

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

ÁREA TÉCNICA

TITULO DE LICENCIADO EN ARTE Y DISEÑO

**Miradas Ausentes: Cómo ve la pintura a los niños a través del tiempo.
Interpretación pictórica de la época actual.**

TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: Puchaicela Rodríguez, Rebeca Elizabeth

DIRECTOR: Arciniegas Naula, Alicia Mercedes

LOJA – ECUADOR

2017

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Septiembre, 2017

APROBACIÓN DE LA DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Maestra

Alicia Mercedes Arciniegas Naula

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración

El presente trabajo de titulación: *Miradas Ausentes: Cómo ve la pintura a los niños a través del tiempo. Interpretación pictórica de la época actual.* Realizado por Rebeca Elizabeth Puchaicela Rodríguez ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por cuanto se aprueba la representación del mismo.

Loja, Marzo de 2017

f).....

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo Rebeca Elizabeth Puchaicela Rodríguez declaro ser autor (a) del presente trabajo de titulación: Miradas Ausentes: Cómo ve la pintura a los niños a través del tiempo. Interpretación pictórica de la época actual, de la Titulación de Arte y Diseño, siendo la Mtra. Alicia Mercedes Arciniegas Naula director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art.88 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forma parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado o trabajos de titulación que se realicen con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f).....

Puchaicela Rodríguez Rebeca Elizabeth

1105737835

DEDICATORIA

Primeramente dedico con toda la humildad de mi corazón y de manera especial a Dios, el que me ha dado la fortaleza y sabiduría para culminar mi carrera. De igual manera dedico esta tesis a mi Padre (José) por compartir esta pasión por el arte, por guiarme y formarme con buenos valores, pero sobre todo por llenarme siempre de sus sabios consejos y esas palabra de aliento que nunca faltaron cuando estado a punto de caer.

A mi Madre (Mercy) que estuvo siempre a mi lado brindándome su mano de amiga dándome a cada instante sus buenos ánimos y consejos, mismos que me han ayudado a salir adelante. A mis dos hermanos Valeria y David puesto que han sido mi complemento gracias por estar siempre a mi lado brindándome su apoyo.

Rebeca Elizabeth

AGRADECIMIENTO

Quiero iniciar agradeciendo al pilar fundamental de mi vida Dios, quien me permitió llegar a la meta, a mis padres por su apoyo espiritual, moral y económico, gracias por estar presentes aportando buenas cosas a mi vida, gracias a su esfuerzo constante a su confianza en mí y en lo que hago.

Agradezco a la Universidad Técnica Particular de Loja por haberme permitido ser parte de ella y abrirme las puertas para formarme académicamente, así mismo agradecerles a cada uno de los docentes de la Titulación de Arte y Diseño por su paciencia y sus conocimientos, de manera especial a mi tutora principal Mtra. Alicia Arciniegas por haberme dado la oportunidad de recurrir a sus conocimientos, pero principalmente agradecerle por la paciencia y tiempo con la que supo guiarme durante todo este proceso académico y artístico.

De igual manera agradecerles a mis dos revisoras Mtra. María Guajala y Mtra. Iliana Herrera por cada uno de sus consejos y conocimientos que ayudaron a mejorar mi proyecto.

También quiero agradecer a mi novio (Juan) una persona sumamente importante para mí y quien ha estado a mi lado incluso en los momentos y situaciones más difíciles. No fue fácil culminar este proyecto, sin embargo siempre me motivaste y me ayudaste por eso y más gracias amor.

Para finalizar le agradezco a todos mis compañeros de clase durante todos los ciclos Universitarios de manera especial Ariana y Cesibel grandes amigas carismáticas que han estado a mi lado apoyándome siempre gracias por compartir momentos inolvidables, y por su puesto agradecerle a una gran amiga y colega Josselyn que estuvo siempre ahí para brindarme su apoyo y sus conocimientos que hizo de esta dura experiencia una de las más especiales.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

APROBACIÓN DE LA DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
RESUMEN.....	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1.....	6
1. HISTORIA E INTERPRETACIÓN PICTORÓRICA DE LOS NIÑOS EN LA HISTORIA DE LA PINTURA.....	6
1.1 Antecedentes.....	7
1.2. INTERPRETACIONES PICTÓRICAS DE LA NIÑEZ MÁS RELEVANTES A PARTIR DEL SIGLO XVII.....	10
1.2.1. La inocencia de la niñez: Pedro Pablo Rubens, Esteban Murillo y Diego Velázquez	11
1.2.2. La magia de las inocencias: Sir Joshua Reynolds.....	17
1.2.3. Torpeza e ingenuidad: Oskar Kokoschka, Egon Schiele.....	21
1.2.5. Gottfried Helnwein: Niñez en Tinieblas	29
CAPITULO II.....	32
EL NEOEXPRESIONISMO.....	32
2.1 Origen.....	33
2.2 Características.....	35
2.3 Artistas neoexpresionistas que trabajen con la temática infantil.....	36
2.3.1 Keith Haring.....	38
2.3.2 Jörg Immendorf.....	41
2.3.3 Jorge Rando	45
CAPITULO III.....	50
MIRADAS AUSENTES: CÓMO VE LA PINTURA A LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL TIEMPO. INTERPRETACIÓN PICTÓRICA DE LA ÉPOCA ACTUAL.....	50
3.1 Motivación personal	51
3.2. Contexto Social en la Actualidad.....	52
3.5. Registro y análisis formal y simbólico de las Obras.....	58
CONCLUSIONES.....	74
RECOMENDACIONES.....	75

REFERENCIAS	76
ANEXOS.....	80

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Virgen con el niño de Ambrogio Lorenzetti.....	8
Figura 2: La Virgen y el Cristo niño en trono circular.....	9
Figura 3: Cabeza de una niña.....	11
Figura 4: El Hijo de Nicolás.....	11
Figura 5: Príncipe Felipe Próspero de España.....	13
Figura 6: Retrato de la infanta Margarita.....	14
Figura 7: Infanta Margarita, (Museo del Prado).....	14
Figura 8: Grupo Familiar en el Zagúan de una casa.	15
Figura 9: Niños Jugando a los dados, (Museo del Prado, AntiguaPinacoteca).	16
Figura 10: Niños comiendo melón y uvas	17
Figura 11: Miss Bowles Gombrich, (1967)	18
Figura 12: Retrato de lady Cockbumcon y sus tres hijos.....	18
Figura 13: Maestro Hare, 1788-1789	19
Figura 14: Penelope Boothby, aged 4.	20
Figura 15: Cupid as Link Boy	21
Figura 16: Niños jugando	22
Figura 17: Madre con dos hijos.....	24
Figura 18: Madre con dos hijos II.	24
Figura 19: Madre e hijo (Saltimbaquis)	25
Figura 20: Una madre e hijo.....	26
Figura 21: El hurgador	26
Figura 22: Desamparados	27
Figura 23: Madre e Hijo 1921.....	28
Figura 24: Cabeza de una niña.....	29
Figura 25: El Susurro de los inocentes	30
Figura 26: El susurro de los inocentes	30
Figura 27: Los desastres de la Guerra.....	31
Figura 28: Los desastres de la guerra.....	31
Figura 29: Los desastres de la guerra.....	31
Figura 30: Fotografía del Artista Keith Haring	38
Figura 31: Bebé Radiante 1990	39

Figura 32: La mujer en la sociedad.....	40
Figura 33: Sin Título.....	40
Figura 34: Sin título.....	40
Figura 35: Anuncios publicitarios en el metro de Nueva York.	41
Figura 36: Sin título	41
Figura 37: Fotografía del artista Jörg Immendorff	41
Figura 38: Sin título 1976.....	43
Figura 40: Bien esta lo que Bien se Acaba 1983.....	44
Figura 41: Café de Flore (1992).....	44
Figura 42: Gytiana	44
<i>Figura 43: Fotografía del Artista Jorge Rando</i>	<i>45</i>
Figura 44: Prostitutas de Jorge Randogaleria.....	46
Figura 45: Prostitutas de Jorge Rando/.....	46
Figura 46: Sin Título.....	46
Figura 47: Sin Título	46
Figura 48: Sin Título.....	47
Figura 49: El grito de África.....	48
Figura 50: Sin Título.....	49
Figura 51: Sin título.....	49
<i>Figura 52: Fotografía experimentación I.....</i>	<i>55</i>
<i>Figura 53: Experimentación cromática II.....</i>	<i>55</i>
Figura 54: Fotografía experimentación III.....	55
<i>Figura 55: Fotografía experimentación IV.....</i>	<i>55</i>
Figura 56: Fotografía experimentación V.....	56
Figura 57: Fotografía experimentación VI.....	56
Figura 58: Fotografía experimentación VII.....	57
Figura 59: Fotografía experimentación VIII	57
Figura 60: Fotografía experimentación IX.....	57
Figura 61: Fotografía experimentación X.....	57
Figura 62: Fotografía experimentación XI.....	58
Figura 63: Fotografía experimentación.....	58
Figura 64: Fotografía Proceso obra I	59
Figura 65: Fotografía Proceso obra II	59
Figura 66: Fotografía proceso de obra III	60

Figura 67: Fotografía proceso obra IV	60
<i>Figura 68: Fotografía detalle de obra</i>	61
Figura 69: Fotografía detalle mancha.	61
Figura 70: Obra culminada “Triste Pensamiento”	61
Figura 71: Fotografía tomada de Internet.....	61
Figura 72: Fotografía proceso de Obra Pictórica I.....	62
Figura 73: Fotografía Proceso de Obra Pictórica II.	62
Figura 74: Fotografía de obra pictórica III.	62
Figura 75: Fotografía Detalle de Rostro I.	63
Figura 76: Fotografía Detalle de Rostro II	63
Figura 77: Fotografía de Obra Final Consecuencias.....	63
Figura 78: Fotografía tomada de Internet.....	63
Figura 79: Fotografía de Proceso Obra I.....	64
Figura 80: Fotografía Proceso de Obra II.....	64
Figura 81: Fotografía detalle de Rostro.....	65
Figura 82: Fotografía detalle de rostro.	65
Figura 83: Fotografía detalle de símbolos.....	65
Figura 84: Fotografía Detalle Brazo	65
Figura 85: Fotografía de Obra Final Desafiante Mirada..	66
Figura 86: Fotografía tomada de Internet.....	66
Figura 87: Fotografía Proceso Obra I.....	66
Figura 88: Fotografía Proceso Obra II.....	66
Figura 89: Fotografía Obra pictórica	67
Figura 90: Fotografía obra pictórica	67
Figura 91: Fotografía Detalle Chorreado Obra.....	68
Figura 92: Fotografía Proceso Obra.....	68
Figura 93 Fotografía Detalle Rostro.....	68
Figura 94: Fotografía detalle. (2017)	69
Figura 95: Fotografía detalle Símbolo y Fondo.	69
Figura 96: Fotografía tomada de Internet.....	70
Figura 97: Fotografía Obra Final Extrema Confusión.....	70
Figura 98: Fotografía, proceso de la obra	71
Figura 99: Fotografía Detalle de obra. (2017)	71
Figura 100: Fotografía Detalle de manos.	72

Figura 101: Fotografía detalle fondo.	72
Figura 102: Fotografía de Obra final Mal Entre Manos.....	73
Figura 103: Fotografía tomada de Internet.....	73

RESUMEN

En el presente proyecto se plantea una investigación que tiene por finalidad crear una serie de 5 pinturas con el tema de la niñez. Se parte del análisis de la historia de la pintura, de la cual se hizo una selección de las propuestas más significativas, donde reflejaba la crianza de los niños en épocas pasadas, con el fin de contrastar las costumbres de vida de las sociedades y que en la actualidad al interior de los hogares, resultaron en cambios notorios a raíz del avance tecnológico.

Se tomó del Neo expresionismo recursos que permitieran reflejar la tristeza, la rebeldía, el dolor y la soledad en los rostros de los niños para despertar emociones que lleven a la reflexión en el observador.

Palabras claves: Niños, Tecnología, Neoexpresionismo, estilo, expresiones, sentimientos, crianza, familia.

ABSTRACT

In the present project an investigation is proposed that aims to create a series of 5 paintings with the theme of childhood. It is based on the analysis of the history of painting, from which a selection of the most significant proposals was made, reflecting the upbringing of the children in past times, in order to contrast the customs of life of the societies and that in The actuality inside the homes, resulted in notorious changes as a result of the technological advance.

Neo Expressionism was used to reflect the sadness, rebellion, pain and loneliness on the faces of children to awaken emotions that lead to reflection in the observer.

Keywords: Children, Technology, Neo-expressionism, style, expressions, feelings, parenting, family.

INTRODUCCIÓN

La pintura nace de la necesidad por expresar y comunicar, a la vez que ha permitido proyectar sentimientos y emociones a través del color y sus recursos plásticos. Es por ello que varios artistas han desempeñado el papel de voceros en cada periodo de la historia, de acuerdo a las manifestaciones sociales, políticas, económicas culturales, ideológicas etc., que han caracterizado a cada época; innovando esta percepción individual en las nuevas corrientes pictóricas que se han ido sucediendo, para mostrar una visión del mundo que interpreta lo más sustancial y también lo más efímero del ser y sentir del ser humano.

El presente proyecto tuvo interés en investigar cómo los niños han sido representados a través de la historia de la pintura, para comprobar estos cambios culturales que han determinado el papel que desempeñan los niños en las sociedades de acuerdo a la época y percepción de cada artista, y de esta manera tener una visión que permita contrastar la percepción que desde el arte se tenía de los niños. El hacer este estudio sirvió para analizar lo que sucede en la época actual, cuando las condiciones tecnológicas y culturales, han propiciado que los niños estén muchos tiempos solos, sin mayor contacto con la naturaleza y apegados a la tecnología, antes que a los afectos y a los vínculos que se deben crear en los núcleos familiares.

Un ejemplo de ello lo podemos ver desde el siglo XI, cuando los niños eran considerados hombres en miniatura, y la manera de retratarlos era con cierta deformación. En esta época la presencia de los niños se veía únicamente en escenas religiosas; este tipo de representaciones durará hasta el siglo XVII, donde se ve con más frecuencia la representación del niño, pero no lo retratan solo, sino que empieza a formar parte de escenas como en las estaciones del año, en motivos familiares, el niño y sus compañeros de juego, el niño en brazos de su madre o sujeto a su mano, incluso el niño en medio de la multitud asistiendo a los milagros.

Es interesante el cambio que la temática del niño ha tenido con respecto a las propuestas que se vinieron dando en el tiempo. “Es el caso de que hasta siglo XVII a nadie se le ocurría conservar el retrato de un niño, ya que para la época no era un motivo importante y no se creía necesario grabar esos momentos mucho menos si este moría debido a que consideraban que era algo tan pequeño que no era digno de recordar”. Ariés (1987) pg.87

Por esta razón la investigación parte desde el siglo XVII cuando algunos artistas se fijan en los niños reales o comunes, pues pretendían mostrar esa ingenuidad, ternura, y su mirada limpia por

medio de la pintura. Para ello utilizaron diferentes colores y un estudio de composición que enfatizará la expresión del niño.

Hoy en día los niños son retratados con mucha frecuencia interpretando diversos problemas sociales en los que se ven envueltos a causa de la globalización, la mala educación por parte de sus padres, el avance tecnológico, el maltrato, o situaciones políticas y económicas. Por esta razón la pintura de nuestra época en parte se interesa por las temáticas de denuncia social, con el propósito de invitar al espectador a identificarse y motivar un cambio.

De acuerdo a lo expuesto se tomó como referencia el neoexpresionismo, estilo artístico con el cual se tiene una afinidad discursiva y técnica, pues se caracteriza por el empleo de colores potentes, combinaciones de elementos de tendencias anteriores, yuxtaposición de elementos figurativos (generalmente esto se aprecia en los fondos a base de manchas o franjas de color), figuración de carácter emocional y expresivo, todo ello con el objetivo de transmitir emociones para conmover el ánimo del espectador.

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se abordó en el primer capítulo, el contexto histórico, mismo que trata sobre la interpretación de los niños en diferentes épocas, pero basándose únicamente en los principales artistas que abordaron esta temática, con el fin de encontrar las pautas que determinen cuáles fueron los intereses que tuvieron estos pintores, según las condiciones que caracterizaron cada época dentro de la representación infantil.

