

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

(UTN)

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

(FECYT)

CARRERA ARTES PLÁSTICAS

**INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN, EN LA MODALIDAD
PRESENCIAL**

TEMA: Creación de una obra artística que aborda la autoexploración de la identidad del artista a través de la obra de arte

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de licenciatura en Artes Plásticas.

Línea de investigación.

Autor: Ariana Carolina Zambrano Riofrio

Director (a): MSc. Vinicio Gonzalo Echeverría Armas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	2300134919		
APELLIDOS Y NOMBRES:	Zambrano Rlofrío Ariana Carolina		
DIRECCIÓN:	Ibarra-Los Olivos		
EMAIL:	ariana-zambrano03@hotmail.com		
TELÉFONO FIJO:		TELÉFONO MÓVIL:	0985591997

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	Proyecto expositivo que aborda la autoexploración de la identidad del artista a través de la obra de arte.
AUTOR (ES):	Ariana Zambrano
FECHA: DD/MM/AAAA	20 de Febrero del 2018
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	☒ PREGRADO ☐ POSGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	Licenciada en Artes plásticas
ASESOR /DIRECTOR:	MSc. Vinicio Echeverría

2. CONSTANCIAS

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

Ibarra, a los 15 días del mes de Noviembre de 2021

EL AUTOR:

(Firma)
Nombre: Ariana Carolina Zambrano Rlofrío.

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR

Ibarra, 8 de agosto de 2020

MSc. Vinicio Echeverría

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabajo de titulación, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT) de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

MSc. Vinicio Echeverría
Nombre del Director
C.C.: 1002523874

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

El Tribunal Examinador del trabajo de titulación "Creación de una obra artística que aborda la autoexploración de la identidad del artista a través de la obra de arte." elaborado por Ariana Carolina Zambrano Riofrío, previo a la obtención del título Lic. Artes Plásticas, aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Universidad Técnica del Norte:

*Ph.D. Yenny Ricardo
Nombre del presidente del Tribunal
C.C.:0962059788*

*MSc. Yoncio Echeverría
Nombre del Director
C.C.:1002523874*

*Ph.D. Jesús Coronado
Nombre del Opositor
C.C.: 1756341242*

*Ph.D. Yenny Ricardo
(Nombre del Opositor)
C.C.:0962059788*

El presente trabajo está dedicado a mi familia por haber sido mi apoyo a lo largo de toda mi carrera universitaria y a lo largo de mi vida. A todas las personas especiales que me acompañaron en esta etapa, aportando a mi formación tanto profesional y como ser humano.

¡Que nadie se quede afuera, se los dedico a todos!

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por guiarme en mi camino y por permitirme concluir con mi objetivo. A quien jamás encontrare la forma de agradecer el que me hayan brindado su mano en las derrotas y logros de mi vida con cariño, a mi hermana Yanaida Zambrano. Gracias por darme la libertad de desenvolverme como ser humano.

RESUMEN

La creación artística siempre ha estado vinculada a la investigación desde las mismas practica como consecuencia de una inquietud creativa e intelectual, el objetivo general de la investigación es el siguiente: Realizar una obra artística o propuesta artística que explore la identidad del artista a través de la obra de arte.

Debido a la necesidad de conocer la identidad del artista, la investigación de esta titulación se lleva a cabo mediante métodos de investigación con el fin de permitirse realizar la autoexploración necesaria. Los métodos utilizados son cualitativo y subjetivo. Los puntos de vista de este tipo de investigación son “de adentro hacia fuera”. El investigador está más cerca de los datos que deben determinar porque son “reales” y están orientados al descubrimiento, exploratorio, expansionismo y descubrimiento descriptivo. La investigación artística se refiere a la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no considera distancia alguna entre el investigador y la práctica artística, porque se ha convertido en una parte importante del proceso de investigación y sus resultados.

El propósito de esta investigación es saber que a través de la autoexploración de una persona las mismas no solo pueden llegar a comprender como evolucionaron en el arte, sino también a través de sus actitudes, sentimientos, relaciones con las personas y el gusto por las cosas. Esto se puede replicar para que cualquier ser humano quiera capturar la evolución a través del arte y registrar su identidad a través del arte, existen artistas que expresen su identidad a través del arte mismo conectado con su entorno. Bajo la mediación de obras artísticas, existe un dialogo entre el artista y el público, por lo que las obras pueden mostrar una gran capacidad expresiva para brindar el estado emocional, racional y planificado de la conciencia del artista

Palabras clave: Identidad, autoexploración, retratos.

ABSTRACT

Artistic creation has always been linked to research since the same practices as a result of a creative and intellectual restlessness, the general objective of the research is the following: To realize an artistic work or artistic proposal that explores the identity of the artist through the work of art.

Due to the need to know the identity of the artist, the research of this degree is carried out through research methods in order to allow for the necessary self-exploration. The methods used are qualitative and subjective. The points of view of this type of research are "from the inside out". The researcher is closer to the data to be determined because they are "real" and are oriented to discovery, exploratory, expansionism and descriptive discovery. Artistic research refers to research that does not assume the separation of subject and object, and does not consider any distance between the researcher and the artistic practice, because it has become an important part of the research process and its results.

The purpose of this research is to know that through a person's self-exploration they can not only understand how they evolved in art, but also through their attitudes, feelings, relationships with people and taste for things. This can be replicated so that any human being wants to capture evolution through art and record their identity through art, there are artists who express their identity through art itself connected with their environment. Under the mediation of artistic works, there is a dialogue between the artist and the public, so that the works can show a great expressive capacity to provide the emotional, rational and planned state of consciousness of the artist.

Keywords: Identity, self-exploration, portraits

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	ix
ÍNDICE DE FIGURAS	xi
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	2
MARCO TEÓRICO	2
CAPÍTULO II	11
METODOLOGÍA	11
2.1. Investigación cualitativa	11
2.2. Investigación de acción	12
2.3. Investigación bibliográfica	13
CAPÍTULO III	13
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	13
CAPÍTULO IV	16
PROPUESTA	16
4.1. Introducción	16
4.4. Actividades	17
4.5. Descripción de la propuesta	17
4.6. Conceptualización de la exposición	18
4.7. Guion curatorial	18
4.8. Planificación y diseño	19
4.8.1. Retratos	19
4.10. Difusión	31
4.10.1. Afiches	31
4.10.2. Invitación	32
4.11. Catálogo	32
.....	36
.....	37
.....	38
4.12. Datos de la exposición	39

4.12.1. Mensaje	39
4.12.2. Ficha técnica	39
4.12.3. Planimetría del montaje	40
4.14. Fotos de la obra instalada	40
CONCLUSIONES	43
RECOMENDACIONES	43
BIBLIOGRAFÍA.....	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Untiled Film Stills.Sherman (1978).	4
Figura 2. Autorretrato entre la frontera de México y Estados Unidos. Kahlo (1932).	5
Figura 3. Autorretrato.	6
Figura 4. Retrato de Gerti Schiele.Schiele (1909).	8
Figura 5. Autorretrato con oreja vendada y pipa.Gogh (1889).	9
Figura 6. Autoría propia	19
Figura 7. Autoría propia	20
Figura 8. Autoría propia.	21
Figura 9. <i>Autoría propia</i>	22
Figura 10 Autoría propia.	23
Figura 11 Autoría propia.	24
Figura 12 Autoría propia	25
Figura 13 Autoría propia	26
Figura 14 Autoría propia	27
Figura 15 Autoría propia	28
Figura 16 Autoría propia	29
Figura 17 Autoría propia	29
Figura 18 Autoría propia	30
Figura 19.....	31
Figura 20 Invitación	32
Figura 21 Instalación	41
Figura 22 Instalación	41
Figura 23 Instalación	42

INTRODUCCIÓN

Dado que es necesario reconocer la identidad a través de la sensibilidad y reflexionar sobre la vida a través de la experimentación exploratoria, los artistas buscan el concepto de identidad en los campos de la sociología y la antropología porque el artista ha explorado este tema a través de la exploración, métodos y medios. Estos medios artísticos están en constante cambio con el desarrollo de la tecnología con la autoexploración han descubierto cosas que siempre han existido en la vida diaria a través del lápiz labial que es un material interesante, porque quien puede imaginar el efecto que puede tener, logrado al trabajar con el creando una obra de arte.

La presente investigación se enfocará en la evolución del artista mediante autoexploración a través de la creación de la obra de arte, profundizando conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación que tiene el ser humano como manera de consecuencia de una evolución, dentro del cual se dan los cambios que permiten ajustarse a un nuevo entorno, además de ofrecer una mirada más completa sobre la identidad, siendo una necesidad básica del ser humano, de poder responder a la pregunta de ¿Quién soy? la cual ha atormentado a la humanidad y en especial a los artistas siendo así tan necesario como un requisito en efecto a la evolución del ser humano. Es un tema de investigación recurrente en el arte contemporáneo, pero aun así sigue siendo un tema vigente de mucho interés para investigadores, historiadores o quienes sientan afinidad con un artista, quienes llegan analizar a fondo, descubren una mayor correlación de los elementos que se empiezan a identificar al deconstruir la herencia creativa de su obra.

Este proceso de identificación se desarrolla a través de un criterio el cual constituye una visión del mundo a partir de un enfoque en la que se llega plantear el artista, declarando así un discurso estético y conceptual, logrando definir su obra a través de procesos creativos desarrollados mediante el ejercicio de experimentar y crear.

Es así como se puede establecer como propósito general el fortalecer la identidad del artista por medio de las artes plásticas, como individuo capaz de explorar su mismidad apropiándose de técnicas pictóricas que le permitirán la producción de obras con conceptos. Encontrándose así la relación entre el arte e identidad convirtiéndose a si las artes plásticas en un escenario de aprendizaje para el artista con un resultado de autodescubrimiento, autorreflexión que permite fortalecer la identidad.

Poniendo en consideración que no existe una práctica artística que no estén impregnadas de experiencias, historias, creencias, conceptos, teorías y convicciones, todas están entrelazadas con la práctica artística y en parte por esa misma razón el arte es reflexivo. De ahí que la investigación en las artes trata de emitir este conocimiento, expresándolo a través del proceso creativo y en el objeto artístico mismo.

El artista al disponerse a crear, puede estar o encontrarse en una superficie plana, un espacio vacío o un material nuevo, al cual comienza a transmitir un mensaje o emoción a través del movimiento y la gestualidad conformando un conjunto de conceptos que quiere comunicar al espectador. Con la recopilación de datos, objetos, imágenes en los cuales se

pueda evidenciar esa evolución, se logra encontrar la genética del artista y con la elaboración de imágenes que expresa ideas, emociones del artista con la autoexploración.

El arte abstracto permite al espectador una visión múltiple, ósea una variedad de miradas en diferentes ángulos por parte del receptor, trabajar algo abstracto ha permitido libertad de conocerse mejor y de abrir un mundo nuevo que no se conocía que existía con gestualidad de la mancha con la que se trabajó en esta obra

Una búsqueda personal que se traduce en reflexiones del espectador, la obra no solo se rememora el mundo del artista sino también haciendo evidentes cosas que se tiene por dentro, de esta manera se pretende que los espectadores tengan la oportunidad de seguir imaginando esos otros mundos que se pueden encontrar en el arte.

