

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Análisis de la semiótica y valor expresivo de la técnica y composición en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn. ESTRATEGIA: Desarrollo de identidad gráfica, material informativo y publicidad en redes sociales para VIJOVEN
PROYECTO DE GRADO

KATERYN ELIZABETH GARCIA DE LA O
CARNET 10049-13

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, NOVIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Análisis de la semiótica y valor expresivo de la técnica y composición en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn. ESTRATEGIA: Desarrollo de identidad gráfica, material informativo y publicidad en redes sociales para VIJOVEN

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
KATERYN ELIZABETH GARCIA DE LA O

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, NOVIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DECANO: MGTR. CRISTIÁN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PERDOMO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. MARIA DEL ROSARIO RECINOS MARQUEZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. MARÍA DEL ROSARIO MUÑOZ GÓMEZ DE ALEGRÍA
LIC. DAVID ALFARO VALLADARES
LIC. JUAN MANUEL MONROY GOMEZ

CARTA DE ASESORES

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño Gráfico
Teléfono: (502) 2426 2626 ext. 2428
Fax: (502) 2426 2626 ext. 2429
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Guatemala, 04 de Octubre de 2017

Estudiante
Kateryn Elizabeth Garcia De la O
Presente.

Estimado(a) estudiante: García

En base a su solicitud para realizar la presentación de Portafolio Académico, previo a optar al título que lo(a) acreditará como Licenciado(a) en Diseño Gráfico, se estableció que la fecha de presentación será el día **Martes 17 de Octubre, a las 17:30 horas, en el salón M-115.**

Su terna evaluadora será integrada por los siguientes profesionales:

Área de Investigación: Mgtr. Rosario Muñoz
Área Digital: Lic. David Alfaro
Área de Estrategia: Lic. Juan Manuel Monroy

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Mgtr. Gustavo Adolfo Ortiz Perdomo
DIRECTOR
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Lic. Silvia Barrientos Fabian
COORDINADORA ACADÉMICA
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Lic. David Alfaro Valladares
COORDINADOR ACADÉMICO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 031185-2017

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante KATERYN ELIZABETH GARCIA DE LA O, Carnet 10049-13 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 031185-2017 de fecha 9 de noviembre de 2017, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN: Análisis de la semiótica y valor expresivo de la técnica y composición en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn. ESTRATEGIA: Desarrollo de identidad gráfica, material informativo y publicidad en redes sociales para VIJOVEN

Previo a conferírsele el título de DISEÑADORA GRÁFICA en el grado académico de LICENCIADA.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 9 días del mes de noviembre del año 2017.

MGR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a mi buena Madre:

Gracias por otorgarme las oportunidades para hacer un cambio, para perseguir mis sueños, llenarme de sabiduría y esperanza. Por las maravillas de cada día que me daban mil razones para sonreír y dar lo mejor de mí. Por acompañarme en cada instante, por la vida y por cada amanecer que pude apreciar aún con el cansancio de mis ojos, los cuales me llenaban de fuerza, pasión y esperanza. Gracias por permitirme sonreír, bromear y bailar apreciando la vida; por cada persona que ha enriquecido mi vida. Quiero agradecerle por absolutamente todo y quiero pedir que jamás me suelten de su mano.

A mis papás y a mi hermano:

Aquellos que han cuidado mis pasos desde que nací, los que no han cerrado sus párpados para brindarme su protección y un mejor futuro.

Aquellos que con amor me han cargado en brazos y arropado con palabras de aliento y besos comprensivos. Los amo y no tengo palabras más honestas para decir. Los amo y les agradezco, porque es juntos que estamos aquí. Gracias por el apoyo a mis técnicos diseñadores, porque se el esfuerzo que implicó cuando pedía su opinión. A mis tres corazones que florecieron mis conocimientos y me llevan a otro nivel.

Les agradezco por ser mis mejores ejemplos, por ser comprensivos y acompañarme en los desvelos y carreras que me permiten estar aquí.

A mi Gaby:

Nunca has dejado de existir en mi corazón, pero te transformaste en mi ángel que inspiro en estos 5 años a jamás darme por vencida y correr tras el momento en el que soñamos despiertas esa última celebración.

Nos conocimos con una risa y nos despedimos de la misma manera. Dejaste conmigo el abrazo más cálido que una amistad me ha podido ofrecer e impregnaste tu huella en aquellos momentos en que fuimos prisioneras de nuestra locura. Como olvidar aquellos detalles que hicieron su magia al compartir una risa, una intención, mil ocurrencias y una hermandad.

