

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS

TEMA METAFÓRICO: EMOCIONES RETRATADAS

TEMA: “PROYECTO DE EXPOSICIÓN ARTÍSTICA REFERENTE AL DESEQUILIBRIO EMOCIONAL, EN BASE AL RETRATO Y ENTREVISTA PREVIA”

**Proyecto de trabajo de grado previo a la obtención de la
Licenciatura en Artes Plásticas**

AUTOR: Priscila del Carmen Dávila Gallegos

DIRECTOR: MSc. Darwin Mafla

Ibarra, Abril del 2018

AUTORÍA

Yo, Dávila Gallegos Priscila del Carmen, portadora de cédula de identidad Nro. 100445944-0, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, con el tema; "PROYECTO DE EXPOSICIÓN ARTÍSTICA REFERENTE AL DESEQUILIBRIO EMOCIONAL, EN BASE AL RETRATO Y ENTREVISTA PREVIA", el mismo que no ha sido presentado para ningún grado, ni calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Priscila del Carmen Dávila Gallegos

C. I. 100445944-0

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR

Tras la designación del Honorable Consejo de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra, he aceptado con satisfacción participar como director del Trabajo de Grado titulado “PROYECTO DE EXPOSICIÓN ARTÍSTICA REFERENTE AL DESEQUILIBRIO EMOCIONAL, EN BASE AL RETRATO Y ENTREVISTA PREVIA”, trabajo realizado por la estudiante Priscila del Carmen Dávila Gallegos, previo a la obtención del título de licenciatura en Artes Plásticas.

Al ser testigo presencial y corresponsable directo del desarrollo del presente trabajo de investigación, que reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sustentado públicamente ante un tribunal que sea designado oportunamente.

Esto es lo que puedo certificar por ser justo y legal.

Atentamente,

MSc. Darwin Mafla

DIRECTOR TRABAJO DE TESIS

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA**

**AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información.

DATOS DEL CONTACTO	
Cédula de identidad	1004459440
Apellidos y Nombres	Dávila Gallegos Priscila del Carmen
Dirección	Ibarra–Av. Ricardo Sánchez y Av. Atahualpa
E-mail	prisci_9999@hotmail.com
Teléfono fijo	(06) - (2) 610 - 907
Teléfono móvil	0998835754
DATOS DE LA OBRA	
Título	Proyecto de Exposición artística referente al desequilibrio emocional, en base al retrato y entrevista previa.
Autor	Priscila del Carmen Dávila Gallegos
Fecha	Abril de 2018
Programa	Pregrado
Título	Licenciatura en Artes Plásticas
Director	MSc. Darwin Mafla

2.- AUTORIZACIÓN DE LA OBRA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD.

Yo Priscila del Carmen Dávila Gallegos, con cedula de identidad Nro. 100445944-0, en calidad de autor y titular de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en forma digital y autorizo a la universidad técnica del norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para investigación y extensión, en concordancia con la ley de Educación Superior Artículo 144.

3.- CONSTANCIAS.

El autor manifiesta que la obra objeto de al presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derecho de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Firma: .....

Nombre: Priscila del Carmen Dávila Gallegos

Cedula: 100445944-0

Ibarra, abril del 2018.

4.- CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Yo, Priscila del Carmen Dávila Gallegos con cedula de identidad número 100370268-3 manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de la Propiedad Intelectual del Ecuador artículos 4,5, y 6 en calidad del autor del trabajo de grado con el tema: "Proyecto de exposición artística referente al desequilibrio emocional, en base al retrato y entrevista previa". Que ha sido desarrollado con el propósito de obtener el título de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Técnica del Norte, quedando la universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En mi condición de autor me reservo los derechos, morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo en el momento que hago entrega del trabajo final en forma impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte.

Firma:

Nombre: Priscila del Carmen Dávila Gallegos

Cedula: 100445944-0

Ibarra, abril del 2018.

RESUMEN

El presente proyecto de exposición artística, desarrolla una pintura – instalación, en base a una investigación previa, con el propósito de representar el desequilibrio emocional; para visualizarlo desde una manifestación artística y llevarlo a una sala de exposición, cuyo tema metafórico es: “Emociones Retrataadas”.

El objetivo de la temática es conocer la realidad de otras personas, mediante una entrevista abierta con preguntas elaboradas en base a una investigación acerca de las emociones, de tal manera que pueda llevarse a cabo un estudio previo referente al desequilibrio emocional; causas, factores y efectos.

Dentro de la metodología, citamos a Plutchick (1980), a través de Chóliz (2005), quien menciona a las funciones de las emociones en una tabla donde se relacionan al lenguaje subjetivo y al lenguaje funcional, así como también señala a los factores que producen un desequilibrio emocional por falta de madurez. Cada pregunta formulada se realizó bajo una herramienta de diagnóstico, “cascada emocional” de Ramos (2014), que consiste en el concepto y la pregunta con el fin de conocer el estado emocional. Posteriormente, interviene la observación para captar la gestualidad del rostro, mientras el diálogo se efectúa; es ahí donde el retrato fue aplicado, como aquella interpretación del autor, dentro de la investigación experimental aplicada.

Se concluye que, cada rostro plasmado posee una caja en su parte inferior, como resultado del diálogo previo, visto desde una perspectiva artística. Las entrevistas aplicadas, permitieron generar un amplio conocimiento referente al desequilibrio emocional de acuerdo a la persona retratada.

Palabras clave:

Pintura – instalación, gestualidad, desequilibrio emocional, rostro, caja.

ABSTRACT

The present project of artistic exhibition, develops a painting – installation, in base to a previous investigation, with the purpose to represent the emotional disequilibrium; to visualize it from an artistic demonstration and move it to a room of exhibition, whose metaphorical subject is: “Emociones Retrataadas”.

The objective of the subject is to know the reality of other people, through an open interview with questions developed based on research about emotions, so that it can be carried out a preliminary study concerning the emotional imbalance; causes, factors and effects.

Within the methodology, we quote Plutchick (1980), through Chóliz (2005), who mentions the functions of emotions in a table where they relate to subjective language and functional language, as well as points to the factors that they produce an emotional disequilibrium due to lack of maturity. Each question was asked under a diagnostic tool, "emotional cascade" of Ramos (2014), which consists of the concept and the question in order to know the emotional state. Later, the observation intervenes to capture the gestures of the face, while the dialogue takes place; it is there where the portrait was applied, as that interpretation of the author, within applied experimental research.

It is concluded that each face has a box in its lower part, as a result of previous dialogue, seen from an artistic perspective. The interviews applied allowed generating a wide knowledge regarding the emotional imbalance according to the person portrayed.

Keywords:

Painting - installation, gestures, emotional disequilibrium, face, box.

DEDICATORIA

A mis padres, por ser la fuerza que me impulsa a seguir y a luchar en la vida.

Y más aún a mi madre, porque durante este duro proceso, pudo salir de una difícil situación; que pese al dolor, fue el motivo de mi temática.

Una batalla vencida para ese ser maravilloso, y un escalón más en el camino a mis sueños.

Priscila Dávila

AGRADECIMIENTO

Primeramente a la Universidad Técnica del Norte y a la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología; por creer en el talento y en la capacidad académica de quienes conformamos el área de “Artes Plásticas”, tanto autoridades, docentes y alumnos.

Mis sinceros agradecimientos a cada uno de los docentes de la carrera, quienes se distinguen por ser profesionales capacitados y de calidad humana, en especial al profesor Marcelo Cervantes, quien inició y creció junto a nosotros sus alumnos.

Al director del trabajo de grado, Darwin Mafla, junto a cada uno de los lectores asignados, los docentes; Susan Gálvez, Santiago López y Vinicio Echeverría por su diligente guía y asesoramiento.

A mis amigos que me colaboraron durante el proceso de la obra; Verónica Guerrero, Gema Chicaiza, Eva Castillo, Jordy Tález y Jonathan Nieto.

A la Fundación “Pedro Moncayo” por brindarnos el espacio, al director Dr. Mario García, al Sr. Miguel Tobar por su ayuda en el montaje museográfico, y al profesor Enrique Vallejos por su colaboración en la gestión y difusión de la exposición.

Y en especial a mis padres, por su apoyo incondicional.

Priscila Dávila

INDICE DE CONTENIDOS

AUTORÍA.....	ii
CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR	iii
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	iv
2.- AUTORIZACIÓN DE LA OBRA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD.	v
3.- CONSTANCIAS.....	v
4.- CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT	viii
DEDICATORIA	ix
AGRADECIMIENTO	x
INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVOS	3
CAPÍTULO I	4
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	4
1.1 Las Emociones	5
1.2 El Rostro dentro del Retrato	16
1.3 El Retrato	22
1.4 Arte- Objeto	32
CAPÍTULO II	35
2. METODOLOGÍA NARRATIVA.....	35
2.1 Herramienta de diagnóstico experimental.....	36
2.2 Elaboración de Preguntas	38
CAPÍTULO III	40
3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	40
3.1 Análisis de Resultados.....	40
3.2 Análisis de Gestos	47
CAPÍTULO IV	53
4. PROPUESTA.....	53
4.1 Técnica Artística.....	54
4.2 Proceso pictórico	57
4.3 Interpretación de Cajas	61

4.4	Montaje.....	75
4.5	Exposición	78
4.6	Registro Fotográfico	79
5.	CONCLUSIONES.....	81
6.	RECOMENDACIONES.....	83
7.	SECCIÓN DE REFERENCIAS	84
7.1	Glosario de Términos.....	84
8.	FUENTES DE INFORMACIÓN.....	86
8.1	Bibliografía	86
8.2	Linkografía.....	87
8.3	Comunicación personal.....	87
9.	ANEXOS	88
9.1	<i>Reconocimiento del espacio de Exposición .....</i>	<i>88</i>
9.2	<i>Plano de la sala y distribución de obras. ....</i>	<i>89</i>
9.3	<i>Diseño del Tríptico. ....</i>	<i>90</i>
9.4	<i>Aprobación del espacio, Fundación “Pedro Moncayo” .....</i>	<i>91</i>

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Gesto fruncido del entrecejo por preocupación o meditación.	13
Figura 2. Gesto fruncido del entrecejo en la tristeza y el dolor.	13
Figura 3. La tristeza moderada.	14
Figura 4. Gesto de la boca del llanto.	15
Figura 5. Expresión de la ira.	15
Figura 6. Cabeza de Alejandro Magno. ca. 325 a.C. - 300 a.C. Lisipo (copia romana del original griego).	18
Figura 7. Emperador romano "Aulo Vitelio". 15 – 69 d.C. Realismo.	18
Figura 8. Augusto de Prima Porta (s.I)	19
Figura 9. Constantino el Grande (s.IV)	20
Figura 10. "Autorretrato con la oreja vendada", 1888. Van Gogh	21
Figura 11. "Mujer en el Café du Tambourin". Óleo sobre lienzo. 55,5 x 46,5 cm. París, febrero de 1887. Vincent Van Gogh. Amsterdam, Rijkmuseum	23
Figura 12. Autorretrato con la oreja cortada y pipa (1889). Vincent Van Gogh	24
Figura 13. "Autorretrato desnudo", 1910. Egon Schiele. Pintura a la aguada, acuarela y lápiz retocado con blanco, 55,8 x 36,9 cm.	25
Figura 14. "Masturbación", 1911. Egon Schiele. Pintura a la aguada, acuarela y lápiz, 48 x 32,1 cm.	25
Figura 15. Muchacha desnuda tumbada con las piernas abiertas, 1914. Egon Schiele. Pintura a la aguada y lápiz, 30,4 x 47,2 cm.	26
Figura 16. La condesa de Vilches, 1853. Federico Madrazo. Óleo sobre lienzo, 1,60 m x 89 cm. Museo del Prado, Madrid.	26
Figura 17. "Moulin Rouge": La Goulue, 1891, litografía a colores (cartel), 191 x 117 cm, Milán, Civica Raccolta di Stampe Bertarelli. T. Lautrec	27
Figura 18. La mujer que llora. 1937. Pablo Picasso. Galería Tate - Londres	28
Figura 19. La Guernica. 1937. Pablo Picasso. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid	29
Figura 20. Reflexión (Autorretrato), 1985. Lucian Freud. Óleo sobre lienzo, 56,2 x 51,2 cm. Colección Privada del artista.	29

Figura 21. Bella 1981. Lucian Freud. Óleo sobre lienzo, 35.5 x 30.5 cm. Colección Privada del artista.....	30
Figura 22. Máscara Funeraria de Tutankhamón. Dinastía XVIII. Oro, lapislázuli, cornalina, turquesa, pasta vítrea, cuarzo, obsidiana, 54 cm de alto. Museo de El Cairo.....	30
Figura 23. Fotografía de Joel Santos, s.f.....	31
Figura 24. “Cockatoo with Watch Faces”. 1949. Joseph Cornell.....	32
Figura 25. “Venus de los trapos”. escultura-instalación (1967), Michelangelo Pistoletto. Tate Modern, Londres.....	33
Figura 26. Captura de miradas	48
Figura 27. Expresión corporal.....	48
Figura 28. Captura de la sonrisa I	49
Figura 29. Captura de sonrisas II	50
Figura 30. Miradas en distintas situaciones	51
Figura 31. Postura corporal.....	52
Figura 32. Retrato. Tinta sobre dúplex (realizada a los 8 años aproximadamente). Priscila Dávila.....	54
Figura 33. Retrato 1 (pastel graso y seco sobre papel craft), Retrato 2 (sangre sobre cartulina dúplex), Retrato 3 (café sobre cartulina duplex). Priscila Dávila	55
Figura 34. Autorretrato (base fotográfica), Autorretrato (base directa), Retrato. Pastel seco sobre craft. Priscila Dávila.....	55
Figura 35. Retrato II, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila.....	56
Figura 36. Retrato I, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila.....	58
Figura 37. Retrato II, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila.....	58
Figura 38. Retrato III, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila	59
Figura 39. Retrato IV, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila	59
Figura 40. Retrato V, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila	60
Figura 41. Proceso de Autorretrato, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila.....	60
Figura 42. “Carnaval de Venecia”,2015. Instalación escultórica. Priscila Dávila.....	61
Figura 43. “Ejercicios de pruebas, previo a la obra definitiva”, 2016. Instalación escultórica. Priscila Dávila.....	61

Figura 44. “5 minutos”, 2016. Instalación escultórica. Priscila Dávila	62
Figura 45. Primera Caja	64
Figura 46. Segunda Caja	66
Figura 47. Tercera Caja.....	68
Figura 48. Cuarta Caja	70
Figura 49. Quinta Caja	72
Figura 50. Sexta Caja	74
Figura 51. Primer boceto de montaje	75
Figura 52. Vista tridimensional del montaje	76
Figura 53. Preparación de pedestales	77
Figura 54. Asesoría de dimensiones para el montaje	77
Figura 55. Invitación a PICTURA	78
Figura 56. “Emociones Retrataradas”	79
Figura 57. Interacción con la obra.....	79
Figura 58. Reacción del público con la obra.....	80

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Funciones de las emociones (tomado de Plutchik, 1980)	10
Tabla 2. Cascada emocional	36
Tabla 3. Preguntas elaboradas dentro del diálogo.....	38
Tabla 4. Análisis de cada entrevista.....	46

INTRODUCCIÓN

La intención del presente proyecto es realizar un análisis de investigación, con el fin de conocer ciertos problemas emocionales a través del diálogo con otras personas, abordándolo desde el campo del arte. En este caso entre autor de la obra y modelo, por medio de un retrato que pretenda capturar la expresividad facial, es decir que permita desarrollar una interpretación no sólo en base a palabras sino en una lectura gestual.

El ser humano, dentro de sus necesidades para su estabilidad física y emocional requiere de un equilibrio que le permita vivir en armonía con el medio que le rodea. Sin embargo, al encontrarse en desequilibrio; adquiere inestabilidad emocional.

Los problemas sociales, económicos y emocionales han dado lugar al deterioro físico y psicológico de ciertas personas, que no han encontrado la forma adecuada para salir de sus problemas. No obstante es necesario reconocer el origen de la emoción, según Ramos (2014) menciona que; dicho origen es el dolor, así como la base de todo pensamiento es mitigar un dolor, el cual se desarrolla al no cumplirse alguna de las necesidades básicas del cuerpo (pág. 20). Es necesario que se pueda desarrollar un diálogo con otra persona, con el fin de llegar al origen de sus emociones.

La búsqueda por comprender las emociones se remonta al tiempo inmemorial en que se desarrollaron los ideales del amor y del deseo, aun antes de que existieran palabras para expresarlos. (Ramos, 2014, pág. 9)

Sin embargo, cada individuo posee diferente grado de dificultad para expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos. No obstante, en aquellos que pueden expresarse de mejor manera, dan lugar a una fácil interpretación de lo que se pretende captar.

Durante la década de los 50 y 60, los psiquiatras Peter E. Sifneos y John C. Nemiah, del Beth Israel Hospital, en Harvard, vieron que una gran cantidad de pacientes con trastornos psicosomáticos tenían muchas dificultades para hablar de sus emociones. Además, adquirirían una postura rígida, se centraban en los detalles funcionales y no usaban la fantasía. (Muñoz, s.f, párr.2)

Algunas personas no necesariamente padecen de algún tipo de trastorno emocional o psicológico, simplemente les resulta más difícil que al resto expresarse con facilidad. Sin embargo, en un momento dado pueden hacerlo, se identifican por ser personas reservadas o tímidas, como consecuencia de la educación recibida.

Se considera que, el arte dentro del estudio de las emociones, es comprendido a través de la psicología del arte; que consiste en el estudio de la creación y apreciación artística, desde una perspectiva psicológica.

El arte fue el tipo de actividad humana escogida por Vigotsky para debatir los complejos temas de los sentimientos, la imaginación y la fantasía, temas que, por su carácter subjetivo, han sido objeto de poca atención por las teorías más significativas del pensamiento psicológico hasta hoy. (González, 2008, pág. 156)

En consecuencia el arte se utilizará como herramienta dentro de la exploración emocional, en base al diálogo; mientras se pretende captar al mismo tiempo la expresividad ya sea en la mirada o en el gesto corporal. El espacio a realizar el proyecto, se ha delimitado dentro de la ciudad de Ibarra, aplicado al círculo social al que pertenece el autor.