El arte es un movimiento unificador con un rol potencialmente vital para el ser humano en el cual el dibujo, la pintura o la escultura constituyen un proceso complejo en el que se reúnen diversos elementos basados en sus experiencias para formar un todo con un nuevo significado para él ser humano. La expresión artística del ser humano, a través de la libre experimentación proporciona una posibilidad de representar su mundo interior mediante la creatividad.

Este estudio de la autoexploración servirá para encontrar la genealogía, personal artístico por medio del arte. Los beneficiarios directos e indirectos con la ejecución de este proyecto expositivo serán los estudiantes de la carrera de artes plástica de la universidad técnica del norte, los docentes, los administrativos, la comunidad universitaria en general con esto se quiere generar un interés por la autoexploración para poder encontrar la identidad y pueda también permitirnos distinguir con claridad las potencialidades que tiene las artes. Al final el presente trabajo también servirá de fuente de consulta bibliográfica para estudiantes y todos y todas las interesadas en el tema, con la exposición las personas que lo visiten podrán disfrutar de la obra y puedan darle una nueva interpretación a lo ya conocido de la búsqueda de la identidad.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

La autoexploración es necesaria en el ser humano después de un cierto tiempo y más aún si se ha cambiado de ciudad y con ello del círculo social que se ha sentido cómodo, porque la persona puede tener una inestabilidad de su identidad, es muy importante conocer la identidad de la persona y que se reconozca, hay la posibilidad que ya no se sienta cómodo con las cosas que antes le gustaba, esto puede ser bueno como malo, dependerá de que nuevos hábitos tiene. Con la autoexploración se confirma ese nuevo gusto por las cosas nuevas y si esos cambios que ha tenido le ayudaron a ser mejor ser humano, este es el objetivo del trabajo a realizar, reconocer esa identidad mediante la concepción de la obra (propuesta artística) de arte como medio de conocimiento.

En la constitución del Ecuador en el artículo 21; menciona que toda persona tiene derecho construir, conservar su identidad a decidir sobre la pertenencia del lugar. Este artículo respalda el trabajo que se está realizando sobre el reconocimiento de la identidad del artista y la difusión de la misma en la cual está planteada en la propuesta artística con la afirmación de la identidad.

“No hay imagen de identidad, relexividad, sino relación de alteridad fundamental” (Lacan, 1983)

Lo que el autor reflexiona sobre la identidad es que siempre del otro y el yo, no puede proveer ningún tipo de identidad esta puede llegar a ser una ilusión, dado que el yo es siempre otro. Con esta alteridad que Lacan menciona siendo esta una perspectiva del otro, de como uno ve al otro es decir tener la posibilidad de entender, respetar al otro con todas sus diferencias como las de uno mismo porque esas diferentes posiciones son los que alimentan la identidad del yo.

Desde la perspectiva de la investigación en el presente trabajo adoptaré la definición de identidad propuesta por Gilberto Giménez

“Nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (Giménez, 2017, pág. 1).

El concepto de Giménez (2017) da esa pauta para definir que la identidad no es algo dado, no es un patrimonio que se herede, al contrario, la identidad es el resultado de lo colectivo e individual que va hacer el desarrollo de un proceso de autoeducación, que esa identidad es algo único que te diferencia del otro, pero también se requiere el reconocimiento del otro. Por eso la identidad es un constructo social del individuo y se construye con el tiempo, las experiencias, costumbres asumidas como propias porque está compuesta por todo aquello que atraviesa una persona en todas sus etapas de la vida, siendo así la experiencia.

La autoexploración, no es solo mirarse en el espejo o una fotografía y reconocerse físicamente, sino que es explorar nuestro interior, la mente, los sueños, los dibujos antiguos, diarios, donde se logra reconocer los cambios que existen en el ser humano.

Con la liberación de los recuerdos al momento de ser plasmados en un diario fue como se ha dado el inicio de esta propuesta artística planteada desde la autoexploración, inconscientemente dado que nunca fueron escritos para después leerlos nuevamente y notar que hay cosas que eliminamos de nuestra mente porque hacían daño, o momentos importantes de la vida que llegan a marcar, siendo así un desahogo que hace falta en el momento y no siempre se logra contar a alguien más, sino que se convierte en algo muy íntimo esas etapas que uno como ser humano puede pasar.

Los referentes artísticos que fundamentan mi obra en el campo estético, visual, conceptual, procesual están vinculados con la obra realizada.

En esta investigación era indispensable analizar el autorretrato al ser una temática recurrente porque se convierte para los artistas una forma de autoconocimiento siendo así capaces de enfrentarse a las emociones, miedos y manifestarse a la realidad

La fotógrafa Cindy Sherman en su *Untitled Film Stills (1977-1980)*, esta artista adopta una identidad y se fotografiaba, una identidad falsa y la reproducía que era una imposición social del cine en los años 50.(Schjeldahl, 1996).

Según el crítico de arte (Schjeldahl, 1996) menciona que:

La artista utiliza el disfraz y la máscara como el vehículo para introducirse en la vida íntima de unos personajes que ella misma crea, para hacer visibles las perversiones y miedos que los definen, su lado no público. Aunque sin considerarse una artista propiamente feminista, Sherman interpreta, revela y denuncia desde la reconstrucción los roles que la cultura masculina dominante ha asignado históricamente a la mujer y sobre los que ésta construye su identidad

Figura.1. *Untitled Film Stills*. Sherman (1978).

El proceso que tiene Sherman con la exploración de las falsas identidades con las máscaras que el individuo hace suyas dependiendo de las circunstancias, la artista hace un reclamo con este tipo de fotografía, pero a la par también su identidad se va enriqueciendo, ese mismo proceso de autoexploración se aplica en la propuesta plástica para llegar a reconocer la identidad y lograr plasmarla aceptando que no es una identidad inexistente por los cambios que se dan en su entorno. Este proceso de autoexploración ayuda a proyectar y recuperar la identidad, enfrentándose con una buena actitud a la vida diaria,

frente al entorno que le rodea al definirse, aceptarse y dejar de aparentar un discurso que no es vuestro, lo que se busca con el proyecto es reconocer la identidad del artista, su evolución esa forma no solo estética sino también conceptual y procesual.

Figura 1. Autorretrato entre la frontera de México y Estados Unidos. Kahlo (1932).

La obra de Frida Kahlo es diferente a la Cindy Sherman, es un estilo muy personal casi autobiográfico en sus obras se puede apreciar elementos expresionistas y se puede decir que es más evidente la identidad de la artista como su esencia. Su personalidad la comunica en sus pinturas, no solo se conocía físicamente por todo el dolor que tuvo que pasar por su enfermedad, aunque migro nunca olvido de dónde provenía, sus raíces, en sus autorretratos aporta elementos de su identidad como mexicana y se puede evidenciar en esta obra, donde ella muestra dos mundo diferentes en los que vivió, ese cambio que tuvo que pasar por la migración de una ciudad llena de cultura y tradiciones en la que estaba acostumbrada, a una ciudad muy diferente con otras costumbre con edificios altos o como ella lo representa en esta obra, una ciudad contaminada e industrializada pero al final Frida siempre tenía presente de dónde provenía y se autorretrataba con su vestimenta típica mexicana con los colores de la bandera de su país haciendo referencia este elementos como algo simbólico de la identidad Mexicana.

La psicóloga Carolina de la Torre menciona que las personas son más conscientes de su identidad cuando migran ella dice:

Los cubanos en el exterior, por ejemplo, reciben las más diversas influencias de la cultura en la cual se insertan, pero cuando están empeñados en mantener la

identidad, interiorizan estas influencias sólo hasta el límite en que amenazan romper la esencia que da continuidad a su mismidad. En este instante la identidad se hace más consciente, se elabora e incluso, si eso la protege, se «congela» mediante un atrincheramiento en las cosas iguales que se conservan y aglutinan frente a las diferencias que acotan (Torre, 1995, pág. 4).

Con esta migración de la que habla la psicóloga Carolina de la Torre de un país a otro todos esos cambios también se dan en la migración entre ciudades del mismo país por esa diferencia de culturas, otras formas de crianza y lo más importante de ese desapego de lo que se conoce desde que naces, los amigos, la familia, el barrio es en ese momento se pueden aferrarse a todo lo anterior para proteger esa identidad.

La estudiante esta consiente que todo ha cambiado por su migración recibiendo así todo lo nuevo de este entorno, en algún momento también sintiéndose un poco desubicada por las costumbres de este nuevo entorno, pero no lo rechaza y con el pasar del tiempo logra hacer suyos estos nuevos hábitos. Pero llega esa necesidad de mantener esa identidad de siempre para no perderse en todos estos nuevos hábitos que adquirido, siendo incapaz de ser la misma de antes de la migración, encontrando así un punto de estudio para la realización de este proyecto, en que se plasma como ha cambiado y fortalecido esa identidad.

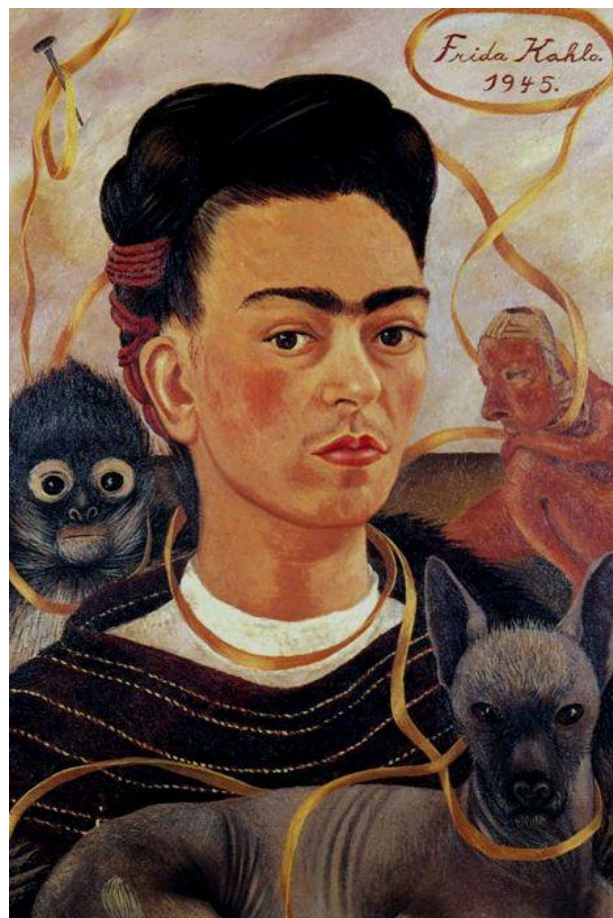

Figura 2. Autorretrato. Kahlo(1985).

A lo largo de la vida de Frida Kahlo como artista el autorretrato se convertirá en su marca, en las obras se puede ver que están por etapas, de cómo fue evolucionando no solo como artista sino también su identidad, también representa la realidad en la que vivía y la plasmó de modo que se puede evidenciar en sus autorretratos, un rostro sin miedo ante el dolor que sentía o de su nacimiento, momentos de tensión en su vida, retratos de niña o autorretratos con su eterno amor Diego Rivera.

En la investigación de este proyecto para la propuesta artística se realiza una autoexploración en diarios, bocetos, trabajos realizados en el cual se encuentran algunos autorretratos es ahí donde comienza las hipótesis del porque el ser humano tiene esa necesidad de autorretratarse se podría decir que es esa búsqueda para reconocer una identidad, es por eso que esta artista es un buen referente para estudiar porque también realiza una autoexploración a lo largo de su vida donde reconoce elementos que forman parte de la mismidad y los plasma en el autorretrato. Con la autoexploración, se llega a reconocer el color que se utilizara para la propuesta artística convirtiéndose así en parte de la identidad que antes no se reconocía, con elementos tan cotidianos y con los autorretratos que a lo largo de 4 años se habían plasmado los cuales denotan el color que se utilizara para la propuesta artística.

