inferior del cuadro, al igual que el retrato principal, están iluminados por el lado izquierdo dejando en sombra la parte derecha denotando así las formas. La estructura de la obra está basada en un bastidor de 1.30 x 1.60 cm. acompañado de una tela para formar el bastidor, la tela es lona, y lo que no puede faltar en la base para que la pintura no vaya directamente a la tela y sea absorbida. La textura de la obra en este caso no es muy notoria, los pinceles utilizados no dejan rastros notorios y no existe en empastado, por lo que la obra vendría a estar hecha con pinceladas simples, mas no con relamido o difuminado ya que los colores puestos no se mezclan, sino son superpuestos y se observa la distinción de colores en cada pincelada.

La línea tiene tres elementos, el contorno, el diseño y la base; el contorno del retrato de María Montessori es notorio, ya que se distingue de forma clara el fondo del retrato, así mismo le da la forma al retrato. De igual manera los niños que se encuentran en primer plano están con un delineamiento claro que permite distinguirlos del fondo conceptual y del retrato de Montessori.

Creando de esta manera distinción de cada elemento frente al fondo. El fondo carece de delineamiento por ser conceptual. El diseño corresponde a una elaboración informal por las características no simétricas que presenta la obra, ya que a pesar de que es rostro mira de frente y puede parecer simétrico, pero viéndolo en conjunto no presenta simetría en acompañamiento con todos los demás elementos de la obra de arte. En la base, la composición viene a ser triangular, por lo que la base viene a ser geométrica al igual que sus elementos por separado, empezando por el retrato principal de la derecha que, dentro de las bases geométricas, presenta forma circular seguido por su cuerpo que viene a ser triangular, así mismo cada niño que compone la obra, presenta también en el fondo pequeños cuadrados de variados colores.

Dentro de la armonía cromática en combinación de colores, existe una armonía entre los colores, ya que no pelean entre sí para buscar un espacio, sino que cada color esta donde corresponde, están en armonía de cálidos y el fondo negro ayuda a distinguirse.

El color es policromo, dentro de la temperatura del color, se puede observar que se encuentra en cálidos ya que dentro de los matices podemos observar al rojo, anaranjado, amarillo y violeta con más presencia en la obra, aun estén todos estos colores sin tanta saturación, también podemos observar a colores fríos como el azul y sus variaciones, pero de forma no saturada, lo que hace que los cálidos sean los dominantes en el cuadro. Dentro de la luminosidad se observa el rostro de Montessori y también de los niños, seguidos por el medio tono correspondiente creando así volumen en los rostros. Todos juntos vienen a ser la polaridad cromática

El ritmo se divide en dos, el ritmo morfológico, que es disonante, puesto que no presentas formas ordenadas una tras otra. Lo que más le da movimiento a la obra es el fondo porque presenta cuadraditos en un periodo de movimiento, lo que da ritmo a la obra, seguido por los niños que también están en movimiento más no entran de forma rítmica como el fondo. Y el ritmo cromático, que también es disonante, ya que presenta colores, que si bien se repiten, no

están de forma ordenada, al contrario se puede ver un desorden, mas no un desorden que desarmonice, al contrario, ayuda a la buena composición y armonía de la obra.

La última dimensión es la dimensión de contenido, donde se halla el elemento sígnico (Real-Ideal) donde se visualiza el retrato de María en Montessori en su contexto.

En el fondo es abstracto y se puede observar pequeños cuadrados de colores apastelados que comienzan siendo numerosos desde la parte posterior pero poco a poco van reduciéndose al llegar al final superior del cuadro.

Conceptual por los niños, herederos de una vida dedicada a la educación por María Montessori.

Cuadro 12 Instrumentos de valoración semiótica

IMAGEN DIGITALIZADA DE LA OBRA DE ARTE

TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Frida Kahlo

TÉCNICA: Acrílico

DIMENSIONES: 1.60 x 1.30 cm

VALORACIÓN ÍCONO—SIMBÓLICA

TÍTULO DE LA OBRA **Frida Kahlo**				
SIGNOS	**DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO)** **MÉTODO: OBSERVACIÓN**		**DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO)** **MÉTODO: INTROSPECCIÓN**	
	SIGNIFICANTE	**DESCRIPCIÓN**	**SIGNIFICADO**	**INTERPRETACIÓN (CONVENCIONADA Y NO CONVENCIONADA)**
ÍCONOS (Semejanza)	Mujer	Mujer joven muy hermosa de ojos oscuros, labios rojos y carnosos, cejas prominentes y piel clara. Lleva como vestimenta una blusa blanca y la cubre un mantón rojo, como ornamentos tiene una pañoleta que cubre su cabeza, dos flores, dos hojas, aretes, collar y anillo. Tiene una mirada fija y firme y al mismo tiempo tiene una actitud de tranquilidad al agarrar su cigarro.	Frida Kahlo	Fue una mujer comunista y además una pintora muy famosa por plasmar su vida en sus obras de arte.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Dentro de los íconos (Semejanza) está una mujer joven muy hermosa de ojos oscuros, labios rojos y carnosos, cejas prominentes y piel clara. Lleva como vestimenta una blusa blanca y la cubre un mantón rojo, como ornamentos tiene una pañoleta que cubre su cabeza, dos flores, dos hojas, aretes, collar y anillo. Tiene una mirada fija y firme y al mismo tiempo tiene una actitud de tranquilidad al agarrar su cigarro. Ella es Frida Kahlo, fue una mujer comunista y además una pintora muy famosa por plasmar su vida en sus obras de arte.

VALORACIÓN SINTÁCTICA

	SIGNO	RELACIÓN	SIGNO
SINTÁCTICA	Frida Kahlo	Dependencia	Cigarro

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En el cuadro se connota una relación entre Frida Kahlo y el cigarro que lleva en la mano, y se connota una relación de dependencia hacia este mismo.

VALORACIÓN SINTAGMÁTICA

	DENOTACIÓN	CONNOTACIÓN
SUnidades Sintagmáticas	Cigarro	Muestra parte de la vida bohemia que tenía

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Se denota el cigarro con una connotación donde muestra parte de la vida bohemia que Frida tenía.

