

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO

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

**Apreciación e interpretación estética y semiótica del blanco y negro en la construcción
de la retórica visual de la pintura abstracta.**

Asesor de Especialidad: Mag. Richard PERALTA JIMÉNEZ

Asesor Metodológico: Dr. Enrique Alonso LEÓN MARISTANY

Tesis presentado por la bachiller:

Yaneth Asunción Núñez Trujillo

Para optar al Título Profesional de Licenciando en Artes
Visuales, Especialidad de Dibujo y Pintura.

Cusco -2024

Anexo N° 01

INFORME DE ORIGINALIDAD

EL QUE SUSCRIBE, ASESOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS TITULADO	
Apreciación e interpretación estética y semiótica del blanco y negro en la construcción de la retórica visual de la pintura abstracta	
Presentado por:	Yaneth Asunción Núñez Trujillo DNI, N°: 23993853
Para optar el título profesional/grado académico de:	Licenciada en Artes Visuales
Informe que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por	(2) veces
Mediante el Software Antiplagio y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de	(20) %

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

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

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

Cusco, 30 de Julio de 2024

Firma

Post firma León Maristany Enrique Abaso
Apellidos y nombres

DNI, N°: 29210213

ORCID del Asesor 0000-0001-8231-9469

Se adjunta:

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

Apreciación e interpretación estética y semiótica del blanco y negro en la construcción de la retórica visual de la pintura abstracta.

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE SIMILITUD

20%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	5%
2	www.scribd.com Fuente de Internet	2%
3	es.scribd.com Fuente de Internet	2%
4	datospdf.com Fuente de Internet	1%
5	docplayer.es Fuente de Internet	1%
6	eprints.ucm.es Fuente de Internet	1%
7	es.wikipedia.org Fuente de Internet	1%
8	www.uria.com Fuente de Internet	1%

Apreciación e interpretación estética y semiótica del blanco y negro en la construcción de la retórica visual de la pintura abstracta.

Índice

Índice	iii
Resumen	vii
Abstract	viii
Introducción	1
Capítulo I	3
Diseño de la investigación	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.1.1. <i>Definición del problema</i>	3
1.1.2. <i>Descripción del problema</i>	3
1.1.3. Formulación gráfica del problema	4
1.1.4. <i>Formulación teórica del problema</i>	4
1.2. Objetivos	5
1.2.1. <i>Objetivo General</i>	5
1.2.2. <i>Objetivos Específicos</i>	5
1.3. Preguntas de la investigación	5
1.4. Justificación	5
1.4.1. <i>Justificación teórica</i>	5
1.4.2. <i>Justificación Metodológica</i>	6
1.4.3. <i>Justificación Práctica</i>	6
1.5. Viabilidad	6
1.5.1. <i>Contexto y Tiempo</i>	6
1.5.2. <i>Recursos técnicos y materiales</i>	6
1.5.3. <i>Recursos económicos</i>	6
1.6. Diseño de Investigación	6
1.6.1. <i>Tipo de Investigación</i>	7
1.6.2. <i>Metodología</i>	7
Capítulo II	8
Referentes de la investigación	8
2.1. Antecedentes referenciales de la investigación	8
2.2. Marco Histórico	13
2.2.1. <i>La abstracción en la creación pre – colombina</i>	13

2.2.2.	<i>Fundamento de la abstracción</i>	13
2.2.3.	<i>El origen de un cuadro abstracto</i>	14
2.3.	Marco Teórico	15
2.3.1.	<i>Definición de estética en el arte</i>	15
2.3.2.	<i>Elementos estéticos en la expresión pictórica</i>	15
2.3.2.1.	La línea en la expresión pictórica	15
2.3.2.2.	La forma en la expresión abstracta	16
2.3.2.3.	El color en la abstracción pictórica	16
2.3.3.	<i>El blanco como elemento simbólico en la pintura abstracta</i>	17
2.3.4.	<i>El negro como elemento simbólico en la abstracción pictórica</i>	17
2.3.5.	<i>La dualidad del blanco y negro en la abstracción pictórica</i>	18
2.3.6.	<i>Las cualidades del blanco y el negro en la expresión simbólica</i>	19
2.3.7.	<i>La definición de la semiótica en el arte</i>	19
2.3.8.	<i>Características de la semiótica</i>	20
2.3.9.	<i>El lenguaje de la comunicación simbólica</i>	20
2.3.10.	<i>El simbolismo en la abstracción del arte contemporáneo</i>	21
2.3.11.	<i>El gesto en la abstracción pictórica</i>	23
2.3.13.	<i>La abstracción lírica como tendencia pictórica</i>	23
2.3.14.	<i>Lo sublime como categoría estética</i>	24
2.4.	Marco Conceptual	25
	Capítulo III	27
	Análisis Denotativo y Connotativo	27
	3.2. Resumen de la investigación	36
	Capítulo IV	66
	Conclusiones	66
	Listado de referencias	67
	Apéndice A	70
	Instrumentos valorativos de investigación	70
	Apéndice B	74
	Resultados de la investigación	74
	Apéndice C	82
	Fotografías durante el proceso de producción	82

Índice de figuras

Figura 1 <i>Yana Punku</i>	4
Figura 2 Tambo	46
Figura 3 <i>Rumi</i>	39
Figura 4 <i>Wayra</i>	42
Figura 5 <i>Anqas</i>	45
Figura 6 <i>Apu</i>	48
Figura 7 <i>Qorqokuy</i>	51
Figura 8 <i>Kay Pacha</i>	54
Figura 9 <i>Yana Punku</i>	57
Figura 10 <i>Misk'i Puka</i>	60
Figura 11 <i>Qoricancha</i>	63
Figura 12 <i>Tambo</i>	70

Índice de tablas

Tabla 1	27
Tabla 2	28
Tabla 3	29
Tabla 4	30
Tabla 5	35

A Dios.

A Gonzalo mí amado hijo.

A mi Madre.

A mis hermanos y amigos que me ayudaron en el camino.

Resumen

La presente investigación, tiene como objetivo fundamental apreciar e interpretar los valores estéticos y semióticos del blanco y negro en la construcción retórica visual de la pintura abstracta como medio de comunicación, así mismo, describe a partir de un discurso de valoración la obra de arte como objeto de expresión, contribuyendo a la cultura de nuestra sociedad conservadora que ha perdido el interés por la manifestación subjetiva del hombre, para lo cual, considera la creación de obras pictóricas al óleo expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad del Cusco.

Palabras clave: Blanco, negro, estética, semiótica, pintura abstracta.

Abstract

The main objective of this research is to appreciate and interpret the aesthetic and semiotic values of black and white in the visual rhetorical construction of abstract painting as a means of communication, likewise, it describes the work of art from an assessment discourse. as an object of expression, contributing to the culture of our conservative society that has lost interest in the subjective manifestation of man, for which, it considers the creation of oil paintings exhibited in the Museum of Contemporary Art of the City of Cusco.

Keywords: White, black, aesthetic, semiotic, abstract painting.

Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad la comunicación del hombre se ha construido a través de la imagen, la forma y el color como elementos del lenguaje visual, describiendo la esencia, así como, la percepción del entorno usando la representación e interpretación de las costumbres, tradiciones y creencias de la sociedad como objetivo fundamental.

Dentro de los diferentes géneros artísticos la abstracción pictórica considera, la expresión e interpretación subjetiva a través de la deconstrucción conceptual y semántica de la pintura como expresión estética y semiótica, a partir de paradigmas que por sus contemplaciones autónomas trascienden amparados en diferentes aspectos; es necesario subrayar que la obra de arte como producto, es resultado de la expresión intrínseca del artista, muchas veces poco considerada por la sociedad.

Desde esta perspectiva, esta investigación pretende coadyuvar a partir de la creación de cuadros al óleo para la valoración estética y semiótica del blanco y negro en la pintura abstracta con una visión retórica de la imagen, considerando el origen de sus antecedentes, del mismo modo, las relaciones interdisciplinarias que existen entre ellas, por estas consideraciones:

En el planteamiento del problema se argumenta el desconocimiento de la valoración estética y semiótica del blanco y negro, en la construcción de la abstracción pictórica como producto de la creación artística inherente al ser humano.

Del mismo modo, en el marco de referencia se desarrolla los antecedentes de los elementos plásticos, teóricos y conceptuales que contribuyen en la investigación.

En el marco teórico se considera los textos, investigaciones y teorías de la abstracción, sosteniendo con aportes relevantes los procesos de conceptualización teórica de la obra pictórica.

Así mismo, se desarrolla el análisis de cada una de las obras, mediante de los diferentes instrumentos de valoración en procesos creativos de expresión, a partir de Análisis de valoración sintagmática – estética, dimensión compositiva y de contenido, considerando la descripción puntualizada de los procesos contemplados en la construcción conceptual, teórica y técnica de cada una de las obras, sosteniendo un discurso de la valoración denotativa y connotativa, describiendo de la misma

manera, los medios empleados en el proceso constructivo y conceptual del producto pictórico.

El marco conceptual, compila la concepción destacada de términos que coadyuvaron en el propósito de la investigación.

Finalmente, se desarrolla los resultados, conclusiones y referencias que constituyen el trabajo de tesis, los instrumentos, así como, la valoración social de la artista, la documentación de los apéndices con imágenes y fotografías de los procesos creativos de ejecución, exposición de la exposición realizada, culminando con el informe curatorial de la muestra pictórica.

Del mismo modo, reiterar que esta investigación contribuye a que el espectador pueda producir una interpretación sistemática estética y semiótica del blanco y negro en la construcción de la pintura abstracta, partiendo de diferentes puntos de vista válidos.

Capítulo I

Diseño de la investigación

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Definición del problema

En las artes plásticas, se desconoce el valor del blanco y negro como elementos estéticos y semióticos de la abstracción pictórica.

1.1.2. Descripción del problema

A través de la historia del hombre se han generado paradigmas alrededor de la dualidad del blanco y negro, la luz - la penumbra, la vida - la muerte, la mujer - el hombre, la evidente naturaleza de estos aspectos antagónicos son reconociblemente universales y crean el concepto dual desde la percepción del hombre, los cuales se manifiestan en sus costumbres culturales, religiosas, sociales, étnicas, políticas, filosóficas, estéticas y tienen una larga data.

La luz, así como, la sombra se perciben como tal, están dotados de un simbolismo que no se compara a ningún otro color, uno es el principio, mientras el otro es el final; se entiende que como elementos estéticos en la construcción intrínseca del arte, fueron y serán siempre sinónimo de cuestionamiento, considerando que el negro es la privación absoluta del color, este se encuentra en un extremo de la paleta cromática en lo estricto de esta afirmación, representa la nada, el misterio, el silencio, el vacío, la muerte, la oscuridad, se siente frío, ausente, intrínseco, chato, sin resonancia.

El blanco, por otro lado, es absolutamente opuesto, es la presencia de la luz, es el nacimiento, representa la paz, la pureza, la libertad, es cálido, extrínseco, elevado, dinámico, espiritual, etc.

Ambos ejercen su autonomía, así como sus cualidades de manera inherente y prevalecen como tal, sin embargo, su dependencia es una constante, se manifiestan en el equilibrio de sus fuerzas internas y externas.

Este trabajo de investigación tiene como menester interpretar los valores estéticos y semióticos del blanco y negro como elementos del lenguaje de comunicación visual de la abstracción pictórica, considerados aspectos simbólicos de la dualidad cuya incidencia en la lectura de sus cualidades se desconoce, extraviando

el mensaje inherente que existe en su recurrencia en la expresión del artista y la materia de arte como resultado, sosteniéndose en la propuesta retórica de la imagen artística de nuestra producción.

1.1.3. Formulación gráfica del problema

Figura 1

Yana Punku

Puerta negra, plantea los aspectos simbólicos de la dualidad del blanco y negro determinando el contraste directo de la luz y la sombra. ¿Cómo se identifican las cualidades y los valores estéticos y semióticos del blanco y negro en de la abstracción pictórica?

1.1.4. Formulación teórica del problema

¿Por qué se desconocen las cualidades de los valores estéticos y semióticos del blanco y negro como elementos de la abstracción pictórica en la comunicación visual?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Crear obras pictóricas a partir del blanco y negro como elementos estéticos y semióticos en la pintura abstracta.

1.2.2. Objetivos Específicos

1.2.2.1. Objetivo específico 1. Aplicar en la técnica al óleo el blanco y negro en la abstracción pictórica.

1.2.2.2. Objetivo específico 2. Realizar una exposición pictórica de los cuadros objeto de estudio titulada “Yana Yurac *Retórica visual*” en la Galería del Museo de Arte Contemporáneo del Cusco.

1.2.2.1. Objetivo específico 3. Interpretar los valores estéticos y semióticos del blanco y negro en el objeto de arte de la abstracción pictórica como producto de expresión.

1.2.2.1. Objetivo específico 4. Apreciar los valores estéticos y semióticos del blanco y negro como elementos de la comunicación visual utilizados en la producción del objeto de arte de la exposición pictórica abstracta.

1.3. Preguntas de la investigación

¿Por qué el blanco y negro como elementos estéticos y semióticos son importantes en la creación de la abstracción pictórica?

¿Para qué se utilizará el blanco y negro como elementos de comunicación visual en la investigación de la abstracción pictórica?