Sherman menciona que sus fotografías eran tomadas de acuerdo con el contexto en el que se vivía porque era necesario estas “mascaras” de las que se refería como otra identidad, al actuar diferente dejar a un lado esa esencia propia solo para poder ser aceptado y evitar ser juzgado. Esto no pasa con Frida que al ver sus pinturas se evidencia esa autoexploración que tuvo durante su vida como artista y lo orgullosa que estaba de su cultura, con estos dos ejemplos se convierten en una ayuda para evidenciar que conocer esa identidad propia es necesario, el entorno influye para construir nuevas vivencias y no rechazar lo nuevo, sino que darle la oportunidad de enriquecerse de todo, al final esos pequeños cambios serán parte de esa identidad y nadie podrá arrebatársela.

De acuerdo (Real Academia Española, 2017) mismidad significa define a la palabra: Condición de ser uno mismo, aquello por lo cual se es uno mismo. Identidad personal.

Figura 3. Retrato de Gerti Schiele. Schiele (1909).

Egon Schiele trabaja el retrato de una forma diferente a las presentadas anteriormente el artista hace representaciones del cuerpo humano sus estudios de desnudos inmiscuyen a la privacidad de los modelos y enfrentan al espectador con su propia sexualidad (Schiele, 2011, pág. 6).

Hacer un trabajo autorreferencial es una búsqueda del “YO” que muchas veces se puede volver normal para el ser humano esto se da con una autoexploración, al investigar lo obra de Schiele se presenta como una exaltación del propio ego siendo una forma diferente de representar a la de otros artistas esa desnudes que se busca en el otro ser humano y en uno mismos sin mascarar para esconderse. El artista también retrata muchas veces a su hermana se puede observar cómo fue evolucionando en su forma de representar los retratos cada vez con menos ropa esa simplificación de los dibujos donde se veía su plasticidad a través del color que le da.

Este artista tiene un muy interesante proceso en su obra plástica la cual se va evidenciando en la complejidad de su técnica en los retratos de su hermana. Siendo esto una pauta para la investigación del proceso una obra artística, justificando así que es importante mostrar la evolución del arte tanto en la técnica como la evolución de la identidad del artista.

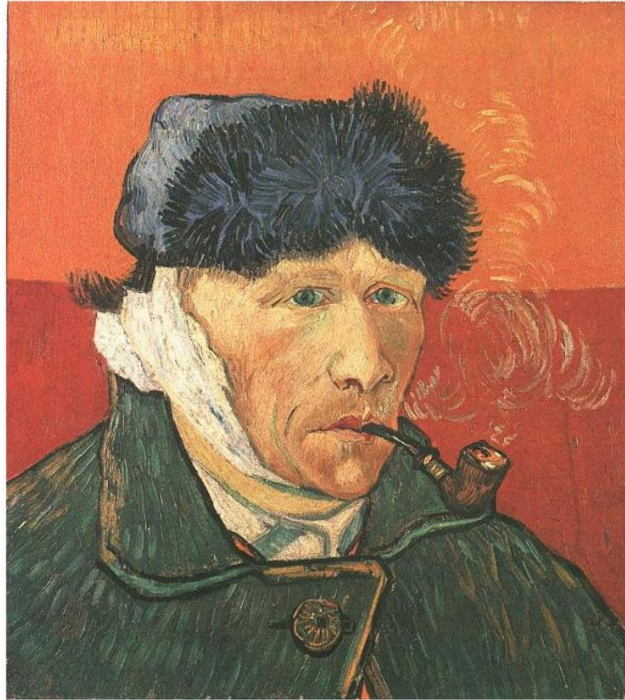

Figura 4. Autorretrato con oreja vendada y pipa. Gogh (1889).

Vincent van Gogh a lo largo de su vida ha sido uno de los artistas que más ha reproducido autorretratos en ellos no solo se puede ver el registro de los cambios físicos fue teniendo sino también se puede relacionar y analizar los colores que aplicaba. Esto dependía de cuál era su estado anímico o como sobrellevaba su tormenta personal, un claro ejemplo es cuando se retrata con la oreja cortada, con solo este acto de representarse de esta manera, se evidencia que llevaba una búsqueda interior, que lo atormentaba y no podía estar bien, en muchos de sus autorretratos el artista se representa su rostro girado parcialmente a un lado se podría decir que capta el estado de ánimo en el que se encontraba. Esta evolución del artista se denota con sus retratos, con los primeros colores que son más fuertes y todo era muy bien detallado en su fisonomía, pero a su vez va evolucionando con colores más claros, vivos y pinceladas más pesadas siendo todo en general más llamativo.

Reconocer los colores que siempre utiliza en las primeras pinturas y al volver analizarlas es así que se evidencia que hay un cambio que puede ser bueno o malo, el cual uno lo decide, con la evolución que Van Gogh consigue en su técnica en autorretratos tanto así en sus tonalidades, llegando a ser unas de las cosas que impulsó al estudio de este artista por todas las similitudes que puede llegar a tener el artista con la estudiante al momento de realizar este trabajo de grado teniendo en cuenta que se realiza autorretrato, con la utilización de diferentes técnicas y soportes buscando así reconocer esa identidad a través del arte.

Así es como el autorretrato ha sido un recurso habitual para representar la autoexploración del ser humano que llevará al autorreconocimiento del artista, captar o plasmar la vida que te llevará a un autoconocimiento y esa búsqueda para poder encontrar la identidad que muchas veces puede estar plasmada en diarios o trazos. Pero también a la vez se logra reconocer que todos esos hábitos o cosas del pasado que muchas veces se quiere dejar

atrás son parte fundamental del ser humano para llegar a ser quienes son en la vida con una identidad propia. Por tal razón hacer una exposición de algo personal no se debe interpretar como algo egocentrista sino como algo necesario que tiene el ser humano para poder encontrarse así mismo, que todos en algún momento de la vida buscan saber quién es y reconocerse, esto puede ser a través de objetos, lugares, personas, olores, música porque al final del día estamos hechos de todas estas situaciones lo importante en la vida misma es poder ser libres creativamente.

En esta búsqueda de la identidad se ha encontrado de expertos que exploran su identidad encontrando que casi la mayoría de los artistas tienen una autoexploración que la representan con autorretratos, el ser humano se ha sentido atraído por la representación de su propia imagen como un elemento de conocerse que puede ser física o psicológicamente con la aceptación del yo.

El autorretrato logra convertirse en una manera de contar una historia diferente, algo más íntimo de acuerdo lo que la artista quiera mostrar, pero no es la única forma de contar una historia, sino que la palabra escrita también tiene ese gran poder de contar y evidenciar la identidad de un ser humano.

La poeta Yolanda Pantin dice “con el ejercicio de la escritura. La poesía es un método de autoexploración interior”.

En su poema “Casa o lobo”

Si uno está en su cuarto e imagina que silencios y puertas,
cercanías de tales aldabas rozan algo más que tu angustia,
tu voraz ausencia de cálidas alondras. Si uno mira el techo,
el horizonte: paisajes despoblados. Resto donde priva sequedad
y más silencio. Podríamos pensar, me cielo del infierno.
Hay rendijas del grueso del miedo. Somos el abismo, la raya
del fuego, el punto que resiste en el vacío.... (Patin, 1981).

Convertir los sentimientos en palabras escritas y más aún en un poema es lo que hace la poeta Yolanda. Plasmar el día a día puede llegar a ser tan expresivo, liberador como cuando se convierte las hojas en blanco de un diario en el ejercicio del ser humano el cual ayuda a reconocerse volviéndose así en un registro de lo vivido, lo sentido en diferentes etapas de la persona.

El diario de un artista normalmente recoge información como anotaciones, dibujos o ideas que tiene para una obra de arte. Pero en este caso el diario no solo es personal donde se encuentra esa palabra escrita del artista que al momento de volver a leer esas hojas llenas de información muy personal donde va dejando pistas de su evolución como persona, llegando a enriquecer su identidad por todos los cambios que ha tenido.

La escritura es un instrumento muy fuerte que ayuda al artista a reconocer que es libre de poder expresar lo que siente de una forma íntima, pero no busca llevar la escritura de

una manera gráfica en la obra, sino más bien en reconocer que la escritura tiene esa validez que ayuda a reconocer la evolución de la identidad del artista

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

La investigación en, sobre y a través de las artes se lleva a cabo mediante la creación, con una investigación cualitativa aplicando, desarrollando métodos propios de las artes y de la investigación científica.

2.1. Investigación cualitativa

La investigación cualitativa se da de carácter subjetivo, la perspectiva que tiene este tipo de estudio es “desde adentro” el investigador está más cerca de los datos que deben determinar por ser “reales,” por lo cual está orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista y descriptivo (Posso, 2013, pág. 20).

Con la observación en su primera instancia, sirve para la recolección de datos y el reconocimiento de ciertos elementos tanto formales como simbólicos, para el planteamiento teórico práctico de las primeras propuestas gráficas y pictóricas de la obra.

La observación ayuda a identificar el ambiente que antes se encontraba el sujeto como su edad, su rutina diaria, su entorno social el cual era de su interés en esa época.

Los seres humanos buscan narrativas para expresar las emociones y por eso la investigación se encuentra con un documento siendo fundamental, el diario se aprovecha para obtener información mediante la identificación e interpretación de imágenes, estas imágenes que al comienzo parecían irrelevantes pero al momento de releer los diarios se puede reconocer poco a poco elementos que son parte del individuo aunque se vuelvan repetitivos no hay que quitarle importancia ya que se convierte en unos de los elementos trascendentales de la obra artística siendo también un instrumento de investigación. Y reconocer un mundo que ha estado presente en la identidad del artista el cual no se reconocía de forma consiente, consiguiendo así identificar, cambios esenciales de la personalidad que se ha dado en los últimos cinco años pero que aún están presentes con todo y los cambios que ha tenido el individuo.

Se determina que después de trabajar con la observación exploratoria la cual permitió reafirmar y desechar algún tipo de hipótesis en cuanto a la identidad del artista se procede aplicar a una observación más estructurada que permitirá obtener información puntual como los elementos que forman parte del individuo, porque el sujeto no está separado de esos elementos, los cuales se convierten en un componente esencial de su personalidad y por tanto del proceso de investigación como de resultados.

El diario como método de investigación resulta ser de mucha ayuda de información de algo íntimo, pero al mismo tiempo necesario para así poder identificar muchos de los

elementos como, la palabra escrita o el círculo que ayuda y refuerza la experimentación en diferentes formatos y soportes

2.2. Investigación de acción

Unos de los subtipos de la investigación cualitativa es la investigación acción esta teoría es un proceso del conocimiento, llegando así a una interacción y transformación recíproca de la concepción del mundo. En este trabajo la investigación de acción está ligado por el proceso de autoexploración donde se da el conocimiento y se produce simultáneamente la modificación de la realidad, llevándose a cabo cada proceso en función del otro (Posso, 2013, pág. 24).

