

“EL SURREALISMO EN EL ARTE PICTÓRICO DE LAS CABECERAS CANTONALES DE LA ZONA 3 DEL ECUADOR”

Mario Moncayo¹

Docente Principal Facultad de Comunicación
Universidad Espíritu Santo
mdmoncayo@uees.edu.ec

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Mario Moncayo (2018): “El surrealismo en el arte pictórico de las cabeceras cantonales de la zona 3 del Ecuador”, Revista Caribeña de Ciencias Sociales (diciembre 2018). En línea

[//www.eumed.net/rev/caribe/2018/12/surrealismo-arte-pictorico.html](http://www.eumed.net/rev/caribe/2018/12/surrealismo-arte-pictorico.html)

Resumen

En el presente artículo se propone una evaluación de la existencia del surrealismo en el arte pictórico de las cabeceras cantonales de la zona 3 del Ecuador, ya que en su mayoría se encuentran en museos, salas de arte o en colecciones privadas, y no son conocidas.

En la actualidad la mayoría de información se expone de manera digital y por algún medio multimedia, lo que hace que los jóvenes no tengan idea de que se trata, es por ello que es de suma importancia que este sea expuesto para que de algún modo éste sirva de influencia tanto para artistas, diseñadores o creativos.

Palabras Clave: surrealismo- arte- influencia- información- diseñadores

Abstract

This article proposes an evaluation of the existence of Surrealism in the pictorial art of the cantonal heads of zone 3 of Ecuador, since they are mostly found in museums, art galleries or private collections, and are not known.

Currently most information is displayed digitally and by some multimedia means, which makes young people have no idea what it is, that is why it is of utmost importance that this is exposed so that in some way this serve as an influence for artists, designers or creative.

Keywords: Surrealism- art- influence- information- designers.

¹ Docente Principal de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Magíster en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En el surrealismo, el arte se concibe como una forma de evadir la realidad y buscar una manera de que el hombre busque en sí mismo un mundo de fantasía y que sus pensamientos irreales se vuelvan materiales a la vista del ser humano. El surrealismo no es solo un movimiento estético, es además una manera de pensar y conocer el sentir y el vivir del individuo.

² María Andolfato en su tesis “La historia del arte contemporáneo y su influencia en el diseño publicitario” menciona que los artistas, tradicionalmente eran quienes tenían conocimientos de estética surrealista. Actualmente, las nociones estéticas del surrealismo se encuentran presentes en la mayoría de profesionales en el mundo. ³El surrealismo sirvió a los artistas del Latinoamérica, para innovar su lenguaje pictórico y experimentar en otros estilos, con modernas técnicas, como la libertad sin confines para enfrentar lo erótico, lo soñador, lo profano, lo psíquico, lo obscuro, el inconsciente, lo imaginario, para examinar el otro lado de la realidad.

En Ecuador se dio al surrealismo un vuelco personal, gracias a los motivos sociales y a elementos nativos muy propios, como la riqueza de nuestro ámbito barroco. Pero a pesar de estas cualidades, la falta de educación artística y la falta de documentación, ha afectado notablemente la explotación de talento de esta zona.

El país tiene grandes representantes dentro del surrealismo pictórico, pero generalmente se limita a reconocerse a quienes se desarrollan en las grandes ciudades, dejando en un segundo plano, importantes talentos de ciudades pequeñas como Riobamba, Latacunga, Puyo y Ambato que corresponden a “las cabeceras cantonales de la zona tres”. No es una manera de desmerecer a quienes son mayormente reconocidos en el país como surrealistas, es más, en la mayoría de los casos, son estos quienes han sido influencia para muchos de los artistas pictóricos de esta zona central, pero se ha subestimado marcadamente la sensibilidad del artista local.

Las ciudades consideradas cabeceras cantonales de la Zona 3 son poblaciones con una historia significativa para el país, como Riobamba, considerada “La ciudad de las Primicias”, Ambato “Cuna de los tres Juanes”, Latacunga “Ciudad patrimonial de la nación” y el Puyo “Principal centro económico de la región amazónica del Ecuador”. ⁴En vista a lo anterior, es claramente notable que estas cabeceras cantonales, juntas hacen de la Zona 3 una de las más importantes del país, y es lamentable la falta de una acertada investigación que recopile y documente la mayor cantidad posible de obras, en todas sus corrientes artísticas, pero con más afán aun las de carácter surrealista, por ser una de las corrientes pictóricas que más ha influenciado a través del tiempo.