En el segundo capítulo se estudia el movimiento neoexpresionista, así como también los artistas referentes con el que se tenga un interés en cuanto a técnica, temática y composición, por el hecho de encontrar similares intenciones y métodos de expresar emociones, sensaciones y sucesos, que son el principal motivo a la hora de crear una imagen en el arte.

Y por último en el tercer capítulo se realizó una propuesta de 5 pinturas que muestra la interpretación de los niños en la época actual, según la propia visión, con el interés de enfatizar cómo la pintura se ha convertido en un lenguaje efectivo a la hora de expresar, documentar y captar el espíritu intangible de los motivos que interpreta, y en especial de la temática que se pretende desarrollar, pues a nivel personal se tiene una preocupación sobre el pensar y sentir de los niños en el momento histórico en el que vivimos.

La expectativa que se tiene en la presente investigación, es que, a través de las obras pictóricas en donde se denotan gran variedad de colores y uso expresivo de ellos, junto con el énfasis en rostros infantiles que muestres su estado emocional, se despierte en los espectadores la

inquietud al ver reflejado en la pintura una contradicción, pues estamos cómodos cuando vemos a niños felices, jugando o corriendo ya que su estado natural es la alegría, mientras que lo que se refleja es que hoy en día los niños son víctimas de la tecnología, cuando los padres cometen el error de dejar a sus hijos solos con la única distracción de los dispositivos tecnológicos, llenándolos sin pensar de un gran vacío, todo por no recibir el suficiente afecto y calor familiar.

CAPÍTULO 1

1. HISTORIA E INTERPRETACIÓN PICTORÓRICA DE LOS NIÑOS EN LA HISTORIA DE LA PINTURA.

1.1 Antecedentes

Históricamente en la interpretación pictórica de los niños, se han notado grandes cambios en su crianza y educación, estas diferencias se manifiestan de varias formas según la concepción dominante de cada sociedad y momento histórico. Todo ello muestra como estas ideologías van cambiando de acuerdo a la época que llevan a considerar la importancia del niño, creando así un vínculo afectivo con él, no solo en el arte sino en la sociedad.

En el siglo XI los niños eran considerados hombres en miniaturas, así lo menciona el libro *El niño y la Vida Familiar en el Antiguo Régimen*, puesto que en este mismo siglo se nota como el artista deforma los cuerpos; existen varias pinturas en las cuales se puede apreciar que no tienen ningún rasgo de la infancia, solo son retratos de hombres en tamaño reducido, su talla es lo único que los distingue de los adultos. Así es como lo afirma Ariés (1987), quien dice que “En una miniatura francesa de fines del siglo XI, los tres niños que resucita San Nicolás han sido igualmente reducidos a un tamaño inferior al de los adultos, sin ninguna otra diferencia de expresión o de rasgos” (p.82).

Este tipo de representaciones también aparecen a finales del siglo XIII y no son caracterizados por una expresión en particular pues los retrataban como una persona adulta, porque a estos niños no los llevaban a la escuela, usaban la misma ropa de un adulto y realizaban el mismo trabajo.

En el arte medieval la representación de los niños se desconocía, incluso los historiadores de la literatura han hecho la misma observación donde solo los “niños prodigio”¹ tenían las mismas capacidades físicas e intelectuales que una persona adulta. “Ello sugiere además que, en el terreno de las costumbres vividas, y no únicamente en el de una transposición estética, la infancia era una época de transición, que pasaba rápidamente y de la que se perdía enseguida el recuerdo.” Ariés, (1987), p.83

¹ Se lo denomina así al niño que con tan solo 10 años dominaba dos o más campos científicos o artísticos.

Figura 1: Virgen con el niño de Ambrogio Lorenzetti, tabla, 85x57cm. (Pinacoteca de Brera, Milán).
Fuente:
<http://es.artsdot.com/ADC/Art.nsf/Buy->

Uno de los niños precursores y modelos, representado pictóricamente en la historia del arte es el Niño Jesús, y fue la iglesia quien se encargó de propiciar estas temáticas por el medio iconográfico donde difundieron imágenes del Nacimiento de Cristo, Cristo al pecho o en las rodillas de la madre, etc. Levín (1995), p.615.

En el libro *El psicoanálisis y su relación con la historia de la infancia*, nos menciona la falta de afecto que existía en esta época, los niños eran apartados de sus madres apenas nacían y se lo entregaban a una nodriza quien se encargaba de cuidarlo, incluso a los que tenían algún tipo de enfermedad se les prohibía comprometerse afectivamente, lo mejor para ellos era no tomarlos en cuenta y alejarlos completamente.

A inicios del siglo XIII realizan también otras escenas familiares de diferentes figuras religiosas; la infancia del niño Jesús se reserva hasta el siglo XIV, ya que en el arte Italiano contribuirá al desarrollo y extensión del mismo.

Figura 2: La Virgen y el Cristo niño en trono circular. (Realizada en Constantinopla).

Fuente: Gombrich (1967). La historia del Arte

Por otra parte, en la época gótica lo representan la infancia de Jesús desnudo, este era figurado como un infante común envuelto en pañales. El artista recalca aspectos graciosos, sensibles e ingenuos, como por ejemplo: el niño buscando el seno de su madre, o disponiéndose a abrazarla, realizando actividades propias de la infancia, comiendo su papilla, etc. Esos rasgos de realismo sentimental tardan en extenderse fuera de la iconografía religiosa, cosa que no debe sorprendernos, pues ocurre lo mismo con el paisaje y escenas de costumbres. “Ello no impide que el grupo de la Virgen y el Niño se transforme y se vuelva cada vez más profundo”. Ariés (1987), p.87.

Las representaciones del niño Jesús se hacen cada vez más notorias, posteriormente empezaron a representar otras infancias santas como las de San Juan Evangelista y Santiago el Mayor, así como compañeros de juegos del Niño Jesús, de esta manera se constituye una nueva iconografía, donde varían las escenas infantiles y se dedican a reunir en los mismos grupos todos los niños santos junto con sus madres o sin la presencia de ellas.

Se debe mencionar que en estas escenas no rescatan la importancia de los niños, es cierto que ellos en ocasiones aparecían como protagonistas pero siempre los representan con personas adultas a su alrededor, y a los espectadores les agradaba mucho las actitudes graciosas e ingenuas de los pequeños disfrutando de la presencia de ellos ya sea en un pequeño grupo o entre la multitud.

Para finalizar con estos acontecimientos históricos en cuanto a la representación pictórica y el protagonismo que desempeñaban los niños antes del siglo XVII, se describió como era su representación, y el poco realismo que se les daba: no se veían sus rasgos tal cual eran, pues a nadie en aquella época se le ocurría conservar la imagen de un niño, por tanto no era algo importante para la sociedad, menos aún si el niño moría, puesto que en el siglo XVII había varios contratiempos durante el parto, en ciertos casos madre e hijo moría por falta de atención médica. Y en otras, las muertes infantiles era por el descuido de los padres que para no ser sancionados por la ley, no los alimentaban o los hacían dormir en la misma cama para asfixiarlos, es decir el infanticidio era provocado por los mismos padres, a pesar de existir leyes de por medio que protegían al niño, estas no eran respetadas. (Levín 2009)

1.2. Interpretaciones Pictóricas de la niñez más Relevantes a partir del siglo XVII.

En el siglo XVII la representación pictórica del niño cambia a una interpretación más sentimental pues pretendían mostrar esa ingenuidad, ternura, miedo, sufrimiento y una mirada profunda e inocente de los niños, la representación pictórica será la esencia interior del niño retratado desde el punto de vista del artista.

El objetivo de estos destacados artistas era mostrar no únicamente una belleza externa sino plasmar por medio de ellos los diferentes problemas sociales y culturales que de alguna forma los afectaba, sus obras serán más realistas en el caso Velázquez y Murillo ya que emplearán la incidencia de la luz como medio expresivo para denotar volúmenes, logrando con el claro oscuro una presencia más emotiva.

Por otro lado se pretende analizar los diferentes artistas que se interesan en el estudio de cada uno de los movimientos y expresiones del niño, los artistas por su parte retratan al niño de acuerdo a su percepción en cuanto a la realidad del momento expresando así sentimientos sin limitarse en su representación, invitando así al espectador a disfrutar de emotivas sensaciones.

Así mismo existen varias técnicas pictóricas para representar esta inocencia infantil ya sea por medio de líneas, colores y expresividad, incluso los retratan solo con su rostro o a su vez realizan otras composiciones donde se pueda apreciar el movimiento de su cuerpo, como en el caso del artista Oskar Kokoschka y Egon Schiele donde no necesariamente realizaba pinturas de un niño con rasgos físicos perfectos.

Se encontrará también en el siglo XX artistas como: Pablo Picasso quien nos muestra una ternura y complicidad entre una madre y su hijo, en sus pinturas se observa que estos tabús afectivos desaparecen pues las madres protegen a sus hijos e interactúan con ellos creando así un ambiente enternecedor, pero observaremos algo diferente en caso del artista hiperrealista Gottfried Helnweina, puesto que se aprecia una obra muy cruda y oscura, él nos muestra el sufrimiento de la posguerra que a muy temprana edad le tocó vivir, según la percepción del artista los niños eran los que más sufrían y morían no solo a causa de estos enfrentamientos sino además del abandono de sus padres, los niños quedaban solos debido a que sus progenitores estaban ocupados en sus problemas .

A continuación conoceremos la representación de los niños de acuerdo a la percepción de cada artista.

1.2.1. La inocencia de la niñez: Pedro Pablo Rubens, Esteban Murillo y Diego Velázquez

Pedro Pablo Rubens

Figura 4: El Hijo de Nicolás.
Fuente: Gombrich. (1967), La Historia del Arte

Figura 3: Cabeza de una niña.
Fuente: Gombrich, (1967), La Historia del Arte.

Pedro Pablo Rubens nace en Siegen, en el seno de una familia jurista burgués. El artista tenía una percepción de la vida, misma que reveló en sus dos pinturas, las cuales son: el hijo de Nicolás y cabeza de una niña. En el libro de Gombrich (1967) menciona que ambos cuadros serían el retrato de su hija, puesto que estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que esto fuera admirado por los espectadores.

En las obra de Rubens prevalece más el sentimiento, pues los gestos de estos dos retratos nos causan muchas emociones, tenía una confianza en su pincelada que le permitía comunicar vida, una mágica habilidad para vivificarlo de una manera bastante intensa, como en el caso de la obra *cabeza de una niña* donde agrega que "... aquí no existe recursos de composición ni esplendidos atavíos, ni chorros de luz, sino un sencillito retrato, de frente, de un niño, pero sin embargo, parece respirar y latir como un cuerpo vivo" Gombrich, (1967) .

Es admirable lo que logra Rubens en dicho cuadro porque da esa impresión de vitalidad, incluso se puede ver esa pureza de alma que poseen los niños: sus colores y la pincelada que utiliza son muy delicados, especialmente en la zona de luz, que se hace evidente en la humedad de los labios, el modelado del rostro y el detalle de los cabellos.

Diego Velázquez

Es otro de los artistas que se interesa por la temática infantil, quien era el encargado de pintar familias adineradas de aquella época, como por ejemplo el retrato del príncipe Felipe Próspero de España cuando tenía apenas dos años de edad. Si vemos el cuadro a simple vista no logramos captar nada, pero si nos detenemos a observarlo "lograremos identificar los diversos colores que utiliza, como el rojo es combinado con tonos fríos y plateados de blanco y gris, que se oscurecen hacia el fondo. Cuanto más contemplamos el cuadro, mayor es la admiración por las cualidades del artista". Gombrich (1967).

Esta ternura reflejada se la puede apreciar no solo en los colores utilizados por el artista sino en la postura y expresión tierna del rostro del príncipe incluso el perro retratado junto a él tiene una postura amigable, simpático ayudando a que la composición se mucho más enternecedora.

Todos los retratos infantiles que realizó el artista fue por encargo, mas no por un gusto o sentimiento especial hacia ellos, es decir, "Velázquez es un pintor discreto y sobrio que, generalmente se reserva sus sentimientos y solo se permite mostrar lo que siente con algún indicio indirecto y discreto" Licht (2001). Esta timidez se logra ver en la obra de la *infanta Margarita*, ya que en el retrato de Felipe su intención es muy diferente, es como si el tratara de

proteger al niño débil e inocente y crea un ambiente muy cálido, dando como resultado un efecto muy conmovedor.

Figura 5: Príncipe Felipe Próspero de España (museo de arte histórico, Viena.)
Fuente: Gombrich, (1967), La historia del Arte.

Uno de los principales encargos de Velázquez es la infanta Margarita, a quien retrata en varias etapas de su vida, el propósito del artista era únicamente mostrar como crecía la niña. Sin embargo, en el cuadro no se ve ningún sentimiento especial, tan solo a margarita a la edad de ocho años, con una expresión seria, poco amigable y hasta un poco tímida, esto se debería a que el artista no tenía ningún interés en conocerla o congeniar con ella.

Figura 7: Retrato de la infanta Margarita, (Museo de Louvre, Paris).
Fuente: Biografías y vidas
<http://www.biografiasyvidas.com/monografia/velazquez/cuadros25>. (07- 10- 2016)

Figura 6: Infanta Margarita, (Museo del Prado).
Fuente: Gombrich, (1967), La historia del Arte.

Esteban Murillo

En el denominado B arraco tambi en est a la figura de Esteban Murillo, uno de los grandes pintores de este período, cuyas pinturas representan la realidad de su país tomando como protagonistas principales a los niños, especialmente los de familias humildes o mendigos, que le generaban gran atracción y facilidad al retratarlos. Por medio de ellos transmitía optimismo y reflejaba la sencillez de aquellos infantes que a pesar de las condiciones en que vivían eran felices. Sus pinturas son muy realistas y se caracterizan por tener gestos, movimiento, detalles y una expresión que permite al espectador trasladarse al momento de la escena.

Es preciso señalar que los niños de murillo muestran la capacidad y el ingenio para sobrevivir en condiciones muy complicadas y a pesar de ello se denota esa alegría y seguridad. Sus obras principales son: "Grupo familiar en el Zaguán de una casa", "niños jugando a los dados" y "niños comiendo melón y uvas".

En la figura 8 “En efecto se ha considerado que en esta obra se describe el ambiente de un burdel, protagonizado por una madre, su hija prostituta, el rufián de ésta y un niño que sería aprendiz de la mala vida”. Valdivieso (2002)

Esta pintura ha sido muy controversial por la postura del niño que está siendo despiojado, con el pantalón roto y algunas descripciones de críticos señalan que alucina a ofrecimientos de prácticas pedófilas.

Según el autor Valdivieso nos describe la escena donde la madre está junto a sus tres hijos, misma que acaricia al menor como consolándolo ante la burla de sus hermanos por haber roto su pantalón; incluso se trataría de un moraleja donde alude que no es prudente reírse delante del prójimo, puesto que este puede reaccionar bruscamente.

Así, de algún modo se puede descartar que las pinturas de Murillo, donde retrata niños serían con un objetivo pecaminoso, ya que el artista era un hombre muy católico o al menos eso se podría decir de acuerdo a las diversas obras religiosas que el artista logró.

Figura 8: Grupo Familiar en el Zagúan de una casa. (Fort Worth. Kimbell Art Museum.

Fuente: <http://sevilla.abc.es/20110107/sevilla/sevi-vision-sevillana-murillo-201101062149.html>. (19-11-2016).

En la obra los niños jugando a los dados no vemos nada erótico a diferencia de la obra anterior, en este cuadro se ve una actitud más comprensiva, considerando que en esta época era prohibido jugar a los dados. Murillo pasa por alto esta infracción por la felicidad que muestran los pequeños, sin ninguna sospecha de crear conflicto, aunque no hace énfasis en el juego, sino a la ingenuidad e inocencia de ellos.

Figura 9: Niños Jugando a los dados,
(Museo del Prado, Antigua Pinacoteca).
Fuente: Gombrich, (1967), La Historia del Arte

En la siguiente obra se observa un panorama diferente, a pesar que Murillo retrataba a niños mendigos en diferentes actitudes mostrando la humildad en la que viven, consigue crear una escena de humanidad y simpatía.