Con todo el cambio que ha tenido el individuo y los hechos que se han dado en su contexto social, es más que evidente de sus dudas por su identidad. Evaluando así todo el contexto social y los datos autorreferenciales que se han ido desarrollando a lo largo de su vida universitaria, el sujeto refleja su interioridad con expresiones sensibles llegando a ser proyectadas en una exposición artística.

Identificando la metodología procesal, aplicada en la investigación con una posición artística, no llegando hacer exclusivamente del ingenio sino, del libre proceso creativo de las obras ayudando así a identificar los cambios que se han dado en el interior del individuo, siendo una parte fundamental para poder conceptualizar la obra de arte. Siendo así un viaje por cada etapa del artista, donde se logra construir una obra que expresa la evolución del mismo, no solo en el resultado final, sino también en el proceso de la obra con diferentes elementos y objetos ya identificados llegando así a percibir la identidad del artista a través de la obra de arte.

De investigación en la fundamentación teórica y de producción artística en la reflexión creativa. La producción artística como método de investigación es fundamental siendo así la obra el resultado del proceso de autoexploración. Dando una respuesta al paradigma planteado inicialmente, involucrando en la praxis artística un acontecimiento del día a día volviéndose una obra procesal, la práctica mediante la experimentación de formatos, tamaños, materiales... Siendo la obra el transmisor de la identidad del individuo como una respuesta a todo el recorrido de la autoexploración donde se consigue mostrar el "YO" a través de la obra artística.

La búsqueda del "YO" a través de la obra de arte se da en esta investigación al momento de ir encontrando evidencia, como los diarios ya mencionados anteriormente sino también los autorretratos del artista los cuales están realizados en diferentes técnicas de arte y obviamente en diferentes años de la vida del sujeto, poniendo así en evidencia que el proceso de la obra de arte siempre ha ido de la mano en esta investigación. Los cuales sirven para reconocer los antecedentes del ambiente en que se realizó los autorretrato, el primer auto retrato que se encuentra en esta investigación está realizado con grafito en una hoja en blanco, esto poniendo en relación que es una técnica que estaba aprendiendo el artista, el segundo autorretrato que se encuentra esta realizado en acrílico sobre lienzo con una combinación de collage, colores y contrastes esto siendo algo más complejo no solo en la técnica sino al momento de interpretar la obra porque ya deja el campo más

libre para la interpretación del espectador, estos autorretratos también se vuelven instrumentos valiosos cualitativos de la investigación

2.3. Investigación bibliográfica

La investigación bibliográfica ha permitido la fundamentación teórica de esta investigación con reflexión y una retroalimentación, consiguiendo así una creación artística. En el campo de estudio y de experimentación, la revisión los libros, artículos científicos, catálogos han ayudado para conocer como se ha estudiado la identidad del artista través del arte a lo largo de la historia por eso la investigación bibliográfica es muy importante.

Para poder sustentar la obra se ha argumenta con algunos documentos donde se menciona la identidad, el autorretrato lo cual es importante para poder trabajar en la obra. La documentación bibliográfica ha permitido la fundamentación teórica y una reflexión sobre el tema, tomando como referente o un punto de partida para algún tema a tratar como puede ser un diario, un libro de filosofía, texto de arte, textos curatoriales, exposiciones de otros artistas, catálogos.

La investigación bibliografía también garantiza la obtención de información más relevante en el campo del estudio de un universo de documento que puede ser muy extensos. Para este proceso de investigación bibliográfica se debe contar con material informativo como libros, sitios web, tesis etc. Al inicio de esta búsqueda se puede convertir en algo aburrido por tanta información que se encuentra, pero al final se va seleccionando lo más interesante para el tema de investigación con esto se busca delimitar la información y también es necesaria para no aglomerar con tanta información redundante.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo de grado, el análisis es un enfoque teórico discursivo así como el método cualitativo pero desde nuestro punto de vista el análisis, toma en cuenta el manejo de la observación a modo de una técnica de investigación, como recurso metodológico e instrumento en la metodología el cual permitió reconocer elementos simbólicos, al momento de volver a leer los diarios encontrados así donde se evidencia los cambios que se han ido dando no solo en el diario vivir en casa, sino también en la vida universitaria.

La identidad supone un ejercicio de reflexión a través del arte con una libre expresión de creatividad que refleja la realidad de un modo más expresivo con todo y sus rasgos que tiene el individuo.

Al analizar los resultados de la investigación encontramos elementos simbólicos con una gran carga de significación como el color violeta que está presente, que en algún momento la artista no lo reconoce, pero las personas de su alrededor si lo harán. También se observa elementos formales que ya se registran como el punto, el color y la gestualidad de la mancha en el proceso de creación, son el resultado de una libre autoexploración que

permite el reconocimiento y se reafirma coincidencias en el entorno del individuo como la identidad.

En esta investigación se menciona que, el discurso que emite una persona está en juego su propia identidad (Castro, 1996). Lo cual se logra con el diario e identificando algunas etapas del artista ya que la palabra escrita tiene un gran peso en la investigación. La mayoría de las personas cree conocer su identidad, pero muchas veces sus acciones no concuerdan con la identidad que dicen tener es ahí cuando se puede llegar a poner en duda la identidad de las personas, pero en la investigación la artista tiene un recurso que es la palabra la cual está plasmada en un diario donde se evidencia esos cambios que ha tenido, con ayuda del arte comienza un proceso autoexploración con materiales y técnicas para lograr expresar todo lo que siente en su interior.

Otra etapa marcada en esta investigación es el elemento formal del círculo un recurso gráfico que se encuentra muy presente en las hojas de los diarios, como garabatos constantemente. Tan pronto como se va evidenciando, el círculo puede componerse como algo temporal descubriendo así una idea de que todo es un continuo giro ósea una continua vuelta de ida y de regreso, sintiendo así que la vida misma no avanzaba sino lo contrario que todo estaba estancado sin encontrar cambios llegando a ser un indicador de angustias por no encontrar una buena relación con el entorno social.

En consecuencia, el tema tratado en este trabajo de grado, tiene gran transcendencia en la parte teórica como en la parte práctica por las relaciones del contenido encontrado en la autoexploración. Logrando también identificar que el autorretrato y la identidad siempre han sido un tema de estudio e investigación no solo por artista sino también por filósofos, psicólogos, sociólogos y que es un campo muy amplio para estudiar, pero esta investigación se centra más en la autoexploración.

En una etapa más avanzada de la investigación nos topamos con una etapa de representación bidimensional de la personalidad con la autoexploración a través del retrato como resultado de la observación, estos autorretratos no quieren llegar a una descripción formal sino más bien algo más anímico del artista, los cuales se han realizado durante todo el tiempo de estudio, siendo el primer autorretrato una forma de aprendizaje, fue realizado en el segundo semestre de la carrera de Artes Plásticas en la técnica de grafito como soporte una hoja en blanco sin ningún tipo de realces, desde ese momento de la autoexploración se van encontrando más autorretratos que fueron hechos en diferentes semestres de la carrera, realizados en el aula de clases aunque también se encuentran autorretratos más íntimos porque son no son expuestos y creados en la intimidad de la casa del estudiante llegando a reconocer la intencionalidad inconsciente de retratarse.

Después de la autoexploración del entorno era evidente identificar que el color violeta llega a ser parte de la persona porque ha estado presente desde hace mucho tiempo, como en el color de su antigua habitación, en los objetos que utiliza para la universidad y más aún cuando se da un vistazo en los labiales que utiliza a diario. El violeta se lo asocia con un nivel espiritual capaz de combatir miedo también aportar paz, siendo una clave para

el inicio de la experimentación con el color y con el labial. Por consiguiente, el labial de color violeta se vuelve un elemento importante después de la autoexploración la estudiante que va reconociendo que todos estos elementos son parte de su identidad y de la creación de la obra.

Según (Carabias y Sánchez, 2009) el carácter personal del artista ha influido en todas las épocas decir lo contrario sería negar la mano en sentido de autoría e identidad del ser humano en la producción artística. En ese mismo contexto este trabajo de investigación ha ido evidenciando que el proceso de la obra de arte va de la mano con la identidad del artista llegando así a determinar que los procedimientos plásticos y los valores conceptuales son valiosos materiales procesual de la obra.

La obra de arte tiene una gran influencia en la creación de la identidad siendo la experiencia como la autoexploración un gran vinculo para llegar a reconocer la identidad del artista por medio de la experimentación y el proceso contribuye que llevan a elevar la obra de arte.

La búsqueda de la identidad es y asido una temática muy recurrente a lo largo de la historia del arte abordada por los artistas, este enfoque permita al estudiante expresar su interioridad emocional procurando resolver emociones, contribuir y fortalecer una riqueza interpretativa en su sentir en la obra. Se puede mencionar también que la libre imaginación puede contribuir a un conocimiento del artista para llegar a la experimentación con el material que se utiliza en la creación de la obra de arte en tal sentido la experiencia estética puede alcanzar a sustentar las decisiones del estudiante quien explora las posibilidades visuales las cuales le otorgan algo con gran potencial con el material que ha sido elegido para la obra de arte.

Aplicando la experimentación, al artista le ha permitido trabajar en diferentes soportes y materiales uno de esto es el labial el cual forma parte de la personalidad del artista para realizar la obra No Parpadees, para lograr esta obra se utiliza el labial de forma dactilar en un soporte como la cartulina que no es coincidencia sino más bien llega a ser el resultado de la experimentación consiguiendo transmitir esa sensación de no parpadear pero para lograr esto también se toma en cuenta las dimensiones de la obra para que el espectador llegue a experimentar esa sensación de que si parpadea se puede llegar a perder algún detalle de la obra por eso se concluye que debe de ser de grandes dimensiones.

Para todo el proceso de investigación es importante la recolección de información como la parte bibliográfica ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación y para conocer los referentes conocerlos coincidir o discrepar por sus métodos de la autoexploración y claro ayuda estudiarlos para poder sustentar los temas a tratar en la investigación y enriquecer ese conocimiento no solo de técnicas sino de intelectualidad del individuo. La investigación bibliográfica tiene como objetivos la generación de información, apoyar la investigación, dar conocimiento a través de nuevas ideas por eso es importante la selección de la literatura ya que así esto permitirá aclarar ideas, generar experiencias y conocimientos sobre el tema que se va a trabajar, pues así

se logró saber cuáles podrían llegar a ser las técnicas o temas a tratar en el trabajo de grado.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1. Introducción

El tema planteado de esta investigación fue escogido ya que se ha encontrado que la autoexploración ayuda a localizar respuestas sobre la identidad personal. El proceso de la obra de arte es un tema de enfoque para estimular, mejorar, la forma de plasmar ideas o creaciones sobre un soporte, expresando así todo lo que se encuentra en el interior de uno mismo con la experimentación del arte.

Es muy común encontrar información sobre el arte porque ha sido estudiado durante muchos años convirtiéndose en un instrumento de comunicación universal, pero en la actualidad es más normal estudiarlo que antes, el ser humano utiliza el arte como forma de comunicación, siendo así que el dibujo, la pintura y las artes en general, un instrumento de mucha ayuda para poder facilitar la libre expresión, no solo de los pensamientos sino también de esos sentimientos muy internos que muchas veces no se sabe cómo plasmar en una obra de arte.