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA

VALORACIÓN DE ESTRUCTURA ARTÍSTICA

TÍTULO DE LA OBRA **Frida Kahlo**		
DIMENSIÓN CREATIVA	**TAXONOMÍA/ VALOR**	**CARACTERÍSTICAS / VALORES ESTÉTICOS**
Género	Retrato	Se representa el retrato realista de Frida Kahlo como principal elemento, muestra una mirada profunda y fija, y al mismo tiempo muestra una actitud tranquila y relajada, así era Frida, luchadora pero también llevo una vida bohemia. Siempre se vestía con muchos ornamentos, esto lo hacía para ocultar la deformación que tenía en una de las piernas, así las personas se fijarían más en sus adornos y no en sus problemas físicos. Lleva un cigarro en la mano izquierda, uno de los vicios que Frida tenía. Lucho por dar a conocer la grandeza de la mujer en la pintura, mientras retrataba su sufrimiento, tuvo múltiples problemas físicos, pero no le impidió ser una artista reconocida.
Categoría	Lo bello	El cuadro presenta colores limpios y logrados, al mismo tiempo el fondo ayuda a resaltar el elemento principal, lo que genera un agrado en el espectador.
Técnica	Acrílico	Al acrílico es una pintura soluble al agua y de secado rápido, pero una vez que este seco es resistente al agua, al tener esta característica, permite que se pueda hacer empastados, veladuras, superposicionar colores, entre otros.
Instrumentos	Pincel Espátula	Se usó pinceles planos de pelo de marta, los que permiten abarcar mayor cantidad de áreas además de ser más precisos, también al ser suaves no dejan rastros de las pinceladas. Las espátulas sirven para que se tenga una mezcla de la pintura más uniformemente.
Estilo/ Tendencia	Simbolista Expresionismo contemporáneo	La obra presenta un mensaje Cuenta con colores llamativos y exagerados, característica del expresionismo contemporáneo.
DIMENSIÓN COMPOSITIVA		
Proporción	Entre elementos naturales y artificiales	El retrato de Frida Kahlo ocupa todo el cuadro, es el principal elemento y el fondo no cuenta con detalle alguno. El retrato está dentro de los cánones estéticos contemporáneos, lo que muestra una proporción adecuada.
Equilibrio	Equilibrio de masas Equilibrio perfecto	El único elemento en la obra es el retrato de Frida, este está ubicado exactamente al centro, lo que da la sensación de estar perfectamente equilibrado.

	Cromático	El equilibrio cromático se encuentra exactamente en el centro de la obra, ya que, al ser el único elemento, todos los colores se unen en un mismo punto, lo que genera un peso en el centro de la obra, además el retrato cuenta con un borde dorado que centraliza aún más la imagen, ayudando a resaltar y ubicar de mejor manera el retrato.
Perspectiva	Profundidad por relaciones cromáticas	El fondo de la obra es negro, y la imagen cuenta con colores llamativos y variados, lo que hace que el retrato resalte de manera automática sin tener que competir con el fondo, creando así una profundidad por relaciones cromáticas.
Morfología (Forma)	Iluminación artificial	La iluminación artificial proviene del lado izquierdo, seguido por los medios tonos y llega hasta la parte más oscura donde la luz no llega con tanta fuerza, esto le da forma y volumen al rostro, a la vestimenta y a los ornamentos que lleva.
	Estructura y textura	La estructura está basada en un lienzo de 1.30 x 1.60 cm. le sigue la tela que le da la forma al cuadro, la cual es lona, y por último y muy importante es la base, que permite que la pintura transcurra tranquilamente por el lienzo sin que la absorba directamente la lona. Carece de textura alguna, las pinceladas son simples y no dejan rastros en el lienzo, no hay empastado, relamido o difuminado, al contrario, las pinceladas son claras en cada color, estos no se mezclan unos con otros.
Línea – Contorno	Contorno	El delineamiento de los contornos es bastante claro, al ser fondo negro, los contornos se visualizan de mejor manera, distinguiéndolos del fondo, al igual que cada ornamento que lleva, tienen sus delineamientos claros y perceptibles a la vista del espectador.
	Diseño	El diseño viene a ser informal por sus peculiaridades no simétricas, si bien es cierto es solo un elemento, este no se encuentra simétricamente acomodado, el retrato de Frida está ligeramente volteado y se deja ver solo una de las manos, la que sostiene el cigarro, de igual manera la ropa y los ornamentos no se encuentran posicionados de la misma manera, lo que genera un diseño informal.
	Base	Los elementos que presenta la obra son geométricos, empezando por el rostro que es un circulo, el busto que se basa en un triángulo, de igual manera sus ornamentos cuentan con formas geométricas, como las flores que son triangulares en sus pétalos y círculos en los centros, las hojas de basan en óvalos y el collar y el anillo de por sí son circulares. La composición de la obra viene a ser triangular.
Armonía	Cromática	Los colores del retrato tienen mucha iluminación, lo que hace que resalte del fondo que es netamente color negro,

	Combinación de colores	esto forja una armonía cromática, pues el fondo beneficia al resalte del retrato. Igualmente, la línea dorada que delinea la forma sobresale del fondo negro y ayuda aún más a que el cuadro sea el primer y único punto de impacto.
Color	Polícromo	La polaridad cromática se basa primero en la temperatura, que en este caso es cálida, los matices que presenta son rojos y sus variaciones, granate, cremas, sienas, fucsia, amarillo, verde limón y dorado. Y dentro de los matices fríos, están el azul, celeste y violetas. Dentro de la luminosidad, el retrato presenta luz proveniente del lado izquierdo seguido por los medios tonos y la parte oscura, dando así forma y volumen al rostro, a la vestimenta y a los ornamentos que lleva.
Ritmo	Morfológico	El ritmo morfológico vendría a ser disonante, ya que no presenta formas simétricas en sus elementos ni secuencia alguna, todo elemento en la obra es asimétrico.
	Cromático	De igual manera el ritmo cromático es disonante ya que no presenta repitencia ni secuencia de colores, a excepción de las dos flores, pero que la cantidad cromática no es la misma en todos los pétalos, lo que hace que en su conjunto la obra sea asimétrica.
DIMENSIÓN DE CONTENIDO		
Sígnico (Real-Ideal)	Mujer	El retrato de Frida Kahlo dentro de su contexto.
Abstracto	Fondo	El fondo vendría ser conceptual por sus características no reales.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:

Dentro de las tres dimensiones en la que se separó la obra de arte está la dimensión creativa, donde está el género, que es el retrato, se representa el retrato realista de Frida Kahlo como principal elemento, muestra una mirada profunda y fija, y al mismo tiempo muestra una actitud tranquila y relajada, así era Frida, luchadora pero también llevo una vida bohemia. Siempre se vestía con muchos ornamentos, esto lo hacía para ocultar la deformación que tenía en una de las piernas, así las personas se fijarían más en sus adornos y no en sus problemas físicos. Lleva un cigarro en la mano izquierda, uno de los vicios que Frida tenía. Lucho por dar a conocer la

grandeza de la mujer en la pintura, mientras retrataba su sufrimiento, tuvo múltiples problemas físicos, pero no le impidió ser una artista reconocida.

La categoría es lo bello, pues en el cuadro presenta colores limpios y logrados, al mismo tiempo el fondo ayuda a resaltar el elemento principal, lo que genera un agrado en el espectador.

La técnica es el acrílico, pintura acrílica hidrosoluble de secado rápido.

Los instrumentos que se utilizó fueron el pincel y la espátula; se usó pinceles planos de pelo de marta, los que permiten abarcar mayor cantidad de áreas además de ser más precisos, también al ser suaves no dejan rastros de las pinceladas. Las espátulas sirven para que se tenga una mezcla de la pintura más uniformemente.

El estilo es simbolista y expresionismo contemporáneo; simbólico porque la obra presenta un mensaje. Expresionismo contemporáneo porque cuenta con colores llamativos y exagerados, característica del expresionismo contemporáneo.

La segunda dimensión es la dimensión compositiva, y se encuentra la proporción que se da entre elementos naturales y artificiales, pues el retrato de Frida Kahlo ocupa todo el cuadro, es el principal elemento y el fondo no cuenta con detalle alguno. El retrato está dentro de los cánones estéticos contemporáneos, lo que muestra una proporción adecuada.

El equilibrio de masas es perfecto, ya que el único elemento en la obra es el retrato de Frida, este está ubicado exactamente al centro, lo que da la sensación de estar perfectamente equilibrado. El equilibrio cromático se encuentra exactamente en el centro de la obra, ya que al ser el único elemento, todo los colores se unen en un mismo punto, lo que genera un peso en el centro de la obra, además el retrato cuenta con un borde dorado que centraliza aún más la imagen, ayudando a resaltar y ubicar de mejor manera el retrato.

La perspectiva es de profundidad por relaciones cromáticas, pues el fondo de la obra es negro, y la imagen cuenta con colores llamativos y variados, lo que hace que el retrato resalte de manera

automática sin tener que competir con el fondo, creando así una profundidad por relaciones cromáticas.

Dentro de la morfología la iluminación artificial, proviene del lado izquierdo, seguido por los medios tonos y llega hasta la parte más oscura donde la luz no llega con tanta fuerza, esto le da forma y volumen al rostro, a la vestimenta y a los ornamentos que lleva. La estructura está basada en un lienzo de 1.30 x 1.60 cm. le sigue la tela que le da la forma al cuadro, la cual es lona, y por último y muy importante es la base, que permite que la pintura transcurra tranquilamente por el lienzo sin que la absorba directamente la lona. Carece de textura alguna, las pinceladas son simples y no dejan rastros en el lienzo, no hay empastado, relamido o difuminado, al contrario, las pinceladas son claras en cada color, estos no se mezclan unos con otros.

La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base; el delineamiento de los contornos es bastante claro, al ser fondo negro, los contornos se visualizan de mejor manera, distinguiéndolos del fondo, al igual que cada ornamento que lleva, tienen sus delineamientos claros y perceptibles a la vista del espectador. El diseño viene a ser informal por sus peculiaridades no simétricas, si bien es cierto es solo un elemento, este no se encuentra simétricamente acomodado, el retrato de Frida está ligeramente volteado y se deja ver solo una de las manos, la que sostiene el cigarro, de igual manera la ropa y los ornamentos no se encuentran posicionados de la misma manera, lo que genera un diseño informal. En la base, los elementos que presenta la obra son geométricos, empezando por el rostro que es un circulo, el busto que se basa en un triángulo, de igual manera sus ornamentos cuentan con formas geométricas, como las flores que son triangulares en sus pétalos y círculos en los centros, las hojas de basan en óvalos y el collar y el anillo de por sí son circulares. La composición de la obra viene a ser triangular.

La armonía cromática (combinación de colores) donde los colores del retrato tienen mucha iluminación, lo que hace que resalte del fondo que es netamente color negro, esto forja una

armonía cromática, pues el fondo beneficia al resalte del retrato. Igualmente, la línea dorada que delinea la forma sobresale del fondo negro y ayuda aún más a que el cuadro sea el primer y único punto de impacto.

El color es polícromo, la polaridad cromática se basa primero en la temperatura, que en este caso es cálida, los matices que presenta son rojos y sus variaciones, granate, cremas, sienas, fucsia, amarillo, verde limón y dorado. Y dentro de los matices fríos, están el azul, celeste y violetas. Dentro de la luminosidad, el retrato presenta luz proveniente del lado izquierdo seguido por los medios tonos y la parte oscura, dando así forma y volumen al rostro, a la vestimenta y a los ornamentos que lleva.

El ritmo morfológico vendría a ser disonante, ya que no presenta formas simétricas en sus elementos ni secuencia alguna, todo elemento en la obra es asimétrico. De igual manera el ritmo cromático es disonante ya que no presenta repitencia ni secuencia de colores, a excepción de las dos flores, pero que la cantidad cromática no es la misma en todos los pétalos, lo que hace que en su conjunto la obra sea asimétrica.

La última dimensión es la dimensión de contenido, se encuentra el aspecto sígnico (Real-Ideal) y se visualiza a una mujer, que es el retrato de Frida Kahlo dentro de su contexto.

APÉNDICE B

Resultados de la investigación

INFORME CURATORIAL

Identificación del Proyecto

¨Interpretación plástica de mujeres que trascendieron en la historia¨

El tema trata de mujeres que aportaron intelectualmente al cambio positivo de la sociedad.