Como extrañé esas conversaciones en la madrugada, aquellas con las que no podía parar de reír; extrañé tu mal humor en las mañanas y aquellas locuras al medio día con las rodillas raspadas. Extrañé todo de ti, hasta el cupcake que nos comimos y tus famosos cumplidos que me hacían mirar dos veces. Tu no fuiste una persona en el camino, fuiste mi mejor amiga y lo seguirás siendo por siempre; si te extrañé y te extraño es porque fuiste una persona extraordinaria.

Nos prometimos graduarnos juntas ¿no es así?, te hice la promesa y aquí estamos; míranos en los últimos pasos; en unos meses nos estaremos graduando y quiero agradecerle tanto por empujarme cada día, por enseñarme lo que es una amistad sincera, a ver lo mejor de la vida y dar lo mejor de mí. El camino no se acertó, sólo se expandió.

¡Lo logramos! Por ti y por mí, mi pequeña ángel vestida de panda.

ÍNDICE

1. Resumen.....	05
2. Introducción.....	06
3. Planteamiento del problema.....	07
4. Objetivos de investigación.....	10
5. Metodología	
Sujetos de estudio.....	14
Objetos de estudio.....	16
Instrumentos.....	22
Procedimiento.....	24
6. Contenido teórico y experiencias desde diseño	
- Arte	
¿Qué es el arte?.....	27
Arte y comunicación	27
Función del arte en la sociedad.....	30
Imagen en la comunicación.....	32
La ilustración	33
Tipos de Ilustración aplicada al arte.....	34
- Semiótica	
¿Qué es la semiótica?.....	36
El signo en la semiótica.....	37
Componentes del signo.....	38
Semántica, sintaxis y pragmática.....	41
Semiótica del color.....	44
Psicología del color.....	47
Figuras retóricas.....	48
- Composición artística	
Composición visual.....	50
Punto y contrapunto.....	52
Perspectiva.....	53
Planos/ encuadres.....	54
Simetría y asimetría del signo.....	57
Elementos morfológicos.....	57
Proximidad y ubicación del signo.....	58
El ritmo.....	59
- Técnicas de ilustración aplicada al arte.....	60
- Experiencias desde diseño.....	64
7. Descripción de resultados.....	69
8. Interpretación y síntesis.....	153
9. Conclusiones y recomendaciones.....	176
10. Referencias.....	183
11. Anexos.....	191

RESUMEN

Erika Kuhn, es Artista Visual mexicana que por medio de las ilustraciones de su diario "Fragmentos de una cotidianidad", ha conectado y viralizado las redes sociales a través de los usuarios, quienes expresan su agrado y curiosidad por las obras. Dichas obras han trascendido y traspasado fronteras intrigando al mundo del diseño gráfico por alcanzar un alto nivel de comunicación e identificación de parte de los receptores.

Como artista, Erika Kuhn logra un manejo compositivo enriquecido por signos que distinguen su trabajo. Es por ello que la presente investigación busca indagar acerca de los aspectos técnicos y expresivos de las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad".

Para alcanzarlo, se inició con el planteamiento del problema y los objetivos a alcanzar para luego investigar todo el contenido que pudiera aportar en conocimientos. Se contó con el apoyo de profesionales en el área de diseño, ilustración, comunicación y arte; para que pudieran aportar su experiencia y conocimientos en el área. Así mismo se analizaron las ilustraciones creadas por Erika en su diario para identificar la semiótica y evaluar la función de la técnica y composición.

INTRODUCCIÓN

El arte es un medio de comunicación que permite una interacción humana a base de experiencias y la expresión de sentimientos, sensaciones o ideas. Logrando comunicar a todo aquel que lo observa y busca comprender el mensaje de la obra. Todo aquello que pasa por nuestros ojos sea intencional o casual, comunica.

La comunicación es la acción de intercambiar, exponer y compartir información a un receptor por medio de signos lingüísticos y no lingüísticos.

En una sociedad en la cual el diseño gráfico y la ilustración van adquiriendo valor por la capacidad de comunicar a través de una imagen que sintetiza el mensaje; toma gran importancia conocer y ser conscientes de los aspectos que permiten exponer el mensaje.