En esta época los problemas sociales y económicos asehaban en Sevilla, a pesar de ser una ciudad muy grande y comercial había mucha mendicidad infantil. Esto se debía a que en esta época existían muchos infantes abandonados, huérfanos y varias epidemias. Pero en el cuadro que se observa a estos niños parece no importarles la pobreza que los rodea, ellos disfrutaban del momento, se ven alegres, comiendo frutas que probablemente han robado. Murillo interpreta una pobreza muy desacomplejada e ingenua. Con estas pinturas el objetivo del artista no era conseguir que el espectador tenga lástima, porque ellos muestran ser felices en su ambiente. Valdivieso (2002) p. 359

Figura 10: Niños comiendo melón y uvas, (Alte Pinakothek, Munich, Alemania).

Fuente:

<http://ermundodemanue.blogspot.com/2011/06/bartolome-esteban-murillo-cuadros.html>

1.2.2. La magia de las inocencias: Sir Joshua Reynolds

Sir Joshua Reynolds es un Artista inglés perteneciente a la época Rococó (1730-1760), Reynolds se caracteriza por las fascinantes y únicas obras de niños; cada obra representada tiene una historia, con un toque refinado, utiliza la imaginación, agilidad y una combinación adecuada de luz y frescura a la hora de retratarlos. Entre las obras destacadas tenemos: Miss Bowles, Retrato de lady Cockbum con sus tres hijos y Maestro Har.

En la obra Miss Bowles la niña transmite esa ingenuidad y espontaneidad, sobre todo el gran amor que refleja por su perro. El artista relata que para ganarse la confianza de la pequeña la invitó a su mesa y se sentó cerca de ella, la distrajo tanto que la niña le tomó mucho cariño al instante, tanto que ella fue a casa de Reynolds, donde se presentó con una expresión muy

simpática, misma que le permitió al artista grabar esa escena y plasmarla en su obra. Gombrich (1967).

Figura 11: Miss Bowles
Fuente: Gombrich, (1967), La historia del Arte.

En el retrato de lady Cockbumcon y sus tres hijos, se puede apreciar un ambiente muy mágico donde ella mira a su hijo mayor con gran ternura y atención, en esta pintura podemos captar como la madre protege a sus pequeños quienes están semidesnudos esto se debería a que el artista tomaba como modelos a personajes de la historia o la mitología.

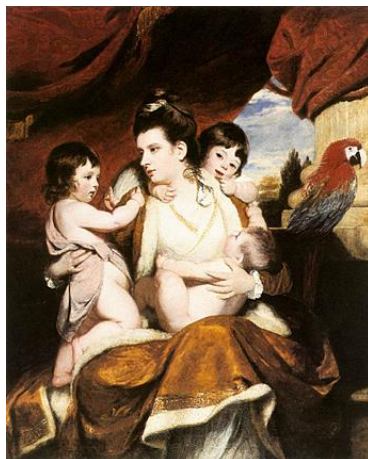

Figura 12: Retrato de lady Cockbumcon y sus tres hijos (Galería Nacional de Londres).
Fuente:
<https://www.aparences.net/periodes/rococo/la-peinture-anglaise/>

La obra “Maestro Hare” es la más importante del artista ya que logra capturar la encantadora inocencia de la infancia, aquí lo retrata al niño con una cabellera larga y con un traje característico de la época su pose es muy natural se asemeja mucho a una postura de una persona adulta y esto era raro ver al menos en un niño.

“Es maravilloso cómo Reynolds encapsula la inocencia de este muchacho muy joven. Sus rizos, sus mejillas rosadas, pero sobre todo la pose totalmente libre de su brazo derecho conspiran para crear una figura animada y espontánea.” Alice (2007)

El escenario donde es retratado el niño tiene un carácter muy armónico, el fondo es natural con colores sombríos que ayuda a resaltar la figura del niño además de los sentimientos, autenticidad y espontaneidad, Reynolds crea un escenario perfecto para este niño, que tiene una mirada muy lejana.

“Al crear este escenario, Reynolds deseaba demostrar la primacía de un mundo de niños que se preocupa poco por asuntos externos. Los ecos sutiles entre el pelo rubio del niño, los reflejos de bronce en el árbol detrás de él y el material que forma el cinturón del niño animan el cuadro, haciendo hincapié en la dulzura del niño.” Alice (2007)

Figura 13: Maestro Hare, 1788-1789, Joshua Reynolds, (París, Museo del Louvre).

Fuente: <http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/master-hare>

Los retratos de niños son una de las satisfacciones de la producción de Reynolds, en el cuadro Penélope Boothby (figura 14) transmite una dulzura propia de la infancia, el artista disfrutaba mucho de la compañía de los niños y esta no fue la excepción existen varias pinturas de esta niña, pero esta en particular fue realizada luego de que la niña falleciera a la edad de 7 años, Reynolds compartió mucho con la pequeña que le permitió mostrar con gran facilidad esta espontaneidad, sencillez e inocencia. Flukinger (s/f)

Figura 14: Penelope Boothby, aged 4.
Fuente: http://blog.hrc.utexas.edu/tpe_ag/penelope-boothby/

Como se puede apreciar en la obra Cupid as Link Boy (figura 15), Reynolds representa al pequeño con una antorcha, pues se dice que en ese tiempo no había luces en la calle y los niños pobres jugaban por las noches así que cada quien tenía que salir con su propia antorcha, incluso los niños eran muy útiles porque de esta manera les servían de guías a las personas que transitaban por las noches obviamente corriendo riesgos de que las prostitutas y ladrones se aprovecharan de su inocencia para perjudicarlos.

Cabe recalcar que el artista le hace unas pequeñas alas un poco confusas porque pareciera las alas de un cupido a quien se le brindaba culto cada cinco años, pero también se parecen a las de un murciélago y esto tendría mucha lógica porque como lo mencione anteriormente ellos servían de guías.

Figura 15: Cupid as Link Boy (Galería Albright-Knox Art)
Fuente: [Albright-Knox Art Gallery](#)

1.2.3. Torpeza e ingenuidad: Oskar Kokoschka, Egon Schiele.

Kokoschka es un representante del expresionismo (1905- 1925), su cuadro más representativo es niños jugando. El artista recibió varias críticas por esta pintura subjetiva ya que no era habitual en esta época, lo común era ver a estos pequeños alegres y para los espectadores observar las penas o verlos afectados era muy incómodo.

“El expresionismo siente profundamente el sufrimiento humano, la violencia, la pobreza. Proclama que pintar de forma hermosa es no tener honradez, es ser hipócrita, es no mostrar lo que realmente sucede convirtiendo en bello lo que no es. Usando colores de gran intensidad y líneas muy marcadas, los expresionistas reflejan la amargura y el descreimiento del hombre a la soledad, el dolor y la miseria. Boveri (2011)

Kokoschka representó por completo ese convencionalismo. Es cierto que el artista miró a los niños con cierta simpatía y con compasión profunda, pero los presenta tal cual eran con sus torpes movimientos y con cuerpos imperfectos. “Incluso llega a transmitir sus ensueños y ansiedades. Si a eso se le suma, que para ello no utilizó un dibujo correcto, académico, el resultado fue de crítica severa.” Cerra (2015)

A pesar de todas estas críticas el artista no trato de representar un cuadro estéticamente bello, lo que él quería era expresar sentimientos a través de formas, líneas y colores.

Figura 16: Niños jugando

Fuente: Gombrich, (1967), La historia del Arte.

Egon Schiele.

Para la obra madre con dos hijos el artista hizo varios bocetos, mismos que se encuentran conservados en el cuaderno de apuntes del artista, esta obra la inicio y la culmino en 1915 como vemos en la figura 17, pero más adelante realizo la misma obra pero en esta le hace algunos cambios como se aprecia en la figura 18 el vestido de la madre cubre totalmente sus pies, está completa la parte de la ornamentación de los trajes infantiles, el rostro de la mujer es muy pálida, llena de dolor y nos da la impresión de una calavera. Los niños en la figura 18 parecen dos muñecos pero su expresión es muy diferente, pues el niño de la izquierda tiene una postura rígida pareciera que está en su lecho de muerte, ausente, mientras que el de la derecha es un niño dinámico, con sus ojos muy abiertos, las telas coloridas y rayadas es el gusto del artista por el “arte popular”.² “nuestro protagonista realizó un diseño para un bolso de su esposa Edith que se cree, inspiró a la vez la presente obra.” Lempicka (2013)

La temática de la obra Madre con dos hijos logramos apreciar a una mujer quien sería la madre del artista. La retrata con sus dos hijos, en la figura 18 esta maternidad no tiene un sentido trágico a diferencia del boceto anterior (figura 17) donde muestra a la madre como una calavera, su rostro aterrador desaparece, pero el sentimiento de tristeza todavía se logra ver sobre todo en la expresión de los rostros. A pesar de que utiliza colores vivos y ropajes folklóricos no se logra apreciar la felicidad de esta familia.

“Con esta maternidad el pintor propuso una nueva reflexión en torno a lo inexorable del destino humano y a la proximidad de la extinción definitiva, se trata de una reflexión más sobre el ciclo de la vida.” Lempicka (2013)

² El arte popular implica una manifestación artística, donde pretende conectar con la mayoría de personas. Además expresa una visión sensible del artista acerca del mundo utilizando diversos recursos plásticos.

Figura 18: Madre con dos hijos
Fuente: <https://mercedestamara.blogspot.com/2013/11/madre-con-dos-hijos-iii-egon-schiele.html>

Figura 17: Madre con dos hijos II.
(Leopold Museum, Viena)
Fuente: <https://mercedestamara.blogspot.com/2013/11/madre-con-dos-hijos-iii-egon-schiele.html>

1.2.4. Tierna y triste niñez: Pablo Ruiz Picasso

Picasso realizó varias obras con la temática infantil y maternidad, una de ellas es Madre e hijo saltimbanquis (figura 19), en dicha obra se observan muy juntos madre e hijo pero con una mirada ausente, distante que transmite tristeza. Este distanciamiento entre las dos figuras no se observa físicamente sino en la frialdad de la expresión de cada uno, el niño por ejemplo está cruzado de brazos con una mirada perdida y su cuerpo muy rígido, la madre por otro lado tiene su cabeza ladeada, triste y pensativa tal parece que están disgustados o su relación no es buena. Ribas (2015)

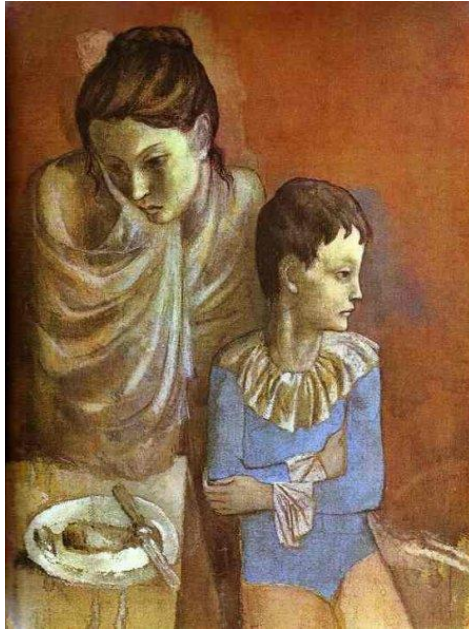

Figura 19: Madre e hijo
(Saltimbaquis) aguada sobre lienzo.
(Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart)
Fuente:<https://pinturasvang.blogspot.com/2014/10/madre-e-hijo-saltimbanquis-pablo-picasso.html>

En la mayoría de las obras de Picasso retrata a su esposa junto a su hijo único en aquel entonces, el nacimiento de Paulo influyó para que Picasso inicie a pintar esta temática, sin duda cada obra que representa expresa innumerables sentimientos como: tristeza, alegría, orgullo, horror, desesperación.

Por ejemplo tenemos aquí otra de las obras donde se aprecia al niño jugando con su madre, se siente esa conexión y la felicidad que emite ambos, se nota como el artista disfruta al retratarlos además utiliza colores suaves como los rosas para resaltar esa ternura que los envuelve.

Figura 20: Una madre e hijo
Fuente: <http://picassocomplutense.blogspot.com/2013/05/picasso>

En este cuadro (Figura 21) nos transmite tristeza la madre acruca a su hijo.

“Es por eso que Picasso creyó conveniente al azul como el color que representaría esos sentimientos de dolor, angustia y pena y es así como decide utilizar distintos tonos de azules en todas sus obras durante esta época. Por eso se lo llama periodo azul” Montess (2013)

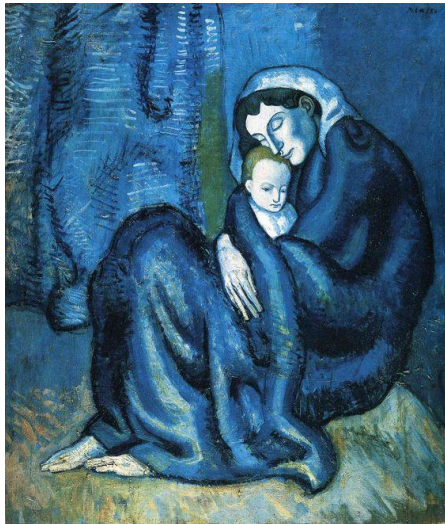

Figura 21: El hurgador
Fuente: <https://ucaarte2013.wordpress.com/>

El cuadro de la figura 22 es otra de las obras del periodo azul, con el que quiere mostrar la pesada carga social, moral y psicológica por la que los personajes deben pasar, el niño se muestra tranquilo, tiene una expresión muy tierna mientras que la madre parece sufrir y cubre a su pequeño del frío que los asecha, en sus ojos se puede notar esta tristeza.

Figura 22: Desamparados (Museo Picasso, Barcelona)
Fuente: <http://www.cromacultura.com/7-obras-imprescindibles-del-museo-picasso-de-barcelona/>

En la obra que presentamos (figura 23) muestra la complicidad que tienen madre e hijo, la madre muestra ese cariño puro a su hijo. La deformación expresiva en las obras de Picasso estarán presentes en la mayoría de sus obras por ejemplo en esta obra se enfatiza en los brazos y manos de la madre, el artista utiliza colores luminosos para enfatizar esta ternura.

Figura 23: Madre e Hijo 1921.

Fuente: <http://www.milartgranada.com/7o-picasso-vuelta-al-clasico-1917-1925/>

1.2.5. Gottfried Helnwein: Niñez en Tinieblas

Helnwein nació en Viena en 1948, es un artista visual contemporáneo conocido por sus obras fotorrealistas sus primeras obras son de niños maltratados y heridos, por ello son consideradas provocativas y controversiales. Helnwein estudio en la Universidad de Arte Visual creando cuadros de acción a gran escala en donde se aprecia niñas con vendas. Glötzl (2006)

En cuanto a su desarrollo pictórico es importante mencionar que él va mejorando su técnica inclinándose a nuevos tratamientos de imágenes y el uso de nuevos medios como la fotografía, la aplicación de la luz y las escenas creadas por el mismo artista le ayudara a conseguir una representación más Hiperrealista.

“El tratamiento pictórico del artista de actos indescritibles que proporciona al espectador suficiente comodidad para contemplar los horrores que representa y su manejo magistral de sus imágenes pintadas que refuerzan la belleza tranquila e intrínseca de sus súbditos“. Venda (2010) Sus primeras obras tanto de la antigua pintura maestra como la cinematografía contemporánea expresa los traumas de la posguerra que le toco vivir, a pesar de haber nacido luego de este suceso y de su corta edad vivio escenas deprimentes porque veia no solo el dolor de sus padres si no el de su entorno, es cierto que sus padres eran muy católicos por tal motivo el artista pasa el mayor tiempo de su niñez en iglesias observando imágenes ensangrentadas mismas que tomo para plasmar en sus obras más adelante.

Figura 24: Cabeza de una niña, técnica mixta óleo y acrílico sobre lienzo.
Fuente:<http://elhurgador.blogspot.com/2014/03/gottfried-helnwein-pintura.html>

Fuentes hace alusión a una frase del artista: “Entonces no sabía que la generación de mis padres había perdido dos guerras consecutivas, y además eran cómplices del mayor genocidio de la historia. El aliento de la muerte estaba aún por todas partes...” Fuentes (2014) Helnwein menciona que perdió dos guerra, pues se refiere a que no solo sufrió por la posguerra sino también por el abandono de sus padres que aunque estaban físicamente no se interesaban en él, en brindarle afecto y apoyo de hecho en la mayoría de sus obras el artista se convierte en protagonista, pues son los traumas vividos plasmados en un lienzo.