Presentada por: Xiomara Urpi Yanque Amable, con grado de bachiller, egresada de la ESABAC ¨Diego Quispe Tito

La exposición que es resultado de un trabajo de investigación, tiene como objetivo asombrar y generar corriente de opinión al espectador con las obras de arte que expresan el aporte intelectual de las mujeres en la historia.

Respaldado por: La Escuela Autónoma de Bellas Artes ¨Diego Quipe Tito ¨.

Capacitación académica en la escuela y trabajos prácticos en talleres.

Definición del Proyecto

El aspecto principal del proyecto fue el de presentar una muestra pictórica en la sala de exposiciones Mariano Fuentes Lira para invitar al público a que conozcan a 12 grandiosas mujeres, con una temática referente a la invisivilización que se da a mujeres ejemplares en la historia en la época actual que se realiza con el fin de obtener la licenciatura; la gestión,

la logística y los servicios estuvieron a cargo de la graduada Xiomara Urpi Yanque Amable. Por lo que se cumplió con presentar la muestra pictórica y se cumplió también con la idea principal.

Justificación del Proyecto

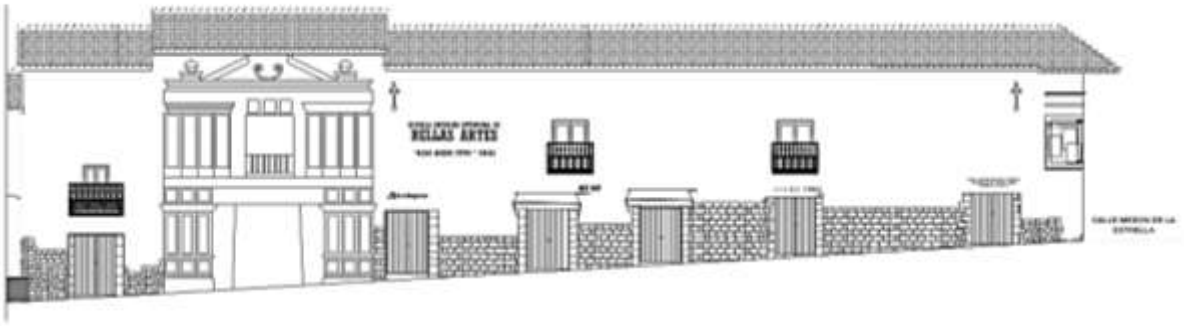
El proyecto respondió a la necesidad de exponer las obras de arte, porque constituyen un medio para mostrar un mensaje y así asombrar y generar corriente de opinión a los espectadores con el aporte intelectual de las mujeres en la historia. Recogiendo opiniones sobre la exposición de diferentes personas tanto del Perú como del extranjero. Es un aporte a la cultura, porque la mujer debe reflejar su identidad y educarla con ejemplos de mujeres que viven una situación cultural parecida a la nuestra.

Cumplimiento de Objetivos

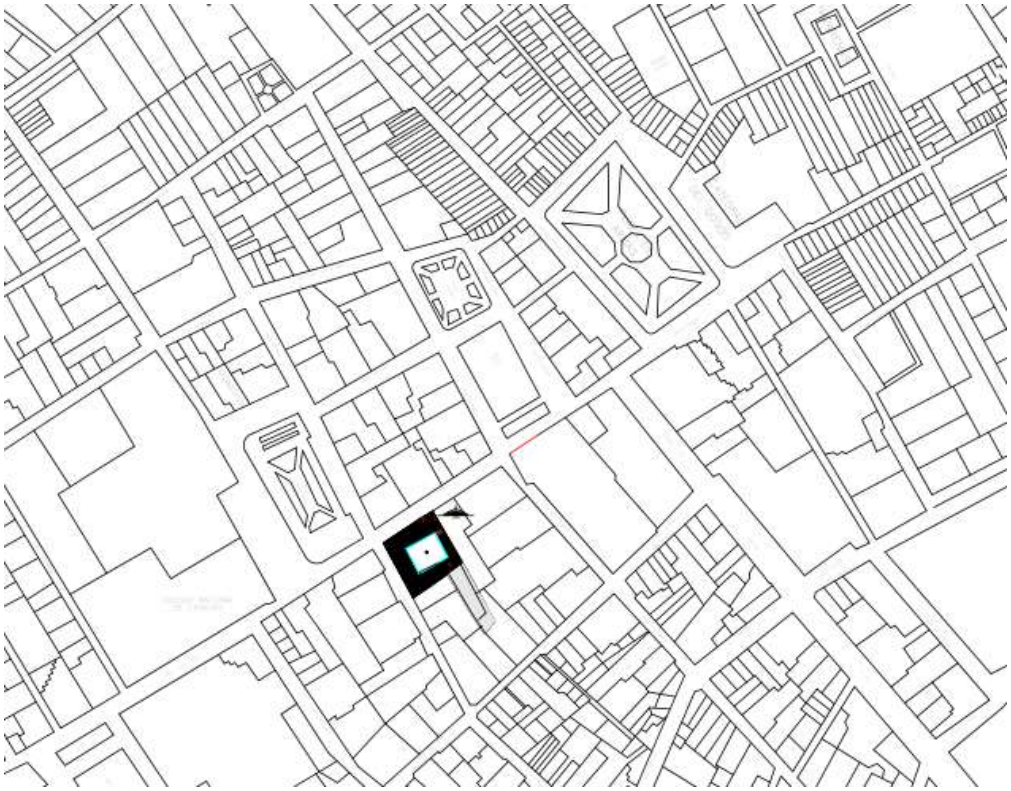
Se llegó a exponer la muestra en una de las salas de exposición más reconocidas de la ciudad del Cusco, ubicada en Calle Marquez 271 con la ambientación adecuada y sin ningún contratiempo.

La galería donde se expuso las 12 obras está en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes, en la Galería 01 de la sala de exposiciones Mariano Fuentes Lira.