Una vez realizada la metodología, de carácter exploratorio a nivel emocional, se da lugar a la propuesta artística; la misma que se desarrolla a partir de resultados obtenidos, en el dialogo previo.

La propuesta consiste en una instalación que está conformada por cuadros, cada uno contiene una caja. El proceso pictórico es registrado, basado en la parte técnica y con un enfoque en la expresión emocional captada, mientras que la caja, forma parte de todo aquello que, a manera de composición, pretende contar una historia diferente en cada uno de los retratos.

OBJETIVOS

-General:

Generar una propuesta de instalación pictórica a través del retrato y elementos complementarios; los mismos que representen el desequilibrio emocional; para visualizarlo desde una perspectiva artística y llevarlo a una sala de exposición.

-Específicos:

- Realizar un estudio previo referente a los tipos de emociones y finalmente analizar el desequilibrio emocional, así como también sus posibles causas, factores y efectos.
- Aplicación de entrevista con un profesional del área de psicología, para obtener herramientas de análisis psicológico - emocional, con el fin de aplicarlo en un diálogo con la persona modelo.
- Crear cinco retratos en la técnica de pastel y un autorretrato, luego de aplicar el diálogo o entrevista previa, considerando el estudio de las emociones.
- Realizar una exposición artística en base a resultados obtenidos, a través de la investigación, entrevista y diálogo.

CAPÍTULO I

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El arte como función esencial es utilizado para expresar pensamientos, ideas y sentimientos; a través de una manifestación artística; que pretenda despertar la sensibilidad del espectador e incluso generar cierta empatía o identificación con aquello que desea transmitir el autor.

En esta ocasión partimos del retrato, el mismo que, propone representar un estado emocional, reflejado en una expresión facial; para lo cual es necesario una comunicación previa entre autor y modelo, que permita una exploración emocional. Conjuntamente cada retrato consta de una caja, que contiene elementos, referentes a la investigación previa.

Este proyecto artístico, está basado en la exposición de obras pictóricas; donde se halla plasmado el retrato, utilizado como lectura visual a través de la captura de miradas o gestualidades tan sutiles y recónditas, que pueden ocultar o expresar sentimientos, a través del diálogo y entrevista previa, con temas relacionados a factores emocionales. “El rostro humano nunca miente. Es el único mapa que registra todos los territorios en los que hemos vivido.” (Sepúlveda, 1998, citado en Ewing, 2008, pág. 153)

Se ha utilizado al rostro como objeto de representación pictórica, que a través de la manifestación plástico artística expresa la emoción, con un lenguaje gestual; “el lenguaje es rico en palabras que hablan de los rostros: rostros vistosos y rostros que ven.” (pág. 72)

Por lo cual, se pretende capturar el mejor lado del rostro, con el fin de generar cierta estética, de modo que, no se altere su fisionomía, preservando la naturaleza propia del aspecto físico.

Para hacer un retrato no basta con reproducir las proporciones y formas del individuo con exactitud matemática; por encima de todo, también es necesario comprender y

representar las intenciones de la naturaleza puestas de manifiesto en ese individuo, para conservarlas y mejorarlas. (Eugene, 1862, citado en Ewing, 2008, pág. 98)

Cabe destacar la intencionalidad para conseguir en el retrato una aproximación con la realidad captada del modelo, por lo que depende de la percepción visual de cada persona para interpretar ciertos rasgos fisionómicos, e incluso percibir aquella parte subjetiva en cuanto al área emocional.

Por tanto se considera que, la interpretación no consiste en una fiel copia de la realidad, sino del reconocimiento de una dimensión física introducida en un campo subjetivo, es decir en una dimensión psíquica, a través de una representación artística.

Aquella representación trasciende e indaga en lo más íntimo de la otra persona; para conseguir ciertas características que definen tanto su identidad como su estado emocional, con el diálogo previo en una entrevista abierta entre autor y modelo. De modo que pueda conocerse la realidad de cada uno, en forma recíproca.

1.1 Las Emociones

Su origen inicia a partir de la Antigüedad clásica, Platón y Aristóteles hicieron un hincapié en cuanto a emociones nocivas, considerándolas irracionales, sobre todo a aquellas que hacían del individuo un ser egoísta.

Posteriormente, las emociones van adquiriendo otro concepto visto desde otra perspectiva. “A partir del Renacimiento, con el distanciamiento de lo místico y lo teológico, las emociones pasaron a denominarse afectos, dejando el término pasión para los estados de ánimo más exacerbados.” (Delgado, 2015, pág. 121)

El estudio de las emociones ha sido mejor esclarecido, en base al aporte de especialistas pertenecientes a diversas áreas de la ciencia; filósofos, biólogos, psicólogos, fisiólogos, entre otros.

Las emociones, forman parte de un elemento esencial del diario vivir del ser humano. “En la actualidad las emociones son consideradas como reguladoras y determinantes del comportamiento de las personas, tanto a nivel interpersonal como intrapersonal,

favoreciendo la adaptación del individuo a su entorno”. (Londoño y Castro, 2011, citado en Sabucedo y Morales, 2015, pág. 82). Es por ello que se ha escogido como temática principal dentro de la exposición artística, con ciertas manifestaciones de expresión facial a través del retrato.

La función que cumplen las emociones son necesarias dentro de la personalidad, no obstante es la fuerza de voluntad o la decisión del ser humano para saber como manejarlas. De tal manera que, el hombre pueda llevar a cabo una vida de plenitud; por ejemplo, los artistas han utilizado las emociones, sean estas negativas o positivas, desempeñan funciones importantes, tales como; estimular a la creatividad o inspiración. “El hecho de comprender, amar y aceptar nuestras tristezas, miedos y cóleras nos permite acercarnos a nosotros mismos y a los otros”. (Hahusseau, 2006, pág. 20)

Dentro de la clasificación de las emociones, existen diversas tipologías de acuerdo a cada autor, sin embargo se considera que, la más usual se divide en seis emociones básicas que se mencionará más adelante. “Las emociones básicas, también denominadas primarias, puras o elementales, se reconocen por una expresión facial característica.” (Vivas, Gallego, & González, 2014, pág. 23)

En consecuencia, la parte humanitaria que caracteriza al hombre, conlleva a la necesidad de indagar en lo más íntimo de su ser; maneras de pensar, percibir, interpretar, lo cual va concorde con el tipo de emoción. No es suficiente determinar el tipo de emociones, sino explorar cierto conflicto interno para conocer los posibles factores.

1.1.1 Tipos de emoción

Las emociones, según el doctor Marco A. Ramos (2014), se clasifican en seis tipos: miedo, enojo, felicidad, bienestar, tristeza y dolor. (pág. 14)

Es necesario reconocer las emociones básicas, para poder esclarecer la investigación a cerca del desequilibrio emocional.

1.1.1.1 Miedo

Es un estado emocional que, generalmente es causado por un acontecimiento, que atente contra el bienestar o integridad de la persona, puede ser real o imaginario. En otras ocasiones es la respuesta a una situación de desesperación o impotencia, tales como: necesidades insatisfechas, fracasos, entre otros; donde el individuo no sabe cómo actuar.

1.1.1.2 Enojo

Es un estado emocional de ira, donde el individuo puede reaccionar de manera brusca, si no existe moderación; también es ocasionado por situaciones de insatisfacción, semejante al miedo, pero con la diferencia de que predomina una sensación de molestia y una actitud a la defensiva.

A nivel psicológico y social se asocia con la supervivencia a través de la dominancia, y se desarrolla como resultado de aceptar el conflicto como medio para remover un impedimento que obstruye la vía directa o alterna de la necesidad por satisfacer. (Ramos, 2014, pág. 17)

1.1.1.3 Felicidad

Estado de ánimo caracterizado por un alto grado de satisfacción, que muchas veces puede estar acompañado de relajación y paz, o en otros casos extremos; una sensación de exaltación y alegría intensa.

La felicidad es un estado de placer, que se manifiesta generalmente con una sonrisa, mientras mayor es su intensidad, se expresa con movimientos, que pueden hasta ser involuntarios como: brincos, levantamiento de brazos, gritos, entre otros.

1.1.1.4 Bienestar

Estado en el cual, el individuo se encuentra en un alto grado de satisfacción, en cuanto a su parte física o psicológica. Se produce al no existir alguna carencia o dolencia.

Sin embargo, se le considera como una especie de inhibidor de posibles carencias, es decir, brinda seguridad ante la probabilidad de necesidades.

1.1.1.5 Tristeza

Este tipo de emoción es todo lo opuesto a la anterior, se ocasiona por carencias que inducen la insatisfacción. Existen síntomas que se desencadenan cuando la tristeza es incontrolada. “Se manifiesta con una etapa inicial de hipersomnolia y apatía, seguida por insomnio, desilusión y, en su forma más intensa depresión”. (pág. 18)

Cuando el ser humano se ha dejado ganar por este tipo de emoción, es mejor consultar con un profesional, antes de que se genere la ya mencionada depresión, causada por un desequilibrio o inestabilidad a nivel emocional.

Por otro lado, no toda tristeza puede ser considerada como algo netamente negativo, de acuerdo a la Dra. Delgado (2015), señala que;

La tristeza puede surgir como respuesta a una emoción positiva tan intensa que se torna dañina: saberse libre de una enfermedad grave, una boda, ganar la lotería, pueden dar lugar a una emoción tan intensa que desborda la capacidad de manejar la emoción y el individuo cae en un estado de aflicción que le desconcierta. En esas ocasiones decimos que “lloramos de alegría”. (pág. 133)

1.1.1.6 Dolor

Se manifiesta a partir de una situación que amenaza el bienestar o una situación que provoca insatisfacción. También es considerada como un estímulo frente al dolor físico, mientras que en lo emocional se muestra como señal de agobio.

El ser humano enfrenta múltiples orígenes del dolor mental. Yendo de lo biológico a lo psíquico, la primera fuente destacable es la imposibilidad total o parcial persistente de satisfacer las necesidades básicas: hambre, sed, sueño, contacto, que incluye algún nivel de la satisfacción sexual vinculada a la auto-conservación. (Ávila, 2011, págs. 134-135)

No obstante, es necesario conocer cuál es su origen, a partir de un estudio referente a los antecedentes y experiencias del individuo.

1.1.2 Desequilibrio Emocional

Se le denomina desequilibrio emocional a una alteración en el estado anímico de la persona donde los sentimientos varían, ya sea por grandes conflictos o causas insignificantes, depende del ser humano para saber sobrellevarlas.

La inestabilidad o desequilibrio emocional, en su mayoría es ocasionado por el dolor emocional incontrolado; debido a que es considerado como el origen de toda emoción, la privación de necesidades básicas y emocionales, las cuales han sido los factores principales.

Una de las características de los inestables es que les cuesta trabajo separar las diferentes parcelas de su vida. Si tienen conflictos familiares, los trasladan a la pareja, el trabajo o los amigos, con lo que se generan nuevos problemas. Suelen ser dependientes e inseguros. (Peña, s.f, párr. 2)

Es por ello que, aquellas personas con desequilibrio se caracterizan por tener un bajo grado de tolerancia en cuanto a la resolución de conflictos, por lo regular, necesitan de algo o alguien para salir y pocas veces consiguen hacerlo solas, por lo cual en casos extremos se necesita de ayuda profesional.

Para mejor comprensión del desequilibrio emocional, se debe reconocer las funciones que desempeñan las emociones, de tal manera que pueda esclarecerse el lenguaje subjetivo, que en este caso es la emoción, y el lenguaje funcional, como reacción de cada una, como se puede observar en la tabla 1. (Funciones de las emociones).

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. (Chóliz, 2005, pág. 4)

En el análisis de las funciones adaptativas, es decir; de la actitud del hombre frente a su entorno, ponen de manifiesto al estudio de la expresividad emocional, reconociendo que incluso aquellas emociones negativas, son necesarias dentro de la conducta ante diversas situaciones.

Tabla 1. Funciones de las emociones (tomado de Plutchik, 1980)

<i>Lenguaje subjetivo</i>	<i>Lenguaje funcional</i>
Miedo	Protección
Ira	Destrucción
Alegría	Reproducción
Tristeza	Reintegración
Confianza	Afiliación
Asco	Rechazo
Anticipación	Exploración
Sorpresa	Exploración

Fuente: Chóliz (2005)

Cada una de las emociones posee un lenguaje funcional, el mismo que actúa de acuerdo a factores ambientales o del entorno, ya sea éste para acercarse o evitar determinado evento. La tabla de Plutchik, permite identificar cada una de las funciones adaptativas a través de un lenguaje funcional, según el tipo de emoción.

Una vez reconocida la funcionalidad de cada estado emocional, es pertinente analizar los posibles factores que generen cierto tipo de desequilibrio; señala Plutchik que existen tres factores principales, ocasionados por falta de madurez:

- Sobreprotección: En la familia, se genera una educación errónea, por lo que la persona tiende a ser manipuladora, debido a que se ha ganado mayor autoridad que los propios jefes de hogar.
- Proceso traumático hacia la madurez: El hecho de tener que afrontar responsabilidades a la edad adulta, ha resultado una etapa no superada en la adolescencia, por lo que la persona se queda estancada en la inmadurez.
- Búsqueda de un ideal: Puede tornarse obsesiva, terminando en una frustración constante. Se origina en muchas ocasiones desde la infancia, por presión de superiores; padres o maestros.

1.1.3 Comprensión de los sentimientos: Conducta No verbal

La conducta no verbal está ligada al afecto y a la expresión de emociones o sentimientos, puede ser incontrolable por lo que su manifestación surge de manera espontánea. Es por ello que se ha considerado que, “La conducta no verbal incluye señales vocales (tono e inflexión de la voz), expresión facial, mirada, distancia interpersonal, tocamientos, etc.” (De Paulo y Friedman, 1998, citado en Sabucedo & Morales, 2015, págs. 42 – 43)

Existen dos tipos de conducta: la expresividad facial de emociones y movimientos corporales.

1.1.3.1 Expresividad Facial

Ciertos rasgos del rostro; tales como la mirada o la sonrisa, pueden representar, muchos sentimientos; aquellos que se tornan visibles u ocultos, ya sea por el contexto social para disimular ciertas expresividades.

Ekman, (1972), señala que; “cuando la situación implica reglas sociales que hacen inconveniente una determinada expresión, el individuo puede conscientemente atenuarla, sustituirla por otra u ocultarla tras un rostro neutro”. (pág. 42)

1.1.3.2 Movimientos Corporales

Constituyen un tipo de lenguaje corporal, a través de gestos que manifiestan una conducta, la misma que puede reflejar emociones o sentimientos. La gestualidad genera nuevos mensajes, percibidos como señales que muchas veces comunican aún más que el habla.

El contacto visual, es fundamental dentro de los movimientos corporales, una mirada fija puede ser sinónimo de confianza, no obstante, al ser una mirada totalmente exagerada e incisiva puede ser percibida como hostil; por otro lado, el poco contacto visual denota falta de seguridad y confianza. De tal manera que, debe haber un equilibrio dentro del contacto visual, a la hora de armar la entrevista.

1.1.4 Gesto del Rostro

Si bien en su mayoría, el rostro puede ser un indicador del estado emocional, manifestado en determinada expresión facial. “Tanto la expresión facial como la gestualidad se asientan en una fisiología universal (es decir, en códigos biológicos de respuestas mímicas y comportamientos innatos), sobre la que se superponen los códigos culturales de cada sociedad.” (Gubern, 2001, pág. 40)

La expresividad varía de acuerdo al contexto; sea sociedad, costumbre, cultura o ideología, debido a que en ciertas situaciones, la expresividad facial puede actuar como camuflaje.

Por lo tanto, la expresividad espontánea se muestra de manera involuntaria, mientras que; la expresividad forzada o fingida es voluntaria.

La expresión varía de acuerdo al estado emocional en que se encuentre la persona. Existen algunos tipos de emociones; sean positivas o negativas, como respuesta a situaciones nuevas o cotidianas.

No obstante, hacemos un énfasis en aquellas que son negativas, debido al tema de desequilibrio emocional. En primera instancia, analizamos al estado de preocupación, considerando que es una situación, la cual es la que más aqueja al individuo en la actualidad, siendo motivo de depresión, que en ocasiones extremas han llevado al suicidio.

La inseguridad es la principal causa, que desencadena la preocupación y la inquietud, según la psicología. “Esa preocupación puede ser interna y entonces el hombre no la expresará de modo directo en su rostro, pero cuando esto sucede, su expresividad se manifiesta de modo muy claro.” (Calderón, 1995, pág. 102)

El gesto del rostro, de quien ha experimentado una preocupación tiene las siguientes características: ceño fruncido, el entrecejo se hunde y los extremos laterales de las cejas, indistintamente se elevan o caen, figura 1.

Figura 1. Gesto fruncido del entrecejo por preocupación o meditación.

Fuente: Alfonso Calderón (1995) pág. 104

La tristeza, puede ser generada por varios factores, tales como: frustración, decepción, entre otras. En otros casos: cansancio, enfermedades físicas e inclusive por un factor externo, como: un día gris y lluvioso.

En esta ocasión, según Calderón (1995) el rostro se manifiesta con una relajación muscular, contrayéndose tan sólo el entrecejo y los músculos que mueven los labios, al tomar esa forma curvada propia de la pena o la congoja. (pág. 105). Como se aprecia en la figura 2.

Figura 2. Gesto fruncido del entrecejo en la tristeza y el dolor.

Fuente: Alfonso Calderón (1995) pág. 105

En consecuencia, las cejas toman una inclinación en diagonal, contraria al de la ira y la curvatura de la sonrisa es opuesta, con sus extremos que recaen. Sin embargo, hay quienes pueden moderar esta expresividad de dolor o de tristeza. Como se muestra en la figura 3.

Figura 3. La tristeza moderada.

Fuente: Alfonso Calderón (1995) pág. 104

El esfuerzo y el dolor físico, hacen que la manifestación expresiva del rostro sea aún más fuerte.