Para la representción de este hecho el artista se inclina por el hiperrealismo donde muestra lo vivido a través de la sociedad mas vulnerable como son los niños, en ciertos cuadros se puede apreciar esas caritas angelicales pero con una mirada que expresan más de lo que podemos entender, pues nos enfrentamos a algo profundo que sobrepasa la realidad, sus miradas son muy profundas es como si los niños ven algo que nosotros no podemos ver, ya que expresan odio, miedo, soledad y abandono. Morales (2015)

En las obras siguientes se puede apreciar esa mirada intensa, el artista relata que la primera protagonista de sus cuadros fue una niña de 6 años que para su madre era una niña problema porque ni ella podia controlarla, en su mirada no se observa ningún sentimiento. “Tenía el orgullo de líder de bandas callejeras latinas. Cuando te miraba, sus penetrantes ojillos enviaban un mensaje muy claro: "No me jodas".” Morales (2015)

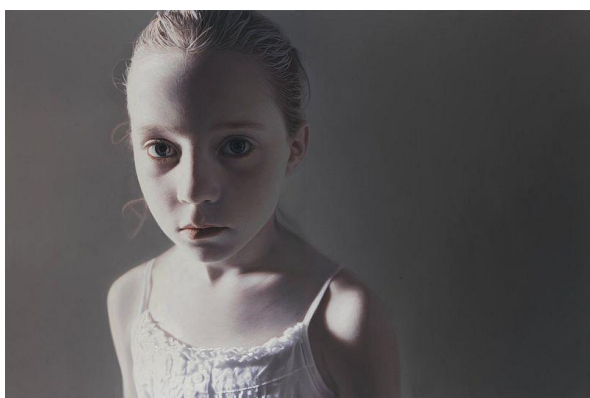

Figura 25: El Susurro de los inocentes
Fuente: <http://culturacolectiva.com/el-hiperrealismo-siniestro-de-gottfried-helnwein/>

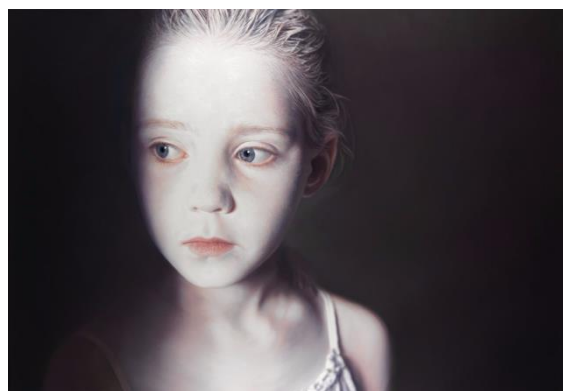

Figura 26: El susurro de los inocentes
Fuente: <http://culturacolectiva.com/el-hiperrealismo-siniestro-de-gottfried-helnwein/>

En todas las obras se ve dolor e imágenes muy fuertes donde invita al espectador a tomar conciencia sobre estos problemas que aún siguen latentes en la sociedad actual.

Las niñas que retrata con vendas en la cabeza y con sangre en ella son muestra de violencia y el desinterés que tienen la sociedad en general ante el sufrimiento de estos inocentes, recordemos que el artista vivió esta experiencia cuando era tan solo un niño por tal motivo recalca este tema.

Figura 28: Los desastres de la Guerra, técnica mixta acrílico y óleo sobre lienzo.
Fuente:<http://elhurgador.blogspot.com/2014/03/gottfried-helnwein-pintura.html>

Figura 27: Los desastres de la guerra.
Fuente:<http://elhurgador.blogspot.com/2014/03/gottfried-helnwein-pintura.html>

Figura 29: Los desastres de la guerra.
Fuente: <http://elhurgador.blogspot.com/2014/03/gottfried-helnwein-pintura.html>

CAPITULO II
EL NEOEXPRESIONISMO

2.1 Origen

Desde el siglo XX, el arte expresionista tuvo gran acogida en Alemania puesto que gran parte de las vanguardias artísticas se desarrolló en aquel lugar. “El país germano asistió a la gestación de dos grupos artísticos: Die Brücke (el puente), entre cuyos integrantes figuraron Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff y Nolde; y der Blaue Reiter (el jinete Azul), con Kandinsky al frente.” Anónimo (2014)

Durante este periodo se suscitan diversos acontecimientos políticos, económicos e ideológicos debido a esto aparece una nueva constitución; en la que se vieron afectados tanto intelectuales como artistas. Por esta razón en los años sesenta arranca el Neoexpresionismo y los artistas toman una nueva forma de expresión mediante la abstracción.

En los años setenta los artistas buscaban hacer algo nuevo y sus representaciones eran muy limitadas, lo que ellos expresaban en sus cuadros eran visiones personales, en donde conseguían una relación comunicativa con el espectador haciéndolo ver más allá de lo que normalmente se logra ver, y es así, que dentro de este contexto histórico en los años ochenta se concreta y se estabiliza el neoexpresionismo caracterizado por sus temas provocativos, crudos y con un fuerte impacto emocional, algunos lo catalogan una tentativa de recuperar imágenes perdidas. (Cortés) p.97

Es cierto que el Neoexpresionismo se da principalmente en Alemania, pero también se extiende a Estados Unidos, como se mencionó anteriormente este se desarrolla en un contexto donde Alemania estaba dividida tanto geográfica como políticamente, a consecuencia de la segunda guerra mundial, y es así que artistas jóvenes nacidos luego de este acontecimiento rechazan movimientos artísticos existentes y se inclinan por un nuevo camino recuperando así el tiempo perdido tras sufrir las consecuencias de la política cultural nazi. Anónimo (2014)

Dicho movimiento fue una tendencia en experimentar nuevas formas de expresión y plantear un nuevo lenguaje, sus fuentes de inspiración son múltiples ya que no solo toman elementos del expresionismo sino de varios movimientos artísticos, incluso recurrieron a la figuración reflejando la percepción de cada artista dejando de lado detalles y rechazando el buen gusto, los neoexpresionistas toman como principales referentes a: Francisco de Goya por los recorridos gestuales y los barridos de color muy cargados, Van Gogh y Munch sirvieron de influencia para

expresar sus emociones y transmitir las al espectador. Esta época agrupó dos generaciones denominadas: La Nueva Generación y los Nuevos Salvajes, 12 de ellos participaron en una Bienal de Venecia de 1975, sus características principales son el eclecticismo y la figuración, que tomaron como una reacción contraria a la abstracción, además retoman el lienzo como elemento plástico. Beatti (s/f) p.92

En cuanto a la nueva figuración, fue protagonizada por artistas que iniciaron durante la devastadora II guerra mundial y son conocidos por ser fundadores de este nuevo estilo. Aproximadamente a mediados de los años sesenta tienen la necesidad de crear una nueva pintura bajo la percepción de cada artista, los que se encuentran dentro de este movimiento son: Karl Horst Hödicke, Jörg Immendorf y George Baselitz.

La segunda Generación llamada los Nuevos Salvajes y considerados la generación más joven, reúne a: Elvira Bach, Walter Dahn, el Jiri Georg Dokoupil, Rainer Fetting, Anselm Kiefer y Helmut Middendorf se trataba de "Un rejunte de artistas con menos mochila, con el fantasma del nazismo un poco más a la distancia, que tomó los pinceles para revolver en el presente y en lo personal." Beatti (s/f) p.96

Las características de estos jóvenes artistas son el retorno a imágenes expresionistas principalmente, pero también son considerados asombrosamente agresivos e incluso brutales no solo por sus temas, sino por la forma en que ellos eran tratados, de la misma manera se ve la fusión de otras tendencias, yuxtaposiciones de elementos figurativos y abstractos incluso son mucho más agresivos que los de la primera generación; fueron llamados nuevos salvajes por el director de Aquisgran Wolfgang Becker.

"Los Nuevos Salvajes no compartían la actitud generalizada en la sociedad alemana de acometer un borrado de los acontecimientos derivados del horror nazi sin el esfuerzo previo de depurar el sentimiento de culpabilidad escondido en lo más profundo de la conciencia colectiva." Giménez (s/f) p.127

El neoexpresionismo se lo cataloga como un arte vulgar, exagerado, con falta de originalidad, incluso se sigue viendo en la actualidad en escuelas de arte representaciones de este tipo. En el libro *la Pintura Hoy* menciona que estas obras se las considera como neoexpresionistas por la

gran gama de colores fuertes que utilizan y las diferentes personalidades con un estilo artístico propio, encuentran su inspiración en artistas del pasado. p.68

2.2 Características

El Neoexpresionismo tuvo su apogeo en los años ochenta, estos artistas emplean la fusión de elementos estilísticos muy variados en cuanto a tendencias anteriores como: Impresionismo, Fauvismo y Surrealismo pero principalmente del expresionismo. En sus obras además, se observa la aplicación de elementos figurativos y formas distorsionadas, los fondos por lo general son a base de manchas utilizando la técnica agresiva del *dripping*. Es así que se los considera neoexpresionistas y exhiben otras características tales como las que se expondrá a continuación:

La figuración, misma que se da por formas reducidas sin ninguna perspectiva y con pinceladas gestuales aplicadas de manera violenta sobre la base de manchas de color, en algunos casos las figuras son planas sin ningún tipo de volúmenes reales, es decir, que cuando las observamos a las pinturas desde lejos se notarán los relieves pero; esa percepción cambia al verla de cerca.

Por otra parte, la técnica más utilizada y de preferencia para estos artistas Neoexpresionistas será el óleo y el empastado ya que este puede ser mezclado con otro tipo de materiales; entre ellos: acrílico, acuarela, temple, pintura industrial, paja, arena, así mismo utilizan una gama de colores cargados y muy amplios los cuales son aplicados por medio de machas sueltas y agresivas. Cortés (2011)

Cabe destacar que otra de las cosas que los caracterizaba era la inmediatez y espontaneidad de ideas al momento de realizar sus obras, es decir, cuando ellos se disponían a pintar no tenían una idea concreta solamente coloreaban sus lienzos e iniciaban a plasmar lo que sentían en ese momento.

La temática es muy amplia, ya que en todas las obras se ven como protagonista principal al hombre y su entorno social, en sus lienzos muestran su percepción ante diversos problemas donde se ven aspectos tales como la angustia, el miedo, la soledad etc. Es importante

mencionar que los soportes utilizados para sus obras son especialmente telas de gran tamaño, como se mencionó anteriormente, emplean la figura humana con una variedad de colores y líneas con los cuales conseguían movimiento y expresividad. Aurora Cortés afirma “El estado mental y el estado psicológico se funden en una imagen que incide en la fragmentación de los datos visuales. El resultado es una especie de arquitectura interior que acoge en sí misma todas las vibraciones y emociones presentes en el proyecto de la obra” (2011)

Continuando con las características de este movimiento artístico, las manchas de color permiten reflejar emociones del creador, ya que ellos en su lienzo no trataban de retratar una figura sino un acontecimiento, las representaciones de los neoexpresionistas son muy interesantes por toda esta gestualidad libre y la elección de colores escandalosos que estremecen al ver sus obras.

Así mismo se pueden apreciar en las obras neoexpresionistas gran cantidad de formas y signos que le dan un aspecto decorativo, puesto que, si bien “la pintura se convierte en un proceso de agregación de distintos elementos, figurativos y abstractos, mentales y orgánicos, explícitos y alusivos, combinados entre sí sin solución de continuidad.” Cortés (2011) p. 98. Se observará además diversas formas geométricas como pirámides, círculos y todas estas figuras procedentes de la tecnología, estos elementos empleados no tienen una conexión entre sí, debido a que rompen con la tradicional composición académica, los neoexpresionistas rechazan lo visualmente bello.

2.3 Artistas neoexpresionistas que trabajen con la temática infantil.

Dentro de los artistas reconocidos en el neoexpresionismo y los que se ha tomado como referentes son: Keith Haring, Jörg Immendorff y Jorge Rando que generan interés en cuanto a su técnica, temática, simbología etc. Estos tres artistas se inclinan por una línea de denuncia social, cada uno hace su representación desde su perspectiva y estilo pictórico.

En caso de Keith Haring se interesará por el arte callejero y dibujos animados, su estilo se caracteriza principalmente por trazos simples ya que para la ejecución de sus obras utiliza símbolos que expresan su sentir, a pesar de haber muerto muy joven debido a su vida problemática y llena de adicciones, su gusto por el arte era mayor, pues pintaba hasta 40 obras por día sin necesidad de hacer bocetos simplemente los pintaba directamente.

La simbología utilizada por el artista es interesante; por ejemplo: en sus cuadros de temática tecnológica Haring da un mensaje claro y directo, coloca computadoras y televisores en las cabezas de las personas expresando los avances tecnológicos que se desarrollaban con gran rapidez. Haring se interesa en anunciar las consecuencias que traerá consigo en años posteriores, pues estos artefactos empezaban ya a reemplazar muchas cosas.

Otro de los referentes escogidos es Jörg Immendorf conocido por sus cuadros llenos de historia y política, además su obra es muy cargada de elementos, símbolos y colores llamativos, el artista fue apresado en varias ocasiones por su idea de cambiar a la sociedad por medio de sus cuadros.

De su autoría se conocen tres series: la primera titulada *Agitación y propaganda*, en esta serie caricaturiza los personajes, una segunda llamada *Café Alemania* que es una de las más conocidas e incluso recibió reconocimientos por plasmar en ellas conflictos sociales, la tercera y última serie *Café de Flore*, en donde deja de lado todas estas denuncias sociales para centrarse en la naturaleza y en artistas, incluso utilizando colores pasteles.

Finalmente tenemos a un artista español Jorge Rando, muy conocido por sus temas, llenos de fuertes críticas especialmente en las pinturas de prostitutas y los problemas sociales de África; el interés en retratar a mujeres prostitutas se debería al verlas constantemente, puesto que su taller se encontraba en estas oscuras calles en donde se paraban a la espera de su cliente. Rando las retrata con sus rostros deformados y con un significativo bolso rojo.

En cuanto a la temática de los problemas de África se encuentra especialmente en retratar a niños, quienes son los más afectados por un sin número de enfrentamientos, dados en aquella época, sus colores, expresiones y composiciones empleados en cada uno de sus cuadros reflejan todo este dolor, sufrimiento y pobreza.

Posterior a ello se conocerá puntualmente a cada uno de los artistas neoexpresionistas mencionados y por los cuales se mantiene un interés en cuanto a su técnica, temática y simbología.

2.3.1 Keith Haring

Figura 30: Fotografía del Artista Keith Haring

Keith Nació en Pensilvania el 4 de mayo de 1958. Desde muy pequeño tuvo un gusto especial por el arte, pues tenía la habilidad de hacer caricaturas y le llamaba mucho la atención el arte callejero. Keith se inspira principalmente en los dibujos animados de la televisión, al inicio de su carrera como artista elabora varias instalaciones así como algunos collage, además realizó dibujos con tiza en paneles con unas líneas rápidas, se apasiono tanto que comenzó dibujando en las paredes del metro. Haring, hacía hasta 40 dibujos en los metros en tan solo un día, donde expresaba sus ideas utilizando símbolos relacionados con el mundo de los medios de comunicación. Anaya (2015)

La temática de sus obras de gran tamaño fueron principalmente mensajes sociales como: perros, televisores, pirámides, referencias a elementos sexuales y étnicos, hasta conceptos referentes a la maternidad o el universo tecnológico, también se encontraba ciertos temas como la felicidad y el amor, pues si bien es cierto el artista apreciaba mucho interactuar con su público, especialmente con los niños.

La juventud del artista fue un poco compleja debido a su inclinación sexual (homosexual), por tal motivo en algunas de sus obras se puede apreciar claramente como hace énfasis al órgano sexual masculino, cabe recalcar que debido a su preferencia sexual, más adelante acarrió

consecuencias nefastas para el artista que contrajo el VIH (sida), terminando así con su vida con apenas 32 años de edad.