1.4. Justificación

1.4.1. Justificación teórica

El propósito fundamental de esta investigación es mostrar el valor y la trascendencia del blanco y negro en la expresión artística de la abstracción pictórica Kandinsky (1979), como elementos de la comunicación visual Zecchetto (2002), para lo cual se formulo preguntas que contribuyen a enriquecer los conceptos teóricos sistematizando la valoración estética y semiótica del objeto de

arte como producto de la expresión del hombre, con tal fin se creó cuadros abstractos a partir del blanco y negro utilizando la técnica al óleo.

1.4.2. Justificación Metodológica

En esta investigación cualitativa hemos usado la observación e introspección como métodos, que contribuyeron en el análisis e interpretación de los valores estéticos y semióticos del blanco y negro en la construcción de la retórica visual, desde el enfoque filosófico de la fenomenología, para responder a la pregunta habitual de investigación “¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona?” (Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 493-494).

1.4.3. Justificación Práctica

El desarrollo práctico, contribuye a la valoración de los diversos procedimientos de la técnica del óleo planteados en nuestro problema de investigación, por ello proponemos la elaboración de pinturas abstractas a partir del blanco y negro como elementos estéticos y semióticos de la comunicación visual. “La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias” Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2006).

1.5. Viabilidad

1.5.1. Contexto y Tiempo

Este trabajo de tesis se realizó en la ciudad del Cusco en los meses de junio del 2019 a junio 2020.

1.5.2. Recursos técnicos y materiales

Para este trabajo de investigación se contó con todos los recursos técnicos y materiales suficientes.

1.5.3. Recursos económicos

En este trabajo los costos de la investigación son financiados por la investigadora y el apoyo de la empresa privada.

1.6. Diseño de Investigación

Procesos creativos por expresión y apreciación.

1.6.1. Tipo de Investigación

La investigación es descriptiva, interpretativa y explicativa en procesos creativos, concierne al estudio de la imagen.

1.6.2. Metodología

Se utilizó la segmentación de las obras como método, para el análisis y categorización de sus elementos con la finalidad de asimilar la correspondencia que existe consigo, así interpretar el argumento y misiva por medio de una reflexión apreciativa.

Capítulo II

Referentes de la investigación

2.1. Antecedentes referenciales de la investigación

Tesis Internacional

Yubero S. C., (2017), *Pintura Abstracta Contemporánea en las Galerías del Lower East Side de Nueva York*, Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Bellas Artes, Madrid.

Conclusiones:

- La pintura abstracta hoy como es retratada por los artistas representados por las galerías del Lower East Side, está marcada por dos características: apropiación e hibridización, resultando en un pluralismo de influencias provenientes de diferentes culturas, clases sociales, historia del arte, arte contemporáneo, historia del mundo contemporáneo, técnicas y disciplinas.
- Los años 1910 son una era pluralista representada por la pintura abstracta contemporánea, y hay cuatro razones para esto:
  - Los artistas crean pinturas que están compuestas de elementos de la historia del arte, así como de la época contemporánea;
  - Los artistas combinan la tradición de la pintura abstracta con tradiciones de diferentes culturas;
  - La pintura abstracta hoy parece representar una era pluralista porque incorpora la figuración a veces;
  - La pintura abstracta se hibridiza con la escultura y la instalación.(Yubero, 2017, p.13).

La presente tesis contribuye en mi trabajo de investigación, porque se considera que la conceptualización y creación de la abstracción actual, se sostiene en la hibridación de la abstracción tradicional o inicial con la escultura e instalación como representación pluralista del arte contemporáneo.

Tesis internacional

Luis I. D., (2017), *Kandinsky y Mondrian: ¿Dos estilos una misma emoción? Estudio y significación de las emociones en las primeras vanguardias*, Universidad Nacional Educación a Distancia.

Conclusiones:

- Si atendemos a los autores por separado, se ha puesto de relieve el interés de Kandinsky por la psicología de la época, sobre todo por la Gestalt, [...] y sus concepciones filosófico-teóricas, explican su pintura de carácter expresionista, a base de formas libres, que se relacionan a veces en conflicto unas con otras.
- Mondrian, se interesó más por la *vida moderna*, el hombre moderno, que, gracias a la técnica y la tecnología, había construido las grandes metrópolis y los grandes avances que hacían la vida cotidiana más fácil, su trayectoria vital fue tranquila, a pesar de vivir en la época de los grandes conflictos [...] y sus concepciones filosófico-teóricas, explican su abstracción geométrica, en la que todo está en orden y equilibrio, aunque no exenta de emoción.
- El estudio comparativo de Kandinsky y Mondrian revelo que, a pesar de tener dos estilos pictóricos tan diferentes, tenían mucho más en común, en lo que a concepciones teóricas se refiere [...] el conjunto de la cultura y el clima intelectual, en referencia a una determinada época, o las características genéricas de un periodo de tiempo.
- Es precisamente el carácter emocional del arte, aspecto tan huidizo y difícil de explicar y estudiar, al que hemos dedicado esta investigación, donde reside el valor y la importancia del Arte a lo largo de la Historia, pues tanto cada individuo, como cada generación que observa una obra y tiene una experiencia estética produce una nueva actualización de la obra que aumenta su valor y significación. (Luis, 2017, p.112).

Las conclusiones del autor en esta tesis contribuyen en mi trabajo de investigación, hace una diferencia entre Kandinsky y Mondrian como autores referentes de dos estilos de abstracción pictórica, contextualizando los aspectos

filosóficos, técnicos y emocionales que emplearon en la composición de sus obras de arte abstracto.

Tesis Internacional

Romeu V., (2016), *Semiosis y experiencia estética: Una Relación Problemática*, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México.

Conclusiones:

- La posibilidad humana de sentir y percibir sólo puede ser desplegada en la relación cognoscitiva implicante sujeto objeto a través de la cual interactúan para construir sentido sobre sí mismos como dijera Klinkenberg, (2006) y en la que intervienen como parte de la percepción del sujeto todo el abanico de sus racionalidades.
- Así, los objetos y fenómenos percibidos estéticamente se amparan en la materialidad significativa que hace de ellos justamente materia de la percepción del sujeto para el despliegue de su sensibilidad, sino como condición que dispone al sujeto a la percepción, la semiosis y el conocimiento.
- En ese sentido, la experiencia del arte resulta parte de un proceso de percepción mayor donde se gestan experiencias de muchos tipos y en específico ante una diversidad de experiencias que participan dentro de una dinámica de consumo cultural altamente contextualizada.
- La investigación teórica y empírica sobre la experiencia estética en lo general y sobre la experiencia del arte en lo particular ofrece a los estudios semióticos de última generación la posibilidad de expandir su campo de acción epistémica, a través del diálogo con otros campos del saber.
- La experiencia del arte, en tanto experiencia sensible e intelectual simultáneamente, precisa de ser atravesada también por el estudio de la semiosis desde el paradigma antroposemiótico, es decir, a partir de la presencia del lenguaje y los sistemas de simbolización sociocultural pues se inserta a priori en un mundo semiotizado de antemano. (Romeu, 2016, p. 93).

El aporte de las conclusiones de esta tesis es fundamental en mi trabajo de investigación, porque, destaca la semiosis como sistema que compromete intrínsecamente la obra de arte, así mismo, permite estudiar los diferentes sistemas estructurados en el lenguaje de la comunicación simbólica y su acción sociocultural.

Tesis Nacional

Romero R. M., (2019), *La obra pictórica abstracta de Charo Noriega (1995-2016)* Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad del Perú, Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Arte Peruano y Latinoamericano con mención en Historia del Arte, Lima.

Conclusiones:

- Del mismo modo, su cromatismo está asociado a la filosofía de influencia taoísta y refleja su cosmovisión personal acerca de la relación armónica del hombre con los elementos de la naturaleza tales como, el agua, la tierra, el fuego y el viento cuyos colores característicos se aprecian como elementos de la composición de su obra.
- La manera como aplica el color para obtener un resultado previsto, pero a la vez espontáneo. El término acuñado por Emilio Rodríguez Larraín: “Azar Dirigido” es el más apropiado, en el que el factor dominante es el color, y su técnica obedece a un mero afán de experimentación.
- Posee características resultantes de su técnica de aplicación del color: veladuras, superposición de colores y formas en general, para el desarrollo de su expresión abstracta tales como: el informalismo y expresionismo abstracto.
- Pasó de una abstracción inicial con algunos elementos geométricos, a una abstracción lírica, con una técnica mucho más depurada, y desarrolló la misma en la que el color y su aplicación dominan completamente el espacio del lienzo sin evidenciar líneas, o quizás

sugerirlas, pero de un modo tal que no pierda expresividad. (Romero, 2019, p. 123).

Esta tesis, contribuye en mi trabajo de investigación como antecedente de la abstracción pictórica en el Perú, la investigadora destaca los aspectos y recursos técnicos de la cosmovisión personal que la pintora Charo Noriega utilizó en su expresión experimental a través del color y la aplicación gestual en su pintura.

2.2. Marco Histórico

2.2.1. La abstracción en la creación pre – colombina

Los investigadores afirman que los tapices Huari, tienen un planteamiento de excepcional calidad, cuyo elocuente mensaje estético, estructural e ideológico, simultáneamente eran ofrendas y alabanzas a la belleza, verdaderas obras de arte ambulatorias. El contenido iconográfico por su particularidad y función, se usaron como prendas ceremoniales tanto para la vida, como para la muerte del hombre.

Rebeca Stone, estudiosa de la cultura Huari, explica que sus tapices eran verdaderas obras de arte ambulatorias que transmitían un mensaje estético, estructural e ideológico. Francisco Stastny, gran entendido del arte peruano, señala que en la abstracción huari “más que un juego puramente decorativo, se adivina un esquema altamente intelectual, trazado matemáticamente y sin duda con un escondido contenido ideológico” (Mujica, 2008, p. 88).

Los multicolores tapices eran confeccionados siguiendo diseños abstractos, organizados en bandas verticales, sus formas de estilización fragmentada y geométrica, la abstracción Huari. (Nación, 2011, p. 42).

Los trabajos de investigación sobre la Cultura Huari, junto a las demás que anteceden en la actualidad, son la mejor referencia que se tiene de las particularidades que acompañan a las prendas y objetos que se usaban en las ceremonias de culto a la vida o la muerte, la estructura y simbolismo que estas representaban siguen siendo extraordinarios e intelectualmente elevados.

2.2.2. Fundamento de la abstracción

El fundamento de la abstracción prevalece en la expresión única del interior sobre el exterior, como ejercicio desconocido e incomprensible, se impone sobre la perfección, más aún sobre el acabado.

William Seitz definiría a este heterogéneo –y nunca unificado– grupo como artistas que valoran más la expresión sobre la perfección, la vitalidad sobre el acabado, la fluctuación sobre el reposo, lo desconocido sobre lo conocido, el velo sobre lo claro, lo individual sobre la sociedad y lo interior sobre lo exterior. (García-Parra, p. 219).

Es necesario reiterar que, en esta investigación se destaca el valor de la abstracción pictórica, que trasciende como una forma de expresión de la naturaleza subjetiva del ser humano como individualidad, tácitamente es la expresión del Yo.

2.2.3. El origen de un cuadro abstracto

Encontrar o descifrar el origen pictórico de un cuadro abstracto, es argumentar que en la abstracción hay un contenido: el significado, que es lo más importante; sin embargo la ruptura entre significante y significado en el arte moderno origina la libertad semántica entre lo que se representa y lo que significa, este, se libera del deber descriptivo del arte tradicional, poniendo en evidencia el contexto del artista al contar su realidad de manera diferente, apelando aún a la libertad de representar los mundos y tiempos desconocidos haciendo visible lo invisible, partiendo desde las emociones inherentes al ser humano.

Con el arte moderno se inició una ruptura entre significante y significado, dando inicio a una autonomía semántica entre lo que es representado y lo que ello significa. Así, liberándose de la obligación descriptiva del arte clásico, el artista moderno comenzó a contar la realidad de una manera distinta o incluso a contar otras realidades, mundos y tiempos desconocidos. (García-Parra, p. 228).

Es por eso que, en la concepción de la idea como fundamento de la obra de arte, se destaca el principio de la estructuración simbólica de la expresión, a través del blanco y negro como elementos estéticos y semióticos, que están dotados de cualidades intrínsecas que contribuyen en el objetivo de esta investigación, no obstante, la búsqueda de la esencia, es el génesis de la expresión.

2.3. Marco Teórico

2.3.1. Definición de estética en el arte

El estudio de la estética en el arte como lenguaje, conlleva a entender la esencia de las cosas en busca de la verdad y la belleza, a partir del conocimiento de los sentimientos y la percepción de la sensibilidad humana, considerando la variedad de emociones, creencias, así como, costumbres del entorno, a través de ésta, el artista interpreta la naturaleza haciendo que las cosas tengan un significado de valor universal, para satisfacer la necesidad de comunicar entre el que crea y quien contempla el mundo.

En el arte como lenguaje se estudia la estética como el vehículo para compartir el conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la verdad y de la belleza. Cuando se lee en el lenguaje del arte, se tiene una experiencia estética que es un conocimiento sensible, una percepción. El artista interpreta la naturaleza. Puede lograr que las cosas que no tienen mayor significado, al pasar al mundo del arte, adquieran un sentido y una dimensión universal. Entre quien lo crea y quien lo contempla se establece un diálogo. (Serrano, 2002, p.p. 11-14).