La boca en esta expresividad toma dos posiciones; con una abertura ligera que deja al descubierto los dientes o fuertemente cerrada; mientras que la contracción de músculos superciliares, es decir aquellos que están cerca de la piel, se torna mucho más fuerte en este caso, muy similar al del llanto. “Los pliegues frontales también se marcan de modo especial y tanto en el esfuerzo como en el dolor hay un instintivo movimiento de la cabeza que elevándose se echa hacia atrás.” (pág. 108)

En el llanto se produce una máxima expresión de dolor, el rostro se torna blando y tembloroso, los labios pueden entreabrirse; como se muestra en la figura 4, o también pueden mantenerse cerrados y reprimidos, como señal de contener el dolor.

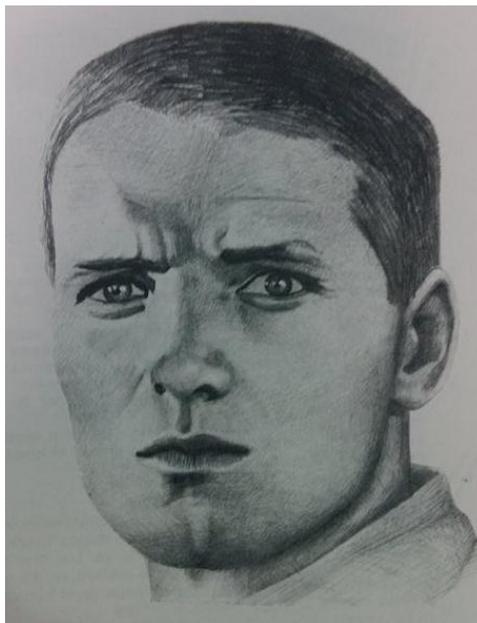
Figura 4. Gesto de la boca del llanto

Fuente: Alfonso Calderón (1995) pág. 110

En la expresión de ira; figura 5, el rostro presenta: ojos desorbitados, es decir un tanto salientes, la frente se contrae, el ceño es fruncido y el puente de la nariz presenta líneas de expresión.

Figura 5. Expresión de la ira

Fuente: Alfonso Calderón (1995) pág. 111

1.2 El Rostro dentro del Retrato

El rostro humano en el retrato pictórico, es tan tradicional como el origen de la humanidad, y su función principal ha sido la identidad del hombre, lo cual se ha originado en todos los pueblos, épocas y culturas, desde la prehistoria hasta la actualidad.

Desde una perspectiva social, se ha utilizado al rostro para plasmar a personajes de acuerdo a su trayectoria dentro de la historia, en determinada época; como símbolo de poder dentro de la burguesía y la religión.

Se le ha conferido al rostro como aquella parte que posee lo más íntimo y a su vez lo más exterior; la interioridad psicológica frente a la presentación hacia los demás, por lo que puede mostrar u ocultar sentimientos. “El rostro es, a la vez, la sede de la revelación y de la simulación, de la indiscreción y de la ocultación, de la espontaneidad y del engaño”. (Gubern, 2001, págs. 39-40)

Dentro del retrato, la mirada es ciertamente fundamental, centrando al espectador en la expresividad facial del rostro pintado. Los ojos, como órganos de la visión ven el mundo exterior y al cerrarse pueden ver su mundo interior.

A la par el poder del rostro para reflejar el alma alcanza su culmen en el ojo, al mismo tiempo éste lleva a cabo la realización más sutil y puramente formal en la explicación del mero fenómeno, que no necesita saber de ningún retrotraerse a la espiritualidad no visible tras el fenómeno. (Calvo, 2005, pág. 196)

Por lo cual, en ellos se exhibe tanto la felicidad como el dolor, incluso se presentan con manifestaciones físicas en sus párpados, sensación de ojos caídos, bolsas debajo de ellos u ojeras.

En definitiva, el rostro no sólo es parte esencial de la identidad, con fines de instaurar una permanencia del personaje. Sino que es el reflejo del estado emocional, debido a la multiplicidad de expresiones faciales que manifiesta.

1.2.3 Reseña Histórica del Retrato

Como punto de partida, es pertinente hacer un análisis del retrato; en todos sus aspectos históricos.

El origen del retrato, surge desde la prehistoria, como una necesidad del hombre primitivo, quien tiene la intención de plasmar el rostro; utilizando el cráneo de los difuntos para cubrirlos por una capa de yeso, con el fin de registrar sus rasgos con plena exactitud, considerándose un retrato en formato tridimensional.

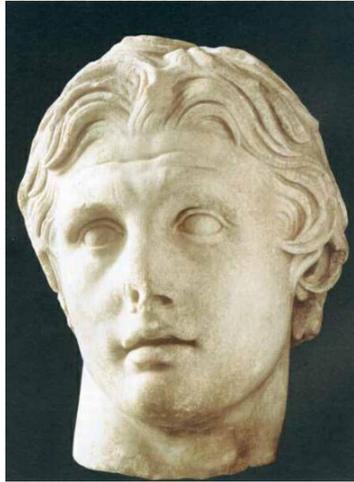
En el Neolítico aparecen los primeros indicios del retrato (Neolítico de Jericó). El cráneo de los muertos era cubierto de una capa de yeso sobre la que se reproducían los rasgos del difunto, logrando un alto grado de veracidad. (Apezteguía, 2003, pág. 28)

La evolución del retrato continúa con las Civilizaciones Antiguas; siendo Egipto el más representativo, por el hecho de que los egipcios realizaban procesos de momificación para evitar la putrefacción del cuerpo, con el fin de que el alma pueda gozar de otra vida. Estos cuerpos momificados, eran cubiertos por máscaras funerarias; no obstante, en otras civilizaciones no se desarrolla un arte funerario, debido a que se concibe a la muerte como una etapa final, sin trascendencia.

“En la Grecia del siglo IV entran en juego factores que contribuyen a dar entrada en el arte a algo que remotamente recuerda a lo que más tarde se entendería por retrato.” (Artecreeah, 2012, párr. 2). Dentro del período helenístico, el retrato se torna muy poco expresivo, debido a que la intención era la de comunicar a través del movimiento corporal, como la forma de manifestar el estado psicológico.

A fines del siglo, la idealización a cerca del retrato atraviesa por un proceso de transformación, siendo una etapa en la cual se fragmenta la cabeza del cuerpo, dando un mayor énfasis en la cabeza y evidentemente al rostro, para otorgarle al hombre el concepto de Ser pensante. Como lo es Alejandro Magno, (figura. 6), al ser retratado por Lisipo; escultor de aquella época.

Figura 6. Cabeza de Alejandro Magno. ca. 325 a.C. - 300 a.C. Lisipo (copia romana del original griego)

Fuente: <https://goo.gl/7dB3Ai>

Consecutivamente, el retrato sigue su curso de transformación, en esta etapa adquiere un valor aún más significativo; considerando que la representación del modelo es real, sin pretender estilizarlo o embellecerlo, sino mostrarlo como tal. Un ejemplo representativo es el retrato del emperador romano Aulo Vitelio. (Figura 7)

Figura 7. Emperador romano "Aulo Vitelio". 15 – 69 d.C. Realismo

Fuente: Javier Fernández Pacheco, s.f., pág. 8

El retrato adquiere facciones mucho más realistas, sin embargo; llegando al siglo I d.C, el retrato ingresa a una tendencia de idealismo.

Las facciones del retrato poseen cierta exactitud de acuerdo a la personalidad que se pretenda conferir al personaje, un claro ejemplo es la estatua de Augusto de Prima Porta (s. I), su figura idealizada, muestra una mirada fría y sombría, mitigando su rostro de tranquilidad; para de esta manera, darle fuerza de carácter a su personalidad. (Figura 8)

Figura 8. Augusto de Prima Porta (s.I)

Fuente: <https://goo.gl/UB6MBV>

En la llegada del periodo final del imperio romano (s. III – V) el retrato pasa del idealismo a una tendencia de esquematización. Donde el cuerpo es propiamente esquematizado o sintetizado; siendo precursor del arte bizantino, llegando así, de esta manera a la etapa final de la escultura romana. Como ejemplo se halla el retrato monumental del emperador Constantino el Grande (s. IV). (Figura 9)

Figura 9. Constantino el Grande (s.IV)

Fuente: Javier Fernández Pacheco, s.f., pág. 26

El retrato en la Edad Moderna surge en el Renacimiento, el mismo que adquiere una gran importancia; debido al enfoque de situarse en la búsqueda de la identidad humana y la exploración interna.

Los artistas renacentistas tenían un gran interés por el estudio de la figura humana, donde el retrato forma parte de ello. Se presenta de diversas maneras; con fondo neutro o de paisaje, posición frontal o tres cuartos, de busto o de pie.

Cada modo de representación del retrato, corresponde a ciertos mensajes o símbolos, que en aquella época denotaban un poder, reflejado en la pose, la gestualidad e incluso la formalidad del personaje; lo que pretende la captura de la apariencia física en base a una interpretación del autor.

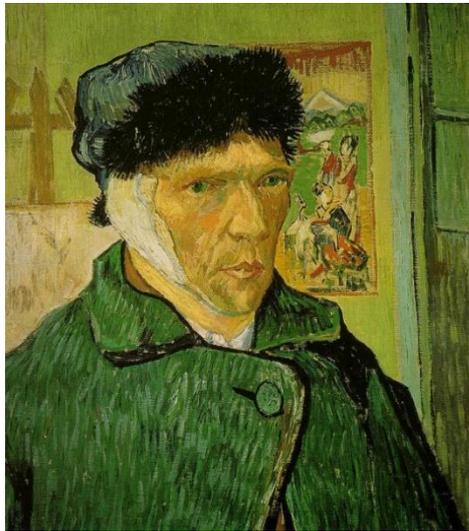
El retrato pictórico trasciende, es decir no sólo busca la captura de los rasgos faciales, sino pretende retratar las emociones en una mirada o un gesto. “La pintura ocupa un lugar fundamental en la transición del retrato descriptivo al retrato psicológico”. (Hennesy, 1985, pág. 149)

Dentro de la edad contemporánea, “el retrato se convirtió en el siglo XIX y XX en un género muy popular.” (Rodríguez, 2017, pág. 49)

Sin embargo, desde la llegada del Impresionismo; el concepto de retrato atraviesa por un proceso de transformación, hasta su eliminación del tradicional retrato pictórico, donde el enfoque va más allá de la mera contemplación superficial del mismo.

Cabe destacar que, los autorretratos forman parte de aquella exploración, que de cierta forma se torna autónoma, puesto que algunos artistas consiguieron plasmar su estado anímico, reflejo de su vida caótica o sucesos que marcaron la salud psicológica, como en el caso de Van Gogh, (figura 10), de quien se tratará a profundidad, posteriormente.

Figura 10. "Autorretrato con la oreja vendada", 1888. Van Gogh

Fuente: <https://goo.gl/tQd6pL>

“En todo este extenso recorrido el rostro humano ha sido intérprete de los sentimientos, anhelos y ensueños del hombre.” (Espinoza, 2003, pág. 7)

El retrato adopta conceptos más profundos, que van más allá de los rasgos fisionómicos; dando paso a otras partes del cuerpo, que denoten emotividad. Los componentes se fragmentan; haciendo un énfasis en un solo elemento que compone el rostro ya sea la mirada o la disposición de cejas, como expresividad facial.

En nuestros tiempos, el artista ya no se enfoca en capturar con exactitud la fisionomía, sino que trasciende significativamente con el concepto de retrato; rompiendo con el principio de vida psíquica y corporal, saliendo de lo permanente al movimiento. (The Cult, 2009, párr. 12)

1.3 El Retrato

El Retrato se define como la manifestación, que en muchos casos se muestra al rostro, como la representación visual, de identidad del personaje que se halla plasmado, dentro de un registro ya sea fotográfico o pictórico, e incluso escultórico (tridimensional).

Se le considera más una interpretación que una fiel copia de la realidad, debido a que el retrato varía de acuerdo a la percepción visual de quien lo plasma. El estudio del retrato, trasciende desde la fisionomía a la gestualidad, lo que está intrínsecamente vinculado con el estado emocional. Partiendo de lo superficial a la parte interna.

Dentro del retrato, es evidente la gestualidad; de modo que la mirada, como característica peculiar, denota más allá de lo interno del individuo; la intensidad de los hechos.

La mirada no sólo expresa la emoción interna, también la irradia. Se mira atentamente a quien fue testigo de un suceso inédito. “Para ver a través de su pupila, no sólo la literalidad de lo ocurrido, sino sobre todo para adentrarse en aquello que el sujeto experimentó al vivirla”. (Pajares, 2005)

Por tal motivo, es esencial plasmar no únicamente el rostro, sino interpretar la realidad de la otra persona a través del diálogo que por ende, se muestra en señales gestuales de expresividad y miradas; las mismas que pueden comunicar mucho más que cada palabra pronunciada.

1.3.1 Clasificación

El retrato dependiendo de su origen y funcionalidad se ha dividido en 6 tipos: retrato psicológico, documental, publicitario, alegórico, escultórico y fotográfico.

1.3.1.1 Retrato Psicológico

Este tipo de retrato se enfoca en capturar la parte psicológica de la persona; su expresividad, estado emocional y carácter, a partir de sus cualidades físicas. Lo que pretende determinar la personalidad, a través de rasgos y expresiones del rostro.

Comprende el reflejo del alma, a través de una mirada o una manifestación gestual. Algunos artistas han conseguido captar dichas cualidades psicológicas, que van más allá de un simple parentesco con el modelo real.

Existen retratos que reflejan aquella parte interna del personaje plasmado, obras en su mayoría expresionistas, un claro ejemplo son los retratos y autorretratos del pintor holandés Vincent Van Gogh, quien dentro de su trayectoria vivencial y artística optó por el retrato. Señala Walther, I. (2000) que la frase de Van Gogh fue: “Prefiero mil veces pintar los ojos de la gente que pintar catedrales”. (pág. 20)

Con ello marca su inclinación por el retrato dentro del impresionismo, no conforme impone una forma diferente de pintar, utilizando al lienzo como un medio para expresar sus emociones, aquellas inspiraciones de una vida de complicaciones y fracasos.

Figura 11. “Mujer en el Café du Tambourin”. Óleo sobre lienzo. 55,5 x 46,5 cm. París, febrero de 1887. Vincent Van Gogh. Amsterdam, Rijkmuseum

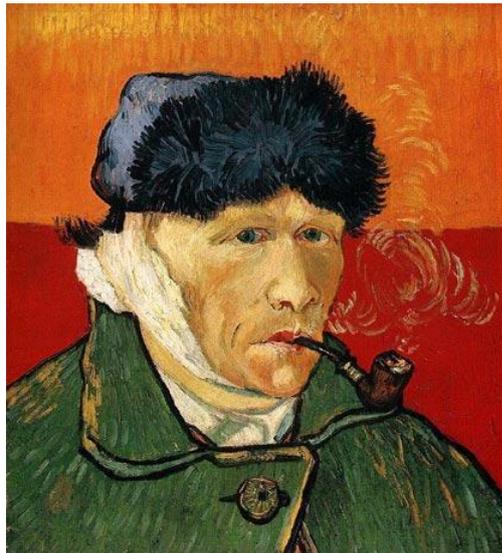
Fuente: <https://goo.gl/wFDXkq>

Dentro de sus retratos se encuentra “La mujer en el café du Tambourin”, de febrero de 1887 (figura 11). Donde se muestra más allá de una mujer bebedora, la identidad oculta

en una imagen concreta. Ella es Agostina Segaroti, una italiana quien fue modelo de artistas como Edgard Degas y otros.

Después de un incidente con su compañero y amigo Gauguin tuvo que salir de Arles, luego de una fuerte discusión, Van Gogh amenazó a su amigo con una cuchilla de afeitar y como señal de arrepentimiento, decidió cortar parte de su oreja. (Figura 12).

Figura 12. Autorretrato con la oreja cortada y pipa (1889). Vincent Van Gogh

Fuente: <https://goo.gl/NWS8hz>

Por otro lado, Egon Schiele y su influencia que tuvo su estado emocional para transmitir en sus retratos, que en su mayoría se muestran desnudos no sólo por el hecho de mostrar zonas corporales sino de cómo se exhibe su carácter personal, a partir de sus trazos y poco uso cromático.

Todo ello, hace de Schiele un referente directo con la obra propuesta, expresa sus retratos de manera espontánea, libre y en este caso erótica, reflejando sus deseos, impulsos e instintos; es decir, su interioridad y sus trazos, que se caracterizan por rasgos con una sensación de estar temblorosos, pese a ciertas críticas su estilo trascendió deliberadamente. En cada uno de sus retratos es percibida la búsqueda de su identidad, reflejándose a través de trazos libres; cuerpos delgados con gestos que manifiestan cierta angustia o desequilibrio emocional.

Figura 13. "Autorretrato desnudo", 1910. Egon Schiele. Pintura a la aguada, acuarela y lápiz retocado con blanco, 55,8 x 36,9 cm.

Fuente: María A. Chaparro (2012) s,p

La mayor parte de su obra se enfoca en su autorretrato, siendo principal protagonista dentro de sus temas, considerando también a las mujeres que se representan de manera sensual. Entre sus autorretratos se destacan: "Autorretrato desnudo" (Figura 13) y "Masturbación" (Figura 14).

Figura 14. "Masturbación", 1911. Egon Schiele. Pintura a la aguada, acuarela y lápiz, 48 x 32,1 cm.

Fuente: María A. Chaparro (2012) s,p

Mientras que en la figura femenina se puede observar la posición erótica de la “Muchacha desnuda tumbada con las piernas abiertas” (figura 15).

Figura 15. Muchacha desnuda tumbada con las piernas abiertas, 1914. Egon Schiele. Pintura a la aguada y lápiz, 30,4 x 47,2 cm.

Fuente: María A. Chaparro (2012) s,p

1.3.1.2 Retrato Documental

Figura 16. La condesa de Vilches, 1853. Federico Madrazo. Óleo sobre lienzo, 1,60 m x 89 cm. Museo del Prado, Madrid.