En el tiempo que duro luchando ante esta terrible e incurable enfermedad, tuvo la iniciativa de levantar una campaña en contra de las drogas y el VIH (sida).

"La gente siempre me pregunta: ¿De dónde sacaste todas estas ideas? No estoy seguro, sólo sé que estoy viviendo ahora en el siglo XX y absorbo información a un ritmo cada vez más rápido. Todos lo hacemos. La información, viene de todo tipo de fuentes. La tecnología se mueve cada más rápido, tal vez incluso de lo que la podemos seguir. Digiero la información de estas fuentes, la paso al- canal a través de mi propia imaginación, y la pongo otra vez de vuelta al mundo." **Keith Haring** Anaya (2015)

Para la elaboración de sus obras no realizaba bocetos los dibujaba directamente, todas las figuras que realiza son geométricas y carecen de detalle pues se puede ver claramente que son muy simples, tanto sus composiciones como sus formas, además algunas obras están ligadas a su estilo de vida y otras hacen referencia a temas sociales, sus cuadros son interesantes no solo por la temática, sino además por su contenido, por ejemplo en la obra *Bebé Radiante* (figura 31) donde representa una nueva vida llena de energía así como la esperanza del futuro. Rodríguez (2013).

Figura 31: *Bebé Radiante* 1990

Fuente:<http://www.artepinturaygenios.com/2011/02/keith-haring-simples-lineas.html>.

En la obra *La mujer en la sociedad*, nos da un mensaje muy claro y de gran preocupación en aquella época, así lo observamos en la obra correspondiente (figura 32) pues se nota como la mujer embarazada es atacada por muchos hombres y está a punto de ser derrotada. En las obras siguientes como la figura 33 y 34 se enfocan en aspectos tecnológicos y pinta diversas personas haciendo referencia a este hecho, tomando formas de televisores y computadoras, estos artefactos se los pueden ver en las cabezas de los retratados, tratando de dar a conocer el peligro que suponían las nuevas tecnologías para el mundo.

Figura 32: La mujer en la sociedad
Fuente:<http://listas.eleconomista.es/arteycultura/8490-10-obras-de-keith-haring>

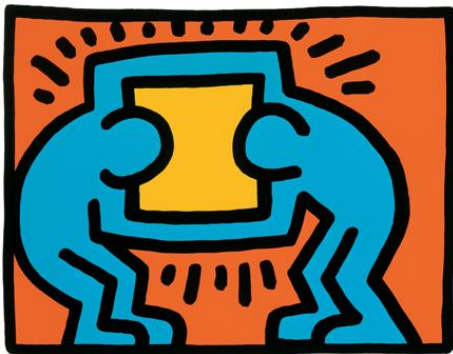

Figura 33: Sin Título.
Fuente:<http://www.artepinturaygenios.com/2011/02/keith-haring-simples-lineas.html>

Figura 34: Sin título
Fuente:<http://arteparaninos.blogspot.com/2016/02/el-artista-pop-keith-haring-para-ninos.html>

Figura 36: Sin título
Fuente: <http://bajoelsignodelibra.blogspot.com/2012/05/keith-haring-la-larga-linea-solidaria.html>

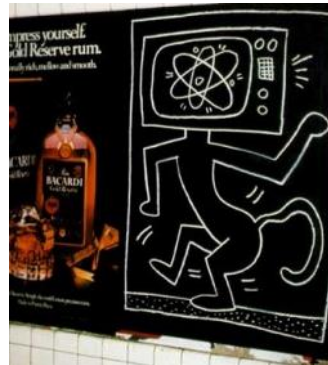

Figura 35: Anuncios publicitarios en el metro de Nueva York.
Fuente: <http://www.artematrix.com/keith-haring-de-los-muros-callejeros-a-las-paredes-de-museos/>.

2.3.2 Jörg Immendorff

Figura 37: Fotografía del artista Jörg Immendorff

Immendorff, es un artista alemán nacido el 14 de junio de 1945. Pintor, escultor y profesor de arte además de realizar algunos performance. En el estilo neoexpresionista fue uno de los artistas de mayor realce, se educó en la Academia de Arte de Düsseldorf y sus maestros fueron Teo Otto y Joseph Beuys "... conocido por las escenas llenas de gente que representan una comedia ácida, a menudo autobiográfica de arte, política e historia." Smith (2007)

Creció con los traumas del pasado nazi, además de sufrir el divorcio de sus padres cuando tenía apenas 11 años, situación que se le hizo muy difícil superar. Su primera exhibición fue en los años 70 en New Orleans Jazz Club en Bonn donde inicia proyectando desacuerdos políticos, sus pinturas son muy didácticas, subjetivas, narrativas y hasta un poco infantiles, el artista utiliza la figuración y símbolos como medio de expresión, en el año 1976 participó en la Bienal de Venecia.

En 1984 inició su faceta como profesor en Alemania y realizó varias ilustraciones para periódicos, aunque cabe recalcar que el artista se aferró a creer que sus pinturas podían cambiar a la sociedad que fue arrestado en varias ocasiones. A la edad de treinta años contrajo matrimonio, pero este no duraría mucho, debido a los problemas que tenía con el alcohol y las drogas, consecuencia de esta mala vida le produjo una enfermedad incurable (esclerosis lateral amiotrófica) la cual lo fue consumiendo pues conforme iba pasando el tiempo perdió la movilidad de sus brazos y piernas, de ahí fue decayendo cada vez más, su gusto por la historia del arte lo acompañó en toda su etapa creativa pues a pesar de esta parálisis progresiva de su cuerpo no impidió que el artista siguiera pintando, tomó la iniciativa de contratar algunos asistentes instruidos para que pintaran bajo sus indicaciones. Valde (2014)

Immendorff muere en el 2007 a la edad de 61 años en Düsseldorf, la causa de su muerte sería un paro cardíaco que le produjo la enfermedad que padecía. Hasta ese entonces había realizado más de 70 obras las cuales se dividieron en tres periodos muy diversos en cuanto a estilos y manifestaciones, el primero fue una serie llamada *Agitación y Propaganda* estas obras fueron de carácter político y caricaturiza a los personajes (Figura 38) incluso emplea varios símbolos. “Pero el por entonces maoísta Immendorff tenía algo que no abunda en la izquierda alemana: no tomarse muy en serio a sí mismo. Sus muñecos pintados en lienzo con chillones colores y que claman por la paz parecen incluso guardar cierta condescendencia para con el devenir del mundo.” Kummetz (2006)

Figura 38: Sin título 1976

Fuente: <http://frayco.blogspot.com/2014/11/jorg-immendorff.html>

En la segunda fase fue la más conocida recibiendo un reconocimiento por las 16 imágenes de gran formato, el artista tituló a estas como *Café Alemania* en estas escenas plasma conflictos sociales de aquella época; tales como guerras y la división alemana en 1980. Valde (2014)

Uno de los símbolos empleados en esta serie es el águila que representa la república federal, dibuja también alambres de púas, figuras oscuras y agresivas, donde muestra todo el odio que tenía ante estos enfrentamientos, los colores empleados son fuertes y coloridos como el negro, amarillo y el rojo. (Figura 39 y 40)

Figura 39: Café Alemania "Notas y Noticias" 1985, 320x237

Fuente: <http://notasynoticiasq.blogspot.com/2007/05/muri-el-efant-terrible-de-la-pintura.html>

Figura 40: Bien esta lo que Bien se Acaba 1983, Óleo sobre lienzo 282x330cm.
Fuente:<http://ineselo69.blogspot.com/2011/01/jorg-immendorff.html>

En su última fase titulada *Café de Flore* observamos como su temática cambia pues deja de lado los temas políticos y guerras, para centrarse en retratar a intelectuales y artistas mismos que se ven acompañados de la naturaleza y animales (Figura 41), los colores que emplea para esta serie serán monocromáticos, pero sobre todo pasteles y negro. En el caso de la Figura 42 se ve un panorama similar pero con un mensaje diferente, en la obra se encuentra una mujer con una posición de parto, de su cuerpo sale una cebolla que hace referencia al vientre fértil de ella, pues brota abundancia y riqueza, además, también se observan otras frutas que al parecer salen de su vientre.

Figura 41: Café de Flore (1992)
 Grabado 180 x 240 cm
Fuente:<http://es.artprice.com/plaza-de-mercado/1105652/jorg-immendorff/grabado/cafe-de-flore>

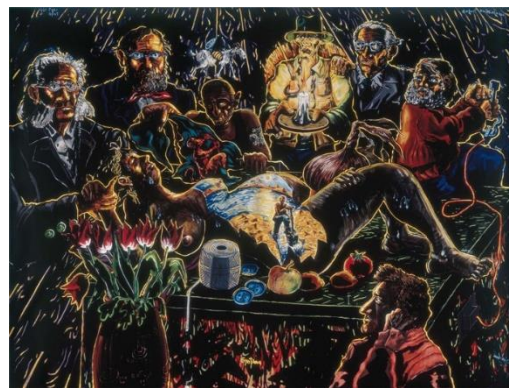

Figura 42: Gytiana
Fuente:<https://www.saatchigallery.com/artists/jorg-immendorff.htm>

2.3.3 Jorge Rando

Figura 43: *Fotografía del Artista Jorge Rando*

Nace en Málaga (España), creció en su ciudad natal, despertó su vocación por el arte cuando estaba en el colegio, incluso el artista comparte en su museo digital una anécdota donde su madre le decía que hiciera una pintura para los eventos a los cuales asistiría ya sea matrimonio o cumpleaños, etc., y ella se encargaba de enmarcarlo para llevar de obsequio.

A la edad de 16 años realizó un mural de 20 x 3M en 1967, luego de haber culminado sus estudios secundarios se traslada a Alemania para ampliar sus conocimientos, en 1968 realizará obras sobre la prostitución donde hace una fuerte crítica, puesto que en estos cuadros el artista refleja su preocupación ante esta realidad vivida por muchas mujeres que son señaladas, invitando así al espectador a reaccionar ante este hecho.

El motivo por el cual se interesa Rando, en dicha temática es porque su primer estudio lo tuvo en estas oscuras calles donde las prostitutas se paraban a la espera de un cliente. En sus representaciones pictóricas las retrata con cuerpos y rostros totalmente desfigurados y utiliza fuertes pinceladas con colores llamativos, además del chorreado que le ayuda a plasmar su sentir.

De esta manera, se puede ver en la Figura 44 de acuerdo a la explicación de Rando a una mujer que al parecer está en espera de un cliente, por la posición de la mano en su barbilla, con una expresión triste y hasta un poco pensativa, incluso la retrata con un maquillaje muy exagerado y un vestido descubierto, fachada que sirve para ocultar sus sentimientos e identidad. Es preciso insistir que Rando no las retrata con el objetivo de discriminarlas o juzgarlas, al contrario estas representaciones son con el fin de mostrar a la sociedad que ellas sienten y merecen ser respetadas pese al trabajo que realizan.

Figura 44: Prostitutas de Jorge Rando galería Víctor i Fills em Madri.
Fuente: <https://alchetron.com/Jorge-Rando-351769-W>

Figura 45: Prostitutas de Jorge Rando galería Víctor i Fills em Madri.
Fuente: <http://www.ocio.net/estilo-de-vida/arte/las-prostitutas-de-jorge-rando/>

En la figura 46 y 47 representa a una mujer con su vestido de provocadores escotes, los rostros de ambas mujeres son desfigurados y con un significativo bolso rojo, este lo verá en todas las obras de esta temática pues es ahí donde guardan su intimidad, sus cosas que no están a la venta. En la pintura de la mujer de la figura 42 se observa un fondo chorreado de color negro con el que presenta esta vida oscura y apagada con la que tienen que lidiar a diario, la figura 43 por su parte es todo lo contrario el fondo tiene colores claros y apenas se logran ver dos siluetas que serían la plasmación de esas mujeres marginadas en voz alta y solicitadas entre susurros.

Figura 47: Sin Título óleo sobre lienzo, 162x130cm
Fuente: <http://www.museojorgerando.org/ciclo/6/prostitucion.html>

Figura 46: Sin Título
Fuente: <http://www.museojorgerando.org/ciclo/6/prostitucion.html>

En 1990 Rando regresa a su Tierra natal, España, junto a su esposa Margit para encerrarse en su taller y dedicarse al estudio filosófico sobre dimensiones de la pintura, el artista realiza varias exposiciones no solo en galerías sino también en ferias internacionales de arte contemporáneo, tanto en España como Alemania. Rando (s/f)

Así mismo expone otras obras con los problemas que asehaban África, los cuales son de gran tamaño con enérgicas pinceladas, la temática que utiliza en todas sus obras son de sufrimiento y dificultades que tienen que soportar los pobres olvidados de la sociedad, sus protagonistas principales para plasmar está problemática serán los niños.

Sus pinturas abordan mucho sentimiento y esto se puede ver en la Figura 48 donde encontramos a una madre con su hijo en brazos, la madre es representada con colores oscuros y una mirada que se dirige al piso, por otra parte las figuras que se encuentran detrás de ella tienen tonalidades claras con rostros deformados, el mensaje que quiere mostrar en este cuadro no es muy claro porque al parecer la madre quiere proteger a su hijo de las personas que se encuentran a su alrededor, pero por otro lado pareciera que la mujer está liderando un grupo de lucha.

Figura 48: Sin Título,
Óleo sobre Tabla
100x61cm.

Fuente:

<http://www.museojorgerando.org/ciclo/8/africa.html>

La Figura 49 es muy fuerte y llena de mucho sentimiento, pues al ver la obra nos hace sentir esa desesperación, incluso nos transporta a la escena, provocando que escuchemos los gritos desesperantes del niño, además, en su alrededor se observa algunas siluetas desfiguradas. Rando por medio del niño transmite angustia y una gran preocupación sobre el momento tenso en el cual vivían los pobladores de África, si nos damos cuenta los colores son fuertes como el rojo que refleja dolor y muerte; ya que el niño clama por paz.

Figura 49: El grito de África, óleo sobre tabla, 122x122cm.
Fuente:<http://www.museojorgerando.org/ciclo/8/africa.html>

Lo que más llama la atención de las obras de Rando es la luminosidad del color, motivo por el cual llegó a ser el primer creador español en recibir el premio Barlach, donde el artista menciona lo siguiente en la entrega de dicho premio:

“El proyecto es una maravilla y me hace muy feliz pero la realidad de mi vida es pintar. El triunfo de un artista no es esto, sino en poder expresar con el arte” López (2016)

En el museo digital de Jorge Rando se encuentran todas las obras del artista, que acoge varios de sus ciclos artísticos, el acceso del mismo es gratuito. Continuando con la descripción de sus obras tenemos la Figura 50 donde se observa un niño en un espacio amarillo al parecer se encuentra en un desierto, el pequeño está solo en una esquina echado a su suerte al parecer está cansado de caminar su postura es muy tranquila ya que no se encuentra llorando ni asustado. “Sentí y sigo sintiendo la necesidad de dar voz en mis cuadros a los que no la tienen.” Rando (s/f)

Figura 50: Sin Título, óleo sobre tabla, 122x122cm.
Fuente: <http://www.museojorgerando.org/ciclo/8/africa.html>

En cuanto a la Figura 51, es un collage donde el artista aprovecha una nota de periódico que contiene la desolada realidad de África para pintar sobre ella y colaborar aquel mensaje, resaltando aún con colores fuertes, de modo que al lado izquierdo se ve a varios niños pobres descuidados y tristes por el lado derecho se encuentran figuras distorsionadas y pisoteadas.

Rando, en estas obras se enfoca principalmente en el sufrimiento de los niños, incluso hace que el espectador sienta todos aquellos sentimientos que expresa por medio de sus trazos y colores (azul, negro, amarillo) al admirar sus obras se puede ver como él trata de ponerse en el lugar de aquellos niños para poder concientizar a las personas.