En mi investigación es fundamental, rescatar la dimensión que la estética ejerce en la manifestación del hombre, sus creencias y costumbres, su expresión individual, a partir de la belleza y la búsqueda de la verdad del mundo que lo rodea para comunicarse a través de su interpretación personal.

2.3.2. Elementos estéticos en la expresión pictórica

2.3.2.1. La línea en la expresión pictórica

Entender el significado de la línea, como el principio fundamental del dibujo y como expresión en la distribución primaria de la construcción de la forma, permite reconocer con claridad la manifestación del hombre desde los inicios de la humanidad a través de ella, convirtiéndose en el vehículo de infinidad de ideas que surgen a partir de la narración gráfica.

La línea es el dibujo más sencillo que existe, es la forma más elemental de expresión, por consiguiente, es la distribución primaria, dicho de otra manera, es la primera partición de la superficie, las

líneas han acompañado la historia del hombre desde sus inicios, se han dado en todas las culturas, en la ejecución de diversas técnicas convirtiéndose en vehículo de múltiples ideas narrativas gráficas. Por consecuencia si la línea es el dibujo más simple, también su repetición es cómplice y participa de esa misma simplicidad, entendiendo que las paralelas apenas añaden complejidad al dibujo, pues ni delimitan ni fragmentan el espacio, sino que, por el contrario, lo expanden; aportan un original y abstracto sentido espacial. (Kandinsky, 2002, p. 40).

2.3.2.2. La forma en la expresión abstracta

Para ilustrar estrictamente la forma es necesario recurrir al génesis de los elementos en la naturaleza, el movimiento tanto como el crecimiento conforman los procesos de configuración de la forma como tal.

Según el planteamiento de Klee, el movimiento constituye la condición básica de la configuración. Así desarrolla una teoría dinámica de las líneas y el color, y también del movimiento y la tensión hará surgir las formas elementales. Para ilustrar la génesis de los elementos y medios pictóricos y de las formas y construcciones geométricas explicará, sobre todo en Weimar, los procesos de crecimiento y movimiento que tienen lugar en la naturaleza. Estos ejemplos concretos le servían para dar a conocer los procesos de configuración a nivel abstracto. (March, 2013, p. 50).

A partir de estas consideraciones en mi investigación se subraya la necesidad de crear formas a partir del imaginario personal, de la naturaleza que nos rodea, sosteniéndonos en la expresión de los elementos internos de la construcción retórica y la metáfora.

2.3.2.3. El color en la abstracción pictórica

El color posee una interrelación con diferentes aspectos, así como, los efectos sobre el hombre, son las respuestas sensitivas del ojo y el cerebro, es pues, la relación existente entre los fenómenos psíquicos, ópticos y espirituales, que se encuentran intrínsecamente enlazados en el estudio estético, se inicia en los contrastes y su disposición en la base de estudio del color y constituye la búsqueda más trascendente del artista.

Las reacciones sensorias del ojo y del cerebro, así como la relación que existe entre la realidad de los colores y sus efectos sobre el hombre, constituyen la búsqueda más importante del artista. Los fenómenos ópticos, psíquicos y espirituales van íntimamente interrelacionados en el dominio que tratamos. (Itten, 1975, p. 8).

Aún, cuando esta investigación parte del blanco y negro como protagonistas, el color es un puente referencial que usamos para destacar los argumentos psicológicos que abordamos de manera recurrente en cada una de las obras pictóricas.

2.3.3. El blanco como elemento simbólico en la pintura abstracta

Para precisar las características del blanco, así como de su cualidad y sustancia material, podemos decir que alegóricamente es la representación del silencio actúa en el alma como tal, su cualidad interior no es un silencio finito sino, lleno de posibilidades, es perceptible, puede entenderse, es elocuente y refiere el principio de la nada primigenia.

No es un silencio muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto puede comprenderse. Es la nada primigenia, la nada anterior al comienzo, al nacimiento. (Kandinsky, 1979, p. 73).

Esta investigación, destaca las características que posee el blanco por la contemplación etérea, sublime, como elemento simbólico que conduce al silencio, al vacío, al principio de la nada, a la esperanza y como representación de la luz, la paz, la pureza, la castidad, la ascensión.

2.3.4. El negro como elemento simbólico en la abstracción pictórica

Parte de la experimentación y análisis de los aspectos cualitativos del sonido interior que posee el negro es como la nada, sin posibilidad alguna, se compara como a un eterno silencio que carece de futuro, ni proyección de esperanza, una pausa completa y terminada similar a la muerte, como un círculo cerrado, su resonancia es la menor que todos los colores, sin embargo, es fuerte y preciso.

El negro es apagado como una hoguera quemada; algo inmóvil como un cadáver, insensible e indiferente. Es como el silencio del cuerpo después de la muerte, el final de la vida. Exteriormente es el color más

insonoro; junto a él cualquier color, incluso el de menor resonancia, suena con fuerza y precisión. (Kandinsky, 1979, p. 74).

Esta investigación, enfatiza las características y cualidades que posee el negro, así como, las connotaciones representativas que le permiten construir discursos estéticos y semióticos a partir de su esencia como elemento simbólico, considerado el más insonoro, vacío, sin resonancia, sin embargo, es fuerte y prevaleciente.

2.3.5. La dualidad del blanco y negro en la abstracción pictórica

Para los pintores la naturaleza opuesta, así como, los efectos del blanco y negro, establecen los medios de expresión más firmes, básicamente porque entre los dos extremos se encuentran el dominio de los grises, también está la variada gama del color, este aspecto genera la necesidad de estudiar los problemas junto a la relación que existe entre ellos.

Para los pintores, el blanco y el negro constituyen los más fuertes medios de expresión para lo claro y lo oscuro. El blanco y el negro son, desde el punto de vista de sus efectos, totalmente opuestos; entre estos dos extremos se extiende todo el dominio de los tonos grises y de los tonos coloreados. Debemos estudiar de la manera más completa posible los problemas del claro-oscuro que proponen el blanco, el negro y el gris; así como las relaciones que existen entre estas dos series de problemas. (Itten, 1975, p. 23).

Particularmente, considero que el blanco y negro en la abstracción pictórica, se convierten en elementos estéticos y semióticos de gran dimensión, su valoración e intervención en la construcción de la pintura, posee cualidades intrínsecas y adquieren lecturas de variados indicadores útiles en el trabajo de la creación artística.

Cuando hablo de la expresión dicromática o el claro oscuro es inevitable mencionar al máximo representante del Suprematismo; en la obra de Malevich, se observa la reinterpretación de la iconografía tradicional rusa mediante formas geométricas limpias y una paleta de colores restringida que limitó de manera radical su expresión, otorgándole la jerarquía máxima.

Los iconos de Malevich, como en el caso de Rothko, corresponderían más a la figura del símbolo, signo que no lleva implícita una relación

de semejanza con el objeto representado, sino que es autónomo de esta estructura de similitud como la figura de una metáfora. (García-Parra, p. 230).

2.3.6. Las cualidades del blanco y el negro en la expresión simbólica

La expresión de la dicotomía y los aspectos intrínsecos del blanco y negro, refieren que sus cualidades, así como, su función en el arte, a partir del contraste que existe entre ellos se encuentra específicamente entre la luz y la sombra, el conflicto tácitamente está en la diferencia que genera la inclinación a la claridad o la oscuridad respectivamente, por consecuencia influye en la percepción y se genera una apariencia de acercamiento o alejamiento en relación al espectador, estrictamente estática.

La otra gran antinomia se basa en la diferencia entre el blanco y el negro, también aquí se produce un fenómeno de acercamiento o alejamiento respecto del espectador, pero ya no en forma dinámica sino más bien estática. (Kandinsky, 1979, p. 65).

Sin embargo, la función del blanco y negro es la comunicación, mientras uno es la pureza inmaculada y alegría, el otro es la profunda tristeza y simboliza la muerte, es cuando la representación simbólica se convierte en un aspecto fundamental en el discurso de propuesta estética.

2.3.7. La definición de la semiótica en el arte

Para teorizar una definición acertada, es necesario sostener una descripción mínima del objetivo primario de la semiótica, que la delimita como la teoría de los signos, que estudia los conceptos básicos y generales que conciernen a la problemática signica, por tanto, le atañe verificar su estructura, así como su validez en las percepciones culturales de los fenómenos de comunicación humana a través de razones coherentes.

Según esto a la semiótica le corresponde verificar la estructura de los signos y la validez que puedan tener en las percepciones culturales, procurando, además, enfrentarse con explicaciones teóricas que den razones coherentes de esos fenómenos que involucran la comunicación humana. (Zecchetto, 2002, p. 10).

El hombre, como especie predominante usa signos, estos alcanzan complejidad y elaboración que encontramos en el habla, la escritura, el arte, la diagnosis médica, así como los instrumentos de señalización que se encuentran conectados simultáneamente, por tanto, es evidente el inseparable funcionamiento del cual participa, es por eso su estudio minucioso.

La civilización humana depende de los signos y de los sistemas de signos, y al propio tiempo la mente humana es inseparable del funcionamiento de los signos, si es que, en verdad, la mentalidad misma no debe identificarse con ese funcionamiento. (Morris, 1985, p. 24).

2.3.8. Características de la semiótica

Una particularidad de la semiótica es que fundamenta el conocimiento en la construcción de patrones como puntos referenciales utilizados en el análisis y estudio de la comunicación. Evidentemente la semiótica desde su sistema estructural asume un postulado, este considera que el lector es un decodificador del mensaje de la obra, lo manifiesta uno de los exponentes de la semiótica más conocido, Barthes quien sostiene que toda obra es parte de una materia que posee un cuerpo, ocupa un espacio y tiene un significado como producto de un proceso de elaboración.

La semiótica estructural asumió el postulado según el cual todo lector es un decodificador y el mensaje de una obra. Roland Barthes, uno de los exponentes más conocidos de la semiótica, afirmaba, en efecto que toda obra es un fragmento de una sustancia que tiene un cuerpo y ocupa un espacio, lleva en sí misma un significado y es fruto de una tarea de producción. (Zecchetto, 2002, p. 15).

2.3.9. El lenguaje de la comunicación simbólica

El lenguaje que usamos los seres humanos para comunicarnos evidencia que somos seres simbólicos, de alguna manera, estos guían nuestros comportamientos y denotan que toda respuesta simbólica va relacionada a un sistema de significaciones sociales, múltiples, complejas y ajenas a la realidad, es necesario destacar que el ejercicio alegórico del lenguaje, es el más elevado de todos los movimientos culturales, porque contiene conceptos para expresar, distribuir y generar la comunicación.

El lenguaje humano manifiesta que somos seres simbólicos, y que - en cierta medida-, los símbolos guían nuestros comportamientos. Toda respuesta simbólica va articulada a un sistema de significaciones sociales, a menudo complejas y muy ajenas a la realidad natural. Esta función simbólica del lenguaje es la más destacadas de todas las actividades culturales, porque, expresamente, condensa significados para manifestarlos y compartirlos, es decir para producir comunicación. (Zecchetto, 2002, p. 33).

Desde mi investigación se afirma que la comunicación simbólica es inherente al ser humano, pues este se comunica a través de símbolos que son atribuidos dentro de una sociedad o un contexto, en el arte se genera la dinámica de comunicación a través de los signos, este fenómeno permite evidenciar la relación que existe entre las manifestaciones del arte tangibles y las intangibles como lenguaje visual, donde el observador no es un agente pasivo decodificador, su rol es más creativo e inteligente, convirtiéndose en el exponente fundamental de la semiosis como tal.

2.3.10. El simbolismo en la abstracción del arte contemporáneo

En el Perú, el arte contemporáneo ha permitido que los artistas puedan generar expresiones cargadas de simbolismos que hacen manifiesto la exquisita riqueza y bagaje cultural que acompaña la creación desde diferentes experiencias a través del tiempo.

Por ejemplo, en la obra de Szyszlo podemos evidenciar la representación y el vínculo del arte pre hispánico y el arte contemporáneo, involucra las raíces míticas de nuestros predecesores, para lograr un lenguaje personal, Mujica (2008) “No se trata en efecto, de una mera transposición de motivos y temas, sino de una conexión con las raíces, imprescindibles para la creación de una obra de arte con fuerza propia”. (p. 241).

La publicación de Maestros de la Pintura Peruana (2010), refiere que, para la década de 1980, en la obra Venancio Shinki, se ven esos pequeños atisbos figurativos que se fueron convirtiendo en objetos simbólicos y referentes culturales precisos, elementos andinos como el cóndor o el toro, las piedras batan o la cruz de los caminos.

Así mismo, en la obra de Tilsa Tsuchiya existe una antigua nostalgia del futuro, los cuadros de la autora despiertan en nosotros, recuerdo y esperanza lo que le permitió conciliar una antigua disyuntiva en la plástica peruana, el localismo con el auge del movimiento indigenista y el universalismo con el triunfo de la abstracción.

Tilsa lidero el camino de regreso de nuestra plástica desde la abstracción a la figuración, pero lo hizo sin regresar al pasado ni al culto de lo local, con su particular esperanza encarnada en los mitos, ella instaura una forma de abordar la pintura que resulta a la vez universal y local, esperanzada y nostálgica. Una visión claramente subjetiva. (Comercio, 2010, p. 47).