La mayoría de las manifestaciones artísticas de carácter surrealista pictórico de la Zona 3, se encuentran en museos, salas de arte y en colecciones privadas, razón por la cual muchas personas, en especial los jóvenes desconocen de su existencia, en especial en un mundo donde la mayoría de la información se expone de manera digital, ya sea por la red u otro medio multimedia. No existe, en la zona tres del país, documentación que evidencie el talento surrealista local y que permita el fácil acceso a estas obras, ya sea para su estudio o análisis que influya a futuros artistas, diseñadores, publicistas, creativos, etc.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Existe surrealismo en el arte pictórico de las cabeceras cantonales de la zona 3 del Ecuador que se haya documentado?

² Andolfato, María (2007) *La historia del arte contemporáneo y su influencia en el diseño publicitario* [Tesis de licenciatura]. Argentina: Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Ciencias de la Comunicación.

³ Alex (2013, abril 11). “Surrealismo y realismo mágico en el ecuador” . Extraído el 30/XI/2014 desde <http://alex-interesante.blogspot.com/2013/04/surrealismo-y-realismo-magico-en-el.html>

⁴ “Zona de planificación 3” (n.d.). Extraída el 30/XI/2014 desde <http://issuu.com/publisenplades/docs/agenda3>

OBJETIVOS

GENERAL:

Evaluar la existencia del surrealismo en el arte pictórico de las cabeceras cantonales de la zona 3 del Ecuador y documentarlo.

ESPECÍFICOS:

1. Determinar características en obras surrealistas de autores representantes de este movimiento.
2. Compilar fotográficamente obras de arte pictórico de las cabeceras cantonales de la zona 3 del Ecuador.
3. Identificar junto a artistas profesionales si las obras seleccionadas de la zona 3 poseen características surrealistas.

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

El proyecto resulta de significativa importancia, por recurrir al ámbito artístico y su gran influencia en artistas, diseñadores y demás creativos visuales. Tomando en cuenta que el creativo busca y concibe al arte pictórico como una liberación de la sensibilidad del individuo.

Una de las corrientes artísticas que denota fuertemente la sensibilidad del individuo es el surrealismo, siendo ésta precursora de las nuevas técnicas, demostrando como la imaginación y la intuición podría ser manifestada en la comunicación visual.

Las nociones estéticas del surrealismo se encuentran presentes en la mayoría de profesionales gráficos de las grandes ciudades. Siendo útil para innovar su expresión y experimentar en otros estilos, con modernas técnicas. De la misma manera, se pretende que el surrealismo y sus efectos positivos para la comunicación se encuentren presentes en el ámbito gráfico del país, logrando aprovechar todos los beneficios que conlleva recurrir al surrealismo desde el arte, el diseño y cualquier profesión relacionada a la gráfica.

Al igual que los artistas pictóricos de las grandes ciudades del país son reconocidos por sus obras surrealistas, los artistas de ciudades pequeñas como las de la zona tres, también merecen reconocimiento, considerando que la sensibilidad surrealista del individuo se desarrolla hasta en los rincones más pequeños del mundo. Es necesario tomar en cuenta el aporte histórico, productivo y cultural que estas ciudades han brindado al país, razón por lo que se ve la necesidad de investigar, recopilar y documentar la mayor cantidad posible de obras que se han basado en diferentes corrientes artísticas, pero enfatizando en las de carácter surrealista, por ser una de las corrientes pictóricas que más ha influenciado e influye a nuestra sociedad.

Es sabido por pocos sobre la existencia de manifestaciones artísticas de carácter surrealista pictórico en la Zona 3, ya sea porque no han sido expuestas o se encuentran en museos, salas de arte o colecciones privadas. Ciertamente se considera importante que sean muchas las personas que evidencien estas obras, en especial los jóvenes, quienes desconocen casi en su totalidad de la existencia del surrealismo pictórico local, por interactuar la mayor parte de su tiempo en un mundo donde la información se expone digitalmente mediante la tecnología. Se propone con este proyecto, evaluar la existencia del surrealismo en el arte pictórico de las cabeceras cantonales de la zona 3 del Ecuador y documentar en un catálogo digital que evidencie el talento surrealista local, permitiendo el fácil acceso a estas obras, ya sea para estudio, análisis e influencia, tanto para artistas, diseñadores, publicistas, creativos, etc., o simplemente para dejarse llevar por la sensibilidad que evoca cada una de estas obras.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES ANTERIORES CON RESPECTO AL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA

En el Ecuador y especialmente en la Zona 3, son escasas las investigaciones documentadas de cómo se ha desarrollado y ha influenciado en la sociedad, por lo que ésta corriente no ha sido significativa ni en el país ni en nuestra zona central.