Figura 51: Sin título, óleo sobre papel, 91x91cm.
Fuente: <http://www.museojorgerando.org/ciclo/8/africa.html>

CAPITULO III

**MIRADAS AUSENTES: CÓMO VE LA PINTURA A LOS NIÑOS A TRAVÉS DEL TIEMPO.
INTERPRETACIÓN PICTÓRICA DE LA ÉPOCA ACTUAL.**

3.1 Motivación personal

El presente proyecto está basado en las formas de crianza de los niños en la época contemporánea, el enfoque principal se encuentra en la influencia del avance tecnológico y las consecuencias que acarrea consigo, para expresar este desagrado se ha tomado al neoexpresionismo como un medio de expresión con el que se puede reflejar el sentimiento al ver estos modelos de educación donde el protagonista principal en la vida de los niños es la tecnología, es cierto que esta nos ha brindado grandes beneficios, sin embargo, la mayoría de personas no hacen un buen uso de ella.

Las pinturas que se han venido realizando desde ciclos anteriores reflejan sentimientos que a nivel personal tienen que ver con la forma en que se llena de gran vacío las inocentes almas de los niños en este mundo globalizado carente de afecto y calor familiar, porque son descuidados por sus padres lo que impide que reciban el cariño, tiempo e importancia que requieren.

De acuerdo a la investigación realizada sobre este tema muy común en la actualidad, podríamos decir que se ha vuelto un problema en cuanto a las formas de crianza, puesto que la tecnología forma parte de la cotidianidad de los niños, hoy no se soporta ni la soledad ni el silencio, es el resultado de las nuevas formas de comportamiento a las que se adaptado la sociedad principalmente los padres, porque si ellos utilizan la tecnología actual para que sus hijos no los molesten en sus actividades, entonces están, por una parte rompiendo lazos con su hijo en beneficio propio y perjuicio de la relación familiar.

Por ello en la representación de cada una de las obras se expresa las causas de este abandono y ausencia de afectos que deberían contribuir a la formación de personas sensibles pero sobre todo seguros, que el día de mañana formen una sociedad sólida de valores, de acuerdo a la investigación profunda del tema, ha permitido interpretar esta problemática por medio del estilo artístico neoexpresionista, donde se plasma y expresa este hecho, de acuerdo a las experiencias cercanas entre familiares y amigos, ha provocado la necesidad de tomar este problema como principal centro de atención, motivo por el cual se inició este proceso creativo.

3.2. Contexto Social en la Actualidad

La tecnología ha generado cambios que afectan no solo el modo de vida de la persona y de un determinado grupo, sino de la organización social en su conjunto, debido a las diferentes actitudes que adquieren cuando no pueden darle un buen uso. Es por ello que Alvin Toffler (1973) cataloga a la tecnología “como el gran motor o el poderoso acelerador del cambio social” p.10

Estas nuevas tecnologías se han hecho imprescindibles por el cambio que han producido en la vida diaria de muchas personas, como en la forma de pensar, actuar y comunicarse con el entorno, incluso han modificado las normas de convivencia, relaciones personales y familiares que cubren las necesidades creadas por nuevos estilos de vida, que en cierta forma afectan a nuevas generaciones.

Educar un niño requiere de tiempo y este es uno de los problemas que existe en la actualidad, pero a la vez es uno de los desafíos más grandes, es por eso que los esquemas de crianza de hoy son tan complejos, tratar de educar a un niño como los padres de épocas pasadas lo hicieron, no será muy apropiado, puesto que en la época actual están expuestos a situaciones totalmente diferentes a las que se vivía tiempos atrás, por ejemplo hoy en día los niños crecen en hogares donde ambos padres trabajan y los innumerables descubrimientos tecnológicos como el internet y los videojuegos son permanentes. “Por otro lado la influencia que ejercen los medios de comunicación es evidente, y la exigencia de alcanzar modelos ideales de belleza, poder, dinero, éxito y fama es cada vez mayor.” González (2012) pg.26.

El propósito de disciplinar a los niños desde muy pequeños es para que puedan tomar buenas decisiones en un futuro, no olvidemos que la primera educación y la más importante viene de los progenitores, aunque vale rescatar que existen muchos padres que son analfabetos digitales quienes tendrán mayor dificultad para poder orientar a sus hijos en el manejo adecuado de estas nuevas tecnologías. Por otro lado existen también padres jóvenes que cuentan con estudios y con un nivel formativo suficiente para adquirir y trasladar conocimientos amplios que permitan proteger a sus niños, siempre y cuando tengan buenas costumbres para que sirvan de ejemplo a sus pequeños.

Otro de los puntos importantes en los cuales se ven afectados los niños en la actualidad es la escasa comunicación y convivencia entre padres e hijos, en algunos casos comparten la cena pero no ocupan este espacio para hablar con sus hijos debido a la presencia de la televisión o celulares que impide una adecuada enseñanza de responsabilidad y prevención de riesgos que ocasiona la tecnología, por ejemplo: hacer que el niño tenga pesadillas, nerviosismo o indiferencia por los problemas de los demás, pues los niños al estar mucho tiempo en los videojuegos pueden provocar grandes problemas en su comportamiento como volverse violentos o insensibles al dolor, sufrimiento, pena, además al usar una computadora, tablet o celular no practican actividades de distracción al aire libre, que son importantes para el desarrollo de habilidades.

Ni el internet ni la televisión deberían ser el centro de atención de la casa, ni un lugar de refugio que conlleve a la incomunicación con los padres y amigos, es cierto que los niños en la actualidad ven la televisión desde los comienzos de su vida justo en plena etapa de desarrollo mental donde la creación de hábitos y actitudes son afectados por ciertos programas televisivos en donde la mayoría de contenidos son prejudiciales ya sean series o películas ficticias por el uso frecuente de violencia para sacar resultados positivos como por ejemplo ser un héroe o ser el que derrota a los malos. Urra (2011)

Por otro lado es importante mencionar algunas otras razones en la que los hijos son desatendidos, por ejemplo: la acumulación de bienes y la situación económica que cada vez es más decadente, ha provocado a los padres de hoy tomar la decisión de tener un solo hijo, en vista de los horarios laborales demasiados ajustados impidiéndoles compartir tiempo con su familia. Incluso con la presencia de un solo hijo, en muchos hogares se vive una monotonía, hoy en día es alto el grado de independencia e individualidad por el amplio número de hijos únicos en los hogares.

Estos nuevos modelos de familias han causado que muchos hogares se destruyan siendo los niños los más afectados, ya que se ven involucrados en tener una relación con su padre en régimen de visitas e incluso peleas constantes entre ellos. Se debe tratar de poner la mirada en cómo se educa a un niño dentro de la familia, pues los niños interactúan con mucha confianza dentro de ella y es ahí donde se les debe inculcar saberes sociales y culturales.

Se debe tomar en cuenta que el adulto cumple un rol importante dentro de la familia “además de ser madre o padre actúa como un mediador entre la actividad mental constructiva de los niños y de los significados culturales” Pascual (2010). La madre y el padre son las principales fuentes de ayuda en el proceso de construcción del conocimiento del niño.

Con lo mencionado anteriormente no se busca expulsar la tecnología de los niños, pero sí que los padres no caigan en una ingenuidad irresponsable por falta de atención y prevención, porque es cierto que los niños nos pueden parecer muy “avispados” dados sus conocimientos informáticos, pero la realidad es totalmente diferente ya que son inocentes, y no podrían elegir entre la innumerables cosas que pueden encontrar en las pantallas.

3.3. Proceso de experimentación técnica y cromática.

En este punto se expone el proceso para llegar al planteamiento de 5 obras, comprendido desde la base donde inicio el proyecto hasta finalmente obtener los resultados finales. Está investigación parte con la experimentación de materiales como acuarela, acrílico y temperas, con la finalidad de buscar un mejor resultado en cuanto a la fuerza del color y la composición cromática que conlleve a un resultado satisfactorio de acuerdo a la temática.

Dentro de las pruebas pictóricas se buscó soportes como cartulina, tabla y lienzo en los cuales puede apreciarse mejor el color, incluso facilitarse su manejo. Con esta experiencia se procede a utilizar dichos recurso en retratos, como se observa en la figura 50 la aplicación del color se da de manera espontánea, puesto que se ha utilizado una técnica muy conocida dentro del neoexpresionismo como es el Dripping (chorreado) pero únicamente con colores rojo y azul, como se puede ver detalladamente en la Figura 52.

Figura 52: Fotografía experimentación I. (Acuarela sobre cartón maqueta), Rebeca Puchaicela Rodríguez

Figura 53: Experimentación cromática II. (Acuarela sobre cartón maqueta), Rebeca Puchaicela

En la Figura 54 se observa algo simple, se utiliza el color negro para resaltar los ojos, en la Figura 53 se ve algo diferente, su rostro es más colorido, y se aplican otras tonalidades como naranjas, azules y rojos.

Figura 54: Fotografía experimentación III. (Acuarela sobre cartón maqueta), Rebeca Puchaicela

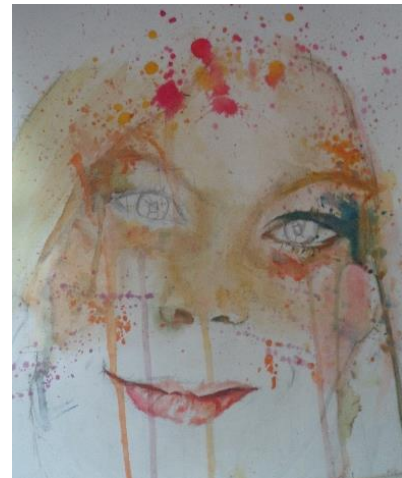

Figura 55: Fotografía experimentación IV. (Acuarela sobre cartón), Rebeca Puchaicela

Como primer punto se realiza pruebas de color, texturas, expresión, símbolos, composición etc., en la Figura 56 por ejemplo se puede ver símbolos tecnológicos situados principalmente alrededor del pequeño, los colores empleados en el fondo son muy suaves, aplicados con la técnica del dripping en lo que corresponde a la ropa del niño destaca el color azul con ciertas manchas amarillas, su expresión es muy importante para lograr reflejar la realidad que no puede ser llamada por estos dispositivos tecnológicos, por ello el niño se encuentra triste como ocultando su rostro.

Es por eso que el niño (Figura 57) oculta totalmente su rostro, al parecer se encuentra afligido y llorando por este vacío que no ha sido llenado por sus padres, en esta obra se aplica también el salpicado de colores suaves y los símbolos, adicional a ello se agrega una textura negra que lo rodea al niño por completo.

Figura 56: Fotografía experimentación V. (Acrílico sobre cansón), Rebeca Puchaicela

Figura 57: Fotografía experimentación VI. (Acrílico sobre cartulina), Rebeca Puchaicela

Por otro lado en la figura 58 y 59 se experimenta otra composición en cuanto al fondo y la posición de su cuerpo, en el fondo se ven manchas oscuras y texturas de color negro, en lo que corresponde a la posición de su cabeza y rostro siguen ocultos, ambas figuras llaman la atención por aquellos símbolos que ahora son aplicados también en su ropa.

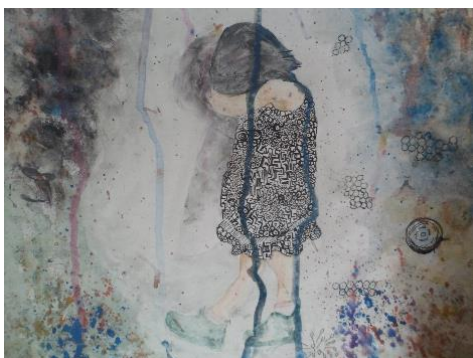

Figura 58: Fotografía experimentación VII (Acuarela sobre catón), Rebeca Puchaicela

Figura 59: Fotografía experimentación VIII. (Acuarela sobre catón), Rebeca Puchaicela

Luego de haber realizado algunos bocetos en el tema de mayor interés, se procede hacer algunas pruebas de color, postura, composición y expresividad con la finalidad de llegar mas al espectador y que se note está influencia tecnología en los niños. A continuación se muestra algunos bocetos.

Figura 60: Fotografía experimentación IX. (Técnica mixta), Rebeca Puchaicela.

Figura 61: Fotografía experimentación X. (Acuarela sobre cartulina), Rebeca Puchaicela

Figura 63: Fotografía experimentación XI. (Acuarela sobre cartulina), Rebeca Puchaicela

Figura 62: Fotografía experimentación XII. (Acuarela sobre cartulina), Rebeca Puchaicela

En lo que corresponde a la propuesta pictórica, al inicio se tuvo dificultades, pues surgieron varios problemas para salir de una pintura académica en donde era mayor la preocupación de conseguir algo bello por medio de las tonalidades de la piel, la exactitud de las proporciones, entre otras cosas, esta timidez se ve principalmente en los cuerpos de los niños, ya que en los fondos existe una mayor libertad y espontaneidad tanto en colores como en símbolos.

El desprenderse de un estilo académico, forzado y limitante permitió experimentar una pintura más libre, donde los principales recursos son el color y la expresión de sentimientos.

3.5. Registro y análisis formal y simbólico de las Obras.

En este punto se expone el desarrollo de la propuesta final, comprendido desde la primera y última obra con cada detalle y su proceso; la propuesta se concreta en una serie de cinco pinturas neoexpresionistas donde se manifiesta sentimientos como la forma de crianza en la actualidad, basada principalmente en el uso de la tecnología, medio utilizado por muchos padres para criar a sus hijos.

La propuesta está basada en procesos lúdicos y expresivos descritos respectivamente, pues una vez hecha la experimentación, con el fin de corregir errores e inclinarse por un estilo artístico en particular se ha tomado imágenes de niños existentes en internet, para luego hacer una

reinterpretación en el estilo neoexpresionista donde se refleje el desagrado por el mal uso de la tecnología.

El proceso lúdico inicia con la mancha de color, la cual permite reflejar el entorno del cual deberían gozar los niños, llenos de color, alegría e inocencia, sin embargo, el colorido se ve interrumpido al mismo tiempo por ciertas manchas de colores oscuros donde se interpreta este mundo cibernético en el que están sumergidos los niños en un sentido negativo.

Los niños que están representados en cada obra, expresan las causas de abandonado o ausencia del calor familiar, en las pinturas también se pueden apreciar ciertos símbolos que representan la tecnología tanto en la vestimenta de los niños como en el fondo, para el desarrollo de las obras se ha tomado como protagonistas principales a los niños para representar un tema preocupante de hoy en día, en las siguientes obras se expone paso a paso la elaboración de cada obra y la explicación de cada detalle.

Triste Pensamiento

En la primera obra titulada *Triste pensamiento* (Figura 64, 65) vemos a la niña con una expresión desolada, una mirada ausente carente de amor; en un segundo plano se aprecia una muñeca que por la posición en la que está es ignorada, pues la niña no muestra ningún interés en jugar con ella. Esta obra plasma la soledad y la carencia de afectos que cada niño debe recibir.

Figura 64: Fotografía Proceso obra I (2016), Rebeca Puchaicela

Figura 65: Fotografía Proceso obra II (2016), Rebeca Puchaicela

En la Figura 66 y 67 se muestran unas pronunciadas líneas blancas, haciendo referencia a la tecnología y como está llega a la vida de la niña para envolverla y confundirla, tanto el garabateo (color blanco) como los símbolos son características de la tecnología, este se logra ver no solo en el fondo del cuadro sino también en su blusa, haciendo una fusión entre estos signos tecnológicos y aquellos trazos que comúnmente los niños dibujan.

Figura 66: Fotografía proceso de obra III (2016), Rebeca Puchaicela

Figura 67: Fotografía proceso obra IV (2016), Rebeca Puchaicela.

Por lo descrito anteriormente, la pintura refleja un ambiente tecnológico, posterior a ello se aprecia una muñeca (Figura 68) que se encuentra detrás de la niña, la misma es ignorada por la pequeña. Como es de conocimiento, actualmente los juguetes no son una distracción para los niños puesto que los padres acostumbran a entretenerlos con un celular o la televisión desde muy pequeños.

La muñeca está pintada con colores oscuros (grises, ocre, negro) incluido el tono de su piel, todo con el fin de conseguir este aspecto de olvido y rechazo; en la figura 69 se observa con más claridad las manchas de color una de las características propias del neoexpresionismo y por el cual se refleja la espontaneidad y libertad que deben gozar los niños, la mancha y el chorreado se verá en toda la superficie de la obra.

Figura 69: Fotografía detalle de obra (2016), Rebeca Puchaicela.

Figura 68: Fotografía detalle mancha (2016), Rebeca Puchaicela.