A este tiempo desde una perspectiva nacional, Ramiro Llona es uno de los artistas contemporáneos más importante de nuestro país, su trascendencia ya forma parte de la historia del Arte Peruano, su versatilidad técnica le permite manejar, Alcántara, (2016) con inimaginable destreza, los soportes y las técnicas no son una condición, lo abarca todo. (p. 1).

En los años 90 Rolf Berstchat, artista alemán llegó al Perú, su residencia en el Cusco, permitió que se involucrara con su propuesta desde el blanco y negro como elementos estéticos y su efecto en la psicología del espectador, creando contrastes directos en diferentes técnicas.

Estas creaciones están impulsadas por la curiosidad de saber el efecto psicológico que puede sentir el observador y el creador con el contraste de colores fuertes, agresivos y que sensaciones sentirán por los colores suaves, blancos y grises. (Bertschat, 2018, p. 286).

El artista cuzqueño exponente de la abstracción local César Augusto Flórez, considera que el análisis del arte, está relacionado con la apreciación y su coincidencia con el objeto artístico a partir de la idea, está relacionada con las formas e involucra una visión física directa o indirecta desde la estimulación sensorial en el espectador, Flórez, (2015) la apreciación en ese entender coexiste con la habilidad visual específica, la filosofía y la sociología la abordan ampliamente, aparte de la apreciación estética (p. 110).

2.3.11. El gesto en la abstracción pictórica

El expresionismo abstracto, se remite a la gestualidad particular de la pincelada, autónoma y no contesta a las exigencias del oficio representativo por lo que se torna en el medio primordial de expresión del subconsciente, del Yo; podemos decir que es la pulsión vital, para Graells, (2007) surge como una expresión pura, no contaminada por el pensamiento consciente, de sentimientos y sensaciones difícilmente rescatables o expresables mediante el razonamiento. (p. 3).

En mi investigación considero que el gesto, destaca el ejercicio sin trauma ni delineación inicial del trazo y la trascendencia de la representación gramática del pigmento negro como estructura, prevalece la esencia y enlaza el interior con el exterior en el presente, donde los recursos y los elementos contribuyen, en la creación, el espectador tiene la experiencia de sentir y no precisamente leer, logrando que la obra esté abierta a diversas emociones expuestas a través del diálogo, por tanto, reiteramos que este radica en la interpretación, mas no la representación.

Kandinsky, manifiesta que es innegable la identidad que existe en los registros de las manchas y las formas, considera que es un alma que se hace imperante en la representación, buscando ser sentidas por el espectador, desde un enfoque riguroso y desconocido, muchas veces referidos desde el mundo del fenómeno, desconocido e infinitamente rico y carece de aprendizajes referenciales.

Los trazos, las manchas y las formas tienen una identidad, una cara y un alma, que deben imperativamente ser sentidas y dominadas. Esto exige un enfoque riguroso y refinado de estos fenómenos, ya que no es posible adentrarse en este mundo infinitamente rico sin un proceso de aprendizaje o sin unos puntos de referencia.

(Kandinsky, 2002, p. 46).

2.3.13. La abstracción lírica como tendencia pictórica

Los aspectos significativos del arte lírico se manifiestan en la necesidad que tiene el autor de transmitir conceptos pensamientos e ideas desde el punto de vista espiritual, emocional, existencial de manera subjetiva se preocupa por el acercamiento del uno mismo hacia el arte y se opone a la representación de la forma como tal, explorando la autonomía del lenguaje.

La abstracción lírica o el tachismo tuvieron mucho en común con la escuela de Nueva York: hubo numerosas declaraciones sobre la espontaneidad de la técnica, la liberación de las viejas convenciones formales, el cultivo del subconsciente y el rechazo del espacio ilusionista. (Olano, 1995, p. 5).

2.3.14. Lo sublime como categoría estética

Lo sublime manifiesta diversas condiciones, en ocasiones lo escolta cierta melancolía, terror, asombro o un sentimiento de belleza; considera que el valor denota sus cualidades convencionales de apreciación, se percibe en lo maravilloso y místico de eminente elevación, escapa de los esquemas emotivos y conceptuales, inherentes al hombre.

Lo sublime, conmueve; lo bello, encanta. La expresión del hombre, dominado por el sentimiento de lo sublime, es seria; a veces fija y asombrada. Lo sublime presenta a su vez diferentes caracteres. A veces le acompaña cierto terror o también melancolía, en algunos casos meramente un asombro tranquilo, y en otros un sentimiento de belleza extendida sobre una disposición general sublime. A lo primero denomino lo sublime terrorífico, a lo segundo lo noble, y a lo último lo magnífico. Una soledad profunda es sublime, pero de naturaleza terrorífica. (Kant, 2003, p. 3).

2.4. Marco Conceptual

Abstracción. Para Aquino, nuestro conocimiento de las cosas sensibles se encuentra mediado por la abstracción de la esencia, la cual es universal, mientras que, para Suárez, la preocupación principal está en la formación del concepto y en que lo esencial es un resultado del modo de conocer. Estas dos diferentes posturas de concebir nuestro conocimiento se mantienen en el marco de la teoría del conocimiento considerando un mismo realismo metafísico, con el fin de brindar una concepción más sólida a nuestro entendimiento de la realidad. (Centeno, 2017, p. 10).

Analogía. Se suele definir la analogía como aquella relación de semejanza que tienen aquellos seres que son diferentes. Por eso analogía “no significa –dice Kant– lo que normalmente se entiende, una semejanza imperfecta entre dos cosas, sino una semejanza completa entre dos relaciones de cosas completamente diferentes. (Centeno, 2017, p. 70).

Belleza. De las ideas que el arte comunica las más importantes son la verdad y la belleza, esto es posible porque la verdad no es entendida como imitación. La imitación sólo puede ser de cosas materiales, en tanto que la verdad atañe también a las emociones, impresiones y pensamientos, hasta incluir verdades morales. (Bertucci, 2002).

Conceptualización. La conceptualización, es el acto de comprender la esencia de una cosa y de producir internamente aquel ser nuevo, de naturaleza inmaterial y universal, que se llama concepto. (Aguilar, Bolaños, Villamar, 2017, p. 16).

Expresión. Kandinsky empezó a pintar en 1908 unos cuadros sin objeto. Decía que cada color posee su propio poder de expresión y que, por esta razón, era posible expresar realidades espirituales sin objeto significativo. (Itten, 1975, p. 7).

La percepción. Es un proceso, es decir, un conjunto de capacidades y de actos, mediante los cuales, no solamente percibimos los objetos sensibles, sino que los percibimos en un todo organizado, configurado y estructurado. (Aguilar, Bolaños, Villamar, 2017, p. 14).

Quechua. ¿Qué es el ‘quechua originario?’, es importante comprender que, en el lugar y tiempo que fuere, el quechua originario ‘se desmembró’ gradualmente hace muchos siglos y se transformó en las diferentes variedades y lenguas quechuas que son habladas actualmente en diferentes regiones a través de los Andes. (Orígenes y diversidad del quechua, p. 6).

Capítulo III

Análisis Denotativo y Connotativo

Tabla 1

Valoración Pragmática

Espectador				
	Género	Edad	Creencias	Contexto académico
Pragmática	Ambos	Sin distinción	Todo contexto	Sin restricción

Nota: Creación propia.

Resumen:

La exposición pictórica titulada: *Yana Yurac retórica visual*, estuvo dirigida a todo el público sin distinción de edad, género, nacionalidad, rangos académicos, etc., ni restricción por condiciones de fe o creencias religiosas, políticas o costumbres, su planteamiento busco lograr una apreciación estética y semiótica del blanco y negro, desde el punto de vista del espectador, apelando a la valoración subjetiva y emotiva de la obra de arte.

Tabla 2*Valoración Paradigmática - Similitudes*

Valoración paradigmática		
Paradigmas	Ideas articuladas similitudes	
Categoría N°1 Por su estructura lineal	Obra de arte N°3 	Obra de arte N°5
Categoría N° 2 Por su estructura compositiva	Obra de arte N°7 	Obra de arte N°6

Tabla 3*Valoración Paradigmática - Diferencias*

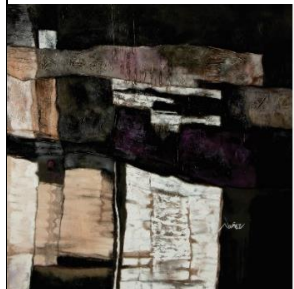

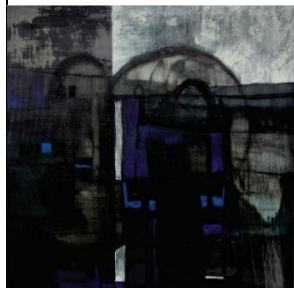

Categorización paradigmática			
Diferencias	Elementos No categorizados	Ideas No articuladas	
Innatismo	Originalidad	Figura 1 Tambo 	Figura 2 Rumi
		Figura 4 Anqas 	Figura 8 Yana Punku
		Figura 9 Misk'i puka 	Figura 10 Qoricancha

Tabla 4

Unidades - Categorización valorativa gráfica

Yana Yurac retórica visual		
<p>Figura 1 Tambo</p> 	<p>Figura 2 Rumi</p> 	<p>Figura 3 Wayra</p>
<p>Figura 4 Anqas</p> 	<p>Figura 5 Apu</p> 	<p>Figura 6 Qorqokuy</p>
<p>Figura 7 Hanan Pacha</p> 	<p>Figura 8 Yana Punku</p> 	<p>Figura 9 Misk'i puka</p>
	<p>Figura 10 Qoricancha</p> 	

3.1. Primer nivel de investigación: Categorización (Similitudes)

- **Primera categoría: Estructura lineal**

La primera categoría se jerarquiza a partir de la estructura lineal que definen las diferentes composiciones de las obras, prevalece la narrativa direccional del elemento, generando calidez, dinamismo, equilibrio, proporción, así como, el paisaje onírico de fondo, consolidando el discurso espiritual del planteamiento estético. Consideramos las siguientes obras:

Apu. El hombre se proyecta a la eternidad, en busca de la omnipotencia y la existencia de Dios, que desde la interpretación simbólica planteamos, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, prevalece desde la narrativa lineal, la vertical es prevaleciente, la valoración interna representa la espiritualidad, pureza, calidez, dinamismo, el equilibrio y proporción es inherente, la línea continua es fundamental, la atmósfera construye un paisaje surreal hace referencia a la fragilidad y temporalidad del presente.

Wayra. La construcción lineal, hace referencia a un paisaje surreal, es el planteamiento de interpretación simbólica del aire, el espíritu, el viento, representa la trascendencia del aire en la supervivencia del hombre, reconocer que nuestra existencia se manifiesta a través de la capacidad que tenemos de respirar, como un ejercicio dinámico e invisible, es el elemento que tiene la fuerza de materializar la realidad física y crear algo de la nada, su naturaleza es onírica a nuestro entendimiento, el dinamismo y la agitación evidencia la abstracción prevaleciente en la obra.

- **Segunda categoría: Estructura compositiva**

El discurso de la segunda categoría se jerarquiza a partir de la estructura compositiva que define las obras, prevalece la narrativa direccional del espacio, el equilibrio, proporción, generando paisajes surreales, consolidando el discurso espiritual del planteamiento estético.

Consideramos las siguientes obras:

Kay pacha. En la obra se observa una estructura compositiva de distribuciones arquitectónicas, con la finalidad de representar el aquí, el presente y su permanencia pasajera, aludiendo en todo momento a la construcción surreal del paisaje, como seres caminantes en el tiempo es necesario entender que somos hoy nadie tiene certeza del mañana, solo en el ahora somos tangibles, somos realidad.

Qorqokuy. En la obra se observa una estructura compositiva con distribuciones asimétricas e irregulares, es la representación del éxodo personal, lo experimentamos cuando nos auto expulsamos de nosotros para volver a habitarlos después de tener una experiencia de recogimiento personal, la retórica del término es poético e interesante, entender que en cada momento nos desocupamos de nosotros mismos para emprender nuestro camino y más adelante nos volvemos a tomar incluyendo toda nuestra humanidad.

3.2. Segundo nivel de investigación: Categorización (Diferencias)

- ***Primera Categoría: Estructura lineal***

¿A qué se refiere esta categoría?

Esta categoría la constituyen las obras cuya estructura lineal prevalece, haciendo referencia al dibujo gestual de la expresión gráfica.

¿Cuál es su naturaleza y esencia?

La naturaleza de la línea, se sostiene como principio de estructuración compositiva de la obra de arte.

¿Qué nos dice la categoría?

La línea es uno de los elementos estéticos más importantes de la expresión gráfica del hombre.

¿Cuál es su significado?

La línea como elemento del dibujo es la más sencilla que existe, como expresión gráfica es la manera elemental de la expresión, se considera como la estructura primaria de la superficie, las líneas se encuentran en las diferentes manifestaciones culturales de la humanidad desde sus inicios, así mismo, en la ejecución de diversas técnicas convirtiéndose en el medio de expresión gráfica más recurrente.

- ***Segunda Categoría: Estructura compositiva***

¿A qué se refiere esta categoría?