Erika Kuhn, Artista Visual mexicana, ha logrado impactar y conectar con quienes admiran sus obras, logrando posicionarse en las redes sociales. A partir de una composición enriquecida de signos visuales, Erika logra narrar los acontecimientos cotidianos y transmitir fuertes emociones a los espectadores. Por lo tanto surge interés en conocer más acerca del manejo compositivo de sus obras y la forma en la que explota la semiosis.

Es por ello que el propósito de la presente investigación consiste en conocer los conceptos que abarca la semiótica y determinar el proceso de una comunicación efectiva entre la rama semántica, sintáctica y pragmática; haciendo un análisis de las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn para identificar cómo utiliza los signos a su favor y cómo la composición y la técnica aportan a la expresividad de sus obras.

La investigación aportará al Diseñador Gráfico, sea en el área en que se especialice, a tener claro y tomar conciencia de la importancia de los factores semióticos para comunicar un mensaje. Tomando en cuenta cada detalle de la producción y reproducción de sus diseños.

Para ello se contó con la experiencia de expertos en el área de Diseño Gráfico, Ilustración, Comunicación y Artes Visuales; así como el apoyo de los objetos de estudio en cuyo caso son 27 ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn, con las cuales se desea responder a cómo se maneja el discurso Visual en las ilustraciones y qué valor expresivo aporta la técnica y composición.

Que a través de la información recopilada en la investigación de temas, el aporte de los expertos y la información obtenida de las guías de observación utilizadas con los objetos de estudio, contribuyó a la interpretación y síntesis que da respuesta a los objetivos planteados.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el epílogo Jardí (2012), Costa define que la comunicación gráfica es la que se expresa por medio de signos y formas. Tiene dos polos principales: el de quienes piensan con palabras (escritores, periodistas, literatos, poetas y copys, que practican el pensamiento lineal) y el de quienes piensan con imágenes como ilustradores, fotógrafos, y diseñadores gráficos. Unos y otros comunican por el mismo canal visual y por medio de trazos, pero la naturaleza física de cada modo de lenguaje (textual e icónico) impone complicidad, la cual se puede llevar a cabo en el acto de leer un texto y percibir formas por medio de la visión, así como en la formación de una idea en la mente del receptor. De hecho, el lenguaje visual pertenece a una cultura más primitiva que el lenguaje escrito y es de los primeros que aprenden los niños. A pesar de la importancia que tiene en la vida y naturalidad con la que se maneja, su estudio está poco extendido, en comparación con el del lenguaje verbal.

En la práctica, la mayoría de las personas interpretarían la imagen correctamente sin saber explicar por qué. Muchos creadores tampoco son capaces de explicar correctamente todo lo que entraña su obra, sin que ello signifique que no sean buenos comunicadores. Las imágenes son tan fáciles de entender como difíciles de explicar. Así mismo, en una imagen que tenga complejidad, siempre hay diferentes niveles de lectura y comprensión; por lo tanto, los signos que esta contiene pueden cumplir diversas funciones simultáneamente, según Jardí (2012).

Tanto fotógrafos como ilustradores, diseñadores, publicistas, animadores, etc., tienen un objetivo en común, el cual consiste en

ser comunicadores visuales de una idea. Es por ello que sus estudios se basan en el análisis e interpretación de esos signos que ayudan a la comprensión de la lectura, dando así una solución que comunique eficazmente al consumidor o grupo objetivo al que va dirigido, logrando una identificación a través de la transmisión del mensaje.

Así mismo y desde tiempos pasados, la ilustración ha sido considerada como gran exponente de la comunicación visual a través de la forma y contenido en demandas sociales y comerciales. Siendo una disciplina utilizada para campos publicitarios, artísticos, literarios, etc., con el objetivo de lograr una identificación y persuadir al grupo objetivo.

Según Marfil (2013), el diseño gráfico y la ilustración se mueven en ámbitos separados pero paralelos, de manera que las tendencias en un campo afectan siempre a las del otro. Es lógico que ocurra así, ya que ambas disciplinas están condenadas a convivir en la misma página impresa. El ilustrador debe poder identificar las tendencias así como ser comunicador a través de los elementos y composiciones que adquiere su obra para que puedan transmitir el mensaje y conectar con el espectador a través de la estimulación de los sentimientos.