Figura 71: Obra culminada "Triste Pensamiento", Rebeca Puchaicela.

Figura 70: Fotografía tomada de Internet

Consecuencias

En la obra titulada Consecuencias (Figura 72) se va notando de a poco está soltura en la aplicación del color, principalmente en el rostro, la expresión del niño es de disgusto e ira, por su postura rígida y la manera en que aprieta sus manos se nota aún más la furia que lo embarga.

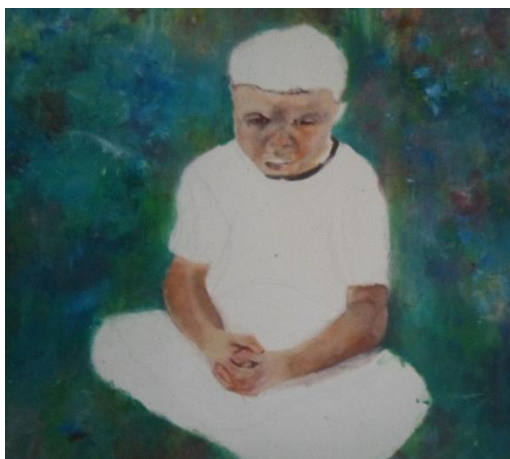

Figura 72: Fotografía proceso de Obra Pictórica I (2016), Rebeca Puchaicela.

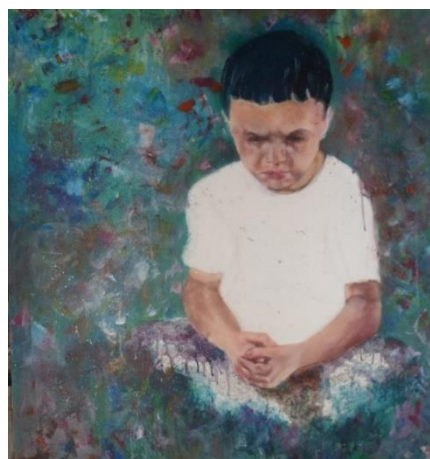

Figura 73: Fotografía Proceso de Obra Pictórica II (2016), Rebeca Puchaicela.

En la figura 74 observamos con mas claridad los detalles de las manos y la aplicación de la mancha que hace que tenga mas fuerza la obra, pero sobre todo que resalte este daño causado por el avance tecnológico; en su brazo se aprecia de mejor manera las tonalidades y el chorreado.

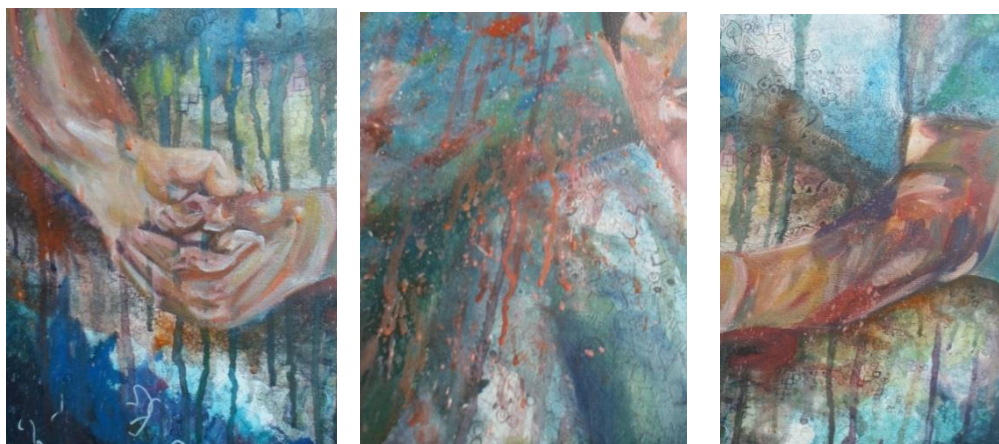

Figura 74: Fotografía de obra pictórica III (2016), Rebeca Puchaicela.

Así mismo para conseguir una expresión más profunda y lograr este impacto emocional en el espectador, se toma diversos colores para sus rostros sin perder su expresión. (Figura 75,76)

Al dejar de lado ciertos miedos que se tenía con respecto a la pintura, notamos en esta obra una pintura en la cual el color juega un rol importante, las proporciones, los rostros bellos y tiernos quedan a un lado, es cierto que la mayoría de personas no están acostumbradas a ver este tipo de representaciones, pero por otro lado ¿por qué tapar la realidad de lo que se está viviendo hoy en día?

Figura 75: Fotografía Detalle de Rostro I. (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 76: Fotografía Detalle de Rostro II. (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 78: Fotografía de Obra Final Consecuencias (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 77: Fotografía tomada de Internet

Desafiante Mirada

Figura 79: Fotografía de Proceso Obra I. (2017), Rebeca Puchaicela.

En esta obra la mirada es quien refleja el sentimiento de la niña, pues lo que irradia no es dulzura, su mirada es desafiante y rebelde el mensaje que expresa es claro, cuando los niños ocupan demasiado su tiempo en estos artefactos cambia su comportamiento los hace insensibles por el contenido que encuentran en las pantallas. (Figura 80)

Figura 80: Fotografía Proceso de Obra II. (2017), Rebeca Puchaicela.

De la misma manera se aplica el chorreado de color y el salpicado, en la figura de la niña, al igual que en obras anteriores las múltiples manchas coloridas se hacen notar, el color principal será el rojo y azul, pues estos colores son los que se ha tomado para resaltar la tecnología en esta obra. (Figura 81,82)

Figura 81: Fotografía detalle de Rostro (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 82: Fotografía detalle de rostro. (2017), Rebeca Puchaicela.

En la parte derecha de la composición, notamos unas líneas blancas que hace a lución al árbol de la vida, pero este, se encuentra un poco caotizado, en aquel árbol se observa gran cantidad de símbolos tecnológicos (Figura 83) que se esparcen por toda la composición incluso cubriendo los vivos colores empleados en figuras geométricas mismos que representan la inocente niñez que por el avance tecnológico se va desvaneciendo.

Figura 83: Fotografía detalle de símbolos (2016), Rebeca Puchaicela Rodríguez.

Figura 84: Fotografía Detalle Brazo. (2017), Rebeca Puchaicela

En la figura 85 se puede ver toda la composición aunque la postura de la niña es muy tranquila y hasta cómoda, no transmite tristeza, la niña estaría molesta al ver que nos metemos en su mudo tecnológico.

Figura 85: Fotografía de Obra Final Desafiante Mirada, Rebeca Puchaicela.

Figura 86: Fotografía tomada de Internet

Extrema Confusión

En esta obra se representa dos mundos, en la parte izquierda un mundo lleno de vida, con alegres colores y en el cual los niños se sienten bien, disfrutando de verdaderos afectos (Figura 87); por otro lado en la derecha (Figura 88) se observa todo lo contrario, este es un mundo oscuro, con innumerables juegos tecnológicos expuestos para que la niña se distraiga y de esta manera los padres tengan una paz momentánea. El rostro de la niña expresa confusión al ver como el mal uso de la tecnología trata de meterse en su mundo colorido e inocente.

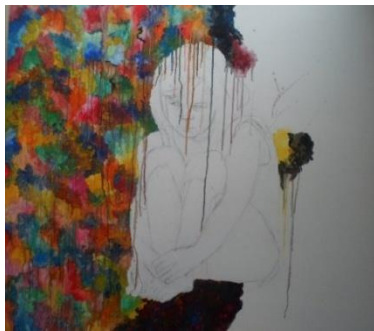

Figura 87: Fotografía Proceso Obra. (2016).
Rebeca Elizabeth Puchaicela Rodríguez.

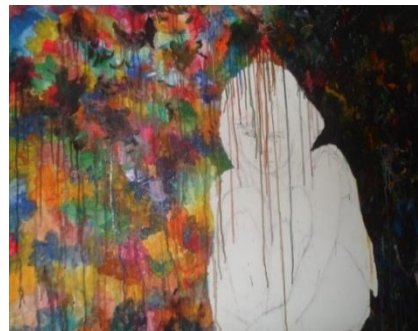

Figura 88: Fotografía Proceso Obra II. (2016).
Rebeca Elizabeth Puchaicela Rodríguez.

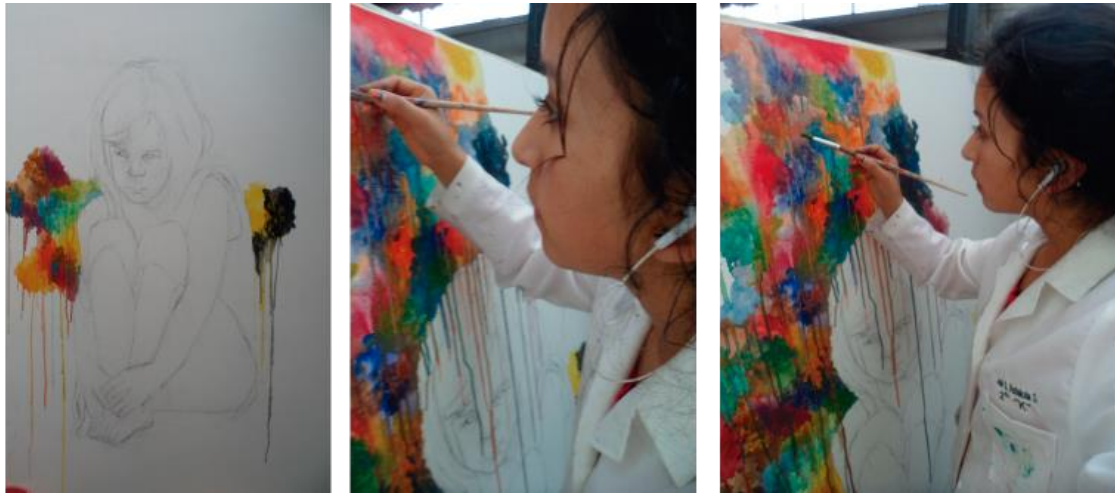

Figura 89: Fotografía Obra pictórica. (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 90: Fotografía obra pictórica. (2017), Rebeca Puchaicela.

En la Figura 91 se continúa plasmando colores vivos, pero se logra apreciar como están invadidos por colores oscuros y por símbolos de dispositivos que crean confusión y a la vez miedo de no saber que elegir.

Para lo cual es importante que los padres estén pendientes de sus hijos, puesto que muchas veces ellos están enganchados a estos aparatos que se convierten en una barrera de comunicación con ellos.

Figura 91: Fotografía Detalle Chorreado Obra (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 92: Fotografía Proceso Obra. (2017), Rebeca Puchaicela.

Por otro lado, en los detalles de esta obra se aprecia el rostro y cuerpo de la niña así como la pincelada agresiva y el chorreado con el uso de colores oscuros, de tal manera que se pueda resaltar la expresión de este ambiente congestionado de dispositivos digitales (Figura 93, 94) que muchas veces son obsequiados por sus mismos padres para calmar sus rabietas.

Figura 93 Fotografía Detalle Rostro. (2017), Rebeca Puchaicela.

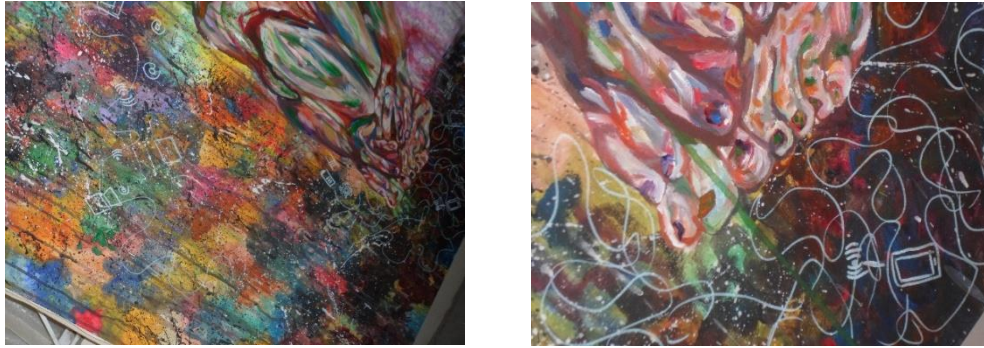

Figura 94: Fotografía detalle. (2017), Rebeca Puchaicela.

En la Figura 95 se aprecia de cerca los símbolos empleados en la obra, todos estos dispositivos son los más utilizados por los niños, por lo cual, el fondo oscuro con cierto salpicado de colores acompaña aún más lo que se quiere plasmar por medio de ellos.

Figura 95: Fotografía detalle Símbolo y Fondo. (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 96: Fotografía tomada de Internet.

Figura 97: Fotografía Obra Final Extrema Confusión, Rebeca Puchaicela.

Mal Entre Manos

Figura 98: Fotografía, proceso de la obra, Rebeca Puchaicela.

La obra titulada *Mal Entre manos* se parecía un mundo globalizado, en la figura 99 vemos claramente la postura de la niña, pues la expresión de su rostro transmite aflicción y sus ojos miran fijamente al espectador. La niña se encontraba jugando con estos dispositivos pero al ser descubierta los va soltando, en su mano (Figura 100) se nota claramente como ella se deshace de ellos con mucha timidez.

Figura 99: Fotografía Detalle de obra. (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 100: Fotografía Detalle de manos. (2017), Rebeca Puchaicela.

En lo que corresponde al fondo, el contorno de la niña se aprecia el color negro (Figura 101) con ciertas manchas de colores con una pincelada suelta, así mismo se observa colores muy llamativos alrededor de este fondo oscuro, esto a su vez representa como los niños están rodeados de la tecnología y motivo por el cual los niños van dejando de lado la alegría he ingenuidad que los caracteriza.

Figura 101: Fotografía detalle fondo. (2016), Rebeca Puchaicela.

Finalmente en la obra culminada se puede ver toda la composición y el salpicado de diversos colores aplicados tanto en el color negro como en los colores llamativos, incluso se puede notar en la figura de la niña, esto con el propósito de hacer notar aún más el sentimiento plasmado en la obra.

Figura 102: Fotografía de Obra final Mal Entre Manos. (2017), Rebeca Puchaicela.

Figura 103: Fotografía tomada de Internet.

CONCLUSIONES

En base al proyecto de investigación, en la cual se ha fundamentado todo el proceso, se concluye:

- La pintura es un medio expresivo, por el cual los artistas representan un tema de acuerdo a su percepción y sentir, lo que refleja la situación de sus contextos sociales y culturales.
- Las representaciones de los niños en la historia de la pintura delata una percepción positiva que los artistas tenían de los niños como protagonistas a la hora de reflejar ternura, inocencia, pero también problemas sociales como el de la pobreza, sin embargo sus rostros no reflejaban infelicidad.
- En la pintura de hoy en día vemos un giro, pues se refleja los problemas de posguerra en donde los niños son los más desprotegidos, concluyéndose que en lugar de avanzar hacia una cultura más civilizada estamos retrocediendo hacia intereses individualistas que buscan la satisfacción y el placer que da el dinero en demérito de los valores familiares.
- El Neoexpresionismo es un estilo heterogéneo de creaciones individuales además propone diferentes técnicas creativas que ha dado resultado en el proceso de las obras pictóricas.
- La temática y la técnica utilizada ayuda a reflejar sentimientos de angustia, soledad, rebeldía etc., mismos que han sido plasmados para generar una reacción hacia la reflexión en el espectador.
- Finalmente es necesario hacer énfasis en la dificultad que se tuvo en el desarrollo de las obras, puesto que fue difícil dejar de lado el dibujo tradicional o académico para adentrarse a una pintura más libre y espontánea.

RECOMENDACIONES

- Es recomendable conocer la visión que ha tenido la sociedad con respecto a los niños en sus diferentes épocas, así como sus diversas representaciones según la visión de cada artista, para de esta manera analizar como los niños han sido y son eje principal a la hora de representar los problemas sociales y culturales existentes en cada época.
- Como se puede verificar, las formas de educar a un niño con dispositivos tecnológicos son cada vez mayores, por tanto aumenta la carencia de afectos y comunicación en el hogar. Es cierto que existen varios documentos en donde afirman que estos aparatos son beneficiosos para el aprendizaje del niño. Por ello se recomienda investigar a fondo sobre este tema preocupante en la actualidad, para de esta manera no romper esos vínculos familiares que son muy importantes para el desarrollo del niño.
- Con esta investigación no se pretende expulsar la tecnología, pero sí que su uso sea estrictamente controlado, ya que muchas personas se convierten en adictos y dejan a un lado su rol de padres responsables.
- Se sugiere conocer los diferentes movimientos artísticos, para de esta manera hacer una buena representación expresando todos aquellos sentimientos que se quiere dar a conocer ya sea por el color, textura, composición etc., con el fin de poder llegar a un buen resultado y conmover al espectador.