Después de haber estudiado arte y explorado en la carrera, logró identificar que el arte es muy amplio que no se limita ni en formatos ni en soportes, llegando así muchas veces romper con esquemas y con el poder de ser libres de expresarse creativamente. Al momento de llegar a un lugar donde se vivía aprendiendo arte, llegó a darle más armonía a la vida misma, con clases más transcendentales ayudaron hacerse esa pregunta sobre cuál era su identidad, donde llegó a identificar que el arte es un instrumento que ayuda a expresar libremente los sentimientos.

El resultado de la producción artística en este trabajo se lo plantea con la experimentación no solo en el soporte sino de los materiales que se aplicaran en el mismo y como efecto se encontró que la cartulina era un buen soporte para plasmar la gestualidad lograda con el labial. Con la experimentación nace esta necesidad de lograr una propuesta pictórica, expandida para no quedarse en un solo punto sino intervenir en algo más grande y cambiar de soporte ayuda a conseguir esa línea de colores que expresan los sentimientos que experimentaba al momento de crear, fue necesario como en todos los procesos hacer las respectivas pruebas con diferentes telas hasta que se consigue la adecuada la cual permita que la tinta se pueda expandir libremente mezclando los colores y logrando esa gestualidad en la mancha.

4.2. Objetivo general. - Realizar una obra artística o proyecto artístico que explore la identidad del artista a través de la obra de arte.

4.3. Objetivos específicos. - Determinar la influencia que ha tenido el arte en la construcción de la identidad.

Identificar los códigos y categorías estéticas del arte a través del dibujo, la pintura que permita la autoexploración escópica del artista.

4.4. Actividades

Para la investigación de este proyecto se han realizado diversas actividades como las que siguen a continuación:

Investigaciones bibliográficas

Identificar los autorretratos

Identificar objetos donde este parte de la personalidad (diarios)

Experimentar con varios soportes

Confirmar las dimensiones de las obras

Confirmar el espacio donde se expondrá las obras

Elaboración de planificación del montaje para la exposición.

Reuniones con el tutor

4.5. Descripción de la propuesta

Con la necesidad de encontrar esa identidad se reflexiona mediante la experimentación y exploración de conceptos sobre la misma en la parte sociológica, antropológica para llegar a reconocer los cambios que se ha tenido durante este tiempo universitario. Hay que estar consiente que los medios artísticos han cambiado, esto de pende en los avances tecnológicos para esta investigación se realiza una autoexploración muy personal del artista, en donde se encuentra algunos autorretratos que se han realizado en diferentes técnicas y soportes. Después de mostrarse de acuerdo que el autorretrato ha sido un tema muy recurrente de estudio ligado también a la identidad del artista, en esta investigación por medio de la observación y autoexploración se reconoció un objeto como el labial un buen material con el que se logra un buen trabajo, experimentado su textura, los efectos en diferentes soportes logrando alcanzar la mancha que se convertirá en una obra de grandes dimensiones.

El arte abstracto le permite al espectador una variedad de miradas al trabajar en un arte abstracto al artista le ha permitido una libertad de creación abriéndole un mundo nuevo en la gestualidad en la mancha que se logra con el labial.

El color en la esta obra no es una coincidencia, sino que es el resultado de la autoexploración de ir reconociendo en este tipo de elementos que se ha ido evidenciando en la cosa más simple de la vida del artista. Siendo así una búsqueda personal que se traduce en reflexiones del espectador, la obra no solo se evoca el mundo de la artista sino también hace evidente las cosas que se tiene en su interior, de esta manera se quiere que los espectadores tengan la oportunidad de seguir imaginando todos los mundos que se pueden encontrar en el arte.

4.6. Conceptualización de la exposición

El espacio expositivo alberga 13 obras en diferentes formatos y técnicas, teniendo como nexo el autorretrato, la selección de las obras se da después de una experimentación, donde se reconoce algunos elementos como el color, la mancha estableciendo una conexión con la identidad de la estudiante. La obra expuesta marca el punto de partida para la estudiante a un nuevo mundo de reflexión y vínculo con otras realidades de la vida, con una visión personal surgida de la búsqueda, del análisis, de las conexiones que establece en el interior de su identidad y de esos pequeños descubrimientos se toma para la creación de las obras evidenciando también cómo ha evolucionado la estudiante de trabajar los autorretratos figurativamente a un nivel de abstracción que llevara al público a una reflexión crítica.

4.7. Guion curatorial

La exposición Intimidad contribuye a la promoción de la artista Ariana Zambrano, de su evolución profesional, el género que aborda para representar la identidad es el autorretrato, el cual ha sido estudiado desde los más grandes artistas como Vincent van Gogh quien plasma con los autorretratos sus cambios físicos que va teniendo a lo largo de su vida y también se evidencia la evolución en su técnica. En la muestra se encuentran obras que van evidenciando la evolución del artista y se plantean una relación entre el “Yo” y el “OTRO”, porque una identidad no se construye sola por medio de la exploración y la reflexión sobre la misma la cual la lleva a una constante experimentación, exploración de conceptos métodos, medios los cuales le permiten alcanzar una abstracción representando esa misma identidad que al inicio fue algo más figurativo.

Las obras tienen mucho que decir y al contemplarlas se convierte en una experiencia muy personal, ligada a lo que son sus gustos e intereses, por lo tanto, cada imagen será diferente para cada persona que la contemple eso es parte de la experiencia sublime que se obtiene del arte.

4.8. Planificación y diseño

4.8.1. Retratos

Figura 5. Autoría propia

Fugas un autorretrato siendo el resultado de una constante práctica desde el primer nivel de la carrera. Buscando no solo aprender la técnica sino también en reconocer que existe esa necesidad de registrar de alguna forma la identidad.

Título. - Fugas

Medidas. - A4

Técnica. - Grafito

Año. -2015

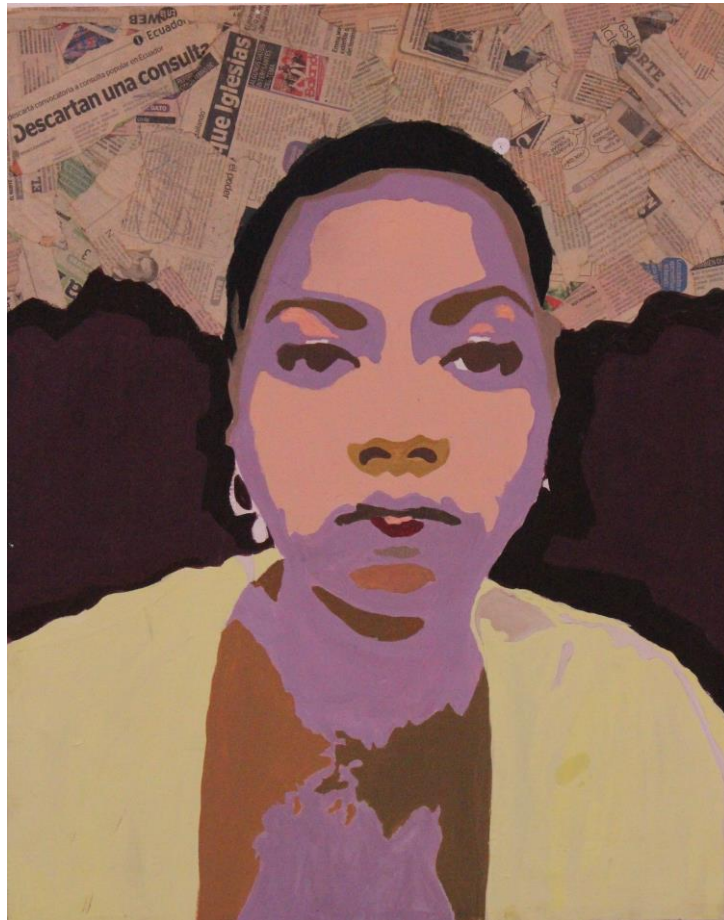

Figura 6. Autoría propia

Rosa celeste es un autorretrato donde plasmo diferentes tonos de violeta en donde ya el color que se ha identificado que es importante para registrar la identidad, el tono más oscuro lo plasmo con esa misma intensidad que tiene una personalidad, siendo así el autorretrato un rencuentro conmigo misma, el papel que se le agrega al cuadro alrededor de la cabeza simboliza toda esa información que estoy adquiriendo sobre el arte y de mi entorno social.

Título. -Rosa Celeste

Medidas. - 80cm x 90cm

Técnica. - Acrílico

Año. -2015

Figuran 7. Autoría propia.

La escultura en madera fue una de las pautas para comenzar una investigación sobre mi identidad, querer conocer esos cambios que se habían dado durante este tiempo de estudio. Realizar esta escultura fue toda una prueba con la que pude darme cuenta de que soy capaz en la parte técnica de lograr esos objetivos, donde también reafirmo la necesidad de esa búsqueda del “YO”

Título. - Yo

Medidas. - 42 X59,4 cm

Técnica. -Escultura en madera (instalación)

Año. -2017

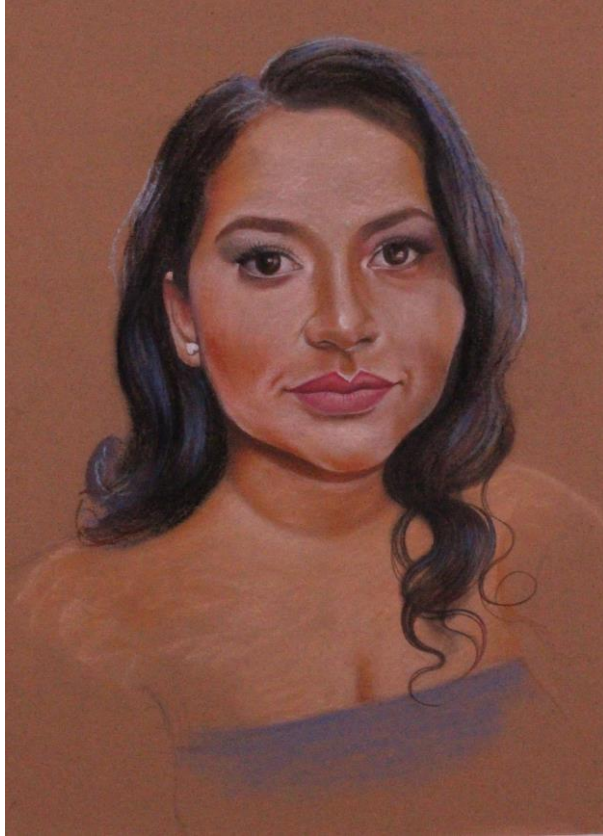

Figura 8. Autoría propia.

Para realizar este autorretrato el espejo juega un papel importante como instrumento para el proceso de elaboración del mismo. Con esa misma necesidad de antes de retratarme, nace esta obra porque muchas veces me veo infinita en un espejo, más aun sola en cuatro paredes donde el espejo siempre me deja retratarme sin juzgarme y siendo simplemente yo llegando a ser el autorretrato el espejo del alma.