Fuente: <https://goo.gl/2tRPeL>

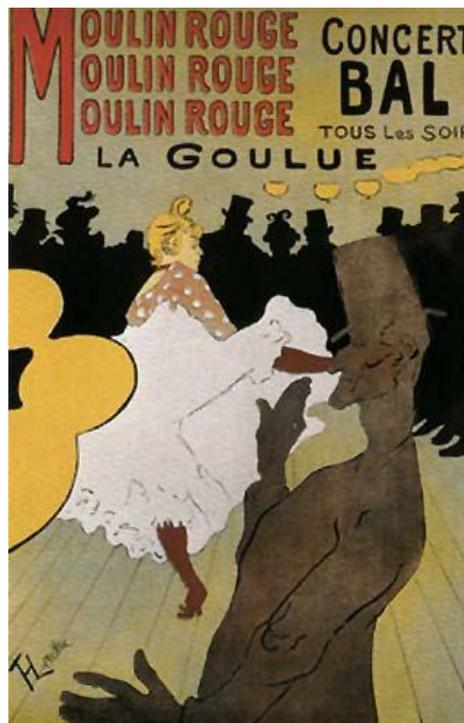
El retrato documental, se caracteriza por registrar o evidenciar la realidad de la otra persona, haciendo referencia a la situación en la que se encuentra. Es fundamental capturar la composición de contexto donde se halle la persona retratada; es decir ya sea en su postura, posición y el medio que lo rodee.

Uno de los referentes de este tipo de retrato es Federico Madrazo, que entre sus retratos destacan al personaje, demostrando de manera explícita su estatus social, poder económico, distinción, entre otras características peculiares; por su pose, vestimenta y el fondo del lugar.

Como se observa en la figura 16. El personaje retratado es doña Amalia de Llano y Dotrés, condesa de Vilches; quien muestra su nivel aristocrático, cultural y su natural imponencia, reflejado en su mirada fija, su pose delicada y a su vez vigorosa. El entorno que le rodea y la textura de su vestimenta, hace referencia a su clase social alta, la pluma que sostiene su mano como señal de intelecto.

1.3.1.3 Retrato Publicitario

Figura 17. "Moulin Rouge": La Goulue, 1891, litografía a colores (cartel), 191 x 117 cm, Milán, Civica Raccolta di Stampe Bertarelli. T. Lautrec

Fuente: <https://goo.gl/7gvncz>

Este tipo de retrato es de carácter comercial y su enfoque principal es de llamar la atención del espectador para destacar alguna marca o producto, donde influye la gestualidad del modelo junto al fondo o al objeto que desee promocionar, considerando el espacio y los diferentes pigmentos o tonalidades, concordes a la psicología del color; de acuerdo al fin publicitario.

Uno de los referentes es Henri Toulouse-Lautrec, fue un pintor, litógrafo y cartelista; entre sus obras se encuentran numerosos carteles, de carácter publicitario. Su vida bohemia, y la visita constante a cafés, cabarets y teatros, le inspiraron a crear un estilo creativo y de ilustración para revistas de su época en el siglo XIX, en París.

1.3.1.4 Retrato Alegórico

Pretende resaltar características propias del modelo que destaquen sus cualidades, las mismas que desencadenen la admiración de quien observa. Dentro de la composición de aquel retrato se utilizan figuras simbólicas, representativas de aquello que se desea destacar en el personaje.

Es por ello que, la travesía de Picasso es punto clave, se debe a su técnica basada en la exploración de la personalidad y la identidad del sujeto, junto a su autoexploración, para generar una composición que resalte el carácter de la obra. Una alegoría del sufrimiento y de la guerra, es la representación de sus obras “La mujer que llora” (figura 18) y “La Guernica” (figura 19)

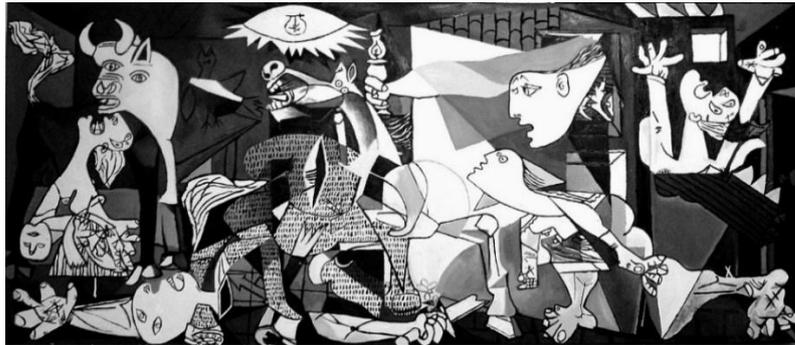
Figura 18. La mujer que llora. 1937. Pablo Picasso. Galería Tate - Londres

Fuente: <https://goo.gl/w5WZnz>

Cabe destacar, las influencias que obtuvo durante su proceso creativo. Acontecimientos tan fuertes como la guerra civil española, preciso momento en el cual, atravesó un conflictivo idilio junto a Dora Maar. La obra es el reflejo de su vida amorosa y el caos de la guerra.

Figura 19. La Guernica. 1937. Pablo Picasso. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid

Fuente: <https://goo.gl/y5G7XD>

Otro referente, Lucian Freud de quien su propósito no fue únicamente el hecho de capturar la realidad física del personaje retratado, sino de interpretar una realidad basada en su identidad como tal. “En sus retratos no busca el parecido, sino el reflejo de lo que representan sus personajes, e intenta encontrar la esencia de su personalidad.” (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, s.f, párr. 2)

Figura 20. Reflexión (Autorretrato), 1985. Lucian Freud. Óleo sobre lienzo, 56,2 x 51,2 cm. Colección Privada del artista

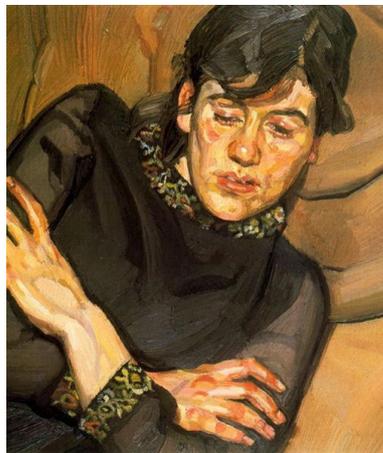

Fuente: <https://goo.gl/cVQxDd>

Tenía un concepto muy diferente del retrato convencional, su idea de capturar la cruda realidad de la persona, mostrándola de manera desinhibida, dicha idea surge de su maestro Cedric Morris.

Como en su autorretrato “Reflexión”, de la figura 20 y el rostro de su modelo en la figura 21, que reflejan el estado emocional, los tonos de la piel y los pliegues muestran aún una mayor expresividad.

Figura 21. Bella 1981. Lucian Freud. Óleo sobre lienzo, 35.5 x 30.5 cm. Colección Privada del artista

Fuente: <https://goo.gl/ZgibzL>

1.3.1.5 Retrato Escultórico

Figura 22. Máscara Funeraria de Tutankhamón. Dinastía XVIII. Oro, lapislázuli, cornalina, turquesa, pasta vítrea, cuarzo, obsidiana, 54 cm de alto. Museo de El Cairo

Fuente: <https://goo.gl/5tcMXy>

Este tipo de retrato se presentó de manera primitiva, con el fin de inmortalizar al difunto, preservándolo a través de moldes escultóricos; en base a la forma del cuerpo. El retrato mantiene vivo el recuerdo del personaje, por lo que fue y alcanzó en la vida; con esa huella física de rasgos capturados en formato tridimensional.

Un ejemplo muy representativo es la máscara de Tutankhamón (figura 22), un retrato tridimensional de carácter funerario, que captura los rasgos del faraón y su gestualidad que revela una leve sonrisa enigmática, debido a que no se conoce a ciencia cierta su estado anímico tal y como ocurrió con “La Gioconda” de Da Vinci.

1.3.1.6 Retrato Fotográfico

Para realizar un retrato fotográfico se necesita de la aplicación de conocimientos básicos y sobre todo la captura de lo que se desea transmitir en la imagen o fotografía. Suele ser planificada o naturalmente espontánea, sin embargo el fin es saber llegar al espectador, aquello que se desea transmitir.

Joel Santos, uno de los referentes que logra capturar la mirada de sus retratados y en el momento preciso con su cámara fotográfica, ha conseguido que cada una de las miradas captadas, muestren esa esencia única, (figura 23).

Figura 23. Fotografía de Joel Santos, s.f.

Fuente: <https://goo.gl/sbqREh>

1.4 Arte- Objeto

El arte es la manifestación más pura y libre de expresar sentimientos, ideas y pensamientos, no obstante se rige a ciertas normas; las mismas que han sido modificadas por el artista o la sociedad, quienes aprueban nuevas tendencias que trascienden lo tradicional, sin dejarlo de lado en tu totalidad.

El arte-objeto es aprobado dentro del arte contemporáneo, partiendo de lo tradicional, se representa de una manera más simbólica y conceptual sin perder su utilidad y valor estético.

Dentro del arte contemporáneo, se ha desarrollado el arte-objeto, que sin duda es la técnica más usual actualmente. Se presentan como “ready-made”, que significa objetos ya hechos o encontrados, como muchas de las obras de Marcel Duchamp. Tenemos un claro ejemplo relevante al tema de proyecto artístico, las cajas de Joseph Cornell, (figura 24) otorgándole mayor valor a la obra de arte en cuanto a su significado, rompiendo con el concepto tradicional de la obra en sí.

Figura 24. “Cockatoo with Watch Faces”. 1949. Joseph Cornell

Fuente: <https://goo.gl/cT74Mv>

El “ready-made” consiste en colocar un objeto de la vida cotidiana, en otro espacio con el fin de generar un nuevo significado, cambiando el sentido original del objeto a un concepto aún más amplio y profundo. De esta manera, el artista amplía sus maneras de expresar su arte, sin limitarse a expresar todo aquello que desea transmitir al espectador, quien desarrolla aún más su modo de ver o interpretar la obra.

El arte encontrado ha recibido nombres en las distintas geografías por los materiales empleados como lo es el trash art o junk art (arte basura) o el movimiento italiano denominado Arte Povera “arte pobre” donde los artistas realizan obras con materiales de fácil obtención considerados pobres, como es el caso de la conocida “Venus de los trapos” de Michelangelo Pistoletto (Italia 1933) Figura 25. (Arte Contemporáneo, 2013, párr. 3)

Figura 25. “Venus de los trapos”. escultura-instalación (1967), Michelangelo Pistoletto. Tate Modern, Londres

Fuente: Almodóvar (s.f)

1.4.1 Instalación

Las instalaciones tienen su inicio a partir de los años 60, con la idea impuesta por Marcel Duchamp, ampliando la actividad sensorial a través de la instauración de ambientes artísticos vistos desde otra perspectiva, no obstante con el apoyo del arte conceptual en los años 70 gana aún más importancia.

El propósito de la instalación fue centrado en crear espacios no convencionales, ya sea del objeto puesto en un ambiente al que no pertenece o viceversa, con el fin de adaptar el objeto en el lugar para posteriormente profundizar su concepto. Pueden ser instalaciones permanentes o efímeras.

La práctica de la instalación pictórica es una hibridación entre un trabajo de lugar específico, una instalación y el color de la pintura. Algunas características de la instalación pictórica, que se han encontrado a lo largo de este desarrollo, tienen que ver, primero, con el carácter efímero y espacial de la instalación en términos escultóricos; segundo, ser concebida a partir del contexto o espacio donde se encuentre y, tercero, contener color como su eje fundamental. (Pintura en el espacio, s.f., párr. 1)

Como se había visto anteriormente, en “La Venus de los Trapos” (figura 25), la combinación de lo tradicional y un objeto de uso cotidiano, cambió totalmente el sentido de la obra inicial, junto con los trapos adquirió una nueva expresión de la idea conceptual del autor.

Del mismo modo, la pintura es una técnica tradicional que, en conjunto a elementos consiguen generar un ambiente dentro de las condiciones y situaciones específicas de la sala de exposición, conformando un tipo de instalación con obras pictóricas.

CAPÍTULO II

2. METODOLOGÍA NARRATIVA

De acuerdo con la realización del proyecto artístico, se utilizaron herramientas que se detallan a continuación, para desarrollar una investigación bibliográfica, documental e histórica, con el fin de que se pueda sustentar la propuesta artística, basada en un proceso experimental y académico; el mismo que ha tenido un constante seguimiento.

La aplicación inicial de la investigación bibliográfica, mediante el uso de fuentes físicas: libros y tesis, junto con fuentes electrónicas, tales como: revistas de internet, libros físicos y en formato digital. Han sido de suma importancia en la realización del trabajo.

Cada uno de los temas y subtemas que conforman el proyecto artístico, han atravesado por un proceso, el mismo que se ha regido en la recopilación de datos, tanto en lo artístico como en el área de psicología, con la finalidad de aplicar conocimientos básicos desde la parte teórica hacia lo práctico y experimental.

Mientras que; en la parte práctica del proyecto, se ha desarrollado la investigación de campo, la misma que se basa en la recolección de información acerca de la experiencia propia y de los demás, que en este caso fueron las personas entrevistadas para posteriormente ser retratadas.

El tema de desequilibrio emocional conlleva al hecho de generar cierto énfasis en los estados emocionales fuertes, para reconocer posibles factores que han influido en el estado emocional.

Captar dichas emociones no sólo en apuntes sino en observar y capturar las diferentes expresiones faciales al hablar, con la aplicación de preguntas previas; elaboradas a partir de parámetros, como se observa en la Tabla 2. Dentro de un diálogo para romper con la formalidad de la propia entrevista.

2.1 Herramienta de diagnóstico experimental

Como objetivo, dentro del proyecto de grado, se ha visto la necesidad de encontrar estrategias a través de la búsqueda de herramientas, para analizar el desequilibrio y conocer su origen, las posibles causas y factores.

Existe una herramienta diagnóstica conocida como “la cascada emocional”. “Ésta, a manera de cuestionario, nos permite identificar la evolución del desequilibrio actual.” (Ramos, 2014, pág. 97)

Tabla 2. Cascada emocional

	Concepto	Pregunta
Cascada emocional	Emoción base	¿Cómo se ha sentido últimamente?
	Causa Probable	¿Cuál cree usted que es la causa?
	Intención	¿Qué le gustaría hacer al respecto?
	Consumo sustitutivo	¿Qué remedios ha tratado? (Sólo casos clínicos)
	Cronología	¿Tiene tiempo así o es reciente?
	Emoción Esencial	¿Esto ha pasado en otras ocasiones?
	Apreciación	Repetirle al paciente lo escuchado y lo entendido
	Retroalimentación	Permitir que el paciente aporte más información o corrija malos entendidos.

Fuente: Ramos (2014)

Una vez que las preguntas se han formulado para ser aplicadas en la entrevista, se desarrolló un diálogo, el mismo que dio lugar a la comprensión de los sentimientos a través de la observación, para poder analizar a su vez una conducta no verbal.

Además, se han considerado necesarios los puntos de vista de profesionales del área de psicología, el Lcdo. Edgar Cruz; menciona que es pertinente conocer las experiencias de cada individuo, partiendo de recuerdos vivenciales de la infancia (comunicación personal, 1 de junio 2017).

La Dra. Verónica León menciona lo siguiente, en cuanto a psicoanálisis;

La corriente básica e inicial consiste en entender al comportamiento y al desarrollo humano, como un conjunto de pulsiones, según Freud. A lo largo de la vida los seres humanos experimentamos 3 tipos de personalidad; el instintivo denominado “ello”, que busca solo satisfacer necesidades, el “superyó” es lo contrario al anterior, constituye la parte moral, y el último; el “yo” busca un punto intermedio entre los deseos del “ello” y del “superyó”. Cuando hemos vivido situaciones de mucha privación, tenemos este “ello” encerrado y cuando hay la oportunidad de conversar y contar las cosas que nos han privado, que nos han lastimado o que no hemos podido resolver, el “ello” sale y usualmente ahí están las emociones negativas, porque están reprimidas. Cuando uno le permite hablar de estos temas que le sucede, se cura este “ello”, siempre y cuando la otra persona le devuelva. Ahora bien, según Freud, nosotros en la psiquis cuando alguien nos comparte algo, cuando interactuamos con alguien no nos quedamos indiferentes, la percepción nos golpea, de acuerdo a nuestras propias experiencias, de tal manera que las historias de estas personas se conectaron, con aspectos de nuestra propia vida (comunicación personal, 21 de noviembre 2017).

Dentro de la aplicación de un sistema de análisis, se pudo encontrar herramientas de carácter psicológico, como la denominada “Cascada emocional”, mencionada anteriormente (tabla 2). En consecuencia, se han elaborado bajo estos parámetros las preguntas (tabla 3), que fueron aplicadas dentro de una entrevista abierta, de manera que se torne un diálogo natural y libre de tensiones, con la finalidad de obtener datos para posterior análisis referente a cada situación personal, direccionado al área emocional.

2.2 Elaboración de Preguntas

Tabla 3. Preguntas elaboradas dentro del diálogo

<i>CASCADA EMOCIONAL</i>	<i>PREGUNTAS</i>
Emoción Base	Después del saludo. - ¿Cómo estás? - ¿Cómo te has sentido últimamente? (contar acerca de sí mismo para aumentar la confianza)
Intención	- ¿Qué sucedió? - ¿Qué hiciste al respecto? (compartir ideas o sugerencias como: “yo tuve que hacer esto (...)” “en tu lugar yo habría hecho esto”)
Cronología	- ¿Hace cuánto tiempo sucedió? - ¿Qué tiempo fue del suceso? (considerar el tiempo, de tener datos exactos apuntarlos)
Emoción Esencial	- ¿Aún lo recuerdas? (si el evento no ha sido superado) - ¿Ha vuelto a suceder?
ANÁLISIS	
Apreciación	Repetirle ciertos datos apuntados (para verificación de apuntes)
Retroalimentación	- Preguntar algo referente al pasado, en especial de su niñez (con el fin de encontrar el origen de cierto desequilibrio)

Fuente: Autoría propia

Se utilizó instrumentos para una investigación de campo, tales como: grabador de voz, cuaderno de apuntes y cámara fotográfica. Por consiguiente, se pudieron obtener datos, dentro de la entrevista abierta, en cada una de las personas entrevistadas.

Mientras la entrevista se efectúa, se observa la conducta no verbal, que está conformada por la expresividad facial y los movimientos corporales, para ello se han logrado capturar ya sea en registro de apuntes, como fotográfico. Cabe mencionar que, no sólo es el apunte de datos recopilados en cada una de las respuestas a aquellas preguntas y al diálogo, sino que se ha conseguido captar ciertos rasgos y expresiones faciales.