En el artículo del diario El Universo publicado el 10 de Mayo del 2004⁵, varios artistas plásticos ecuatorianos definen sus tendencias surrealistas:

El pintor Hernán Zúñiga, director de la pinacoteca de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, dijo: "Dalí influyó en dos aspectos, específicamente. En el lenguaje pictórico y en la conducta del artista".

La artista Juana Córdova, quien representó al país en la VIII Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, indicó que "hay pintores como Pablo Cardoso, que demostraron una influencia directa del surrealismo. Sus creaciones en alguna época fueron muy tormentosas".

Por otra parte, el muralista Jorge Swett aseguró: "el surrealismo nos indujo a la mayoría de artistas a despertar nuestra parte creativa, fantástica e imaginativa. Creo que ningún artista ecuatoriano puede decir que no tuvo su contacto con el surrealismo, aunque nadie se enmarcó totalmente en ese movimiento".

En el mismo artículo, el artista plástico Joaquín Serrano señaló que el surrealismo se evidenció mayormente en el inicio de las trayectorias artísticas de la Artefactoría (Jorge Velarde, Xavier Patiño, Marcos Restrepo, Marco Alvarado, Flavio Álava y Paco Cuesta), de Pedro Dávila y Francisco Valverde.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

EL SURREALISMO

En el año 1924 Breton y Soplaut publican el Manifiesto Surrealista, en el que fundamentan que es exactamente el surrealismo:

⁶Puro automatismo psíquico, por medio del cual se intenta expresar, verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo, el proceso real del pensamiento. El dictado del pensamiento, libre de cualquier control de la razón, independiente de preocupaciones morales o estéticas...

Características generales

El surrealismo Pictórico presenta las siguientes características:

- Animación de lo inanimado
- Metamorfosis
- Aislamiento de fragmentos anatómicos
- Máquinas fantásticas
- Elementos incongruentes
- Perspectivas vacías
- El sexo y lo erótico se trata de modo lúbrico
- Autómatas
- Espasmos
- Libido del inconsciente
- Relaciones entre desnudos y maquinaria
- Evocación del caos

⁵ EFE (2004, mayo 10). "Pintores ecuatorianos hablan de la influencia del surrealismo en el país". Extraída el 30/XI/2014 desde <http://www.eluniverso.com/2004/05/10/0001/262/AD53692E4C3A4A6AB9351AA9BC8BAE5F.html>

⁶ Patron, C. (s.f.). "Surrealismo". Extraído el 12/VIII/2014 desde <http://www.revistadime.com/arte/surrealismo/>

El surrealismo en las artes plásticas⁷

El surrealismo en las artes plásticas prolongó una tradición ilustrada donde el sueño, la fantasía, el simbolismo, la alegoría y el mito asumen un papel primordial; estos elementos estaban ya presentes en las obras de Bosch y Arcimboldo, en las anamorfosis y en los grotescos, en los prerrafaelistas ingleses, en las ilustraciones de William Blake y en los cuadros de Gustave Moreau, Odilon Redon o de Gustav Klimt. El onirismo, el choque visual producido por la yuxtaposición de imágenes u objetos incongruentes, pero siempre arreglados en una producción significativa, son uno de los fundamentos poéticos del movimiento surrealista.

La influencia del surrealismo en la sociedad

Las décadas de 1920 y 1930 son muy complejas desde cualquier punto de vista (social, artístico, político, económico, etc.) ya que estas dos se encuentran en un período de transición entre la primera y la segunda guerra mundial, se vivía tensión, se desayunaba miedo en muchísimas partes de Europa, sería muy importante destacar que desde esta misma Europa arruinada por la guerra surgió este movimiento como una manera de manifestar las necesidades de la sociedad de ese momento.

El inconsciente pedía a gritos ser liberado, ser satisfecho ya que luego de tantos años de ser reprimido por la guerra, la pulsión del libido estaba empeñada en que este inconsciente saliera a la luz, en ese momento nos encontramos a Andre Breton, el deseaba encontrar un nuevo camino artístico para el junto con su amigo Picabia, así fue como se encontró con el psicoanálisis y decidió hacer uso de esta teoría para crear las bases del surrealismo

La liberación del inconsciente a la manera surrealista era llamada: Automatismo, la acción de pintar o escribir de manera automática, sin pensar en lo que se pinta ya que si se piensa sobre lo que uno está haciendo se puede llegar a correr el riesgo de incorporar elementos provenientes de la conciencia, que actúa de censuradora del inconsciente.