Plano Nro.1. Localización de la Sala de Exposiciones Mariano Fuentes Lira



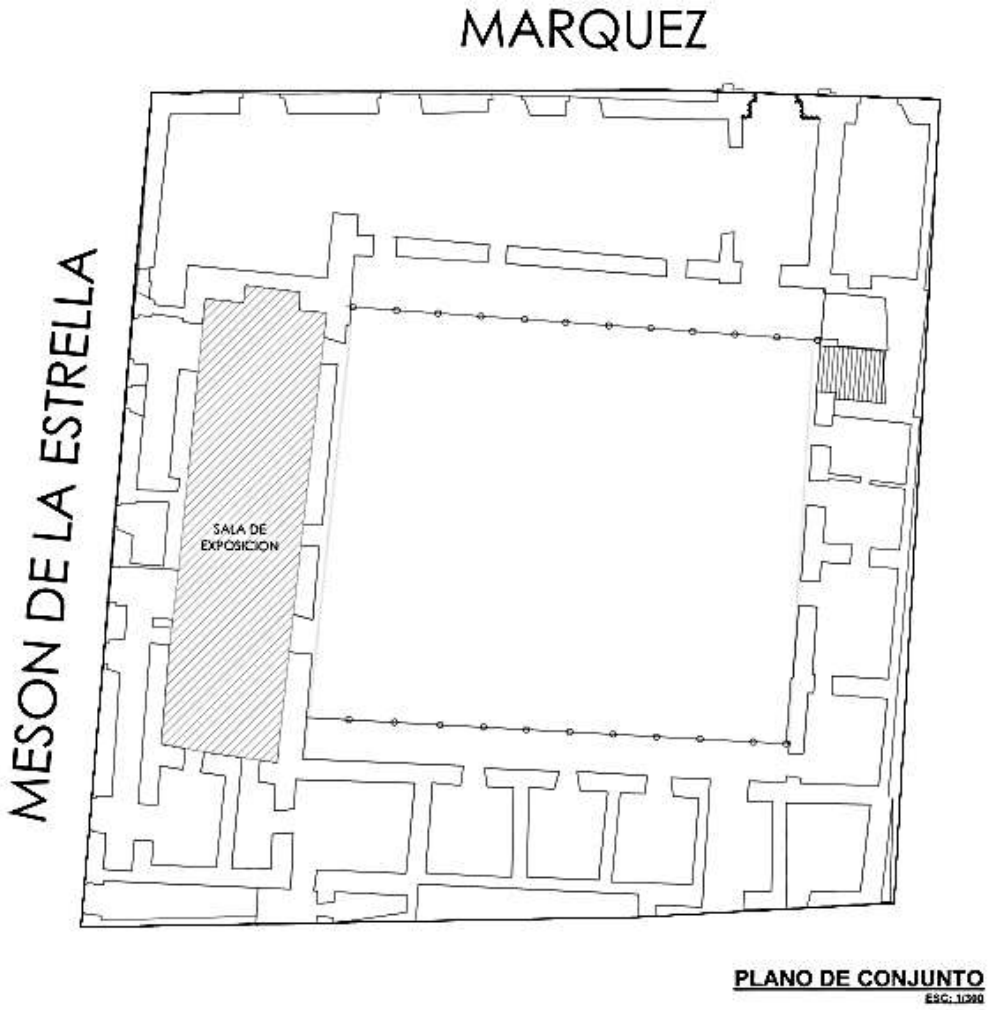
ELEVACION PRINCIPAL DE SALA DE EXPOSICION