Finalmente, dentro de la propuesta artística se ha desarrollado de la siguiente manera; la captura de gestualidades, plasmadas en un retrato pictórico. Por consiguiente, la información recolectada y de carácter psicológico es llevada a unas cajas, donde una composición de objetos hace referencia a ello. De tal manera que, se obtuvieron cajas y retratos, como idea inicial para poder llevar cada uno de los elementos a una sala de exposición, dando lugar a una instalación.

CAPÍTULO III

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En base a la investigación bibliográfica, se obtuvieron conocimientos básicos, referente al origen del retrato; con el fin de conocer su historia en el arte y la trascendencia social, de manera que podamos comprender el comportamiento humano y cultural entorno a ello.

La importancia del rostro y su aporte psicológico dentro del análisis de expresividad facial a través del diálogo, un breve estudio sobre las emociones y la aplicación de herramientas psicológicas han sido de gran utilidad para obtener resultados. Finalmente, dar paso a la propuesta artística, considerando referentes artísticos, estudiados en el tema emocional.

La observación aplicada e instrumentos de investigación de campo, dieron lugar a la interpretación de miradas y gestualidades. Por otro lado la recolección de datos en la conversación de una entrevista abierta o no formal. Sin embargo, para llegar a concretar con datos específicos, se ha empleado el método deductivo, partiendo de lo general a lo más específico, que en este caso son los resultados de cada entrevista.

3.1 Análisis de Resultados

Dentro de la aplicación de un sistema de análisis, se pudieron encontrar herramientas de carácter psicológico, en base a la denominada “Cascada emocional”, mencionada anteriormente y al considerar los puntos de vista de profesionales en el área.

De tal manera que, se ha conseguido recolectar cierta información, que por ende se podrá mencionar hasta donde sea permisible la confidencialidad, de acuerdo a los asuntos netamente personales.

Universidad Técnica del Norte

“Carrera de Artes Plásticas”

“Proyecto de Exposición artística referente al retrato y entrevista previa”

La presente entrevista tiene como objetivo generar un diálogo, en el cual sea factible una comunicación libre y fluida, donde compartir experiencias sea una forma de mejorar las relaciones humanas, y que aporte a la creación de una propuesta artística.

Persona 1.

a. ¿Cómo estás?

Bien.

b. ¿Cómo te has sentido últimamente?

Tranquila, muy relajado/a, a pesar de las cosas que he tenido que pasar.

c. ¿Qué sucedió? (Detalles confidenciales)

d. ¿Qué hiciste al respecto?

Trabajé en otra ciudad, lo triste es haberme alejado de las personas que más quiero. A pesar de todo he podido conseguir lo que he querido.

e. ¿Hace cuánto tiempo sucedió?

Hace 2 años y 4 meses.

f. ¿Qué tiempo fue del suceso? (Detalles confidenciales)

g. ¿Aún recuerdas el suceso? (Detalles confidenciales)

h. ¿Ha vuelto a suceder?

No.

Universidad Técnica del Norte

“Carrera de Artes Plásticas”

“Proyecto de Exposición artística referente al retrato y entrevista previa”

La presente entrevista tiene como objetivo generar un diálogo, en el cual sea factible una comunicación libre y fluida, donde compartir experiencias sea una forma de mejorar las relaciones humanas, y que aporte a la creación de una propuesta artística.

Persona 2.

a. ¿Cómo estás?

No muy bien, pero ahí tratando de seguir adelante.

b. ¿Cómo te has sentido últimamente? (Detalles confidenciales)

c. ¿Qué sucedió?

Mi infancia fue muy compleja, en cuanto a la situación económica y por ende todos hemos tenido que trabajar desde niños para solventar gastos.

d. ¿Qué hiciste al respecto?

Aprender a ser fuerte en la vida y a darle mayor valor a las personas y a pequeñas cosas.

e. ¿Hace cuánto tiempo sucedió? (No hay datos exactos)

f. ¿Qué tiempo fue del suceso?

Durante la niñez.

g. ¿Aún recuerdas el suceso?

Sí, pero no le veo como algo que duela sino gracias a eso maduré.

h. ¿Ha vuelto a suceder?

En parte sí, pero sé cómo sobrellevar la situación.

Universidad Técnica del Norte

“Carrera de Artes Plásticas”

“Proyecto de Exposición artística referente al retrato y entrevista previa”

La presente entrevista tiene como objetivo generar un diálogo, en el cual sea factible una comunicación libre y fluida, donde compartir experiencias sea una forma de mejorar las relaciones humanas, y que aporte a la creación de una propuesta artística.

Persona 3.

a. ¿Cómo estás?

Muy bien gracias, emocionado/a por formar parte de tu proyecto.

b. ¿Cómo te has sentido últimamente?

Bien, con algunos problemas, pero nada graves.

c. ¿Qué sucedió?

Bueno... cuando era niño/a, mis padres fueron estrictos, es por eso que decidí salir de mi casa. Recuerdo que... (Detalles confidenciales)

d. ¿Qué hiciste al respecto?

Estudiar en otra ciudad fue la mejor opción.

e. ¿Hace cuánto tiempo sucedió? (Detalles confidenciales)

f. ¿Qué tiempo fue del suceso? (No hay datos exactos)

g. ¿Aún recuerdas el suceso?

Sí, pero no me afecta recordarlo.

h. ¿Ha vuelto a suceder?

No.

Universidad Técnica del Norte

“Carrera de Artes Plásticas”

“Proyecto de Exposición artística referente al retrato y entrevista previa”

La presente entrevista tiene como objetivo generar un diálogo, en el cual sea factible una comunicación libre y fluida, donde compartir experiencias sea una forma de mejorar las relaciones humanas, y que aporte a la creación de una propuesta artística.

Persona 4.

a. ¿Cómo estás?

Muy bien, gracias.

b. ¿Cómo te has sentido últimamente? (Detalles confidenciales)

c. ¿Qué sucedió?

El cambio que dio mi vida del campo a la ciudad, trabajé en el campo. “Cuando eres adolescente todo es divertido”. Salí muy joven a vivir solo/a en una ciudad grande. En mi vida... (Detalles confidenciales)

d. ¿Qué hiciste al respecto? (Detalles confidenciales)

e. ¿Hace cuánto tiempo sucedió? (No hay datos exactos)

f. ¿Qué tiempo fue del suceso?

Hasta cuando tenía 15 años.

g. ¿Aún recuerdas el suceso?

Sí, pero la recuerdo como una etapa muy dura.

h. ¿Ha vuelto a suceder?

No, pero extraño mi vida en el campo, a veces pienso que hice mal en salir de allí.

Universidad Técnica del Norte

“Carrera de Artes Plásticas”

“Proyecto de Exposición artística referente al retrato y entrevista previa”

La presente entrevista tiene como objetivo generar un diálogo, en el cual sea factible una comunicación libre y fluida, donde compartir experiencias sea una forma de mejorar las relaciones humanas, y que aporte a la creación de una propuesta artística.

Persona 5.

a. ¿Cómo estás?

Bien, me siento relajado/a.

b. ¿Cómo te has sentido últimamente?

Pues bien, bastante conforme con todo.

c. ¿Qué sucedió?

Recuerdo que tuve una niñez muy feliz pero con el paso del tiempo uno se da cuenta que la vida no es tan fácil como parece. Hay cosas de las cuales me arrepiento como... (Detalles confidenciales)

d. ¿Qué hiciste al respecto?

Aceptar la realidad de la vida, darme cuenta que no todo es felicidad.

e. ¿Hace cuánto tiempo sucedió? (No hay datos exactos)

f. ¿Qué tiempo fue del suceso? (No hay datos exactos)

g. ¿Aún recuerdas el suceso?

Sí, aunque a veces duele recordar.

h. Ha vuelto a suceder

No, nunca más.

Tabla 4. Análisis de cada entrevista.

<i>ENTREVISTA</i>	<i>ANÁLISIS Y RESULTADOS</i>
Persona 1.	<p>La comunicación fluida, pudo ser llevada a cabo; conociendo la realidad del entrevistado, indagando por sus conflictos emocionales, causados por diversos factores propios de la vida; decepciones y grandes oportunidades, seres que llegaron a iluminar su vida como ángeles, sin embargo la distancia con ellos, deja un vacío interno.</p>
Persona 2.	<p>Durante la entrevista se dio a conocer factores que se han presentado en el transcurso de la vida del entrevistado, fue fácil la comprensión que han formado el carácter; una persona amable y fuerte a la vez, creativa y altruista. Pese a las circunstancias difíciles, por las que ha tenido que atravesar; carencia de afecto y pérdida de ese ser, tan importante que acompañó una pequeña parte de su niñez.</p>
Persona 3.	<p>La confianza creció de a poco, empezando por recuerdos y conflictos de la infancia; que felizmente fueron superados. Sin embargo, la lucha de problemas es constante y la falta de libertad por incomprensión es evidente.</p>
Persona 4.	<p>Dentro de la entrevista, el diálogo fue mejorando de a poco, conforme la confianza aumentaba; para dar paso al compartir experiencias, para mencionar las circunstancias difíciles suscitadas en la vida de cada uno. Una infancia dura, que ha obligado a madurar a temprana edad; fue uno de los factores que dieron lugar a determinados sentimientos de dolor, frustración y sacrificio, que de cierta manera contribuyeron al carácter fuerte para enfrentar obstáculos con madurez.</p>

<p>Persona 5.</p>	<p>El diálogo se desarrolló de la siguiente manera; primeramente con una conversación común y corriente, para posteriormente tocar el tema referente a los problemas, recuerdos y preguntas sin respuestas, momentos de la vida que uno no encuentra explicación.</p> <p>El descubrir el paso del tiempo; de una infancia feliz a conocer lo mundano y los problemas propios de la vida.</p> <p>Sin embargo la fuerza interior, de aceptar ciertas injusticias, han sido la armadura que uno carga en el hombro para seguir adelante.</p>
-------------------	---

Fuente: Autoría propia

3.2 Análisis de Gestos

No obstante, es necesario conocer a la otra persona, a través de una especie de exploración; aquella que consiste en una entrevista y diálogo previos. Es allí donde la emoción forma parte de la obra, en observación con la gestualidad de la otra persona, mientras da a conocer su realidad.

Gestos, tales como mirada o la sonrisa, pueden representar, muchos sentimientos; aquellos que se tornan visibles u ocultos. “El significado de la mirada, y del semblante en general, se expresa en lo sensible pero no se agota en ello. Surge de algo físico, pero lo trasciende”. (Schwartzman s.f., citado en Pajares, 2005, pág. 5) A la hora de realizar la investigación de campo, en el lugar de los hechos y con la realización de cada entrevista, se pudieron capturar ciertos rasgos fisionómicos de expresividad facial.

Figura 26. Captura de miradas

Fuente: Autoría propia

Figura 27. Expresión corporal

Fuente: Autoría propia

Durante la conversación, dentro de la entrevista, los ojos expresaron diferentes estados emocionales (figura 26), empezando con la risa sostenida al reír, conforme ciertos temas fueron profundizados, la mirada de dolor se torna con una especie de lagrimeo, por lo que los ojos tienen una capa cristalina. Mientras que esos sentimientos retenidos se puede manifestar en la expresión corporal, como muestra en la figura 27.

Figura 28. Captura de la sonrisa I

Fuente: Autoría propia

Una sonrisa tiene un concepto equivocado, no siempre una sonrisa es a causa de felicidad o denota alegría, detrás de ella puede esconderse un profundo dolor, muchas veces es la armadura para encubrir un sentimiento (figura 28 y figura 29).

Figura 29. Captura de sonrisas II

Fuente: Autoría propia

Figura 30. Miradas en distintas situaciones

Fuente: Autoría propia

La primera mirada refleja cierta incertidumbre, debido a que el diálogo empezaba y el hecho de “romper el hielo”, es decir se desarrollaba hasta adquirir confianza estaba en su fase inicial, la segunda mirada se proyecta a un punto en el cual la persona se encuentra en meditación, recordando con cierta nostalgia y en la tercera mirada se dirige a la comunicación y expresión de sentimientos.

Figura 31. Postura corporal

Fuente: Autoría propia

En cuanto a postura corporal, la persona entrevistada muestra comodidad como signo de relajación, permitiendo que la entrevista, no sea formal sino libre; con el fin de que adquiera confianza y fluya de manera natural y sin tensiones, como se observa en la figura 31.

CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA

Ficha Técnica

Título de la Obra: “Emociones retratadas”

Año de Realización: 2017

Técnica: Papel sobre papel craft

Dimensiones: 70 cm x 50 cm (cuadros) y 15 cm x 21 cm (cajas)

Forma de presentación: Instalación

Descripción: Obra referente al desequilibrio emocional, mediante el cual el método vivencial dio lugar al conocimiento de diversas realidades obtenidas en cada una de las entrevistas, en este caso a cinco personas. Cada cuadro contiene una caja en su parte inferior, sujeta por un pedestal.

Proceso.

La propuesta artística se desarrolla a partir del diálogo establecido con el modelo dentro de la aplicación del retrato. Está basada en la experiencia personal de otras personas y posteriormente la propia, con el objetivo de otorgarles un espacio para compartir experiencias; que es donde se cumple la parte humanista y social del arte.

En definitiva, el hecho de conocer a los demás, permitió desde lo personal un autoconocimiento, muchas veces escuchamos a los demás; acerca de su vida y sus problemas, de manera viceversa contamos parte de la nuestra, pero ¿cuándo hablamos con nosotros mismos?, ¿acaso no podemos hablar con nuestra propia persona?. De hecho, la mejor compañía a veces es nuestra propia soledad. Y el último retrato realizado es un autorretrato en base a la entrevista aplicada hacia mi persona.

La obra está compuesta por una secuencia de retratos, en cada una de ellas contiene un elemento en la parte inferior, dentro de una caja; dando lugar a una especie de acertijo

para el espectador. Cada uno de los elementos, en conjunto genera una composición, la misma que cuenta la historia de cada una de las personas. Constituyen los datos recolectados vistos desde una perspectiva o interpretación artística.

4.1 Técnica Artística

Como recurso plástico, se escogió al retrato pictórico. Para su ejecución, se ha considerado varios puntos de acuerdo al contexto y experiencia personal. Todo se lleva a cabo a partir de la tendencia a captar el rostro; dentro de la figura humana, preferencia que se desarrolló desde una edad temprana figura 32.

Figura 32. Retrato. Tinta sobre dúplex (realizada a los 8 años aproximadamente). Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

Se llevó a cabo una serie de ejercicios previos en torno al retrato, como la experimentación sobre diferentes soportes y materiales, vistos como simbólicos. La influencia académica, ha otorgado el desarrollo de ideas para llevar a cabo la propuesta; es por ello que, se realizaron tres retratos, de la misma persona pero con materiales variados, cada uno con su respectivo significado, (sangre, café y pastel seco y graso), como se observa en la figura 33.

Figura 33. Retrato 1 (pastel graso y seco sobre papel craft), Retrato 2 (sangre sobre cartulina dúplex), Retrato 3 (café sobre cartulina duplex). Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

La propuesta artística consiste en dar paso no sólo a mostrarse al autor como protagonista de la obra, sino partir de la expresividad de otras personas, que genere un espacio abierto. Donde uno realiza un autoconocimiento a partir de la exploración en los demás, cuya interpretación, de cierta forma se torna subjetiva, considerando que la percepción de un estado de ánimo es un análisis individual. Para ello, se inició con ejercicios previos, desde las instrucciones académicas (figura 34).

Figura 34. Autorretrato (base fotográfica), Autorretrato (base directa), Retrato. Pastel seco sobre craft. Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

Dentro de la realización del presente proyecto artístico, se ha utilizado el pastel como técnica pictórica; sin embargo, la fotografía ha sido una herramienta elemental dentro de la captura de la expresión facial del modelo. Para ello se ha desarrollado un diálogo y entrevista previos.

Cuando el artista intenta captar algún carácter en la pintura, las cosas pueden llegar a ponerse incluso más difíciles, una expresión es por lo regular solamente algo fugaz, y mientras que la boca puede mantener una sonrisa durante un tiempo breve, los ojos pierden pronto su brillo. (Hosegood, 2001, pág. 6)

El Pastel que compone los retratos, es una técnica pictórica seca, que da paso a una especie de dácilo-pintura; donde los dedos reemplazan al pincel, generando un mayor contacto del autor con la obra (figura 35).

Figura 35. Retrato II, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila

Fuente: Fotografía de Verónica Guerrero

El manejo de colores es de fácil acceso al difumino, fusionan entre sí, por ello se ha utilizado al pastel seco dentro de la realización de los retratos, sobre papel craft, previamente templado sobre un bastidor de 70 (alto) por 50 (ancho), apoyado sobre un caballete.

A la hora de realizar el rostro, como género del retrato; se hizo un énfasis a los ojos debido a que la mirada puede resultar muy expresiva, sin necesidad de utilizar la palabra, consigue muchas veces comunicar más que otro tipo de lenguaje. “Los ojos en un retrato siempre atraen la atención porque miramos hacia ellos para ver dentro del alma de la figura”. (Hosegood, 2001, pág. 139).

La intención de propuesta pictórica es una búsqueda profunda de emociones, propias de la otra persona, desde un punto de vista, que puede inferir; tanto en el punto de vista personal y como es percibido desde el proceso artístico.

Sin embargo, pese a cierta estética intencionada dentro del rostro, puede no enfocarse precisamente en la expresividad reflejada a través de la emoción; que en este caso se enfoca en la parte negativa.