Esta categoría comprende las obras que se relacionan al entre sí a partir de su estructura compositiva como referencia entre ellas.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

La estructura compositiva se sostiene en el planteamiento armónico de los elementos internos en conjunto

¿Qué nos dice la categoría?

La estructura compositiva de los elementos estéticos es direccional y se impone firmemente en la secuencia constructiva y simple, la proporción cromática, lineal y de forma.

¿Cuál es su significado?

Está planteada en función al peso de los elementos visuales sobre el plano, así como al planteamiento cuadrante del soporte.

a) Codificación Axial

Las categorías tienen relación entre sí, porque constituyen la construcción estética y semiótica a partir del blanco y negro en la abstracción pictórica, el simbolismo, en las categorías tienen una fuerte carga psicológica, por su representación y contraste, se evidenció los paradigmas que se han creado alrededor de ellos consecuencia de las diferentes creencias religiosas, culturales, sociales que se han heredado y se han transmitido de generación en generación y prevalecen hasta ahora a través de la comunicación.

Tabla 5*Valoración social de la artista*

Nombre de la artista: Yaneth Asunción Núñez Trujillo		
La exposición: “Yana Yurac <i>retórica visual</i> ”, es el resultado de la observación del mundo subjetivo y la interpretación personal de la dualidad creada a partir del Blanco y negro como elementos estéticos y semióticos de la abstracción pictórica de diez cuadros al óleo expuestos en la Sala N° 2 del Museo de Arte Contemporáneo del Cusco.		
Tipo		Descripción
Componentes Personales		
Tiempo y contexto	El cuestionamiento y la inquietud de resolver las interrogantes de lo desconocido, la observación y contemplación de la naturaleza y los viajes imaginarios no solo en el paisaje natural, sino más bien al interior del propio ser, así como los viajes familiares, se convirtieron en puntos de partida, nació la necesidad de expresar mediante dibujos, cosas que con el tiempo adoptaron formas de un lenguaje personal.	
Psicológicos (Personalidad)	Temperamento Carácter, actitud	Melancólico De carácter enérgico y Proactivo
Académicos	Estudios realizados en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco.	
Componentes Sociales		
Ideológicos	Idealista.	
Políticos	Convicciones políticas que van más allá de una tendencia.	
Otro	Interés por todas las expresiones de arte.	

3.2. Resumen de la investigación

Figura 2

Tambo

Título : Tambo (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Tambo (2019), la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios.

En quechua “Tambo”, era un recinto situado en los caminos importantes, se usaba como albergue o centro de acopio en la sociedad Pre hispánica.

Desde la dimensión compositiva, se observa una estructura lineal con distribuciones de referencia arquitectónica, que representa la casa intrínseca del hombre, replanteando la significancia de “Tambo” como concepto de habitación temporal de permanencia pasajera, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, donde prevalece la deconstrucción del concepto, recordando que somos habitados por nosotros mismos.

En la expresión pictórica la estructura lineal es prevaleciente, la diagonal plantea la extensión así mismo, la dirección del espacio, está en primer plano generando una composición asimétrica, se proyecta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, la tensión, el dinamismo, equilibrio y proporción se armonizan entre sí, la gestualidad de las líneas sensibles, espontáneas, dibujan los límites de contorno apelando al movimiento, hacen referencia a la fragilidad y temporalidad.

La proporción cromática y de forma, presenta una solución gestual, la reiteración del cuadrado como el rectángulo, están yuxtapuestos en gamas y texturas, la perspectiva las tensiones del espacio destacan la dinámica de los elementos generando planos a partir de la modulación lineal, hacen referencia a la fragilidad y temporalidad, se plantean en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

El color como conjunto, evidencia una temperatura cálida, los verdes, castaños, al igual que los azules, se armonizan con grises, la polaridad de la luz se encuentra perceptualmente integrada generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa e incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Tambo” (2019) pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal, es la representación simbólica de la casa como habitación temporal, a través de los valores estéticos y semióticos del blanco y negro en la abstracción pictórica.

Figura 3*Rumi*

Título : Rumi (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Rumi (2019), la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios. En quechua “Rumi”, significa piedra.

Desde la dimensión compositiva, se observa formas de tamaños asimétricos, el propósito es representar la edificación subjetiva del hombre a través de la piedra blanca, replanteando la significancia de “Rumi”, como elemento mínimo de una construcción, la representación onírica, autónoma, creativa, hace referencia a los aspectos espirituales, experiencias, emociones, sentimientos de los seres humanos que constituye el Yo.

La línea magenta se plantea desde la gestualidad es ondulada, divide en dos planos generando una división horizontal, se proyecta de izquierda a derecha.

La proporción cromática y de forma, están distribuidas asimétricamente equilibradas; ejecutadas a partir del blanco, destaca su semejanza con la columna vertebral, en un escenario onírico, es la recreación de la construcción intrínseca del hombre, la analogía representa la piedra y simboliza la pureza, luz, espiritualidad, prevalece excéntricamente y perceptualmente proporciona la extensión del espacio, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

La forma, es imperante con movimiento, las tensiones del espacio destacan la dinámica de los elementos generando planos a partir de la modulación lineal, se plantea de manera armoniosa por contraste de luz y sombra.

El color es equilibrado, los castaños y la gama de verdes se armonizan, están yuxtapuestos en gamas y texturas.

La polaridad es evidente, la saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Rumi” (2019), pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica de la piedra como fundamento de construcción, a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 4*Wayra*

Título : Wayra.(2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm

Interpretación

Wayra (2019), la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural, de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios. En quechua “Wayra”, significa aire, espíritu, viento.

Desde la dimensión compositiva, se observa una estructura lineal, el propósito es representar el aire, el espíritu, el viento, replanteando la significancia de “Wayra”, como elemento fundamental en la respiración del hombre, es la representación simbólica del aire, el espíritu, es la recreación subjetiva, es la vida misma, su naturaleza dinámica e invisible, surreal, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, donde prevalece la deconstrucción del concepto, recordando que no tenemos conciencia del aire como elemento vital de la creación.

La estructura lineal es prevaleciente, las líneas horizontales paralelas, plantean la extensión así mismo, la dirección del espacio, están en primer plano generando una composición asimétrica, se proyectan de derecha a izquierda, el movimiento constante se percibe en la atmósfera, el dinamismo, equilibrio y proporción se armonizan entre sí, la gestualidad de las líneas secundarias dibuja los límites de contorno apelando a la agitación, hacen referencia a la fragilidad y temporalidad.

La proporción de la forma, presenta una solución gestual, la perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado, es imperante con movimiento y excitación las tensiones del espacio destacan la dinámica de los elementos estéticos generando planos a partir de la modulación lineal, la polaridad se plantea de manera armoniosa por contraste de luz y sombra, evidencia una temperatura equilibrada, la gama de sepias se armoniza con

grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Wayra” (2019), pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica del aire, el espíritu, a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 5*Anqas*

Título : Anqas (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Anqas (2019) la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios. En quechua “Anqas”, significa azul.

Desde la dimensión compositiva, se observa una composición de formas geométricas triangulares, el propósito es representar la perfección de lo excelso de la naturaleza divina del Hanan Pacha, replanteando la significancia del azul del espacio infinito a través de la representación onírica, autónoma, creativa, haciendo referencia al mundo de arriba o morada del Altísimo.

La línea es prevaleciente, está en primer plano generando una composición asimétrica, de abajo hacia arriba, la oblicua genera tensión, el dinamismo, equilibrio y proporción se armonizan entre sí, las formas triangulares de base ancha y su proyección vertical sostienen un discurso espiritual, representan la deidad que hay en nosotros, la gestualidad de las líneas sensibles, espontáneas, describen los límites de contorno apelando al movimiento hacen referencia a la fragilidad y temporalidad.

La proporción cromática y de forma, presenta una solución equilibrada, la geometría triangular prevalece yuxtapuesta en gamas y texturas, la perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

El color como conjunto, evidencia una temperatura fría, la gama de azules se armoniza con grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje nocturno.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo

plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Anqas” (2019) pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica del Hanan Pacha, alude a la perfección del universo a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 6*Apu*

Título : Apu (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Apu (2019), la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios. En quechua “Apu”, significa ser Supremo, Altísimo, ser Sagrado.

Desde la dimensión compositiva, se observa una estructura lineal, el propósito es representar al Altísimo, entendiendo que, como seres de existencia finita, el hombre se proyecta a la eternidad, la omnipotencia, es la recreación de la deidad, del origen del todo, su naturaleza dinámica e invisible, surreal, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, replanteando la significancia de “Apu”, donde prevalece la deconstrucción del concepto.

La estructura lineal es prevaleciente, las líneas verticales paralelas, plantean la extensión así mismo, la dirección del espacio, están en primer plano generando una composición asimétrica, se proyectan de abajo hacia arriba, la tensión, el dinamismo, equilibrio y proporción se armonizan entre sí, la gestualidad de las líneas sensibles, espontáneas, describen los límites de contorno apelando al movimiento, hacen referencia a la fragilidad y temporalidad.

La proporción cromática y de forma, presenta una solución gestual, la reiteración del cuadrado como el rectángulo están yuxtapuestos en gamas y texturas. La perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado, el espacio destaca la dinámica de los elementos generando planos a partir de la modulación lineal, se plantea de manera armoniosa por contraste de claro oscuro.

El color como conjunto, evidencia una temperatura equilibrada, la gama de sepías se armoniza con grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Apu” (2019), pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica de la deidad, de Dios, el Altísimo a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 7*Qorqokuy*

Título : Qorqokuy (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Qorqokuy (2019) la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural, de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios. En quechua “Qorqokuy”, significa volver una y otra vez.

Desde la dimensión compositiva, se observa una composición estructural con distribuciones asimétricas e irregulares, el propósito es representar el éxodo personal que experimentamos cuando nos re- habitarnos, una y otra vez después de un recogimiento personal, la retórica del término es poético e interesante, entender que en cada momento nos volvemos a tomar, replanteando la significancia de “Qorqokuy”, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, donde prevalece la deconstrucción del concepto.

La narrativa lineal plantea la extensión así mismo, la dirección del espacio, generando una composición asimétrica, denotan movimiento, espiritualidad y equilibrio se armonizan entre sí, describen los límites de contorno, hacen referencia a la fragilidad y temporalidad.

La proporción cromática y de forma, presenta una solución equilibrada, están yuxtapuestos en gamas y texturas, la perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

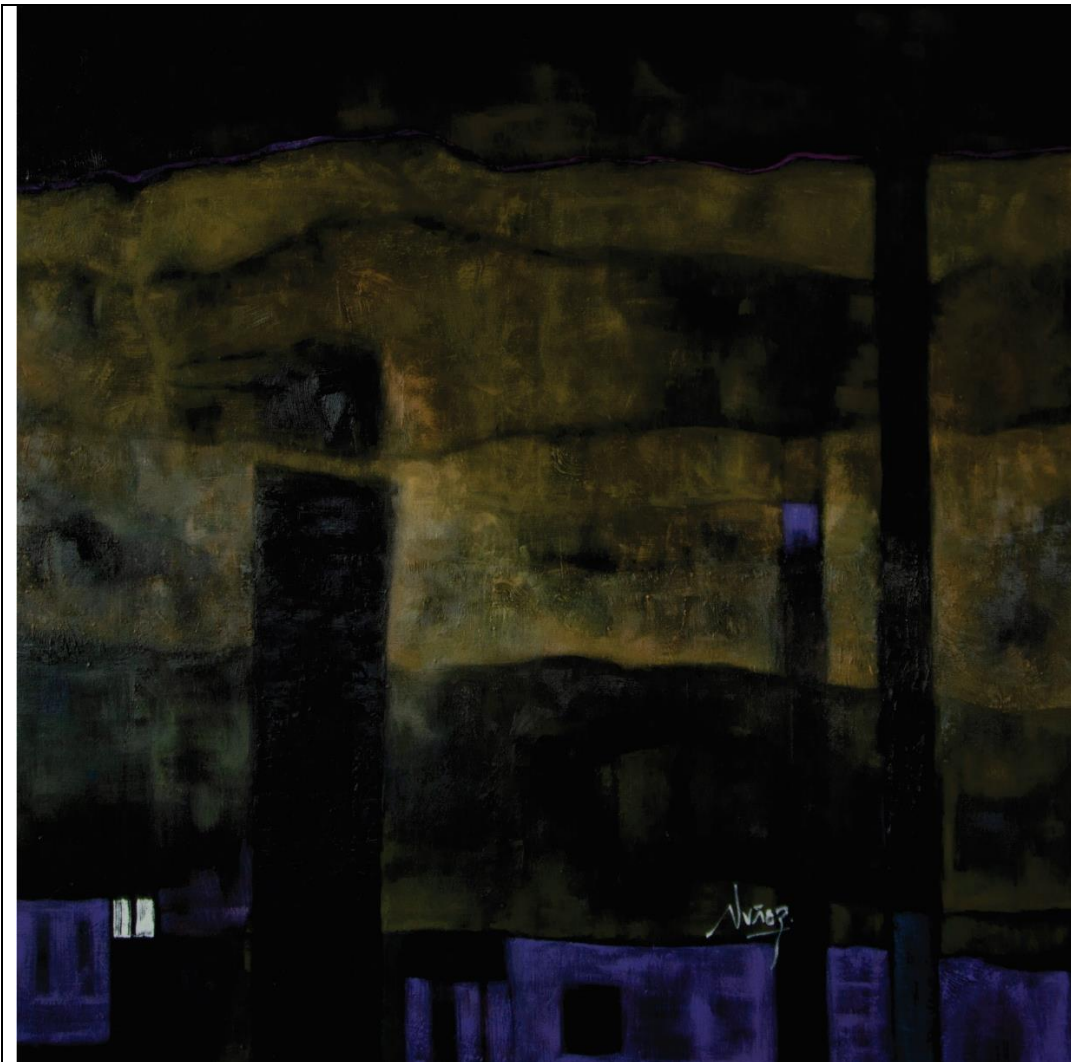
La masa, es imperante, las tensiones del espacio destacan la dinámica de los elementos generando planos, se plantea de manera armoniosa por contraste de luz y sombra evidenciando la polaridad.