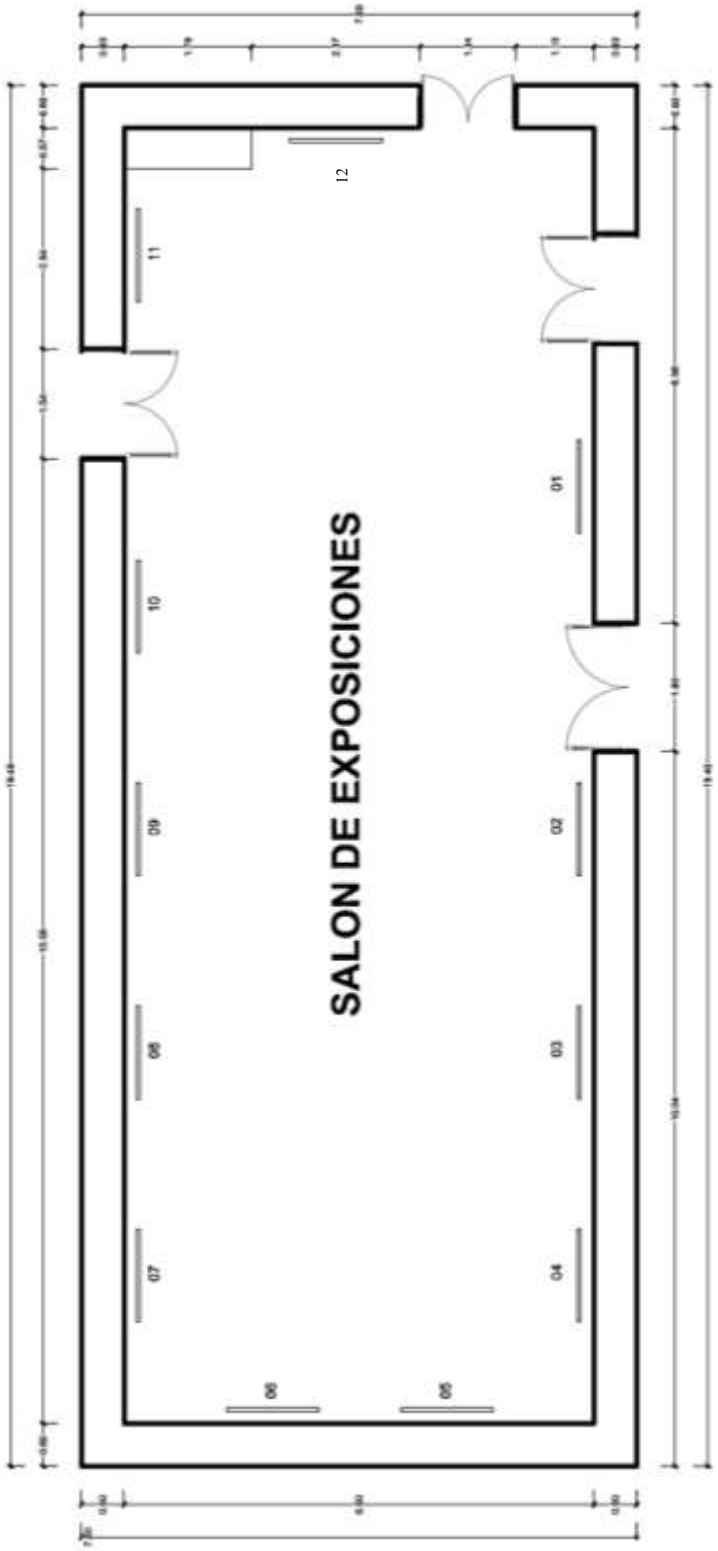
PLANO DE LOCALIZACION

Museo Inka
Piedra de los 12 ángulos
Catedral del Cuzco
Plaza de Armas
Plaza Regocijo
Santa Catalina
Museo de Arte Popular
Colegio La Merced
SAS Travel Peru
San Francisco
Escuela Superior Autónoma de Bellas...
Banco de la Nacion
Scotiabank
Golden Peru Travel Service
Hoteles en Cusco
Qurikancha

Plano Nro. 2. Ubicación de Galería 01 usada para la exposición de cuadros



Plano Nro.3. Distribución de obras en la sala expositiva.



Las obras expuestas tuvieron la siguiente disposición:

Tabla de distribución de obras

Obra 01	Safo
Obra 02	Hipatia
Obra 03	Hildegarda de Bingen
Obra 04	Micaela Bastidas
Obra 05	Flora Tristán
Obra 06	Helena Petrovna Blavatsky
Obra 07	Trinidad Enríquez
Obra 08	Antonia Moreno de Cáceres
Obra 09	Carmen de Burgos
Obra 10	Marie Curie
Obra 11	María Montessori
Obra 12	Frida Kahlo

Cumplimiento de metas

Sobre el número de obras

Se llegó a realizar la exposición de 12 obras pictóricas, cantidad establecida según el reglamento de grados y en las medidas mínimas establecidas.

Sobre la sustentación de grado

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

Cumplimiento del cronograma

Se cumplió con el cronograma establecido, siendo el día de la inauguración el lunes 02 de mayo del 2016 y las obras fueron expuestas por 15 días (14 días hábiles).

Resumen de las actividades realizadas por cronograma

Año	2016														
Día/Mayo	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Duración															
Montaje															
Inauguración															
Exposición															
Desmontaje															

Cumplimiento del presupuesto

Costo proyectado vs. Costo real

Costo proyectado

Elaboracion de cuadros					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Bastidor	Cedro	12	Unids	S/. 30.00	S/. 360.00
Tela	Lona	15	Ms	S/. 12.80	S/. 192.00
Base	Satinado	1	Gal	S/. 60.00	S/. 60.00
Grapas	23/10 mm	2	Paquetes	S/. 3.70	S/. 7.40
Brocha	Cerda	1	Unids	S/. 24.00	S/. 24.00
Espátula	Metálica	1	Juego	S/. 10.00	S/. 10.00
Pinceles	Marta	3	Unids	S/. 15.00	S/. 45.00
Acrílico	Pote Arian	6	Unids	S/. 40.00	S/. 240.00
Libros	Investigación	5	Unids	S/. 25.00	S/. 125.00
Plástico	Doble ancho	4	Ms	S/. 2.00	S/. 8.00
Pegamento	UHU	1	Unids	S/. 15.00	S/. 15.00
Subtotal					**S/. 1,086.40**

Exposición					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Catálogos	Documento	500	Unids	S/. 7.40	S/. 3,700.00
Ploteo	Documento	1	Unids	S/. 5.00	S/. 5.00
Impresiones	Documento	24	Unids	S/. 0.50	S/. 12.00
Invitaciones	Documento	30	Unids	S/. 0.50	S/. 15.00
Bocaditos	Variado	300	Unids	S/. 1.00	S/. 300.00
Papel stiker	-	24	Unids	S/. 0.40	S/. 9.60
Transporte	Camioneta	2	Unids	S/. 10.00	S/. 20.00
Vino	Tinto	3	Botella	S/. 35.00	S/. 105.00
Papel film	Rollo	1	Rollo	S/. 17.00	S/. 17.00
Aperitivos	Variado	3	Unids	S/. 20.00	S/. 60.00
Afiches	Documento	100	Unids	S/. 200.00	S/. 200.00
Volantes	Documento	100	Unids	S/. 100.00	S/. 100.00
Subtotal					**S/. 4,543.60**

Documentario					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Impresiones	Texto	300	Unids	S/. 0.10	S/. 30.00
Fotocopia	Documento	300	Unids	S/. 0.04	S/. 12.00
Anillado	Grueso	1	Unids	S/. 4.00	S/. 4.00
Cuaderno	100 hojas	1	Unids	S/. 3.00	S/. 3.00
Memoria USB	8 Gb	1	Unids	S/. 25.00	S/. 25.00
Subtotal					**S/. 74.00**
Total					**S/. 5,704.00**

Costo real

Elaboracion de cuadros					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Bastidor	Cedro	12	Unids	S/. 30.00	S/. 360.00
Tela	Lona	15	Ms	S/. 12.80	S/. 192.00
Satinado	Satinado	1	Gal	S/. 60.00	S/. 60.00
Grapas	23/10 mm	2	Paquetes	S/. 3.70	S/. 7.40
Brocha	Cerda	1	Unids	S/. 24.00	S/. 24.00
Espátula	Metálica	1	Juego	S/. 10.00	S/. 10.00
Pinceles	Marta	3	Unids	S/. 15.00	S/. 45.00
Acrílico	Pote Arian	6	Unids	S/. 40.00	S/. 240.00
Libros	Investigación	5	Unids	S/. 25.00	S/. 125.00
Plástico	Doble ancho	4	Ms	S/. 2.00	S/. 8.00
Pegamento	UHU	1	Unids	S/. 15.00	S/. 15.00
Piñes	Plástico	400	Grs	S/. 1.20	S/. 7.20
Cinta andina	Andina	5	Ms	S/. 4.00	S/. 20.00
Paleta	Madera	1	Unids	S/. 12.00	S/. 12.00
Impresión	Color	6	Unids	S/. 0.50	S/. 3.00
Cinta negra	Cinta de agua	8	Rollo	S/. 3.50	S/. 30.00
Tensador	Metálico	1	Unids	S/. 40.00	S/. 40.00
Subtotal					**S/. 1,198.60**