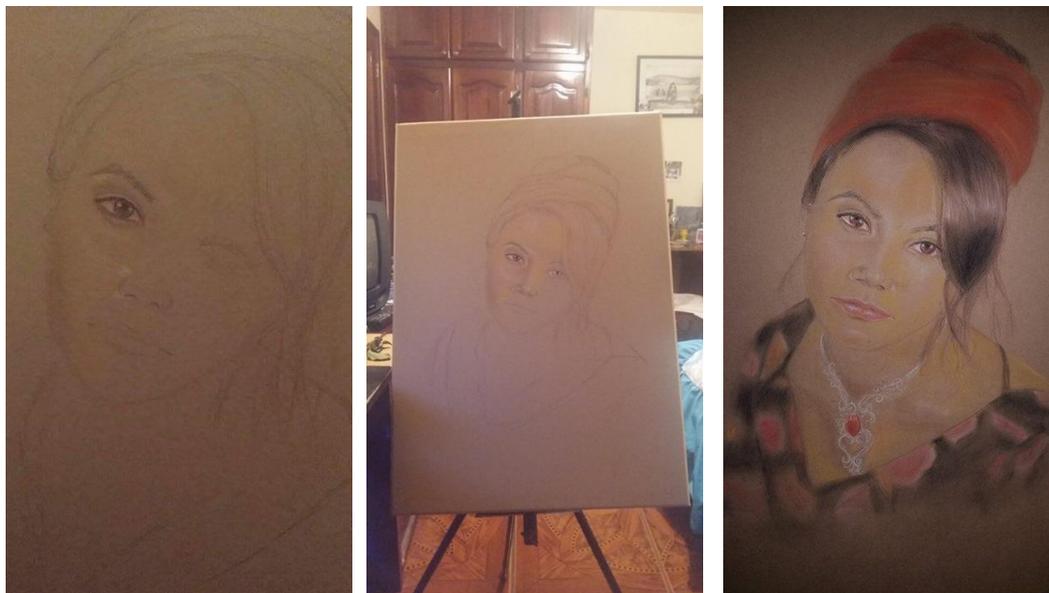
Por lo que fue necesario no descuidar la expresión emotiva, para ello se generó un mayor énfasis en la zona de la mirada, la parte central del rostro o en la sonrisa.

La significación estética del rostro, presenta una dialéctica establecida entre ojo e imagen, como la relación entre el alma y el fenómeno; lo que afirma que en el reflejarse se manifiesta el tener alma y que aquello acaece gracias al rostro y a la mirada. (Simmel, 1918, citado en Calvo, 2005, pág. 196)

4.2 Proceso pictórico

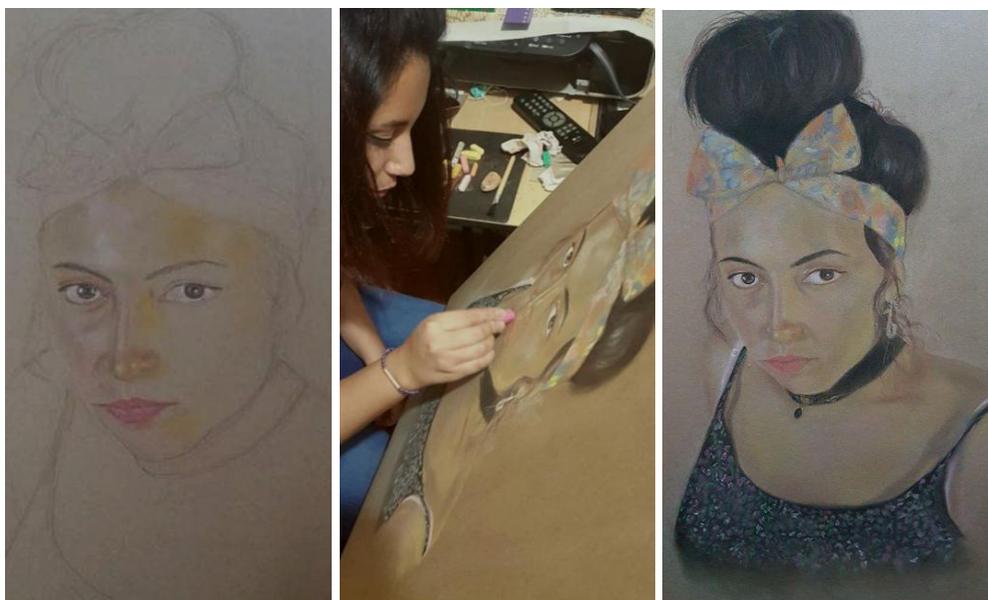
Se inicia con el boceto hecho a lápiz, en base a ciertos rasgos apuntados, como también registros fotográficos. El pintar con los dedos, ha hecho que la obra sea mucho más personal, mientras que se han utilizado a su vez medios tales como: algodón y difumino, carboncillo, lápices de pastel y cretas en tonos; sanguina, sepias claras y oscuras, para los detalles más pequeños, el borrador, tanto en barra como en lápiz, permitió la corrección de errores, así como también crear detalles y texturas.

Figura 36. Retrato I, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

Figura 37. Retrato II, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

La utilización inicial de colores más claros a oscuros, se realizó de acuerdo al nivel de claridad, lo que va desde el ocre a siena tostada, del rosa claro a diferentes tonalidades del naranja y rosa oscuro. Considerados colores básicos de acuerdo al tono de piel de cada modelo.

Figura 38. Retrato III, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

Figura 39. Retrato IV, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

El uso del claro – oscuro, a partir de detalles generados por la sombra, utilizando carboncillos y sepias, para posterior aplicación de detalles de luz con pastel y creta en tono blanco, de tal manera que ciertas partes adquieran mayor volumen.

Figura 40. Retrato V, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

Figura 41. Proceso de Autorretrato, Pastel seco. Dimensiones 50 x 70. Priscila Dávila

Fuente: Fotografía de Verónica Guerrero

4.3 Interpretación de Cajas

Durante el proceso de mi vida académica, ha sido de preferencia personal el uso de la caja como expresión artística. La mayor parte de trabajos de talleres se han realizado con una tendencia a utilizar un espacio pequeño que encierre lo esencial. Como se puede observar en las siguientes fotografías, que son registros de niveles anteriores.

Figura 42. “Carnaval de Venecia”, 2015. Instalación escultórica. Priscila Dávila

Fuente: Fotografía de Darwin Mafla

Figura 43. “Ejercicios de pruebas, previo a la obra definitiva”, 2016. Instalación escultórica. Priscila Dávila

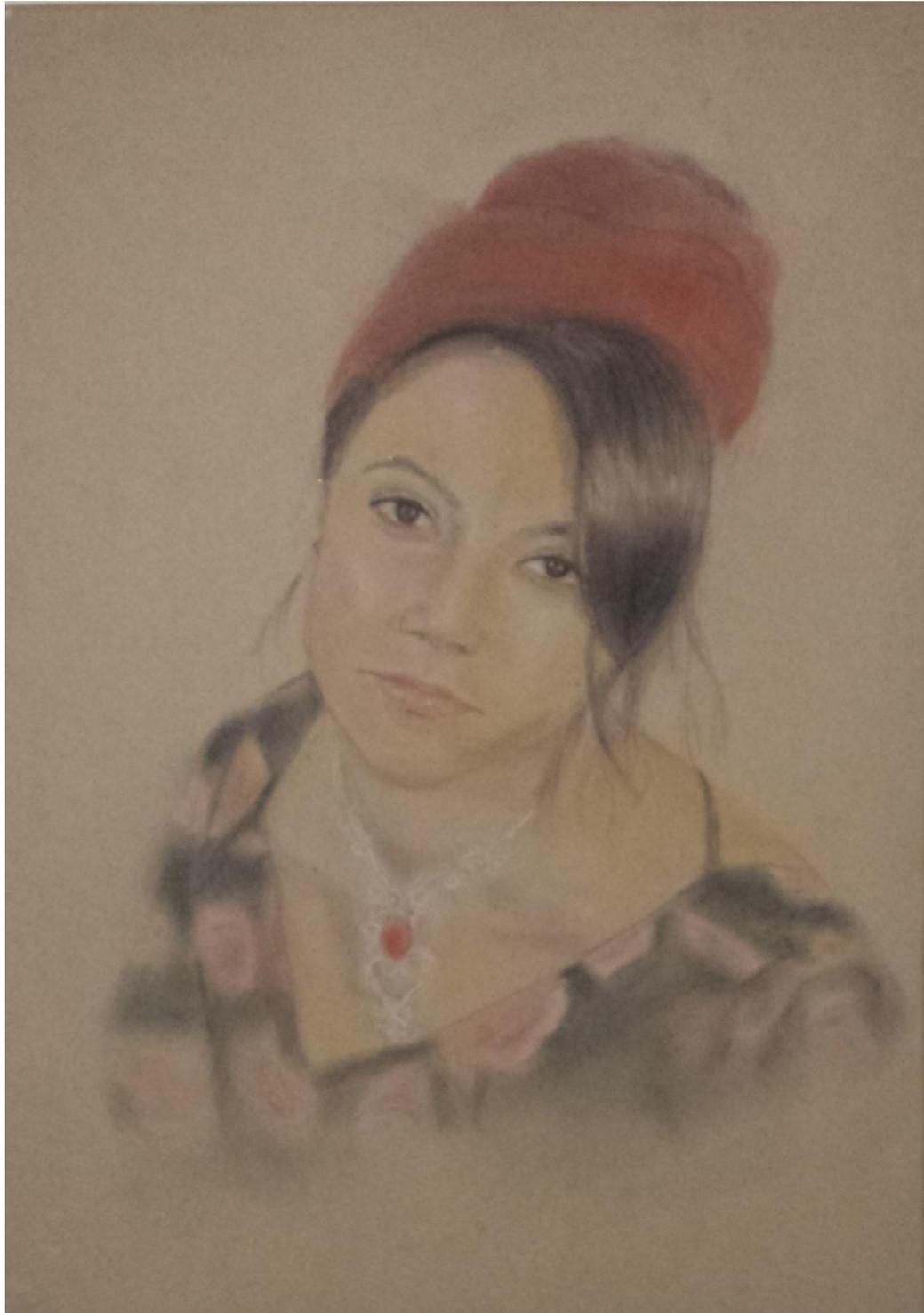
Fuente: Autoría propia

Figura 44. “5 minutos”, 2016. Instalación escultórica. Priscila Dávila

Fuente: Autoría propia

El sueño de conocer Venecia y la admiración de contemplar el atardecer capturado en una caja, forman parte de estos antecedentes de técnica artística. Es por ello que se ha construido ésta como un soporte que contiene elementos; obtenidos del análisis y resultados de la entrevista previa, que en conjunto generan un ambiente, el mismo que pretende contar cada una de las situaciones de posible desequilibrio emocional de los retratados y como propuesta final de mi persona, en base a un autoanálisis.

Esperar en silencio, aunque el alma reclame a gritos la ausencia, lo único que permanece intacto es el recuerdo, en medio de la distancia.

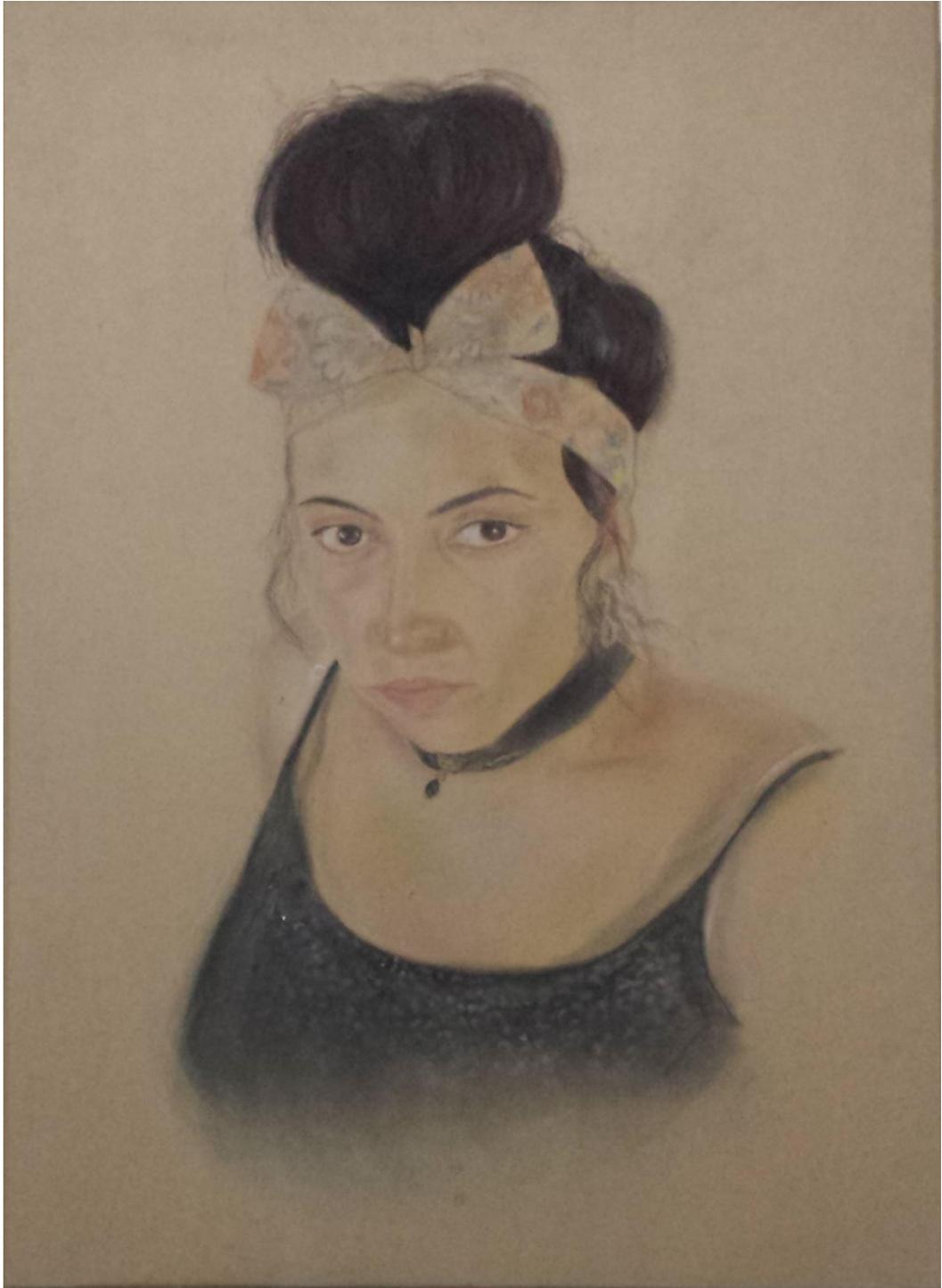
Pasa el tiempo, sin embargo la espera continua hasta el próximo encuentro.

Figura 45. Primera Caja

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Significado: El reloj colocado, hace referencia al tiempo, mientras la silla es símbolo de espera, la distancia de ese ser querido y el objeto (escarpín), en señal de recuerdo.

La triste impotencia de contemplar la despedida, de aquella alma noble, es un ángel que abandona el mundo, liberándose del dolor de la vida misma y sus dificultades.

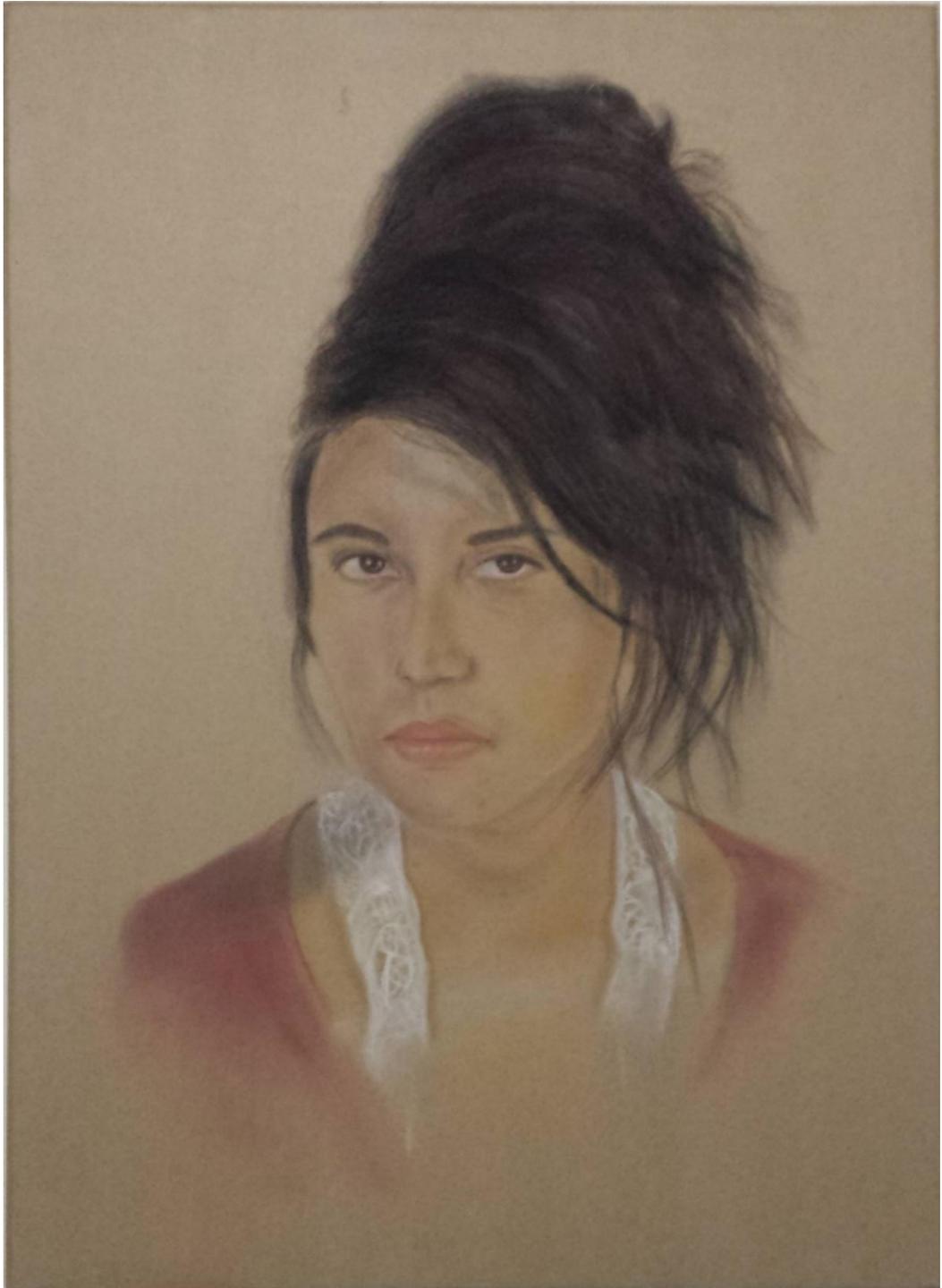
Queda una promesa pendiente y la sangre une más, sin embargo el vacío es inevitable.