El color como conjunto, evidencia una temperatura equilibrada, la gama de sepías se armoniza con violetas, azules, y grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Qorqokuy” (2019), pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica del éxodo individual, el volver a nosotros vez tras vez, a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 8*Kay Pacha*

Título : Kay Pacha.(2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Kay pacha (2019) la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural, de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios, en quechua “kay Pacha”, significa el aquí y el ahora, es el presente.

Desde la dimensión compositiva, se observa una composición estructural con distribuciones de referencia arquitectónica, el propósito es representar el presente y su permanencia pasajera, recrear la trascendencia del tiempo, es necesario entender que somos hoy, el mañana es desconocido, en el ahora somos tangibles, somos realidad, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, donde prevalece la deconstrucción del concepto.

La línea plantea la extensión así mismo, la dirección del espacio, las líneas verticales paralelas, están en primer plano generando una composición asimétrica de masas, se proyectan de abajo hacia arriba, el dinamismo, equilibrio y proporción se armonizan entre sí, las líneas secundarias, describen los límites de contorno, la perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

La proporción cromática y de forma, presenta la reiteración del cuadrado como el rectángulo están yuxtapuestos en gamas y texturas.

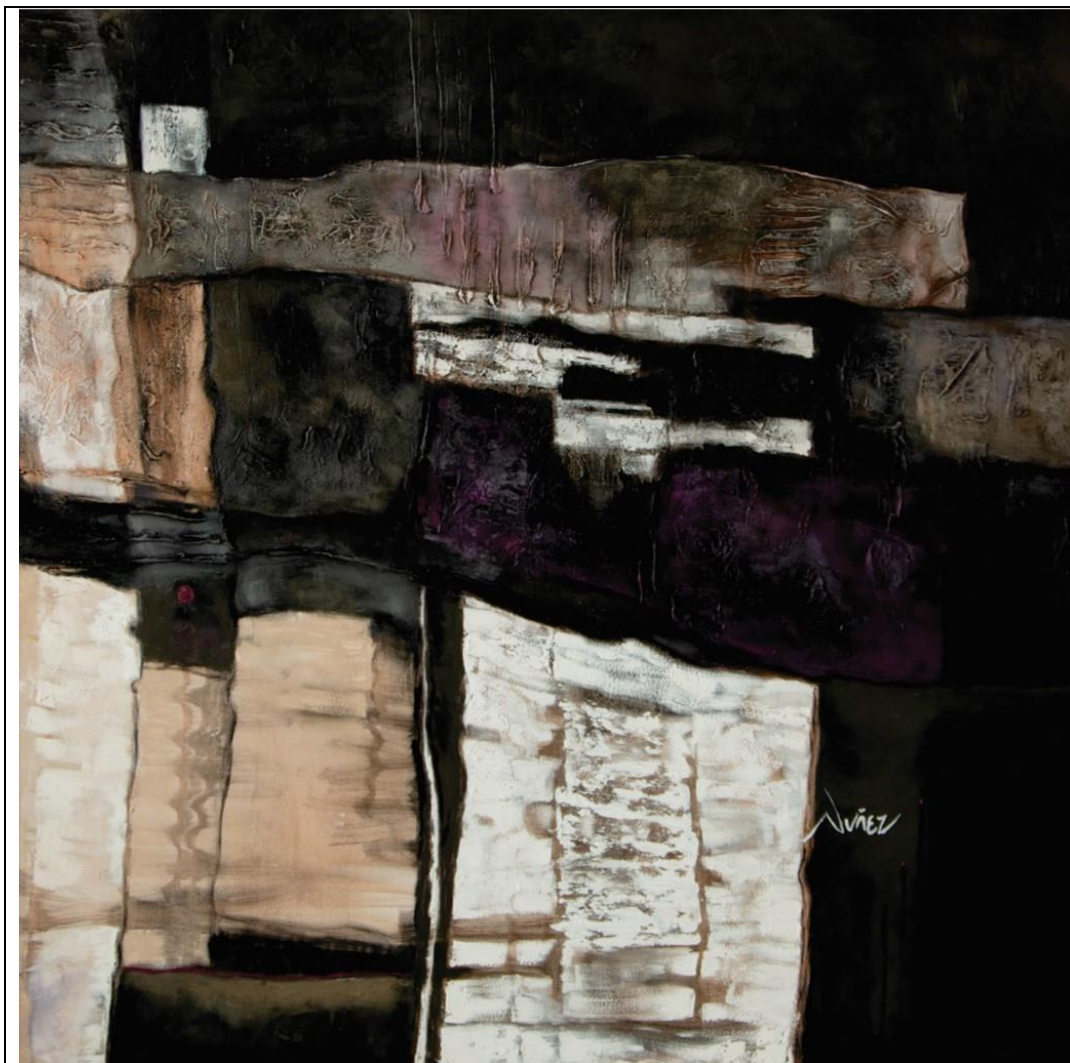
El color como conjunto, evidencia una temperatura equilibrada, la gama de los ocre, castaños se armoniza con los violetas, azules, y grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro

contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades, evidenciando la polaridad.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Kay Pacha” (2019) pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica del aquí y ahora, el presente, a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 9*Yana Punku*

Título : Yana Punku (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Yana punku (2019) la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural, de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios. En quechua “Yana punku”, significa puerta negra.

Desde la dimensión compositiva, se observa una composición con distribuciones de referencia arquitectónica, el propósito es representar la puerta negra, es entrar o salir de un lugar, considerando los paradigmas culturales y creencias que existen alrededor de ella, los pre juicios, así como, la incertidumbre, complementa con el antagonismo del blanco, otorgándole equilibrio al paisaje surreal, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, replanteando la significancia de la puerta negra, donde prevalece la deconstrucción del concepto.

La narrativa lineal es prevaleciente, la dirección del espacio genera una composición asimétrica, se proyecta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y viceversa, la tensión, el dinamismo, equilibrio y proporción se armonizan entre sí, la gestualidad de las líneas secundarias son espontáneas, describen los límites de contorno apelando al movimiento, hacen referencia a la fragilidad y temporalidad.

La proporción cromática y de forma, presenta la reiteración del cuadrado como el rectángulo, están yuxtapuestos en gamas y texturas, la gestualidad de las líneas sensibles, espontáneas, describen los límites de contorno apelando al movimiento, la perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

La forma, es imperante con movimientos que se entretajan, las tensiones del espacio destacan la dinámica de los elementos generando planos a partir de la modulación lineal, se plantea de manera armoniosa por contraste de claro oscuro.

El color como conjunto, evidencia una temperatura equilibrada, la gama de rosas armoniza con los violetas, y grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Yana punku” (2019) pertenece al género abstracto, una interpretación personal la obra es la representación simbólica de la Puerta negra, a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 10*Misk'i Puka*

Título : Misk'i puka (2019).

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Interpretación

Misk'í puka (2019) la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural, de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios, en quechua “Misk'í puka”, significa, rojo dulce el color el misterio.

Desde la dimensión compositiva, se observa una composición asimétrica con distribuciones de referencia arquitectónica, el propósito es representar a la mujer, la esencia y el misterio de su mundo intrínseco y la conexión con el mundo material, replanteando la significancia del discurso femenino, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, donde prevalece la deconstrucción del concepto.

La proporción cromática y de forma, están distribuidas asimétricamente equilibradas; la forma presenta una solución gestual, la reiteración del cuadrado y el rectángulo de diferentes tamaños están yuxtapuestos en gamas y texturas, aluden a la construcción secuencial y ordenada en la parte inferior, la gestualidad de las líneas sensibles, espontáneas, describen los límites de contorno apelando al movimiento, la perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

La forma es imperante, las tensiones del espacio destacan los elementos generando planos a partir de la modulación de masas, se plantea de manera armoniosa por contraste de claro oscuro.

El color como conjunto, evidencia una temperatura equilibrada, la gama de rosas armoniza con los violetas, y grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo

plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades, evidenciando la polaridad.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Misk’i Puka” (2019), pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica de la mujer, a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Figura 11

Qoricancha

Título : Qoricancha (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 m.

Interpretación

Qorikancha (2019) la obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural, de la abstracción pictórica, es de género abstracto, según Kant (1959) la categoría a la que pertenece es lo sublime, está dotada de cualidades que generan melancolía, conmueve; es seria y representa la autonomía del espíritu, la técnica que se empleó es óleo sobre lienzo, del mismo modo, los instrumentos fueron paleta, pinceles, brochas, espátulas, trementina y aceite de linaza.

El estilo y la tendencia es la abstracción lírica, se caracteriza por transmitir la visión espiritual del artista, quien comunica en su arte, un estado de mental, ideas, pensamientos, conceptos y emociones de manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística, va más allá de la exploración de los principios. En quechua “Qorikancha”, significa casa de oro, era un recinto sagrado, se usaba como lugar de adoración al dios Wiracocha.

Desde la dimensión compositiva, se observa una composición con distribuciones de referencia arquitectónica, el propósito es representar la jerarquía prevaleciente de la piedra, así como, su función en la historia del pasado y el presente, replanteando la significancia del templo, como edificación sagrada, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, donde prevalece la deconstrucción del concepto, recordando que somos templos habitando en el mismo lugar.

La narrativa lineal es prevaleciente, las líneas diagonales y verticales, plantean la extensión del mismo modo la dirección del espacio, está en primer plano generando una composición asimétrica, se proyecta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, el dinamismo, equilibrio y proporción se armonizan entre sí, las estructuras geométricas en la parte inferior hacen referencia a la fragilidad y temporalidad.

La proporción cromática y de forma, están distribuidas asimétricamente equilibradas; la solución gestual de la forma, la reiteración del cuadrado y el rectángulo de diferentes tamaños están yuxtapuestos en gamas y texturas, aluden a la construcción secuencial y ordenada en la parte inferior, la gestualidad de las líneas sensibles, espontáneas, describen los límites de contorno apelando al movimiento, la perspectiva genera planos, se plantea en relación al peso de los componentes sobre el soporte cuadrado.

La forma, es imperante con movimiento y excitación las tensiones del espacio destacan la dinámica de los elementos generando planos a partir de la modulación lineal, se plantea de manera armoniosa por contraste de luz y sombra, evidenciando la polaridad.

El color como conjunto, evidencia una temperatura fría, los azules y violetas, se armonizan con grises, los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.

La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad, la simbología del claro oscuro, origina una atmósfera misteriosa, de incertidumbre de infinitas posibilidades.

Las texturas visuales están ejecutadas con veladuras, generando un color translúcido, delgado, casi invisible, las texturas al tacto se perciben en los espatulados, restregados, así como, en los registros del pincel, presentan grosura también rugosidad.

La dimensión de contenido refiere que “Qorikancha” (2019) pertenece al género abstracto, desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica de la sobre edificación, a través de los valores estéticos como semióticos del blanco y negro de la abstracción pictórica.

Capítulo IV

Conclusiones

1. Se aplicó en la técnica al óleo el blanco y el negro en la abstracción pictórica.
2. Se realizó una exposición pictórica de los cuadros objeto de estudio titulada “Yana Yurac *Retórica visual*” en la Galería del Museo de Arte Contemporáneo del Cusco.
3. Se interpretó los valores estéticos y semióticos del blanco y el negro en el objeto de arte de la abstracción pictórica como producto de expresión.
4. Se apreció los valores estéticos y semióticos del blanco y negro como elementos de la comunicación visual utilizados en la producción del objeto de arte de la exposición pictórica abstracta.