Exposición					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Catálogos	Documento	500	Unids	S/. 7.40	S/. 3,700.00
Ploteo	Documento	1	Unids	S/. 5.00	S/. 5.00
Impresiones	Documento	24	Unids	S/. 0.50	S/. 12.00
Invitaciones	Documento	30	Unids	S/. 0.50	S/. 15.00
Bocaditos	Variado	300	Unids	S/. 1.00	S/. 300.00
Papel stiker	-	24	Unids	S/. 0.40	S/. 9.60
Transporte	Camioneta	2	Unids	S/. 10.00	S/. 20.00
Vino	Tinto	3	Botella	S/. 35.00	S/. 105.00
Papel film	Rollo	1	Rollo	S/. 17.00	S/. 17.00
Aperitivos	Variado	3	Unids	S/. 20.00	S/. 60.00
Tampico	Documento	2	Lts	S/. 5.00	S/. 10.00
Clavos	Aceradas	800	Grs	S/. 8.00	S/. 5.00
Tela	Razo	14	Mts	S/. 4.00	S/. 56.00
Confección	-	1	-	S/. 10.00	S/. 10.00
Refrigerio	-	1	-	S/. 50.00	S/. 50.00
Filmación	-	1	-	S/. 150.00	S/. 150.00
Afiches	Documento	100	Unids	S/. 200.00	S/. 200.00
Volantes	Documento	100	Unids	S/. 100.00	S/. 100.00
Subtotal					**S/. 4,824.60**

Documentario					
Materiales	Tipo	Cantidad	Medida	Costo unitario	Costo total
Impresiones	Texto	954	Unids	S/. 0.10	S/. 95.40
Fotocopia	Documento	300	Unids	S/. 0.04	S/. 12.00
Anillado	Grueso	1	Unids	S/. 4.00	S/. 4.00
Cuaderno	100 hojas	1	Unids	S/. 3.00	S/. 3.00
Memoria USB	8 Gb	1	Unids	S/. 25.00	S/. 25.00
Subtotal					**S/. 139.40**
Total					**S/. 6,162.60**

Cumplimiento del cronograma

AÑO	2014										2015			2016							
ACTIVIDADES	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	E	F	M	A	M	J	J	A
Pre-estudio de trabajo																					
Definición de la temática																					
Primeras indagaciones																					
Búsqueda y recuento de información																					
Trabajo de campo																					
Creación y composicion de los temas																					
Conclusión de proyecto de tesis																					
Revisión de proyecto de tesis																					
Entrega de proyecto de tesis																					
Diseño de la investigación																					
Planteamiento del problema																					
Objetivos																					
Justificación																					
Viabilidad																					
Diseño y metodología de la investigación																					
Tipo de investigación																					
Metodología																					
Marco Referencial																					
Marco histórico																					
Marco teórico																					
Marco conceptual																					
Realización de obras y proyecto curatorial																					
Elaboración de las 12 obras																					
Acabado y preparación de obras																					
Montaje de obras																					
Inauguración de la exposición																					
Exposición pictórica																					
Desmontaje de obras																					
Analisis denotativo y connotativo - proceso de segmentación																					
Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por cada expresión																					
Instrumentos valorativos de investigación para procesos creativos por el conjunto de expresiones																					
Resumen de la investigación																					
Resultados de la investigación																					
Informe curatorial																					
Conclusiones																					
Listado de referencias																					
Apéndices																					
Apéndice A																					
Apéndice B																					
Apéndice C																					
Apéndice D																					
Impresión de la tesis																					

Identificación de deficiencias y aciertos

Todo estuvo de acuerdo al cumplimiento de metas, la única deficiencia fue que el día de la inauguración de la exposición no se pudo utilizar la Galería 01 tal como se había programado y se utilizó la Galería 02, ya al día siguiente las obras fueron trasladadas a la Galería 01

Ejecución de guion museográfico

- La exposición fue temporal y duró 15 días. El contenedor de exposición fue la Galería 01 de la sala de exposiciones Mariano Fuentes Lira.
- El recorrido fue lineal.
- La iluminación que se utilizó en la galería fue con focos dicroicos.
- Material de Apoyo: Se colocó afiches sujetos a un parante en la puerta de la galería

Señalizaciones interiores

- Fueron las de ley.
- Presentación: La exposición fue presentada por el Lic. Carlos H. Aguilar Carrasco - Director General ESABAC y se incluyó en el ingreso de la sala:

PRESENTACIÓN

El tema de exposición de grado “La Trascendencia de las mujeres” en el ámbito intelectual:

Así mismo los campos en los que aportaron 12 mujeres como en Educación, Arte, Religión, Derecho de la mujer, Filosofía, Ciencia, entre otros, tiene como objetivo revalorar lumbreras enfocadas en su género, gracias a la plasmación artística de otra mujer autora de la presente muestra de pinturas hechas en acrílico.

Tomar los ejemplos de aquellas mujeres que marcaron la historia, es reconocer en ella el hecho de que el segmento femenino disfruta de los derechos que tienen ahora. La presente Muestra hace que veamos a esas mujeres como ejemplos a seguir, sus convicciones y metas, sus ideologías e ideales. Ellas construyeron referentes para mejores modelos de personas. Actualmente por el impulso de la época, se cuenta con diversos apoyos a la mujer.

Como dice la artista, la estética personal, la belleza física, especialmente en la mujer, está tomando más importancia que la esencia misma de la persona. El dinero, lo vulgar, lo común, nos hacen olvidar las cosas por las que vale la pena luchar.

La autora, mediante la presente exposición quiere dar a conocer los aportes –en diferentes aspectos– de aquellas mujeres, expresadas artísticamente: que el público las reconozca y puedan ver en ellas un ejemplo; y, porque no, para que sirva de inspiración a los varones.