REFERENCIAS

- Ariès, P. (1987). El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen.
- Auñón Santos, M. J. (2004). *Neoexpresionismo alemán* (Vol. 17). Editorial NEREA.
- Beatti A. (1978). Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo Buenos Aires. Neoexpresionismo y Posmodernidad. Cien años de Legado Expresionista.
- Campos Alonso, Juan Ignacio. (1999). De la Figuración a la Abstracción: El expresionismo. . 1ra edición. Editorial España: Espasa- Calpe.
- Cortés A. (2011) Apuntes sobre el Neoexpresionismo en la plástica norteamericana.
- Domínguez, P. Á. (2003). Imagen de la infancia en la pintura sevillana de Bartolomé Esteban Murillo: material para un museo pedagógico. In *La infancia en la historia: espacios y representaciones* (pp. 93-103). Erein.
- Estelle M. Hurl. (1900. Sir Joshua Reynolds. copyright, 1900, by houghton, mifflin & co.
- Giannetti Claudia. (2002). ESTÉTICA DIGITAL Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Libro publicado por: Barcelona, ACC L'Angelot.
- Giménez C. (s/f). Universidad de Zaragoza. La Era del Entusiasmo. El triunfo de la Pintura y la Era de los Neoexpresionistas.
- Godfrey T. (2010) La pintura Hoy. Primera edición en español 2010, phaidon Press Limited.
- González Medina María, (2010), Disciplinar con inteligencia emocional, Educación primaria.
- Gomes, M. (1997). Juan Gelman en la historia de la poesía hispanoamericana reciente: neorromanticismo y neoexpresionismo. Editorial *Revista iberoamericana*, Vol. LXIII, Niim. 181.
- Gombrich, E. H., Torroella, R. S., & Setó, J. (1967). *Historia del arte*. Garriga. 1ra Edición, Barcelona.
- Guasch A. (Ed.) (1995). *Los Manifiestos del Arte Posmoderno*, Akal / Arte Contemporáneo.
- Lupercio Calderón Alexandra Katherine. (2012). (Tesis del Análisis de la importancia de la expresión corporal en el desarrollo psicomotor de los niños de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil "Divino niño Jesús 1 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército" de la ciudad de Quito; Propuesta Alternativa.

- Miranda, M., Miranda, E., & Molina, M. (2013). Edvard Munch: enfermedad y genialidad en el gran artista noruego. *Revista médica de Chile*.
- Moreira Area Manuel. (2009). Introducción a la tecnología Educativa. Universidad de La Laguna (España).
- Murillo, B. E., & Aguilera, E. M. (1990). *Bartolomé Esteban Murillo*. Centro Cultural Arte Contemporáneo AC.
- Navarro Giménez Cristina. (2009). La Era del Entusiasmo. El Triunfo de la Pintura y la Era de los Neoexpresionismos. In *El arte del siglo XX* (pp. 127-134). Instituto " Fernando El Católico". Universidad de Zaragoza.
- Néstor Arboleda Toro, (1988). Tecnología Educativa y Diseño Instruccional, Curso aplicado a la educación formal y no formal presencial y a distancia.
- Pascual A. José, Dr. Juan Gutierrez Cuadrado, etc. (1999). IV Encuentro de Profesores de Español de Eslovaquia. Editorial AnaPress Bratislava. España.
- Peña Lorenzo. (2004). Bartolomé Murillo, pintor del pueblo español. Copyright © 2004-12-13 y en 2006-03-31)
- Phaidon Press allMITE. (2008) 30,000 años de arte. La historia de la creatividad humana a través del tiempo y el espacio. Editorial Nueva York.
- Tamburrino E. (2008). Universidad de Chile. Facultad de Artes. Análisis crítico-descriptivo de la nueva figuración.
- Toro Arboleda Néstor, (1987). Tecnología Educativa y Diseño Instruccional, Curso aplicado a la educación formal y no formal presencial y a distancia. Santafé de Bogotá: Interconed / Editores.
- Urta Javier (2014). Ni hijo y las nuevas tecnologías. Edición pirámide (grupo Anaya, S.A.)2011
- Valdivieso, E. (2002). A propósito de las interpretaciones eróticas en pinturas de Murillo de asunto popular. *Archivo español de arte*, 75(300), 353-359.
- Valdearcos Enrrique. (2007). El arte neoclásico y Francisco de Goya. Recuperado de clio.rediris.es/n33/n33/arte/19Goya.pdf. (13-06-2016)
- Werner, A. La obra gráfica de Edvard Munch. *Revista de la Universidad Nacional (1944-1992)*, 7(25), 89-98.
- Zapata Torres Manuel. (2011). Movimientos Artísticos, Reflejo de la sociedad. Editorial IES MARIA MOLINER- PUERTO DE SAGUNTO. Valencia

Zambrano J. (2012). Acercamiento interartístico a la pintura de género de Murillo y el pícaro literario del Siglo de Oro. Personajes que reflejan una realidad social. The University of Western Ontario

WEBGRAFIA

A. Cerra (19 de marzo del 2015) La Guía [Mensaje de un blog] Niños jugando de Kokoschka. Recuperado de <http://arte.laguia2000.com/pintura/ninos-jugando-de-kokoschka>

Valde F. (Sábado, 15 de febrero del 2014) Biografías de artistas plásticos [Mensaje de un blog] recuperado de <http://biografiasarte.blogspot.com/2014/02/biografia-jorg-immendorff.html>.

Anónimo (2014). Jörg Immendorf [Mensaje en un blog]. Biografía de Pintores Emblemáticos Amplia información artística de cada pintor- Visualizaciones de sus cuadros. Recuperado de <http://frayco.blogspot.com/2014/11/jorg-immendorff.html>.

Anaya L. (10 de diciembre del 2012). Biografía de Keith Haring, recuperado <https://www.clubensayos.com/Biograf%C3%ADas/Biograf%C3%ADa-de-Keith-Haring/2903395.html>.

Evangelio César. (17 de septiembre, 2014). Retrato de niña de Velázquez. Recuperado de www.juguetessomosnosotros.com/.../cinco-diferencias-retrato-de-nina-de-velazquez.

Fortán V. (Viernes, 4 de mayo de 2012) Digital Affaire.es [Mensaje de un Blog] Keith Haring, un ícono del Pop Art y el Graffiti recuperado de <http://digitalaffaires.es/not/980/keith-haring-un-icno-del-pop-art-y-el-graffiti/>.

Goodman J. (23 de julio, 2012). Keith Haring Arte para el pueblo. Fronteras revista digital. Traducido por Susana Lago Ballesteros, recuperado de <http://www.fronterad.com/?q=keith-haring-arte-para-pueblo>.

Lasso D. (2 de enero, 2013). Historia del Arte. [Mensaje de un blog] Programa de Diseño Gráfico, recuperado (04/01/2017) <http://keithharingarte.blogspot.com/>.

López A. (14 de junio del 2016) Diario Sur.es [Mensaje de un blog] Jorge Rando devuelve la visita a Barlach, recuperado de <http://www.diariosur.es/culturas/201606/06/museum-jorge-rando-lanza-20160606125911.html>

Mileni J. (lunes 6 de mayo del 2013). Historia del Arte (S. XIX S. XX) [Mensaje de un Blog] Neoexpresionismo .Recuperado de

<http://josefinamelini.blogspot.com/2013/05/neoexpresionismo.html>.

Rando J. (2017) Museo Jorge Rando Recuperado de:

<http://www.museojorgerando.org/biografia.html>.

Smith R. (31 de mayo del 2017), Jorg Immendorff, 61, pintor con temas provocadores, muere.

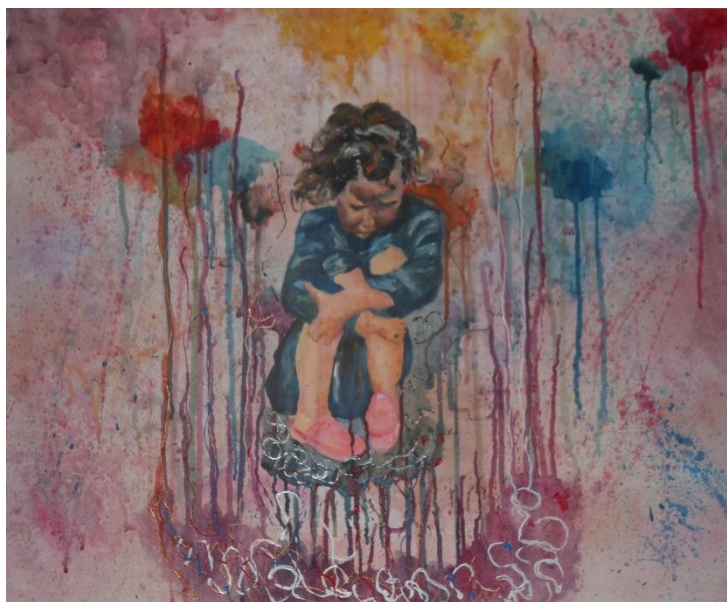
Recuperado de

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.nytimes.com/2007/05/31/obituaries/31immendorff.html&usg=ALkJrhjicnp06xmcbHiV8GdevoUJspAxdQ.

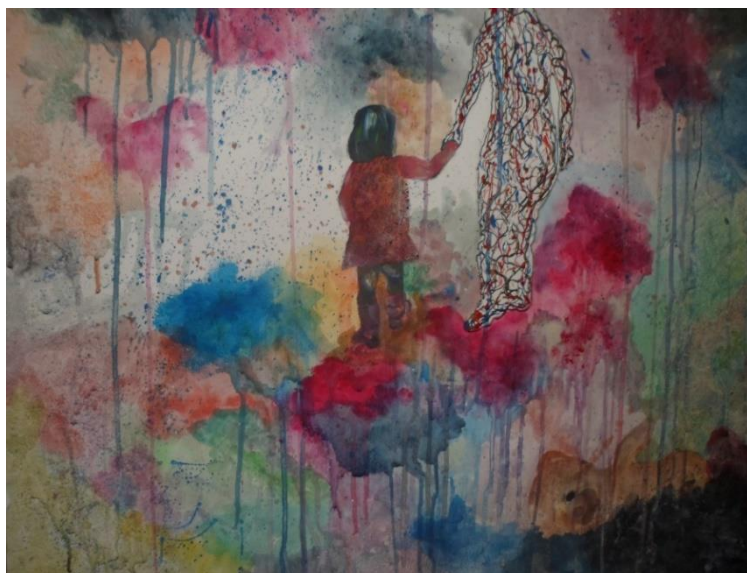
Torres M. (marzo del 2000) Blogdiario.com [mensaje de un Blog] Neoexpresionismo. Recuperado de <http://ppdroppo.blogspot.es/1259678494/>.

ANEXOS

Registro Fotográfico de Exposición Llamada “Triste Actualidad”

Anexo 1. Fotografía de Cuadro “Tristeza”

Anexo 2. Fotografía de Cuadro “Falso Camino”

Anexo 3. Fotografía de Obra "Vergüenza"

Anexo 4. Fotografía de Obra "Encierro"

Anexo 5. Fotografía de Obra “Soledad”

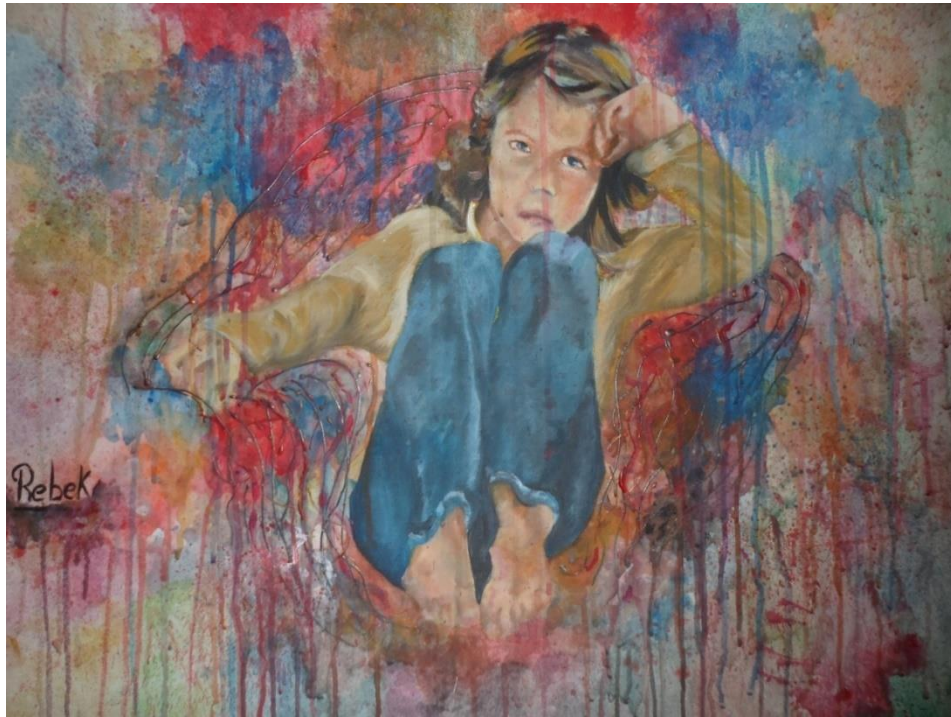
Anexo 6.Fotografía de Obra “Rechazo”

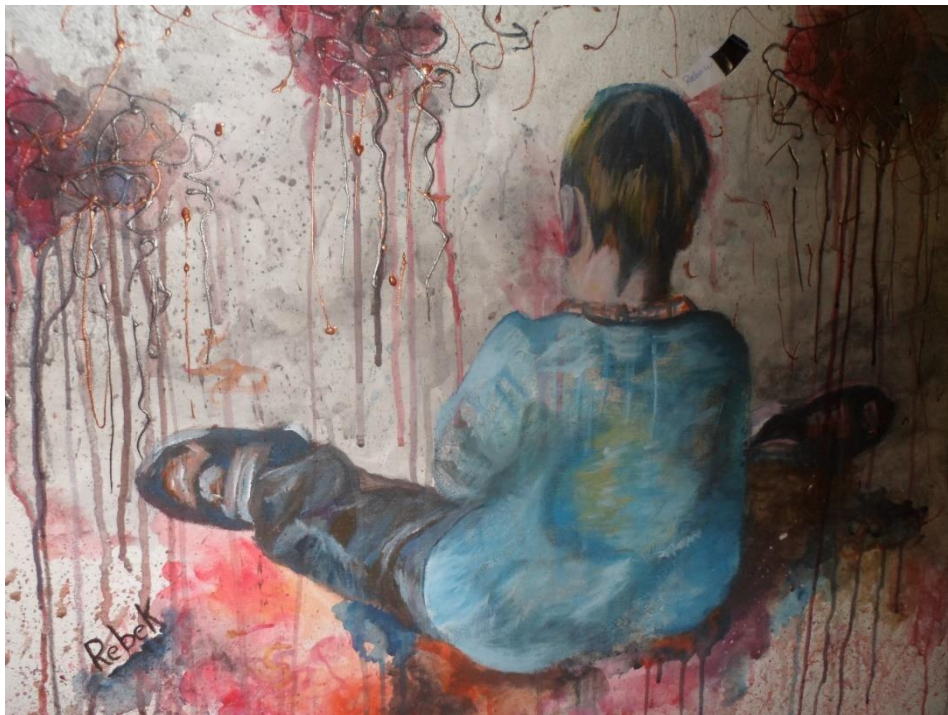
Anexo 7. Fotografía de Obra “Olvido”

Anexo 8. Fotografía de Obra “Límites”

Anexo 9. Fotografía de Obra "Ausencia"

Anexo 10. Fotografía de Obra "Oscuridad"