A partir del surrealismo el arte tomó un rumbo más marcado que antes ya que anteriormente el arte era una manera de expresión o de catarsis para el artista, tenemos la teoría de que el surrealismo y el expresionismo no son muy distintos uno del otro ya que uno busca la libre expresión por medio de la y el otro por medio de la temática.

El psicoanálisis propone algunos significados para estos símbolos basándose en estudios realizados con experiencias de hipnosis y de terapia, que adquieren un contenido más o menos concreto cuando se relaciona entre sí y situándolos en el contexto en el que fueron concebidos, por eso el surrealismo llegó a utilizar estos signos y símbolos para sugerir mensajes y hacer que estos lleguen no a la persona que está leyendo, observando, viendo una obra surrealista, sino que llega directamente al inconsciente sin que el individuo lo sepa.

Las artes actuales utilizan mucho este método de comunicación directo con el inconsciente, ya que como el arte actual está tan influenciado por el método surrealista de producción de obras de arte, casi todos los elementos artísticos contemporáneos están cargados con un mensaje a nivel inconsciente que (muchas veces) ni siquiera el artista reconoce porque este le da su propio significado a su obra.

Esta esencia de la que habla es la comunicación a nivel del inconsciente, subliminal y se halla en TODOS los movimientos artísticos que se desarrollan en el siglo XX hasta la actualidad. A lo que se trata de llegar es que el surrealismo cambio radicalmente al arte y a la sociedad gracias a la utilización de los conceptos construidos por la teoría del psicoanálisis de Freud y que este movimiento fue concebido en el lugar, situación, tiempo y forma exactos.

⁷ "El Surrealismo" (n.d.) Extraído el 30/XI/2014 desde http://esquimal.ucoz.com/news/el_surrealismo/2010-11-25-93

Salvador Dalí

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí I Domènech, Marqués de Pubol, nació en Figueras el 11 de mayo de 1904 y murió el 23 de enero de 1989, más conocido como Salvador Dalí, fue un pintor, escultor, diseñador, escritor y cineasta español.

En 1921 fue a estudiar a Madrid donde, en 1922, ingresó en la Residencia de Estudiantes. Allí conoció a otros grandes artistas de su época, como Luis Buñuel y Federico García Lorca, con los que trabó una gran amistad mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

⁸En 1926 realizó su primer viaje a París donde visitó a Picasso. Colaboró con Luis Buñuel en la realización de la película *Un perro andaluz*, estrenada en París en 1929. Ese mismo año visitaron a Dalí en Cadaqués una serie de personajes del surrealismo, entre ellos el poeta Paul Éluard y su mujer Gala, a la que sedujo el joven pintor para convertirla en su musa y compañera el resto de su vida.

Dalí había llamado a su propio estilo de pintura método “paranoico-crítico” del cual nos contaba que utilizaba el método de observación de Da Vinci combinado con un método de frotage y/o textura visual para causar ese efecto en sus pinturas, que por cierto, poseen un fuerte contenido onírico y sexual, muy presente en él, también vemos una fuerte presencia de lo figurativo en la gran parte de sus obras, no solo pinturas, sino también esculturas porque no solo fue pintor sino que también fue cinematógrafo, escritor, escultor, grabador y dibujante, abarcando casi todas las posibilidades artísticas al alcance de la mano llegando hasta crear machismos diseños para la moda del momento.

Artistas Surrealistas pictóricos Ecuatorianos

De manera indirecta; el movimiento surrealista en general tuvo un enorme impacto en Ecuador y se manifestó vinculado al tema político. Antecesor del Realismo Mágico, el surrealismo se manifestó en Ecuador a través de talentos como: ⁹

- Jorge Velarde
- Galo Chávez
- Hernán Zúñiga
- Joaquín Serrano
- Jorge Velarde
- Xavier Patiño
- Francisco Valverde.
- Juana Córdova
- Xavier Blum.
- Marcos Restrepo
- Marco Alvarado
- Flavio Álava
- Paco Cuesta
- Pedro Dávila
- Enrique Tábara
- Eduardo Solá Franco
- Camilo Egas
- Jorge Swett

⁸ “Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí I Domènech” (n.d.). Extraído el 05/III/2014 desde http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2007/noviembre_2007/arte_cultura_00.htm

⁹ EFE (2004, mayo 10). “Pintores ecuatorianos hablan de la influencia del surrealismo en el país”. Extraída el 30/XI/2014 desde <http://www.eluniverso.com/2004/05/10/0001/262/AD53692E4C3A4A6AB9351AA9BC8BAE5F.html>

4. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS¹⁰.