Listado de referencias

- Alcántara, E. (12 de octubre de 2016). *pasatiempo.pe*. Obtenido de Exposición Ramiro Llona - Grandes formatos: <http://pasatiempo.pe/2016/10/exposicion-ramiro-llona-grandes-formatos/>
- Aparicio, R. F. (2012 - 1013). *Abstracción en blanco y negro*. Cádiz: Historia del Arte, UNED.
- Aragónés, T. L. (1998). *Franjas, Triángulos y Cuadrados: Estructuras de repetición en tradiciones textiles y en artistas del siglo XX*. Madrid: Facultad Geografía e Historia - Dpto. de Arte Contemporáneo Universidad Complutense.
- Barraza, M. P. (2016). *Valores estéticos - La belleza*. México: Edamsa Impresiones, S.A.
- Bertschat, R. (2018). *La plástica moderna no figurativa*. Lima: Asociación Gráfica Educativa.
- Bertucci, A. (2002). *El valor del arte de John Ruskin*. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata.
- Centeno, S. (16 de agosto de 2017). Obtenido de Diccionario filosófico de Centeno: <https://sites.google.com/site/diccionariodecenteno/a-1/abstraer>
- Centeno, S. (16 de agosto de 2017). *Diccionario Filosófico de Centeno*. Obtenido de <https://sites.google.com/site/diccionariodecenteno/a-1/analogia>
- Comercio, E. (2010). *Maestros de la pintura peruana - Julia Codesido*. Lima: Empresa Editora El Comercio S.A.
- Comercio, E. (2010). *Maestros de la Pintura Peruana - Tilsa Tsuchiya*. Lima: Empresa Editora El Comercio S.A.
- Comercio, E. (2010). *Venancio Shinki*. Lima: Punto y Coma S.A.C.
- Aguilar, Bolaños, Villamar Muñoz. (2017). *Fundamentos epistemológicos para orientar el desarrollo del conocimiento*. Cuenca - Ecuador: Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Flórez, C. A. (2015). *Juez y Arte - Ensayo Crítico Literario*. Cusco: Sieteculebras Editores.
- García-Parra, A. G. (s.f.). *Los templos de Rothko*.
- Geiger, M. (1933). *Introducción a la estética*. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de la Plata.

- Graells, M. M.-P. (2007). *El gesto y su lenguaje en la pintura abstracta*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación. Cuarta edición*. México: McGraw-Hill - Interamericana Editores, S.A. DE C.V.
- Itten, J. (1975). *Arte del color. Aproximación subjetiva y descripción objetiva de la obra de arte*. Paris: Editorial Bouret 10.
- Kandinsky, (1979). *De lo espiritual en el arte*. México: Premia S. A.
- Kandinsky, (2002). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Paidós.
- Kandinsky, (2003 1º edición). *Punto y línea sobre el plano*. (R. Echavarren, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós SAICF.
- Kant, I. (2003). *Lo bello y lo sublime*. España: Editorial El Cardo.
- Latin American Art*. (s.f.). Obtenido de Latin American Art:
www.latinamericanart.com
- Luis, I. D. (2017). *Kandinsky y Mondrian: ¿Dos estilos una misma emoción? Estudio y significación de las emociones en las primeras vanguardias*. Universidad Nacional Educación a Distancia.
- Maristany, E. A. (07 de setiembre de 2015). *Filosofía del arte en las artes plásticas*. Obtenido de Filosofía del arte en las artes plásticas:
<http://esteticamar.blogspot.com/>
- Morris, C. (1985). *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona. Buenos Aires - México: Ediciones Paidós SAICF.
- Morris, C. (1985). *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona, Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Mujica, M. (2008). *Perú 10,000 años de pintura*. Lima: Gráfica Biblos S.A.
- Nación, F. C. (2011). *Artistas populares de la Nación*. Lima: Gráfica Delvi S.R.L.
- Orígenes y diversidad del quechua*. (s.f.). Obtenido de ¿Cómo y por qué el quechua es diferente en diferentes regiones:
<https://www.quechua.org.uk/Sp/Sounds/Quechua/QuechuaOriginsAndDiversity.htm#WhatIsOriginalQuechua>
- Nuñez, Y. (2019). *Apreciación e interpretación de los valores estéticos y semióticos de la abstracción pictórica*. Cusco: renati.sunedu.gob.pe.

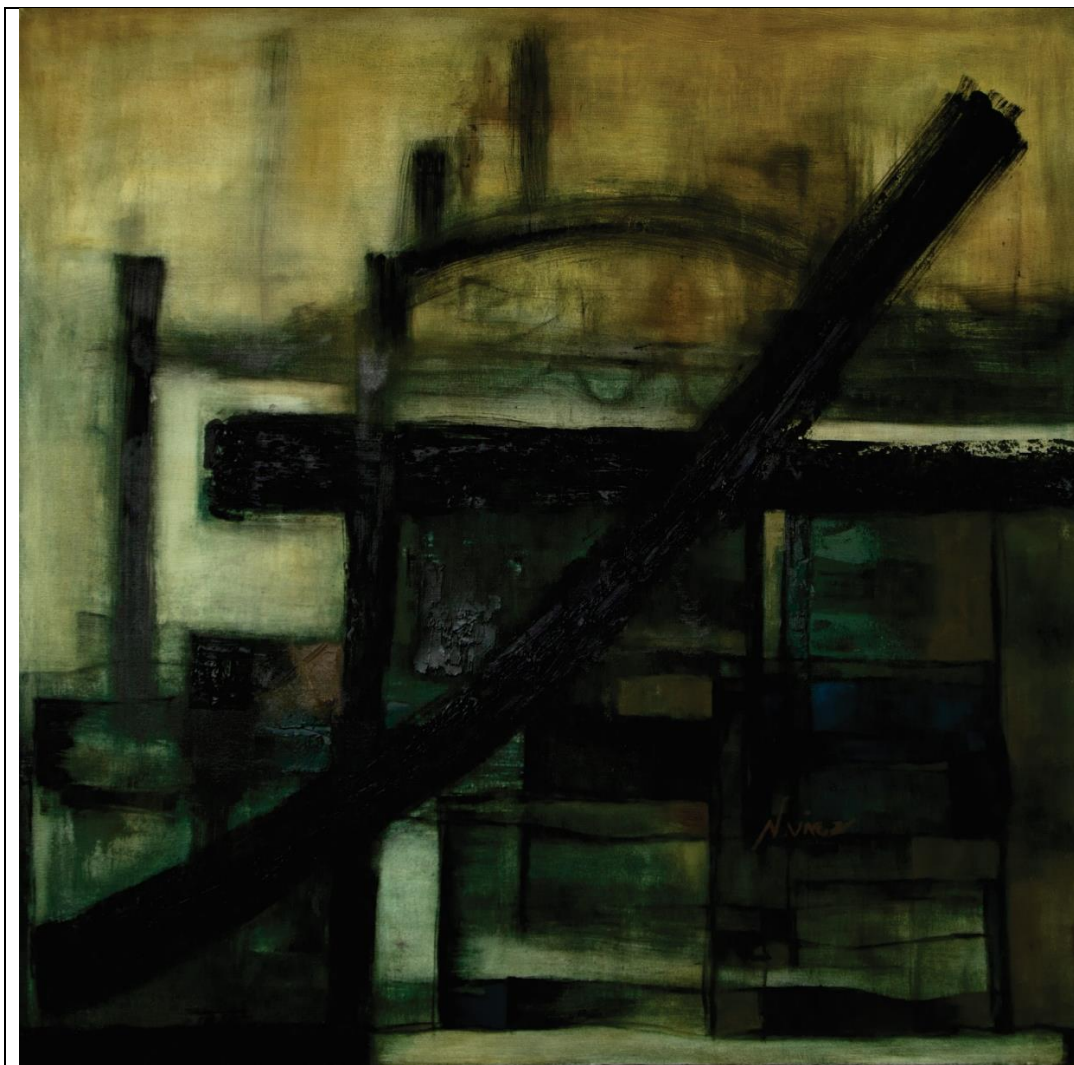
- Ravensburg, O. M. (1975). *Johannes Itten Arte del Color - Aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte*. Francia: Editorial Bouret 10.
- Robles, F. (Lifeder 2019). *Lifeder.com*. Obtenido de Abstracción lírica: historia, características, técnicas, autores: <https://www.lifeder.com/abstraccion-lirica/>
- Romero, R. M. (2019). *La obra pictórica abstracta de Charo Noriega (1995 - 2016)*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad del Perú. Decana de América Dirección General de Estudios de Posgrado Facultad de Letras y Ciencias Humanas Unidad de Posgrado.
- Romeu, V. (2016). *Semiosis y experiencia estética: Una Relación Problemática*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Serrano, C. T. (2002). *La estética, el arte y el lenguaje visual*. Cundinamarca - Colombia: Universidad de La Sabana.
- Valenzuela, F. A. (s.f.). *Pintura colonial andina: Estructura simbólica y sincretismo*. Chile: Universidad Andrés Bello.
- Villafañe, J. (2006). *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid - España: Ediciones Pirámide.
- Yubero, S. C. (2017). *Pintura Abstracta Contemporánea en las Galerías del Lower East Side de Nueva York*. Madrid: Universidad complutense de Madrid - Facultad de Bellas Artes.
- Zecchetto, V. (2002). *La danza de los signos*. Ecuador: Ediciones Abya Yala.

Apéndice A

Instrumentos valorativos de investigación

A) Instrumentos de Valoración Semiótica

Figura A1 Tambo

Título : Tambo (2019)

Autora : Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Técnica : Óleo sobre lienzo.

Medidas: 120 x 120 cm.

Tabla A1 *Análisis de valoración*

Dimensión creativa	Taxonomía de valores	Características valores
Género Diana Newall	Abstracto	La obra propone la interpretación estética y semiótica del blanco y negro, en el planteamiento simbólico, conceptual, así como, estructural, de la abstracción pictórica,
Categoría Immanuel Kant	Lo sublime	Presenta diferentes caracteres, como melancolía, conmueve; es seria, es la representación de la autonomía del espíritu.
Técnica	Óleo	Óleo sobre lienzo.
Instrumento	Lienzo	Pinceles, espátula, brocha, paleta, trementina, también el aceite de linaza.
Estilo y tendencia	El Lirismo	La abstracción lírica transmite la visión espiritual que el artista decide plasmar en su arte, es un estado de ánimo que comunica, pensamientos, ideas, conceptos y emociones de una manera abstracta, independientemente de la observación y la precedencia artística.

Tabla A2 *Análisis de valoración dimensión de contenido.*

Dimensión compositiva		
Proporción	Color y Forma	La perspectiva cromática genera planos en la parte inferior, están planteadas en función al peso de los elementos sobre el soporte cuadrado.
Equilibrio	Color y Forma	Las masas de color están distribuidas asimétricamente equilibradas.
Morfología (Forma)	Externo	Presenta una solución gestual, la reiteración del cuadrado y el rectángulo de diferentes tamaños están yuxtapuestos en gamas y texturas, aluden a la construcción secuencial y ordenada en la parte inferior.
	Interno	Es la representación simbólica de un espacio concreto, hace referencia a la fragilidad y temporalidad.
	Textura visual	Están ejecutadas con veladuras, generando color traslúcido, delgado, casi invisible.
	Textura al tacto	Se perciben en los espatulados y restregados y en los registros del pincel presentan grosura y rugosidad.
Línea – Contorno	Líneas	La estructura lineal es prevaleciente, la diagonal plantea la extensión así mismo, la dirección del espacio, está en primer plano generando una composición asimétrica, se proyecta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, la tensión, la gestualidad de las líneas sensibles, espontáneas, dibujan los límites de contorno apelando al movimiento.
Color	Externo Físico	El color como conjunto, evidencia una temperatura cálida, los verdes, castaños como los azules, se armonizan con grises.
	Interno	Los acentos de luz se encuentran perceptualmente integrados, generando un paisaje onírico.
	Temperatura	La temperatura cálida
	Polaridad	La saturación del negro como elemento cromático es puro y antagónico, su factura es absoluta, su valor interno es frío, profundo y concéntrico, está en segundo plano delimitando la luz, adquiere valores culturales, estéticos, religiosos de nuestro contexto, al igual que el blanco representa uno de los paradigmas de la dualidad.

Tabla A3 *Análisis de dimensión de contenido*

Dimensión de contenido		
Abstracto	Lirismo	Desde una interpretación personal la obra es la representación simbólica el propósito es representar la casa intrínseca del hombre, replanteando la significancia de “tambo”, como habitación temporal de permanencia pasajera, a través de la representación onírica, autónoma, creativa, donde prevalece la deconstrucción del concepto, recordando que somos habitados por nosotros mismos.

Apéndice B
Resultados de la investigación
Informe Curatorial

Identificación del Proyecto

La investigación se denominó “Yana Yurac *Retórica visual*”, la exposición comprende una colección de 14 cuadros de pintura abstracta, comprende la creación, producción y conceptualización de obras pictóricas ejecutadas al óleo de diferentes formatos, para el análisis de apreciación e interpretación de los valores estéticos y semióticos (Núñez, 2018) del blanco y negro como elementos estéticos.

La autora de la investigación es la tesista Yaneth Asunción Núñez Trujillo.

Definición del Proyecto

La exposición pictórica se realizó en la Galería del Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, del 16 de diciembre del 2019 al diciembre del 2020

Justificación del Proyecto

La muestra está dirigida al público espectador con el propósito de valorar el blanco y negro como elementos estéticos y semióticos en la abstracción pictórica, generando un acercamiento, a través de la comunicación visual.

Cumplimiento de Objetivos

Se logró de manera satisfactoria los diferentes objetivos planteados en nuestra investigación cuyo propósito es apreciar e interpretar los valores estéticos y semióticos del blanco, así como, el negro; en el objeto de arte de la abstracción pictórica como producto de expresión, para lo cual se crearon cuadros aplicando la técnica al óleo, cuyas cualidades destacan para su posterior análisis e interpretación como elementos de la comunicación visual, que fueron presentados en la exposición pictórica “Yana Yurac *Retórica Visual*”, en la Sala Galería del Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, del 16 de diciembre del 2019 a diciembre del 2020.

Tabla B1

Distribución de distribución de obras.