Título. -Espejo

Medidas. - 45- 32.5 papel crac

Técnica. - Pastel

Año. - 2016

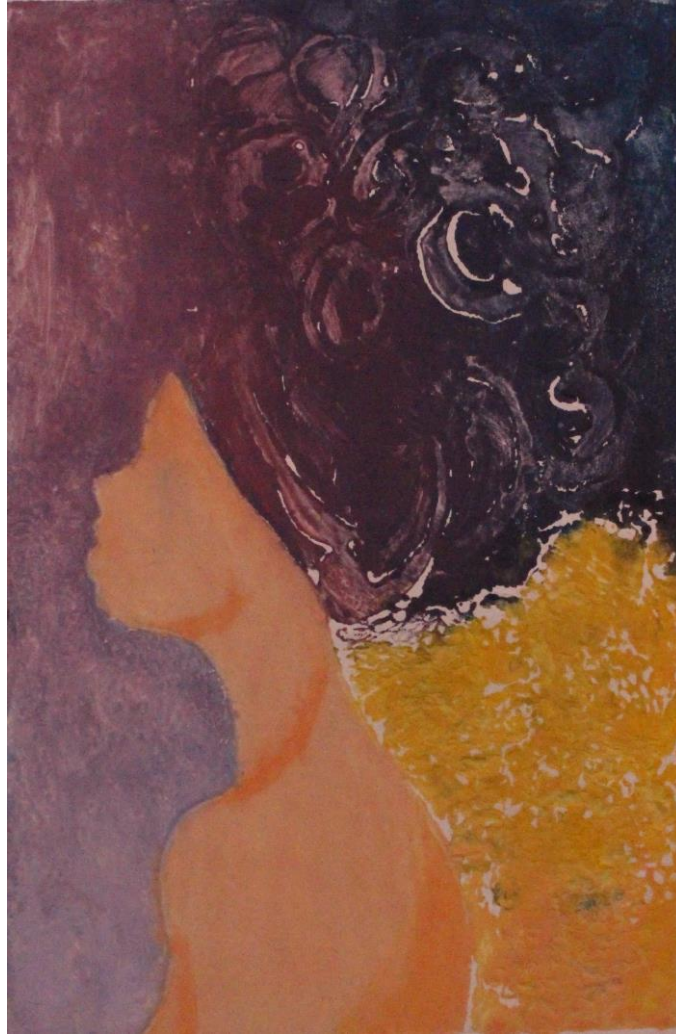

Figura 9 Autoría propia.

Sumergida es un autorretrato donde plasmo mi soledad de una manera diferente porque no quería representarla de forma oscura, sino una soledad que me acompaña todos los días donde estoy rodeada de muchas personas como si estuviera en un concierto, aunque percibo todas estas texturas y colores a mi alrededor sigo estando sola.

Título. -Sumergida

Medidas. -50cm x 35cm

Técnica. - Grabado Collegraht

Año. - 2017

Figura 10 Autoría propia.

Este autorretrato en grabado, expresa de esas veces cuando llego a rendirme y me sumerjo en mis propios pensamientos, expresando mi mundo interior, complementando así con la obra anterior en la que podía estar rodeada de personas, pero yo me sumergía en mis pensamientos y todo a mi alrededor puede desaparecer o volverse más lento.

Titulo. - Viento

Medidas. -29,7 X42 cm

Técnica. -Mixta

Año. - 2018

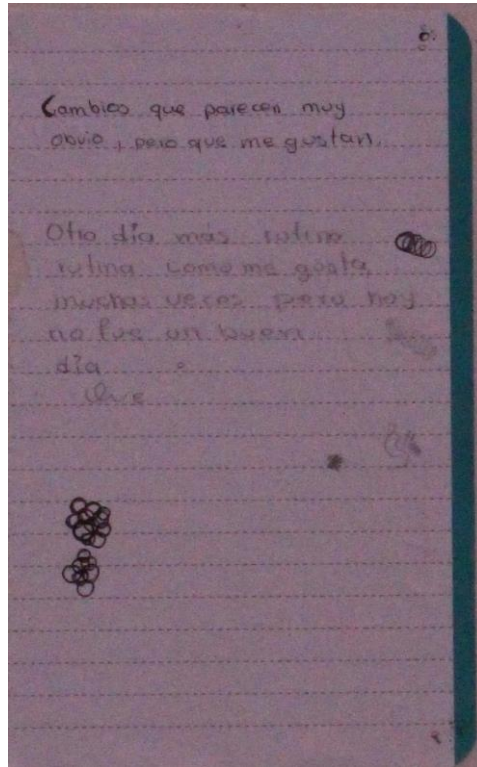

Figura 11 Autoría propia

Este diario fue una de las evidencias que se encontró en la autoexploración, donde se encontró texto evidenciando lo cambios que se estaban dando. Siendo así que la palabra escrita como un discurso artístico porque no se puede negar la fuerza que tiene este diario para el reconocimiento de una identidad perdida.

Título. -Diario

Medidas. -21 x 29,7cm

Técnica. -Mixta

Año. -2013

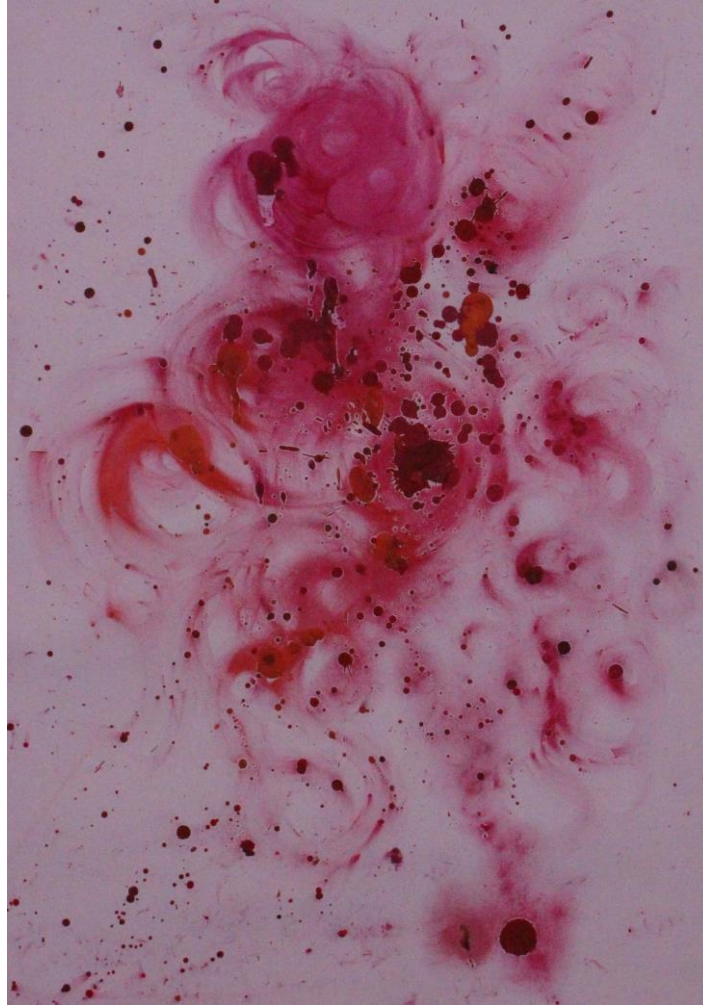

Figura 12 Autoría propia

Esta obra es una mezcla de todo lo que está pasando en ese instante con una rigidez y a su vez con el movimiento que se da el material permite que sea libre de crear. El movimiento de la obra lo veo como círculos incompletos o con el cabello rizado que puede llegar a tener esa textura y visualización.

Título. – *Sometines Now*

Medidas. -29,7 X 42. Cm

Técnica. -Mixta

Año. -2018

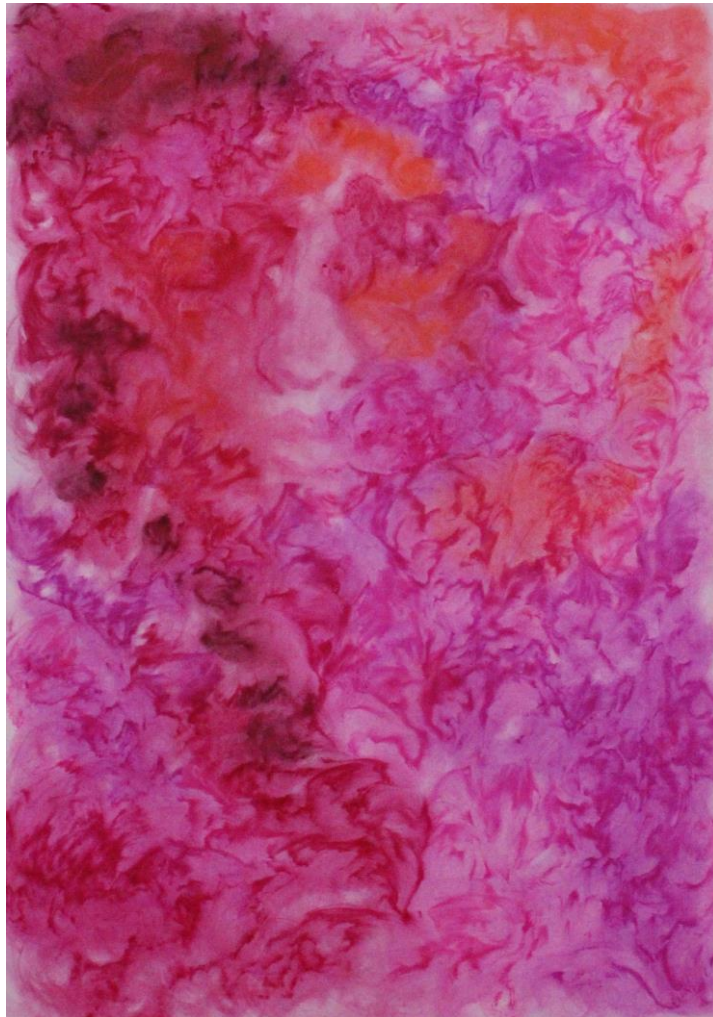

Figura 13 Autoría propia

Esta obra es más abstracta que las anteriores, se da con la búsqueda de la identidad del artista, combinar varios tonos de labiales se logra conseguir esa textura en el soporte transmitiendo sensaciones de movimiento con profundidad depende de dónde se lo vea. Lo que se quiere lograr con esta obra es que el espectador se detenga un minuto más para apreciarla donde vaya encontrando formas, texturas o que toda esta gestualidad con el color ha ido cubriendo un rostro.