Crow (2008, p. 45) menciona que "lo importante es recordar que donde hay elección hay significado". Llevando a cabo el análisis del significado en dos formas. La primera es la relación de cada unidad en la formación de un conjunto; y la segunda es el sig-

nificado de cada unidad diferenciada de las demás. Esto quiere decir que el comunicador visual, independientemente del área en la que se desarrolle, debe tener claro el mensaje que desea transmitir para hacer una elección correcta de los elementos que protagonizarán su obra y cómo estos interactuarán entre sí como la combinación en uno solo. La semiótica como ciencia es la encargada del estudio de lo que se quiere decir y cómo se interpreta, es por ello que adquiere como disciplina la importancia del estudio de los signos para lograr una comunicación eficaz.

Si bien la ilustración no es objetiva, esta busca transmitir un mensaje a través del uso de la semiótica que maneja el discurso visual. Dicho discurso se define como el estilo que la ilustración adquiere a partir de la tendencia, técnica y el uso de signos que tienen como finalidad comunicar al espectador de manera eficiente logrando una identificación y conexión con el mismo.

Actualmente la ilustración se encuentra en estado de desarrollo incrementado su utilidad en el ámbito comercial, cultural y social; buscando persuadir y crear un canal de comunicación influyente en el área cognitiva, conductual y afectiva de la sociedad. A partir de ello es necesario lograr una mayor conexión que muestre y despierte empatía con el espectador, creando ilustraciones dotadas de personalidad y emoción a través de sus características tanto estéticas como conceptuales.

Tal es el caso de la artista visual mexicana, Erika Kuhn, quien se dedica a la ilustración artística por medio de la interiorización de su ser, lo cual la lleva a una realidad propia haciendo uso de un estilo conceptual y expresionista que plasman una fuerza de su realidad. Ilustraciones que logran una comunicación profunda con el

espectador, haciendo uso de temáticas generalmente amorosas que terminan en una realidad desgarradora. Sus obras se implementan en diarios de dibujo como simbología a la apertura de su corazón, las cuales posteriormente son publicadas en las redes sociales de Facebook, Instagram, Flickr y Blogspot; siendo esta última la que más tráfico genera siendo compartidas en Pinterest y otros blogs de interés que han hecho llegar de boca en boca hacia otros países en América y hasta otros continentes.

Valorando que el diseñador gráfico como comunicador visual, no tiene el fin de adornar, sino de manejar un discurso visual para llegar a la mente del receptor y lograr un impacto visual que logre persuadir, informar y brindar soluciones visuales; surge la necesidad de analizar la concepción de las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de la Artista visual Erika Kuhn, para comprender más allá de la estética y explorar el uso de la semiótica y cómo la técnica y la composición en sus ilustraciones logran conectar y forjar una relación con el espectador.

Dicho esto, la investigación tiene como meta aportar desde la importancia del estudio de la semiótica en el ámbito de la ilustración, para lograr una identificación y atracción en la interpretación del mensaje.

A raíz de lo anterior, surgen las siguientes interrogantes:

- ¿Cómo se maneja el discurso visual en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn?
- ¿Qué valor expresivo aporta la técnica y composición de las ilustraciones del diario de Erika Kuhn?

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

1. Identificar el manejo de la semiótica dentro de las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn.
2. Evaluar el valor expresivo que aporta la técnica y composición de Erika Kuhn en sus ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad".

METODOLOGÍA

A continuación se presenta el proceso de metodología para la elaboración de la investigación para llegar a responder a los objetivos aportando al ámbito del diseño gráfico y la ilustración desde la perspectiva de la semiótica, la técnica y la composición visual.

Para ello se solicitó el apoyo de sujetos de estudio que aportaron desde su experiencia tanto en el ámbito ilustrativo, artístico, comunicación visual o diseño gráfico y respondieron con base a los instrumentos de cuestionario o entrevista realizados para cada uno.

También se realizaron guías de observación para los objetos de estudio analizando el manejo de la semiótica en su discurso visual y evaluar la técnica y composición en el valor expresivo.

Así mismo se realizó el instrumento de encuesta para guatemaltecos adultos con el objetivo de conocer qué les comunicaban las obras del diario.

SUJETOS DE ESTUDIO

A continuación se presentan los siguientes sujetos de estudio los cuales fueron seleccionados en base a la relación que tienen directamente con la ilustración, comunicación, diseño gráfico y artes gráficas. Su experiencia y trayectoria profesional aportó a la investigación con su criterio para solventar los objetivos planteados.