Figura 46. Segunda Caja

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Significado: La moneda rota al fondo, como símbolo de dificultades económicas, es un suceso por la época que se suscitó el hecho. Se observa un frasco de vidrio que contiene una tela roja, la misma que cubre a la figura de ángel, que hace referencia a ese ser querido que partió a temprana edad y la tela alude a la sangre como señal de parentesco.

El profundo deseo de salir y la falta de comprensión. Han sido aquel impulso que hace tomar decisiones, buenas o malas son parte del aprendizaje.

Pues no hay mayor libertad que tomar las riendas y emprender un nuevo camino, dejando recuerdos y llevando nostalgia por dentro.

Figura 47. Tercera Caja

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Significado: La jaula, como símbolo de hogar pero también de encierro, las plumas, como señal de partida, dejando una huella. En la base de la caja se ha regado café, como ese olor de nostalgia o recuerdo personal.

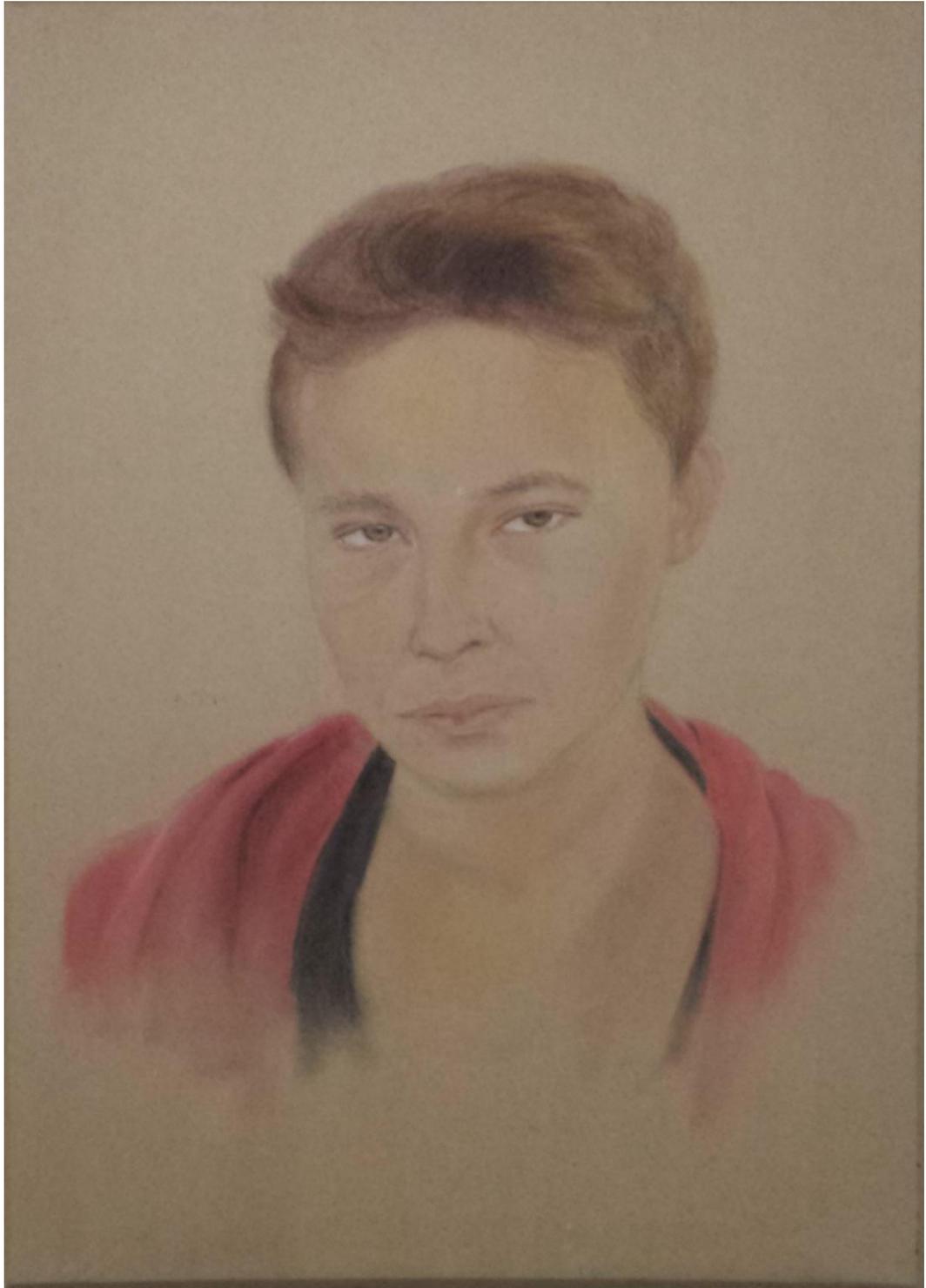
Su personalidad está caracterizada por un semblante de persona fuerte, utilizando la sonrisa como antifaz del dolor. Sin considerar que en la parte muy interna de su Ser hay una persona que ha sufrido por amor y su mayor temor dejar de hacer aquello que le apasiona.

Figura 48. Cuarta Caja

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Significado: El corazón, elaborado a base de yeso, se le ha aplicado un vendaje, como señal de heridas; ya sean de sufrimiento como también por las batallas de la vida misma. Un balón en la parte superior enmarcado en un borde plateado, que indica la pasión por el deporte, en este caso el fútbol.

Objeto descriptivo a la realidad que es el mundo.

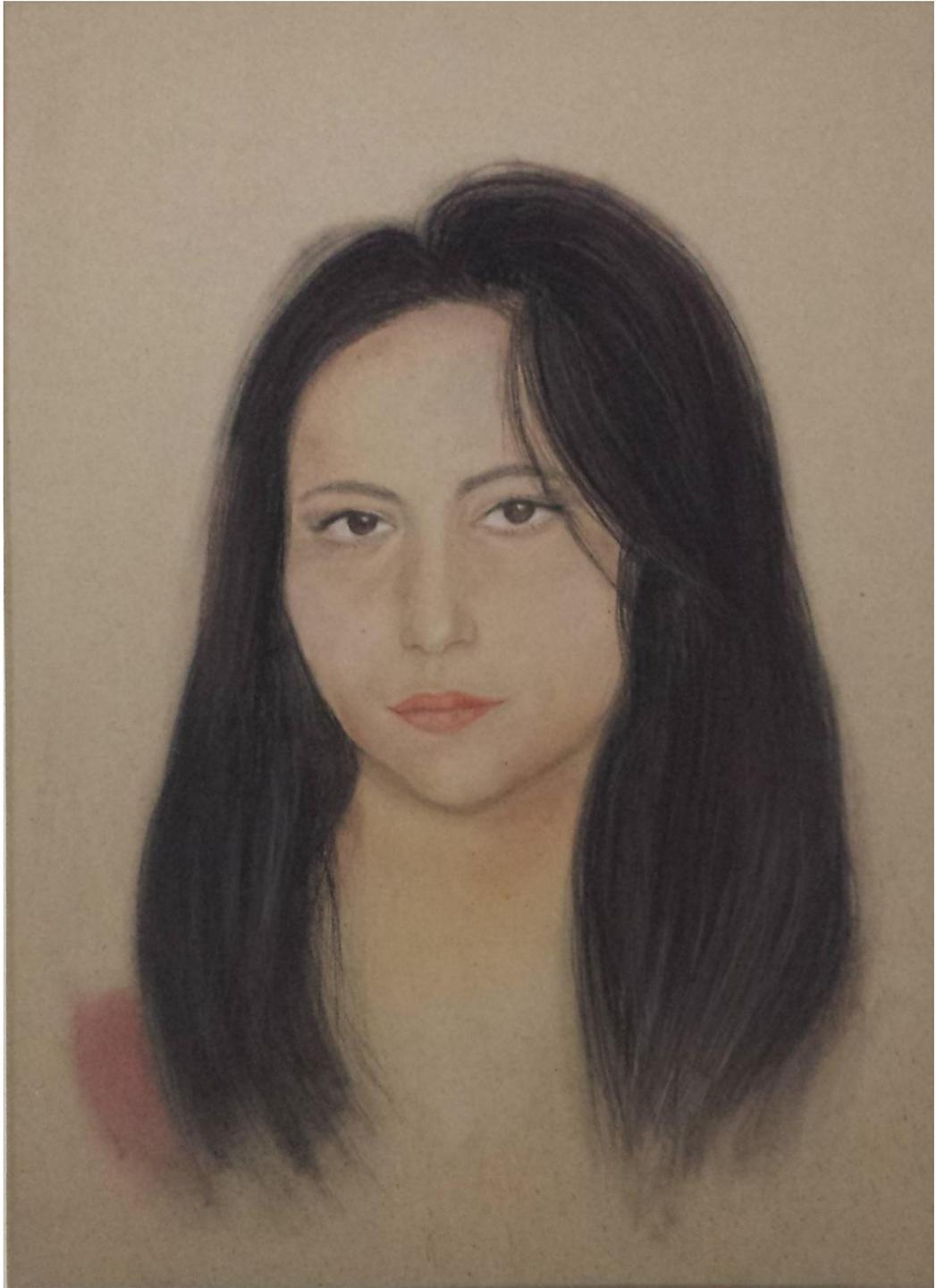
El abrir los ojos frente a la dura realidad mundana, conforme uno va creciendo, puesto que; “no existen finales felices, eso sólo ocurre en las películas” J.T

Figura 49. Quinta Caja

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Significado: El ojo, como órgano de la vista, hace referencia a la observación de aquello que le rodea, el foco quebrado, es el mundo que se destruye de a poco, las rosas marchitas, como símbolo de naturaleza destruida y más allá de eso, el daño por falta de moralidad.

Una infancia muy solitaria y un poco triste; que, pese a ello, el amor por los seres queridos que están y los que ya no, están muy dentro;

Como en la cítara la nota.

Figura 50. Sexta Caja

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Significado: La cabeza de la muñeca en el suelo, como señal de una infancia triste y solitaria, un pétalo de rosa marchita junto a un frasco que contiene el mechón del pelaje de un can, que hace referencia a la partida de aquella mascota y al fondo una foto familiar dentro de un relicario que simboliza el amor de mamá y papá.

4.4 Montaje

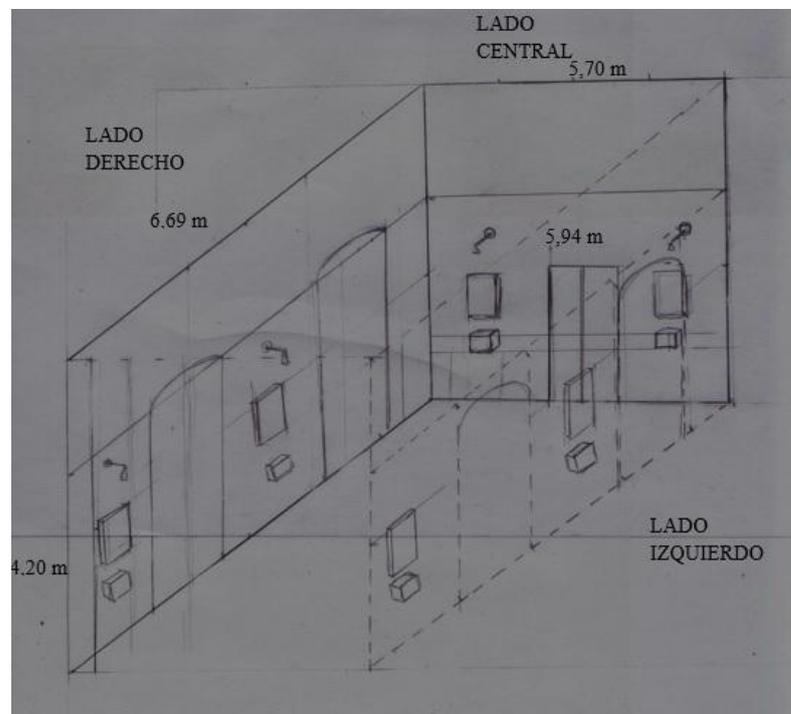
En consecuencia, el proyecto de exposición “Emociones Retratadas”, se basa en una instalación, donde cada uno de los retratos; cinco retratos y un autorretrato, cuenta con una caja, situada en la parte inferior, debajo de cada cuadro, con el fin de darle un lenguaje aún más amplio.

El rostro que puede reflejar lo que siente como también puede ocultarlo, mientras que la caja, hace referencia a su parte interior. Generando un lenguaje que va desde el rostro, hacia lo íntimo de su Ser.

Para ello, ha tenido que pasar por un proceso de estudio y de investigación. La recopilación de datos, necesarios para desarrollar el tema de desequilibrio emocional.

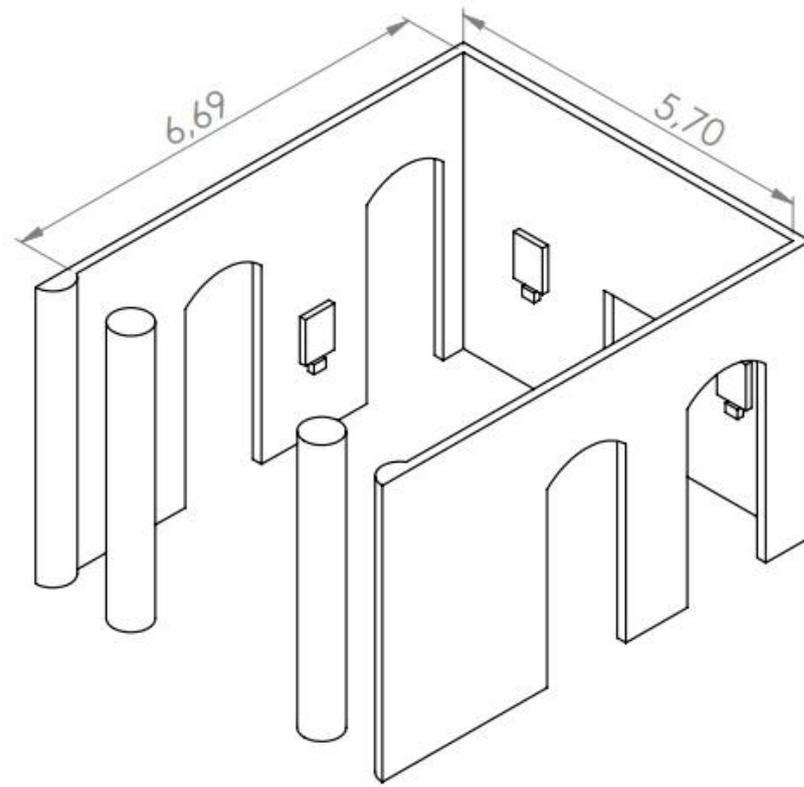
La distribución del espacio se hizo de la siguiente manera, como se observa en la figura 51 y figura 52.

Figura 51. Primer boceto de montaje

Fuente: Propio autor (a)

Figura 52. Vista tridimensional del montaje

ESCALA 1 : 100

Fuente: Jordy Tález

De acuerdo con el espacio de la sala de la “Fundación Pedro Moncayo” y las políticas que se manejan en el mismo, se colocaron pedestales para sostener cada una de las cajas. Los mismos que, de manera significativa, se adaptaron al espacio, otorgándole al retrato una sensación de discurso a cada retrato, sin perder la armonía con el espacio, al estar pintados del mismo color de las paredes, figura 51.

Figura 53. Preparación de pedestales

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Figura 54. Asesoría de dimensiones para el montaje

Fuente: Fotografía de Darwin Mafla

4.5 Exposición

Finalmente se ha conseguido crear la Exposición “PICTURA”, en la sala de la Fundación Cultural “Pedro Moncayo”, ubicado en la calle García Moreno 376 Y Rocafuerte en la ciudad de Ibarra.

“PICTURA” es una exposición que acoge dos temáticas dentro de sala “Auditorio Pedro Moncayo”: “Emociones Retrataadas” por Priscila Dávila y “Leyendas de Ibarra” por Henry Narváez.

Dos temáticas diferentes, pero en sí con un mismo propósito, el de aportar a la cultura y dar a conocer a través del arte nuestras ideas, pensamientos y habilidades, con el apoyo académico por parte de la Universidad Técnica del Norte.

Diseño de la Invitación

Figura 55. Invitación a PICTURA

Fuente: Propio autor (a) y Henry Narváez

4.6 Registro Fotográfico

Figura 56. “Emociones Retratadas”

Fuente: Fotografía del propio autor (a)

Figura 57. Interacción con la obra

Fuente: Fotografía de Durby Gallegos

Figura 58. Reacción del público con la obra

Fuente: Fotografía de Durby Gallegos

El resultado de esta nueva experiencia, ha sido fundamental en mi formación académica y artística, puesto que he podido demostrar mis habilidades y trabajar con personas pertenecientes a mi círculo social, de manera que se ha conseguido un aporte a la sociedad.

El apoyo por parte de las autoridades y docentes, en cuanto a la parte moral y de conocimiento ha sido primordial en este proceso, con el fin de conseguir el éxito de esta investigación y propuesta artística en el trabajo final de Proyecto de Grado.

No obstante se han obtenido críticas, tanto positivas como negativas, las mismas que son muy necesarias para mejorar en este proceso académico y de formación artística.

5. CONCLUSIONES

- El retrato fue abordado más que una técnica pictórica con una historia de origen cultural y artístico, que es mucho más que ello; es el estudio de la identidad, la emoción y la funcionalidad que tiene el rostro en el mismo.
- El rostro es parte esencial, que se manifiesta mediante el retrato como representación artística, ya sea pictórico, fotográfico o escultórico; su función de identidad trasciende en la expresión de emociones por lo que se muestra en una gestualidad facial y en otras, corporal.
- Una expresión o gestualidad no siempre puede ser un factor que determine la emoción, muchas veces el rostro juega un rol de antifaz, encubriendo ciertos sentimientos, como es la de una sonrisa; que detrás de ella puede estar ocultos sentimientos; no obstante la mirada, suele ser mucho más sincera, por cuestiones ya fisiológicas; como: enrojecimiento de ojos, párpados caídos, e incluso movimientos corporales que la postura adopta, es decir una gestualidad corporal.
- El análisis de los gestos; faciales y corporales, son necesarios dentro de un estudio de emociones, debido a que forman parte de ese lenguaje no verbal, visto desde la observación del espectador.
- El desequilibrio emocional, fue un motivo personal y de inspiración para desarrollar la temática del proyecto, la intención de indagar las emociones y su origen. Hasta llegar al punto donde se desarrollaron sentimientos de dolor, interpretado desde una perspectiva artística y tomándolo de la manera más natural posible, debido a que el sufrimiento es parte de la vida.
- Desde una perspectiva personal, la utilización de objetos contenidos en una caja; constituye un soporte que ha sido explorado en repetidas ocasiones, dentro del crecimiento en la formación académica.