Título. - No Parpadees

Medidas. - 1.40 X10 metros

Técnica. - Mixta

Año. -2018

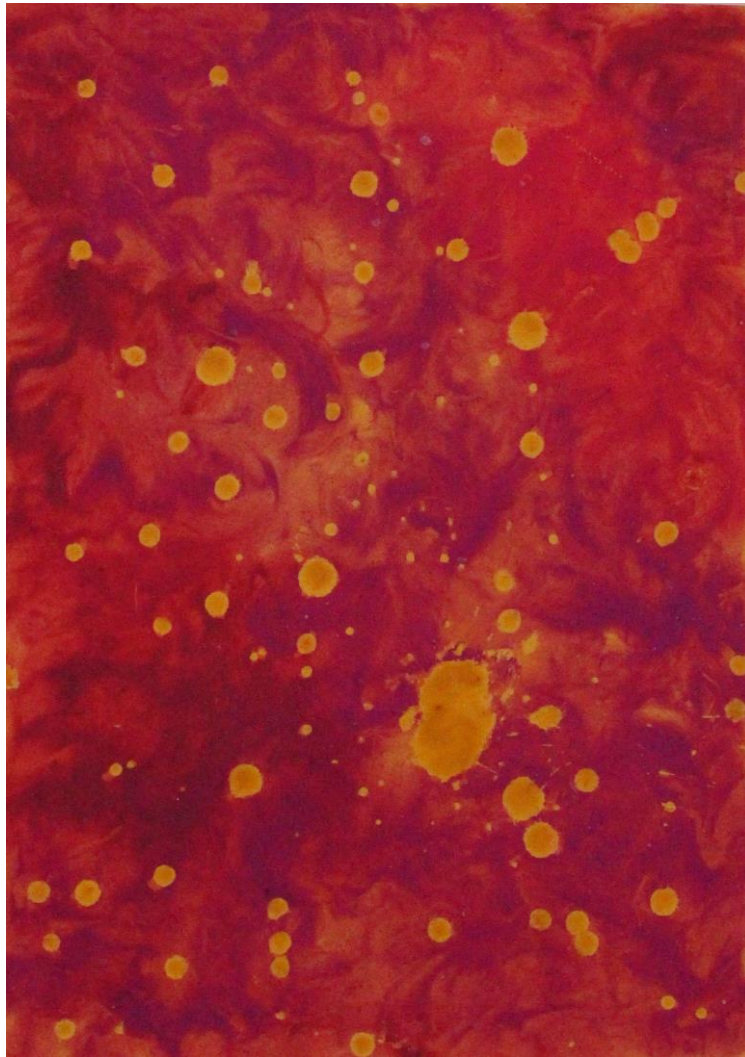

Figura 14 Autoría propia

Mientras buscaba un nuevo soporte, encontré una cartulina amarilla, en el cual doy comienzo a la elaboración de esta obra dejando caer será líquida y después trabajando con el labial para llegar a este nuevo mundo amarillo. Amarillo es una galaxia donde el punto más grande soy yo, pero en esta galaxia no estoy sola, sino que existes otros mundos, los cuales complementan llegan a complementar a la galaxia. Como un ejemplo de vida, para enriquecer mi identidad no solo existe mi opinión o mis creencias si no también todos estos cambios que se llega a tener, las personas también llegan a complementar la identidad personal.

Titulo. - Amarillo

Medidas. -21 X 29.7cm

Técnica. -Mixta

Año. -2018

4.9. Obras Gestualidad

Figura 15 Autoría propia

En este trabajo, no solo capturé el tipo de postura que obtuve a través de la experimentación, sino que también me di cuenta de que, para enriquecer mi identidad, debe haber una presencia social teniendo un auto relación con los demás. Esta obra está realizada con el labial en subtonos violetas sobre una cartulina amarilla esta secuencia de líneas son el proceso que se dio en el momento de la autoexploración la cual me ayudo a enriquecer no solo e la técnica sino también en mi identidad.

Título. - No parpadees

Medidas. – 2m X 18m

Técnica. - Mixta

Año. - 2018

Figura 16 Autoría propia

Esta obra de más de 25 metros de largo es una forma de expresar esa gestualidad que se sentía al momento que se la va creando está llena no solo de color sino de una gran carga emocional. Carga emocional porque regrese a mi ciudad para realizar esta obra donde ya estaba más que consiente con la realización de la técnica después de experimentar y fue descargando todo lo aprendido en esta obra.

Título. - Inspiración

Medias. - 3 X 30 metros

Técnica. - Mixta

Año. - 2018

Figura 17 Autoría propia

La instalación es una mirada a mi identidad donde permito que las personas ingresen y sean parte de la obra, dando otra mirada con el aro y con la mancha que se pondrá en el suelo estas serán tres, el público podrá asociar cual les llama la atención e ingresar al espacio convirtiéndose parte de ella.

Título. - Dobles tonos

Medidas. - Aros de 3m de diámetro

Técnica. - Instalación

Año. - 2018

4.10. Difusión

4.10.1. Afiches

UTN | Creando **CIENCIA**,
IBARRA - ECUADOR | construyendo **SUEÑOS**

3 en actos
Intimidad / Remembranzas / Entre pieles

**Erazo
Guacán
Zambrano**

Febrero 17 / 16H00
2018

**FÁBRICA
IMBABURA**
HISTORIA • PRODUCCIÓN • CULTURA

3 en actos
Instalaciones de Fábrica Imbabura

Figura 18

La Universidad Técnica del Norte Complejo Cultural FÁBRICA IMBABURA

Tienen el honor de invitar a Usted (es) al Acto de Inauguración de la exposición de los trabajos de grado denominado “EN TRES ACTOS”, Intimidad, Remembranzas y Entre pieles, de los artistas: **Ariana Zambrano, Evelyn Guacán y Arelys Erazo**

Febrero 17 / 16H00 / Instalaciones de la Fábrica

Dr. Marcelo Cevallos
Rector UTN

Lic. Edgar Flores
Director Ejecutivo de Fábrica Imbabura,

Figura 19 Invitación

4.11. Catálogo

UTN
IBARRA - ECUADOR

Creando
CIENCIA,
construyendo
SUEÑOS

Respectos

Intimididad

ariana zambrano

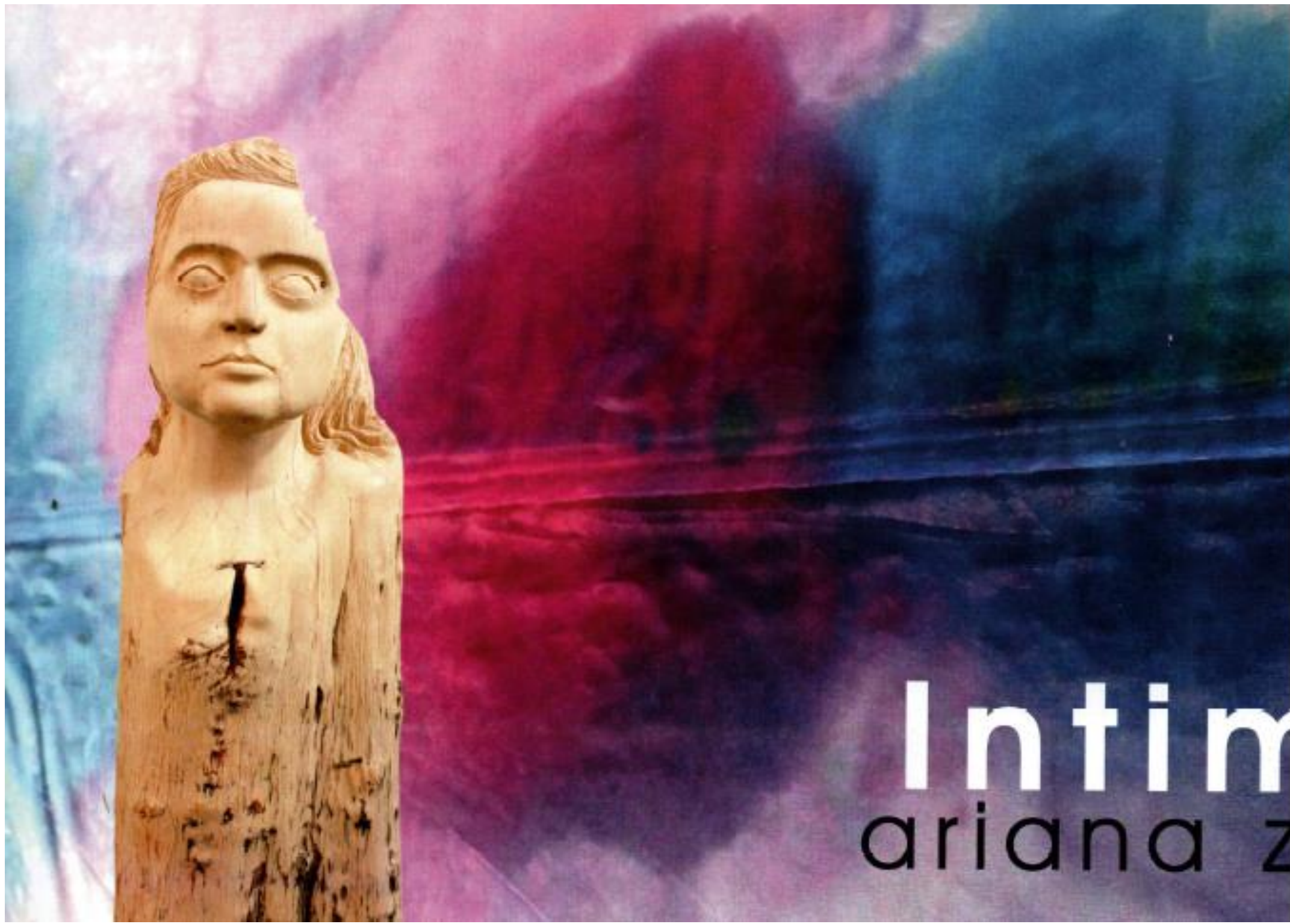

Rosa Celeste
Ariana Zambrano
Acrílico
50cm x 60cm

En esta exposición el autorretrato como género artístico permitirá al público realizar una lectura biográfica de la joven Ariana Zambrano. Su obra autorrepresentativa, si bien nos propone una estructura lineal sobre su proceso de formación y encuentro consigo misma, muestra cierta complejidad que corresponde a una artista que se plantea disímiles interrogantes en relación con su identidad como ser humano y como creadora.

El proyecto que se presenta pretende reflejar estados emotivos ocultos, los cuales no se distinguen a simple vista. La secuencia exhibida evidencia un reto de experimentación, intentando lograr así un propio lenguaje rico en simbolismos. La intencionalidad de estos retratos radica en mostrar los sentimientos que son difíciles de explicar con palabras. Esta Exposición resulta personal, apasionada, subjetiva y delicada donde cada retrato encierra distinción. Las obras en sí mismas contienen sus propios mensajes, porque son distintas como distintas son las confluencias implícitas y las circunstancias de las que brotaron. Tienen la misma unidad pero no el mismo significado, y la técnica varía según la experimentación. Estos autorretratos reflejan una parte del feminismo y la cosmovisión de la retratada.

Estos autorretratos se orientan con una brújula que maneja coordenadas personales, temporales y emocionales. La presencia de lo íntimo, nos sumergen en una introspección donde la mancha, los colores y la luz son protagonistas de un "viaje a la semilla" en palabras de Alejo Carpentier. Y parafraseando a Picasso: "Allá es donde empezó todo... Allá es donde Ariana Zambrano entendió hasta dónde podía llegar".

Intim
ariana z

idad
ambrano

Espejo
Ariana Zambrano
Pastel
45cm x 32cm.
2016

“Yo pinto del mismo modo que otros escriben su autobiografía. Mis telas, acabadas o no, son las páginas de mi diario, y tienen validez como tales. El futuro escogerá las páginas que prefiera.”

Picasso

Sometimes Now
Collagraph
50cm x 35 cm
2017

UTN
carrera de artes plásticas

**FÁBRICA
IMBABURA**

4.12. Datos de la exposición

Título. - Intimidación

Público. - Heterogéneo

Lugar. - Fabrica Imbabura,

Tiempo de duración. - Inauguración el 17 de febrero al 17 de marzo del 2018

Hora. - 5 pm Hora

Objetivos General. -Implicar al público en el proceso de creación y crecimiento profesional de la artista a través de una propuesta autorreferencial que evidencia la fusión entre la identidad individual y la colectiva.

- Contribuir a la formación del público para el consumo del arte.
- Contribuir al reconocimiento del artista en la sociedad como un profesional que registra acontecimientos trascendentales del contexto donde desarrolla sus obras.
- Dar a conocer el proceso de formación de un artista y su peculiaridad expresiva.