Está expresada la trascendencia de las mujeres que se presentan en la exposición: Helena Petrovna Blavatsky, Hildegarda Da Bingen, Flora Tristán, Micaela Bastidas, Safo, María Montessori, Trinidad Enríquez, Carmen de Burgos, Frida Kahlo, Hipatia, Antonia Moreno de Cáceres y Marie Curie.

En ellas, nuestro saludo a todas las mujeres que además de su fecunda vida por sí sola, aportaron extraordinariamente a la mejoría de la humanidad.

Cusco, mayo 2016

Lic. Carlos H. Aguilar Carrasco
Director General
ESABAC

Fichas técnicas. Las fichas técnicas se colocaron al costado inferior derecho de cada cuadro con la siguiente información: título, técnica, dimensión.

Ficha 1

Título: Safo
Técnica: Mixta
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 2

Título: Hipatia de Alejandría
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 3

Título: Hildegarda de Bingen
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 4

Título: Micaela Bastidas
Técnica: Mixta
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 5

Título: Flora Tristán
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 6

Título: Helena Petrovna Blavatsky
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 7

Título: Trinidad Enríquez
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.40 x 1.30

Ficha 8

Título: Antonia Moreno de Cáceres
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 9

Título: Carmen de Burgos
Técnica: Mixta
Dimensiones: 1.60 x 1.30

Ficha 10

Título: Marie Curie
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.30 x 1.30

Ficha 11

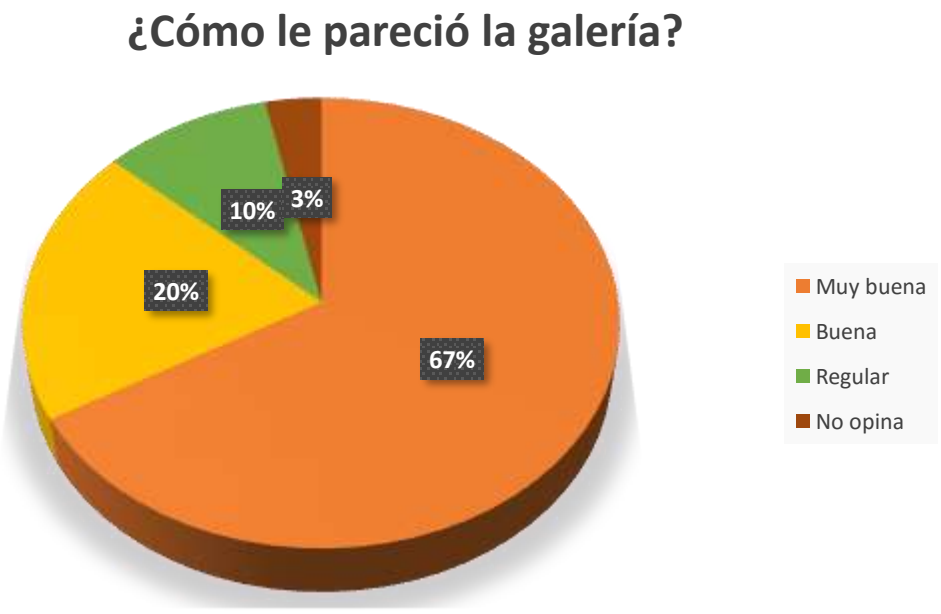
Título: María Montessori
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.60 x 1.30

Ficha 12

Título: Frida Kahlo
Técnica: Acrílico
Dimensiones: 1.60 x 1.30

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

¿Cómo le pareció la galería?	
Muy buena	20
Buena	6
Regular	3
No opina	1
Total	30



Interpretación:

Se observa que el 67% de personas que asistieron les pareció muy buena la galería, el 20% de personas que asistieron les pareció buena, 10% regular y no opinan 3%, dando a conocer que tuvieron un buen gusto por la galería.

¿Qué opina del mensaje?	
Se entiende con claridad	17
Se entiende poco	1
No se entiende	0
No opina	1
Total	19

Interpretación:

En este cuadro se observar que los visitantes a la muestra pictórica entendieron claramente en un 81%, un 14% entendieron poco sobre esta muestra, 0% de los que no entendieron y 5% aquellos que no opinaron, mostrándonos que la muestra pictórica sí fue bien entendida en su mayoría.

¿Cuál es su concepto sobre el tema de las obras pictóricas?	
Muy interesante	17
Interesante	6
No es interesante	0
No opina	2
Total	25

Interpretación:

En este cuadro se observa que al 70% de los visitantes que les pareció muy interesante la exposición forman, los visitantes que les parecieron interesantes forman un 25%, no hubo visitantes que no les haya parecido interesante y los que no opinan forman un 5%. De acuerdo con este cuadro a los visitantes les pareció muy interesante como también interesante la muestra pictórica.

¿Le gustó la exposición y el tema?	
Mucho	25
Regular	2
Poco	0
No opina	1
Total	28

Interpretación:

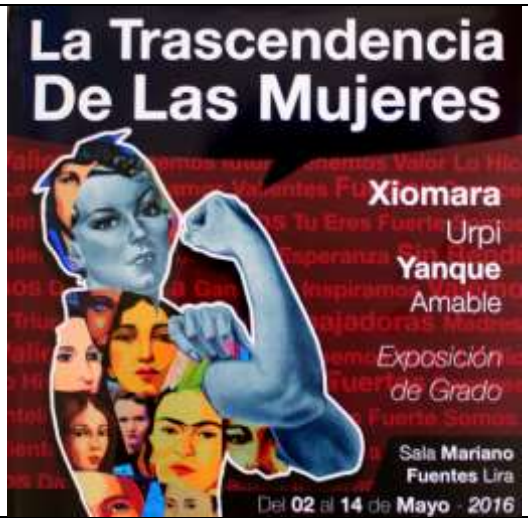
En este cuadro podemos observar que 89% de los visitantes gustaron de esta muestra pictórica, a un 7% de los visitantes les gustó de forma regular, no hubo visitante que no le haya gustado con un 0%, sólo un 4% que no quisieron opinar. Mostrando así que esta exposición fue del agrado del público en general

APÉNDICE C

APENDICE D

Imágenes de la exposición de las obras de arte

APENDICE E

Catálogo		

Afiche	

Volante	

Invitación	