- La intención de desarrollar el retrato ha sido una preferencia que ha surgido desde la infancia, el interés por captar ciertos rasgos de la figura humana, todo aquello fusionado con el propósito de conocer la realidad de otras personas, donde interviene el valor de socializar y crear vínculos más fuertes en cuanto a relaciones interpersonales.
- El mundo social se ha visto envuelto dentro de una cápsula, donde la represión se encierra en; lo material, lo digital, en fin todo aquello que es parte de lo superficial. Nos ha vuelto seres mecánicos, por lo que uno se ha visto en la necesidad de aplicar este proyecto con la iniciativa de preguntar al menos cómo se encuentra la otra persona.
- El proyecto ha cumplido con su fase final, aquella que consiste en mostrarse ante un público más no el de buscar una aprobación, sino más bien a la comprensión de lo que se desea transmitir, surgiendo de manera espontánea. El hecho de dar paso al diálogo, hace que el proyecto cumpla con el lado humanista del arte.
- El conocer a cada persona que nos rodea, permite conocerse a uno mismo. Muchas veces lo que vemos en los demás, en realidad es un reflejo de uno mismo.

6. RECOMENDACIONES

- Es necesario fomentar reconocer la importancia que tiene el arte dentro de las ciencias, debido al aporte investigativo de reflexión y creación que le caracteriza.
“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo”. Albert Einstein
- Debemos reconocer que, aquello que nos caracteriza como seres humanos y nos distingue de otras especies es ese lado humanitario, aquel que nunca debe perderse. Es ahí cuando nos preguntamos; no podemos resolver los problemas de todo el mundo, pero al menos podemos escucharlos, ¿por qué no?
- Para conocer a los demás no es suficiente con escuchar lo que dicen, sino es necesario aplicar la observación para captar ciertas conductas como; expresión facial o movimientos corporales, para comprender aún más a fondo su realidad, puesto que muchas veces un gesto comunica más que cualquier palabra dicha.
- Es fundamental desarrollar exposiciones artísticas que conformen un entorno mediante el cual, la ciudadanía sea partícipe, no sólo como espectador sino más bien formando parte de ella. Tomando en cuenta su interpretación frente a la obra, así como también de sus ideas y sugerencias.
- Es pertinente que los espacios culturales, sigan brindando espacios para la exposición de diferentes actividades artísticas y culturales con el fin de contribuir a la sociedad, para una ciudad más culta. No obstante, los artistas locales podrían generar propuestas innovadoras como talleres, donde se pueda trabajar en conjunto.

7. SECCIÓN DE REFERENCIAS

7.1 Glosario de Términos

- **Arte bizantino:** Arte que surge en Bizancio, en el siglo IV.
- **Assemblage:** o ensamblaje es la acción de combinar varios elementos para crear una composición.
- **Dimensión física:** Todo aquello que compone la salud corporal humana.
- **Dimensión psíquica:** Comprende la salud psicológica, estado de ánimo y actitud.
- **Efímero:** Acción o efecto que surge de manera transitoria, es decir que con el tiempo tiende a desaparecer.
- **Estado anímico:** Situación que define o especifica el tipo de emoción y en el grado en que ésta se manifiesta.
- **Factores emocionales:** Causas determinantes que dan lugar a cierto tipo de emoción.
- **Figura idealizada:** Estereotipo, patrón o modelo a seguir de acuerdo a una ley o idea establecida.
- **Fisionomía:** Relativo al aspecto físico.
- **Idealismo:** Tendencia a creer en una perfección idealizada o ficticia, desajustada de la realidad.
- **Impresionismo:** Movimiento artístico, que surge en el siglo XIX.
- **Instalación pictórica:** Composición de elementos combinados con una técnica pictórica, para formar en conjunto un ambiente de carácter artístico.
- **Instauración:** Imposición de una norma o ley.
- **Lenguaje gestual:** Forma de comunicarse mediante señas, sin utilizar palabras.
- **Palimpsesto orgánico:** Especie de registro o manuscrito.
- **Ser pensante:** Capacidad que define al hombre de razonamiento y lógica.
- **Trastorno bipolar:** Enfermedad o alteraciones que hace que la persona cambie de estado de ánimo bruscamente.

- **Trastornos psicosomáticos:** Síntoma no diagnosticado con exactitud, sin embargo se alude a un origen psicológico.
- **Valor estético:** Análisis que parte de lo físico para determinar su aspecto en cuanto a estético.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1 Bibliografía

- Apezteguía, M. Á. (2003). *EL NUEVO RETRATO*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Madrid.
- Ávila, A. (2011). *Dolor y sufrimiento psíquicos*. Instituto de Psicoterapia Relacional, Clínica e Investigación Relacional. Madrid: IARPP España.
- Calderón, A. (1995). *Dibujando la cabeza humana*. Barcelona: Barcelona CEAC.
- Calvo, F. (2005). *Los Géneros de la Pintura*. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S. A de C. V.
- Chóliz, M. (2005). *Psicología de la Emoción: Proceso Emocional*. Universidad de Valencia, Departamento de Psicología Básica.
- Delgado, L. (2015). *Fundamentos de la Psicología*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Espinosa, C. (2003). *EL ROSTRO HUMANO EN LA PINTURA*. Universidad de Chile, Facultad de Artes, Santiago de Chile.
- Ewing, W. A. (2008). *El Rostro Humano*. Barcelona: Art Blume.
- García, A., & Armiñana, J. (s.f.). *PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS*. UNIVERSIDAD DE MURCIA.
- González, F. (2008). *Psicología y arte: razones teóricas y epistemológicas de un desencuentro*. Tesis psicológica, Fundación Universitaria Los Libertadores.
- Gubern, R. (2001). *Del rostro al retrato*. Barcelona: 08193 Bellaterra.
- Hahusseau, S. (2006). *Tristeza, miedo, cólera: actuar sobre nuestras emociones*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Hennesy, J. P. (1985). *El retrato en el Renacimiento*. Madrid: Edición española.
- Hosegood, B. (2001). *Figuras y Retratos*. México, DF: INTERAMERICANA EDITORES, S.A.
- Pajares, J. L. (2005). *Los ojos: fisionomía, expresiones y análisis de su representación plástica*. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- Parramón. (2007). *Todo sobre la técnica del pastel*. Barcelona: Parramón Ediciones, S.A. Obtenido de Todo sobre la Técnica del Pastel.
- Picasso Retratos. (2017). *Museu Picasso*.
- Ramos, M. A. (2014). *El Origen de las Emociones*. México D.F: Editorial Trillas.

Sabucedo, J. M., & Morales, J. F. (2015). *Psicología social*. Madrid: Editorial Médica Panamericana, S.A.

Vivas, M., Gallego, D., & González, B. (2014). Los diferentes tipos de emociones. En *Educación las emociones* (pág. 23). Obtenido de Contenidos Temáticos.

8.2 Linkografía

Arte Contemporáneo. (25 de Febrero de 2013). Obtenido de Arte objeto, pintura, escultura: <https://goo.gl/hGyvEj>

Artecreah. (22 de Febrero de 2012). Obtenido de Colectivo para la renovación de los estudiosos de historia del arte: <https://goo.gl/RWJUZh>

Cabello, I. (10 de Mayo de 2013). *CROMA Cultura*. Obtenido de <https://goo.gl/h4vMFG>

Egon Schiele en Cuerpo y Alma. (2005). Obtenido de Digital March: <https://goo.gl/a4SKg9>

Muñoz, A. (s.f.). *Cepvi.com*. Obtenido de Alexitimia: La Incapacidad para identificar Y expresar emociones: <https://goo.gl/a741oA>

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (s.f.). Obtenido de Lucian Freud: <https://goo.gl/6ZZL2j>

Peña, M. (s.f.). *Sexualidad 180*. Obtenido de 8 factores de la inestabilidad emocional: <https://goo.gl/7KNpJX>

Rodríguez, I. (2017). *cbn*. Obtenido de Revista de Estética y Arte Contemporáneo: <https://goo.gl/9yxMk3>

The Cult. (20 de Noviembre de 2009). Obtenido de Retratos clásicos y modernos: Mirar y ser visto: <https://goo.gl/g1yffU>

Trianaarts. (08 de Diciembre de 2016). Obtenido de El feroz figurativismo de Lucian Freud: <https://goo.gl/EqwFSp>

8.3 Comunicación personal

Cruz, Edgar. (1 de Junio del 2017).

León, Verónica. (21 de Noviembre del 2017)

9. ANEXOS

9.1 Reconocimiento del espacio de Exposición

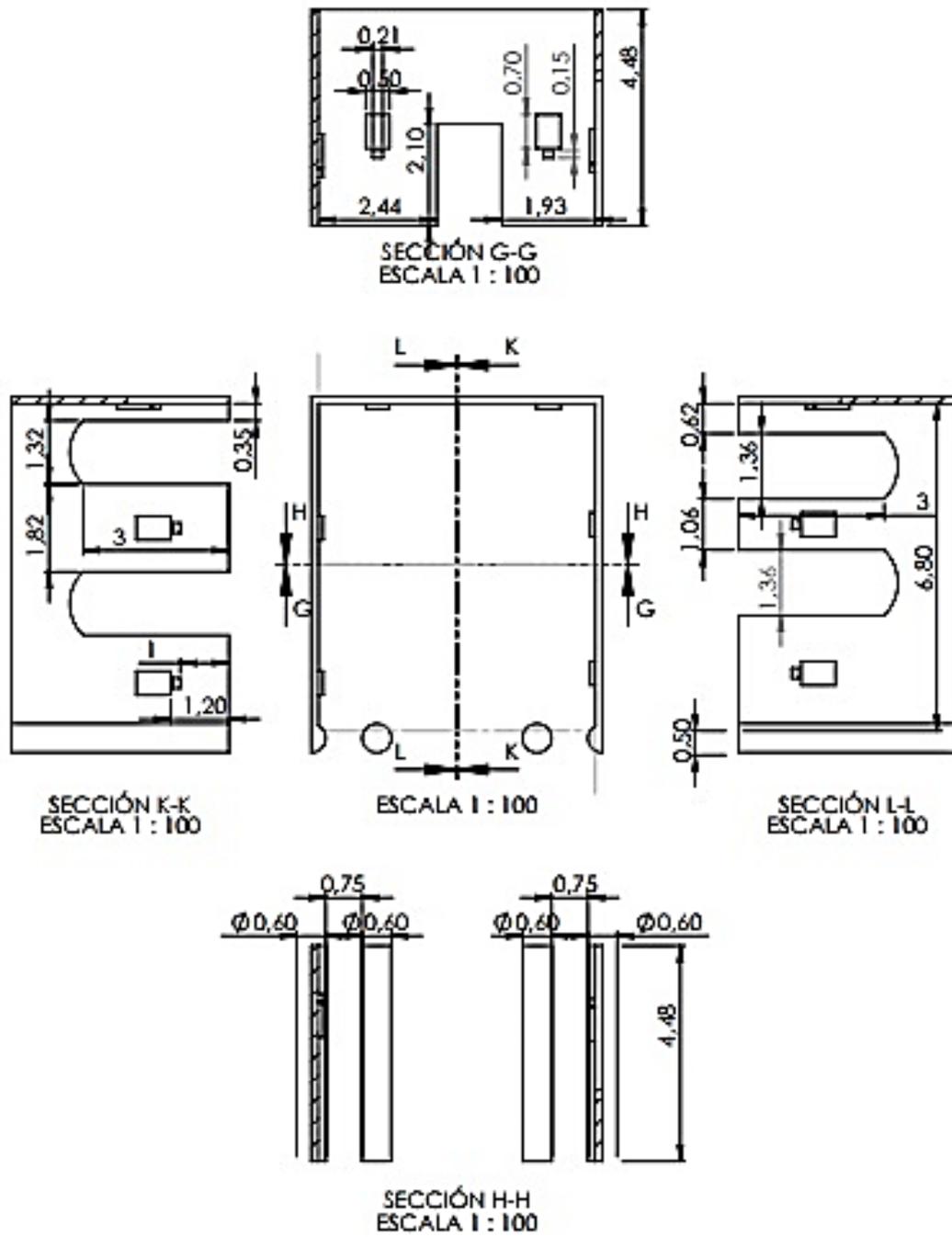

Lateral izquierdo

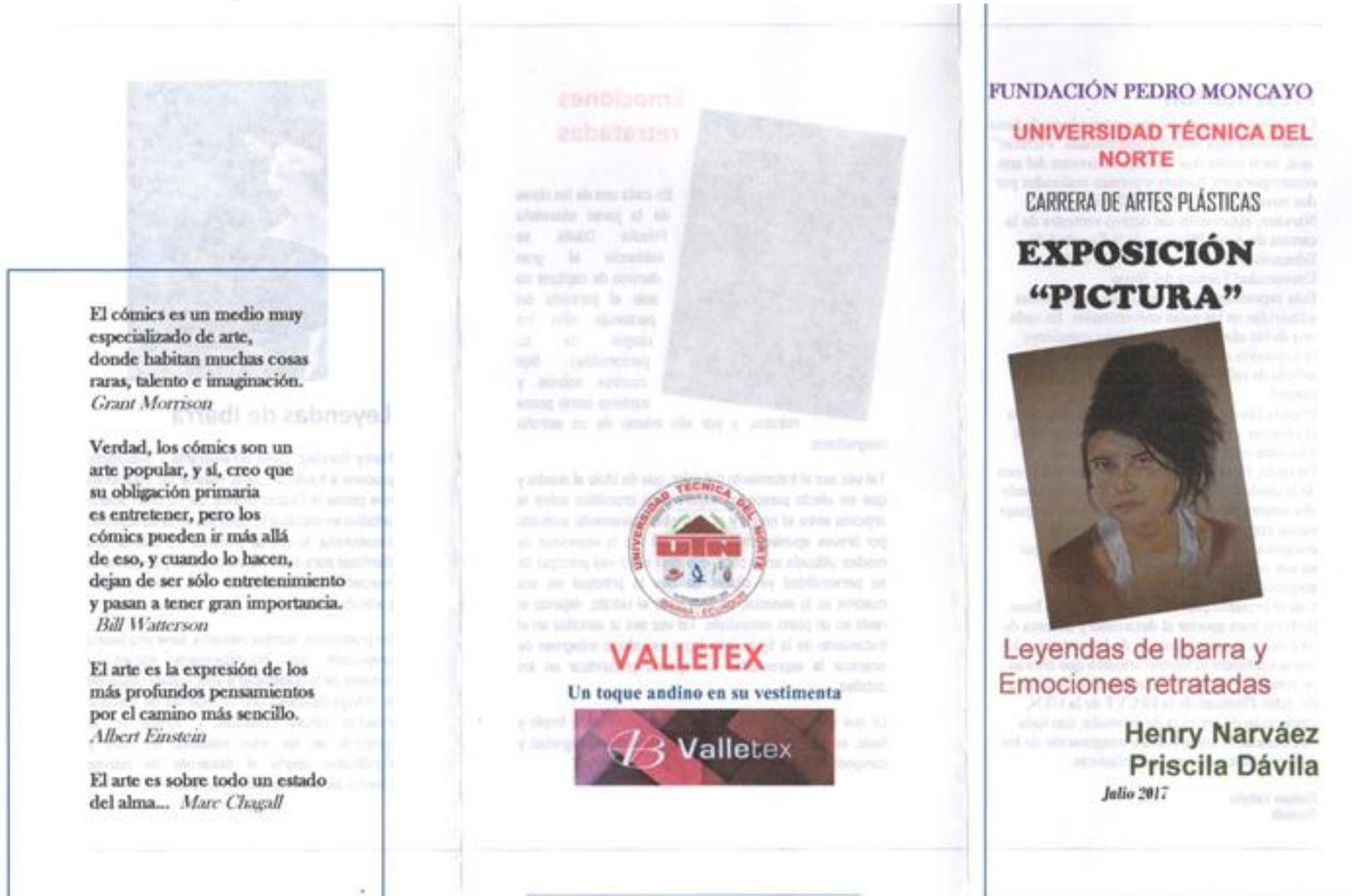
Parte frontal

Lateral derecho

9.2 Plano de la sala y distribución de obras.

9.3 Diseño del Tríptico.

9.4 Aprobación del espacio, Fundación “Pedro Moncayo”

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DECANATO

Oficio 227-D
04 de julio de 2017

Doctor
Mario García Gallegos
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN “PEDRO MONCAYO” – IBARRA

Señor Presidente:

A nombre de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, reciba un cordial saludo, a la vez que le auguro el mejor de los éxitos en las funciones que viene desempeñando.

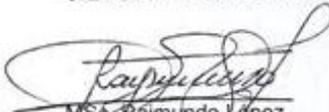
Me dirijo a usted de la manera más comedida con la finalidad de solicitarle su autorización para el uso del Salón Luis Toro Moreno, para que los estudiantes de octavo nivel de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica del Norte: Henry Narváez con C.I. 10037012683 y Priscila Dávila con C.I. 1004459440, realicen una exposición artística de trabajos finales de grado, para las siguientes fechas:

- Del 13 al 19 de julio de 2017 se realizará el montaje de las obras (museografía).
- Jueves 20 de julio 2017 inauguración artística
- Retiro de obras 20 de agosto de 2017.

Para dicho evento artístico cultural se requiere adecuación previa de espacio de las salas para el respectivo montaje de obras. También de su apoyo con la difusión mediante catálogos y afiches.

De antemano reiteramos nuestros agradecimientos por su apoyo.

Atentamente,
CIENCIA Y TÉCNICA AL SERVICIO DEL PUEBLO

MSc. Raimundo López
DECANO DE LA FECYT