4.12.1. Mensaje

La identidad como confluencia de identidades, como un viaje hacia el interior de una artista que construye su universo a partir del otro es la propuesta de la exposición identidad.

4.12.2. Ficha técnica

TÍTULO

AUTOR

TÉCNICA

DIMENSIONES

AÑO

UIN
camera de artes plásticas

4.12.3. Planimetría del montaje

4.14. Fotos de la obra instalada

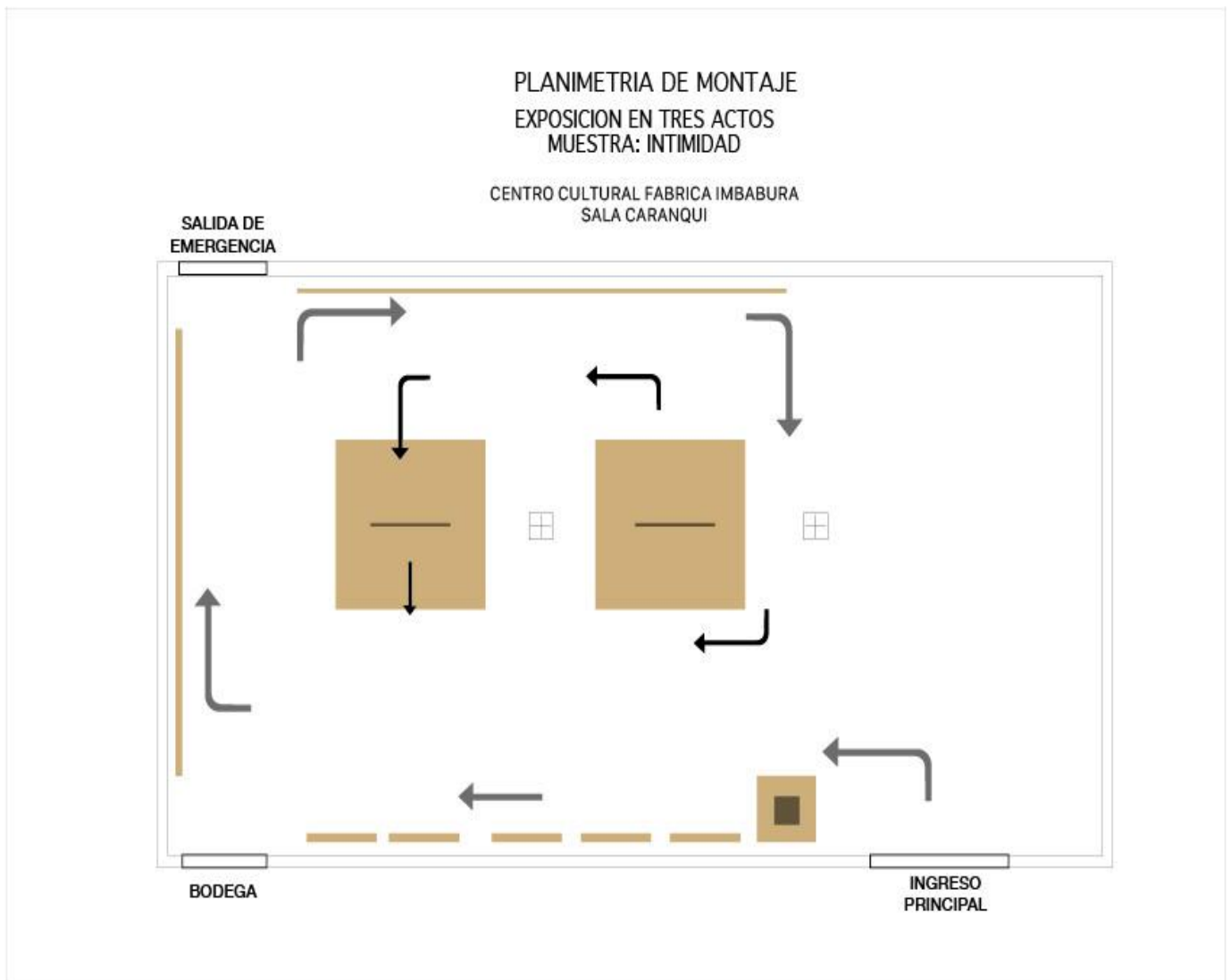

Figura 20 Instalación

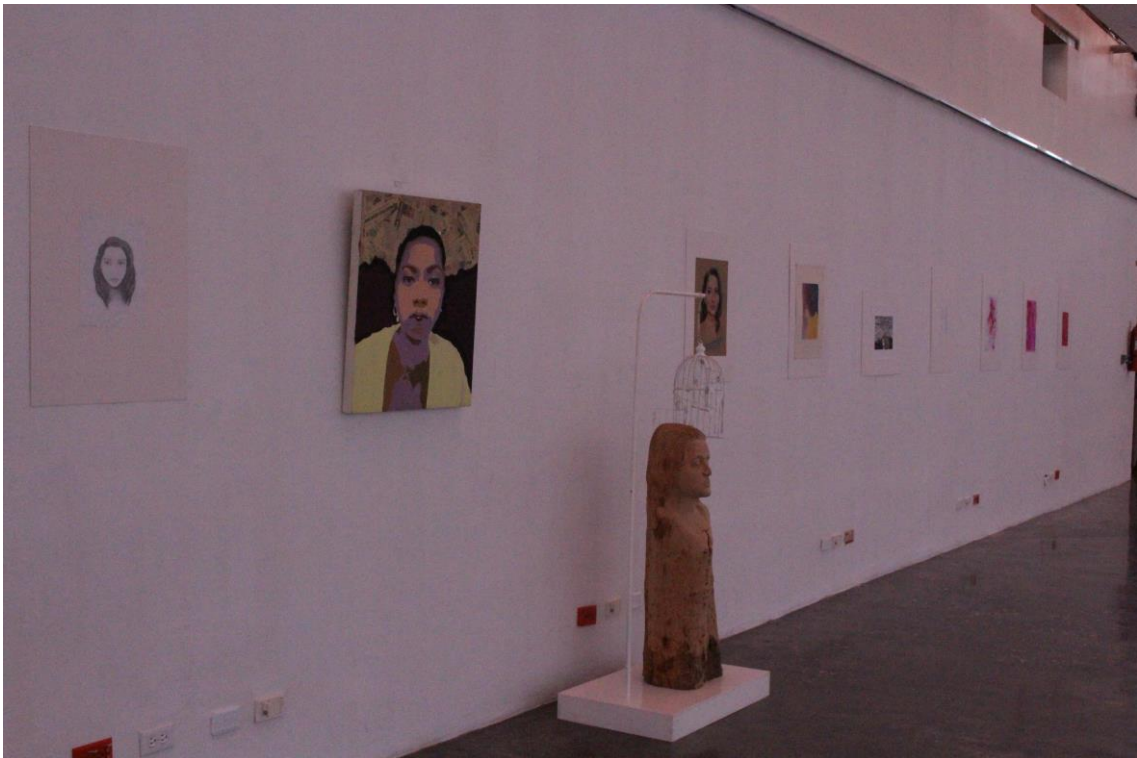

Figura 21 Instalación

Figura 22 Instalación

Figura 23 Instalación

CONCLUSIONES

La búsqueda de la identidad del individuo ha introducido que el ser humano examine el arte para poder tener una expresión con la sociedad y que no se de forma individual sino más bien de algo de unión, expresando así esa identidad que muchas veces se puede esconder.

Como conclusión se determinó que el arte ha sido una gran influencia no solo en el momento de la construcción de la identidad del ser humano, sino también en su vida diaria el cual el arte está presente para ir formándose una identidad propia.

Como conclusión se pudo llegar a identificar como son de importantes los códigos y las categorías estéticas para el estudio sobre la identidad, las cuales, como el dibujo la pintura o la experimentación con diferentes materiales, se puede alcanzar esa autoexploración más profunda de la identidad del artista.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que se siga dando espacios para exponer el arte de los estudiantes para que la ciudadanía pueda conocer que hay nuevos artistas.

Mantener aquella búsqueda de la identidad con el arte que las personas tengan una comprensión del tema de investigación, que el arte no solo es bonito, sino también es una herramienta para poder mostrar la personalidad de un artista.

Fomentar desde todos los sectores es apoyo al arte y al artista cuando se quiera realizar algún proyecto.

Seguir buscando algún tipo de estrategias para acercarse a la ciudadanía y que conozca el arte que se está produciendo en la provincia.

Es importante el apoyo de la Universidad Técnica del Norte, de sus docentes para que se sigan siendo ese soporte de los estudiantes y puedan progresar como artistas.

BIBLIOGRAFÍA

- Castro, J. C. (noviembre de 1996). LA IDENTIDAD PERSONAL EN LA PLURALIDAD DE SUS RELATOS. ESTUDIO SOBRE JÓVENES. *LA IDENTIDAD PERSONAL EN LA PLURALIDAD DE SUS RELATOS. ESTUDIO SOBRE JÓVENES*. Madrid.
- Giménez, G. (2017). *La cutlyura como identidad y la identidad como cultura*. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
- Gogh, V. (1889). *Autorretrato con oreja vendada y pipa*. Obtenido de (fotografía): Recuperado de: <http://www.vangoghgallery.com/es/catalogo/pinturas/2116/Autorretrato-con-oreja-vendada-y-pipa.html>
- Kahlo, F. (1932). *Museo Frida Kahlo*. Obtenido de (Fotografía): Recuperado de:<http://museofridakahlo.org.mx/esp/1/frida-kahlo/obras/obras-en-otros-museos#>
- Kahlo, F. (1985). *Autorretrato*. Obtenido de (Fotografía): Recuperado de: <http://www.museodoloresolmedo.org.mx/blog/portfolio-item/frida-kahlo/>
- Lacan, J. (1983). El seminario de Jacques Lacan. . En J. Lacan, *El yo en la teor'ia de Freud y en la técnica psicoanalítica*. Buenos Aires : Paidós.
- Patin, Y. (1981). *Juntalibros*. Obtenido de Juntalibros: Pantin. Y.(1981) Juntalibros. Recuperado el <https://juntalibros.wordpress.com/2013/10/29/casa-o-lobo-1981-de-yolanda-pantin/>
- Posso, M. A. (2013). *Proyectos, tesis y marco lógico*. Ibarra: NOCION IMPRENTA.
- Real Academia Española*. (22 de 10 de 2017). Obtenido de Real Academia Española: <http://dle.rae.es/?id=POxjG0J>
- Schiele, E. (1909). *Gertil Schiele*. Obtenido de (fotografía): Recuperado de:<https://mercedestamara.blogspot.com/2013/12/gerti-schiele-egon-schiele.html>
- Schiele, E. (2011). Ego Schiele. En E. Schiele, *Ego Schiele* (pág. 6). Londres: PARKSTONE INTERNATIONAL.
- Schjeldahl, P. (9, 22 de julio, septiempbre de 1996). *Cindy Sherman. Colofón*. Obtenido de Museo Nacional Centro deArte Reina Sofia : <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/cindy-sherman-colofon>
- Sherman, C. (1978). *Museo de MOMA*. Obtenido de (Fotografía): Recuperado de: <https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/cindysherman/gallery/2/#/32/untitled-film-still-14-1978/>
- Torre, C. d. (1995). Conciencia de mismidad, identidad y cultura cubana . En C. d. Torre, *Conciencia de mismidad, identidad y cultura cubana* (pág. 5). Cuba .