Obra pictórica N° 01	TAMBO
Obra pictórica N° 02	RUMI
Obra pictórica N° 03	WAYRA
Obra pictórica N° 04	ANQAS
Obra pictórica N° 05	APU
Obra pictórica N° 06	QORQOKUY
Obra pictórica N° 07	KAY PACHA
Obra pictórica N° 08	YANA PUNKU
Obra pictórica N° 09	MISK'I PUKA
Obra pictórica N° 10	QORIKANCHA

Nota: Creación propia.

Cumplimiento de metas

Se cumplió con todas las metas que nos hemos propuesto en la investigación.

Sobre el número de obras

En la exposición se presentó:

- 13 cuadros al óleo de diferentes formatos

- Una instalación.
- Un performance

Sobre el taller de sensibilización

Los talleres de sensibilización se llevaron de manera paralela durante la exposición, nos permitió acercarnos al espectador y presentar el discurso del cual se sostiene el planteamiento estético de la obra, así también coadyuvo a la sistematización de los elementos estéticos por parte de los visitantes.

Sobre la sustentación de grado

La exposición pictórica “Yana Yurac *retórica visual*” se sustentará como parte del examen de grado para optar al Título de Licenciada en Artes Visuales.

Cumplimiento del cronograma

El cronograma se cumplió de manera parcial, inicialmente la exposición se realizaría del 16 hasta el 31 de diciembre del 2019, sin embargo, se presentó al público hasta el 14 de marzo del 2020, el desmontaje se hizo en diciembre del 2020 por la disposición sanitaria mundial, motivo por el que no se cumplió con la fecha señalada.

Cumplimiento del presupuesto

El presupuesto inicial del proyecto se alteró en un 35°/° hasta concluir la investigación.

Identificación de deficiencias y aciertos

Ninguna.

Ejecución de guion museográfico

Se cumplió con la propuesta establecida desde el anteproyecto de la investigación.

La exposición temporal se realizó en la Sala Galería del Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, del 16 de diciembre a diciembre del 2020.

- La iluminación de la sala de exposición fue con focos dicroicos.
- Se utilizó Sala de Exposición de color blanco sin ningún cambio.

Apoyo museográfico

Señalización de ley en el Interior.

La presentación de la exposición en un texto de gran formato presentado por la autora de la investigación.

Análisis de resultados de la encuesta

1. Se preguntó: *¿Qué opina de la exposición “Yana Yurac retórica visual”?*

Tabla B2

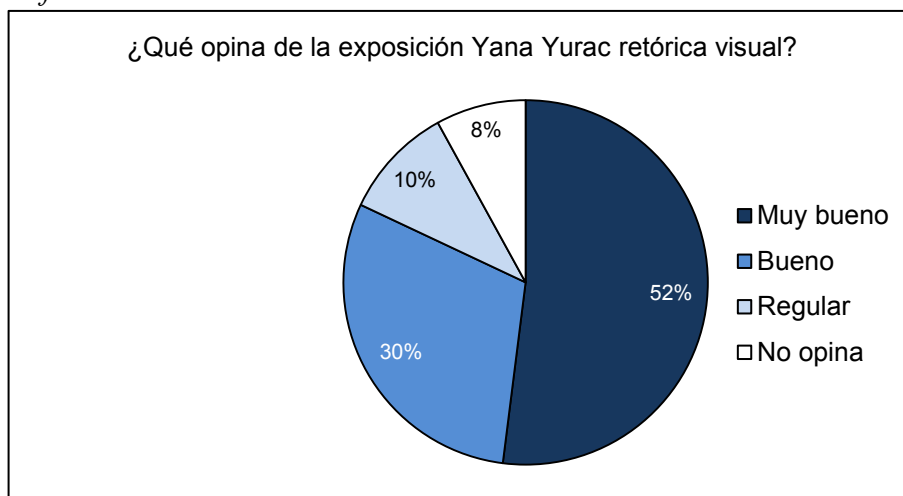
Pregunta y categorización de opinión.

¿Qué opina de la exposición Yana Yurac retórica visual?	
Muy buena	52
Buena	30
Regular	10
No opina	8
Total de encuestados	100

Nota: Encuesta aplicada a los visitantes durante la exposición pictórica en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Tabla B3

Gráfico estadístico 1

Nota: Categorización de la encuesta aplicada a los espectadores durante la exposición de las obras pictóricas en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Interpretación de la pregunta de apreciación personal del espectador sobre la exposición “Yana Yurac retórica visual”, el resultado demuestra que el 52% de los encuestados consideró que la exposición pictórica es Muy Buena, el 30% manifestó que es Buena, así mismo el 10% consideró que es Regular y por último el 8% de la población No opina.

2. Se preguntó: *¿Tiene conocimiento del arte abstracto?*

Tabla B4

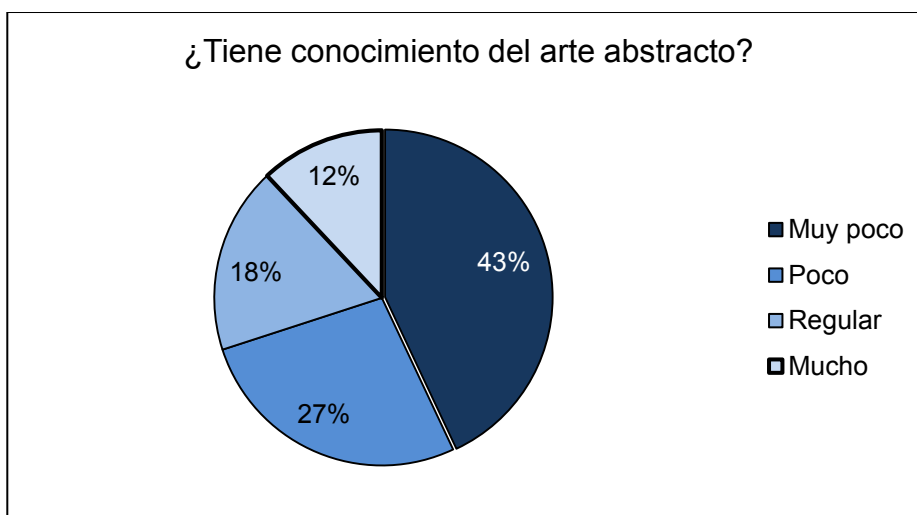
Pregunta y categorización de opinión

¿Tiene conocimiento del arte abstracto?	
Muy poco	43
Poco	27
Regular	18
Mucho	12
Total de encuestados	100

Nota: Encuesta aplicada a los visitantes durante la exposición pictórica en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Tabla B5

Gráfico estadístico 2

Nota: Categorización de la encuesta aplicada a los espectadores durante la exposición de las obras pictóricas en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Interpretación de la pregunta dirigida al público espectador durante la exposición *Yana Yurac retórica Visual*, específicamente se preguntó si tenían conocimiento de arte abstracto considerando la apreciación objetiva de la obra, se concluyó que el 43% conoce muy poco de la abstracción, básico, medio y avanzado de la categoría pictórica, así también el 36% respondió que No conoce nada de la expresión artística y el 12% de los encuestados reserva su opinión.

3. Se preguntó: *¿Cuál de los elementos estéticos le parece interesante: el blanco y/o el negro?*

Tabla B6

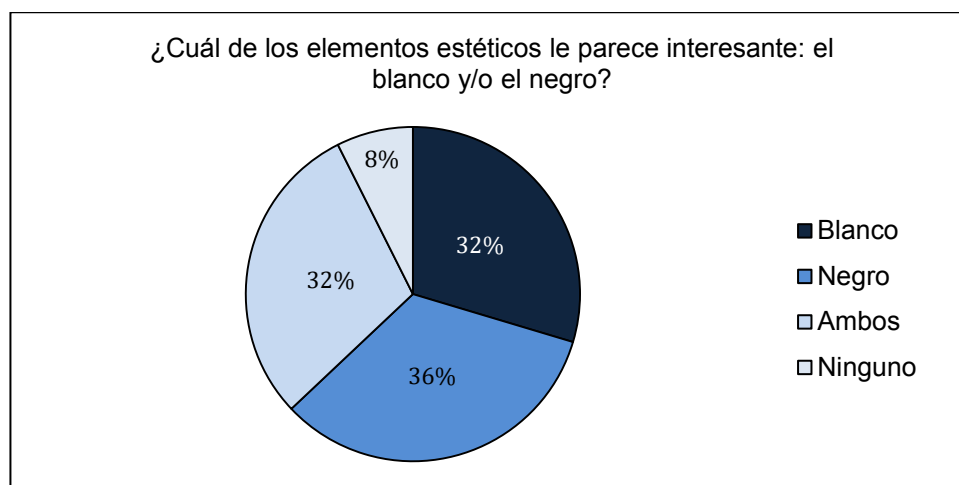
Pregunta y categorización de opinión

¿Cuál de los elementos estéticos le parece interesante: el blanco y/o el negro?	
Blanco	32
Negro	36
Ambos	32
Ninguno	8
Total de encuestados	100

Nota: Encuesta aplicada a los visitantes durante la exposición pictórica en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Tabla B7

Gráfico estadístico 3

Nota: Categorización de la encuesta aplicada a los espectadores durante la exposición de las obras pictóricas en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Interpretación de la pregunta de apreciación personal del espectador respondió a sus preferencias estéticas del blanco y/o negro en la abstracción pictórica, el 32% prefiere el Blanco, mientras que el 36% indicó su predilección por el Negro, así también el 32% de los encuestados consideran que Ambos tienen sus particularidades y la misma importancia, sin embargo, un 8% no tiene interés por ninguno.

4. Se preguntó: *¿Qué le impactó de las obras presentadas en la exposición “Yana Yurac retórica visual”?*

Tabla B7

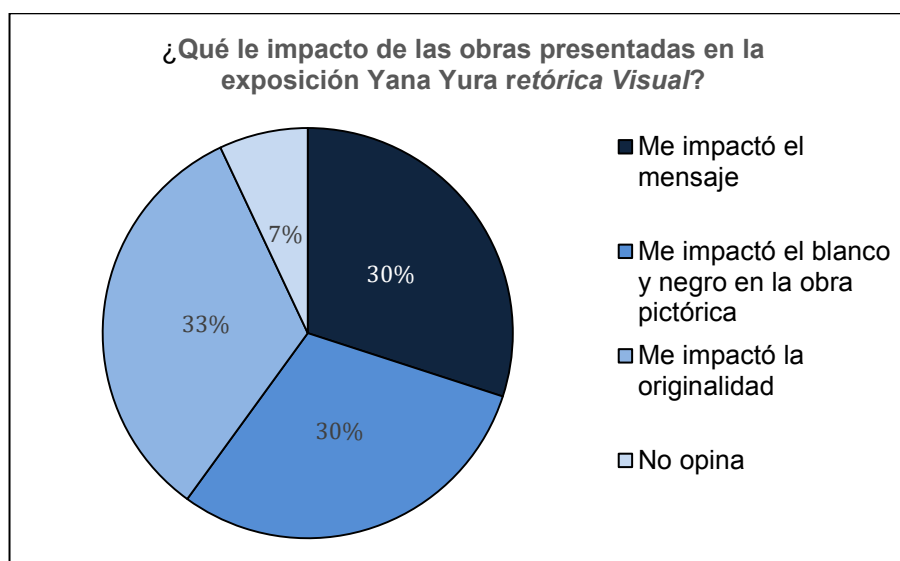
Pregunta y categorización de opinión.

Me conmovió el mensaje	30
Me impactó el blanco y negro en la obra pictórica	30
Me impactó la originalidad	33
No opina	7
Total de encuestados	100

Nota: Encuesta aplicada a los visitantes durante la exposición pictórica en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Tabla B8

Gráfico estadístico 4

Nota: Categorización de la encuesta aplicada a los espectadores durante la exposición de las obras pictóricas en el Museo de Arte Contemporáneo de Cusco (2019).

Interpretación de la opinión valorativa de la obra pictórica percepción, estética e ideológica, un 30% de los encuestados manifestó que le conmovió el mensaje de la obra, a otro 30% le gusto el dominio técnico y a otro 33% le gusto por la creatividad y originalidad de la obra presentada, mientras que el 7% no opina.

Apéndice C
Fotografías durante el proceso de producción

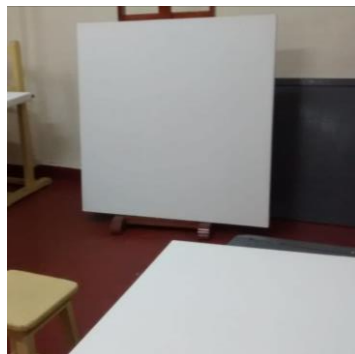
Figura C1

Título Entelado del soporte pictórico.

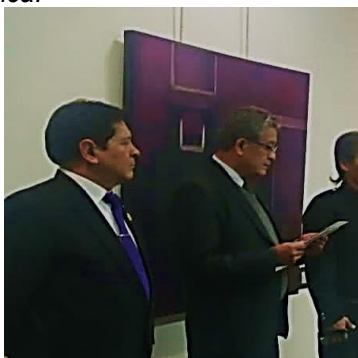
Figura C2

Título Imprimación de lienzos

Figura C3

Título Aprobación de la Exposición Pictórica.

Figura C4

Título Palabras de Inauguración

Figura C5

Título Brindis de honor.

Figura C6

Título Presentación de la Exposición