- **Arte surrealista:** el arte surrealista se define como inmediato, irreflexivo, y está despojado de toda referencia a lo real.
- **Dadaísmo:** Movimiento artístico y literario nacido en el año 1917, de carácter puramente negativo, tiende a suprimir todo lazo entre el pensamiento y la expresión.
- **Expresionismo:** Tendencia artística literaria aparecida a principios del siglo XX, siguiendo la curva evolutiva del impresionismo diferenciándose de éste en cuanto desplaza del mundo externo al mundo interno.
- **Psicoanálisis:** Teoría psicológica sobre el origen subconsciente de los fenómenos psíquicos.
- **Surrealismo:** Movimiento Artístico nacido en Francia después de la guerra de 1914.

5. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN:

- **Exploratoria.-** Determina un mejor diseño para la investigación, recogida de datos y la selección de los temas a investigar.
- **Descriptiva.-** Llegar a conocer los entornos, hábitos y cualidades predominantes en el ámbito del arte a través de una descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
- **Histórica.-** Reconstruir el pasado del surrealismo de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolectar, verificar y sintetizar evidencias que permitan obtener conclusiones válidas.

▪ **Diseño de la Investigación:**

- La investigación documental se realizará a través de la consulta de documentos referentes al tema (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códigos, constituciones, etc.). En esta modalidad de la investigación predominará el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o los autores artísticos.
- La investigación de campo se efectuará en el lugar en que se manifiestan las expresiones artísticas, objeto de estudio. Los datos de interés serán recogidos de forma directa, es decir de investigaciones a partir de datos originales o primarios.

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- **Entrevista.-** Se procederá a realizar entrevistas a personas que estén en el ámbito a investigarse tratando así de recolectar los datos sobre el tema.
- **Encuesta.-** Se procederá a realizar encuestas a personas que estén en el ámbito a investigarse tratando así de recolectar los datos sobre el tema.

7. MATERIALES DE REFERENCIA

BIBLIOGRAFÍA

- Bonet, A. (1983). El surrealismo. Un fenómeno Social. Barcelona: s.ed.
- Breton, A. (2001). Manifiestos del Surrealismo. Buenos Aires: Argonauta.

¹⁰ “Diccionario de términos de Arte y Diseño” (n.d.). Extraído el 30/XI/2014 desde <http://www.sitographics.com/dicciona/s.html>

- Nadeau, M. (1972) Historia del surrealismo. Barcelona: Ariel.
- Andolfato, María (2007). La historia del arte contemporáneo y su influencia en el diseño publicitario [Tesis de licenciatura]. Argentina: Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Ciencias de la Comunicación.

WEB

- “Diccionario de términos de Arte y Diseño” (n.d.). Extraído el 30/XI/2014 desde <http://www.sitographics.com/diccions.html>
- “Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí I Domènech” (n.d.). Extraído el 05/III/2014 desde http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2007/noviembre_2007/arte_cultura_00.htm
- “Zona de planificación 3” (n.d.). Extraída el 30/XI/2014 desde <http://issuu.com/publisenplades/docs/agenda3>
- Alex (2013, abril 11). “Surrealismo y realismo mágico en el ecuador” . Extraído el 30/XI/2014 desde <http://alex-interesante.blogspot.com/2013/04/surrealismo-y-realismo-magico-en-el.html>
- EFE (2004, mayo 10). “Pintores ecuatorianos hablan de la influencia del surrealismo en el país”. Extraída el 30/XI/2014 desde <http://www.eluniverso.com/2004/05/10/0001/262/AD53692E4C3A4A6AB9351AA9BC8BAE5F.html>
- Kennedy, A.(2009, enero 28).” Surrealistas ecuatorianos” Extraída el 30/XI/2014 desde <http://www.eltiempo.com.ec/noticias-opinion/705-surrealistas-ecuatorianos/>
- ムセ-シ. (2010, septiembre 27). “Características Generales” Extraído el 12/VIII/2014 desde <http://surrealism-was-here.blogspot.com/2010/09/caracteristicas-generales.htm>