A. Erika Kuhn- Artista Visual

Artista Visual con una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora del diario ilustrativo "Fragmentos de una cotidianidad".

Según el análisis de perfil de Facebook y Blogspot, Erika es artista mexicana de la cual pertenecen los objetos de estudio. Con una maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un recorrido desde sus inicios en el año 2009, cuando comenzó a plasmar sus pensamientos e ideas en diarios de dibujos.

Erika ha exhibido sus obras por medio de redes sociales, de las cuales los medios de comunicación han fijado su mirada por plasmar un estilo que hace que el receptor se conecte con las ilustraciones.

Su aporte a la investigación está en las ilustraciones de su diario de dibujo "Fragmentos de una cotidianidad". Se realizó un cuestionario para conocer más acerca de sus obras y su proceso creativo en las mismas.

B. María del Carmen Arévalo- Artista Visual y Diseñadora Gráfica

Diseñadora Gráfica egresada en la Universidad Rafael Landívar y educadora de artes Visuales.

Según el cuestionario realizado a María del Carmen, cuenta con un Bachiller en Artes Plásticas, egresada de la ENAP y graduada de técnico en Diseño Gráfico de la Universidad Rafael Landívar. Con experiencia en la rama de la publicidad en técnica análoga e Ilustradora freelance.

Docente de artes en dibujo, pintura y manualidades para el nivel pre-primaria, primaria y secundaria.

Su especialidad está en la técnica del acrílico, cuidando la luz, la sombra, gamas de colores y proporción. Se interesa en el uso del color y su psicología.

Su aporte fue el estudio de signos, color y composición en las ilustraciones del diario "fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn a través de una entrevista.

C. Sophia Ramírez- Ilustradora y Diseñadora Gráfica

Según análisis realizado al perfil social de Facebook, es Diseñadora Gráfica egresada de la Universidad Rafael Landívar e Ilustradora digital.

A través de su sitio profesional de facebook se evidencia que ha trabajado en proyectos ilustrativos con entidades que apoyan el arte, así como Sofar sounds, Look Magazine, Revista Capiusa, Festival Ixchel, Wanderlust, Hall of femme, y Distefano Guatemala.

También ha colaborado en exposiciones como niñas furia, Viiczar, Ghost Town, Festival Cultural de la Sexta, Noche de los Museos, Doodlers Anonymous, Prisma Gt y Techo.

Aportó desde su experiencia en la ilustración para explicar el manejo de comunicación en las ilustraciones de Erika Kuhn.

D. Ramiro Macdonald- Comunicador Visual

Según el cuestionario realizado a Macdonald, es Comunicador Visual, especializado en la semiótica, egresado de la Universidad de San Carlos y Catedrático de la Universidad Rafael Landívar.

Ha trabajado en el análisis semiótico de estrategias políticas, así como las campañas y la imagen que proyectan los participantes.

Aportó desde el punto como se maneja la semiósis en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn.

E. Jonathan Isaac Ardón España- Artista Visual

Según análisis realizado al perfil social de Facebook, es artista Visual con estudios en la ENAP y la Escuela Superior de Arte en la Universidad de San Carlos. Dedicado al arte tiempo completo.

Aportó desde la perspectiva artística para lograr comprender mejor el arte y cómo se maneja el discurso en las ilustraciones del diario.

F. Adultos de 20-30 años y 35-45 años- G.O.

Se seleccionó dos grupos de personas adultas, el primer grupo de 20-30 años y el segundo grupo de 35-45 años para analizar la interpretación en las obras del diario. Se considero las edades que pueden relacionarse cuando Erika Kuhn experimentó estas experiencias al ilustrar su diario.

OBJETOS DE ESTUDIO

Como objetos de estudio se analizaron las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de la artista Visual Erika Kuhn. Se seleccionaron dichas ilustraciones con la finalidad de analizar el uso de la semiótica en su discurso visual que se caracterizan por lograr conectar y transmitir emociones en el espectador a través de la personalidad que se refleja en las mismas. También se buscó evaluar el valor expresivo de la técnica y composición de las mismas.

Se seleccionaron 31 ilustraciones, correspondiendo estas a la cuarta parte de 127 expuestas en el diario.

Imagen 1. "El autorretrato de su nombre"

Título: "El autorretrato de su nombre"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: "...quiero decir que las manos no alcanzan el reflejo que el reflejo entre el espacio y mi mano es el autorretrato de su nombre".

Noelia Palma

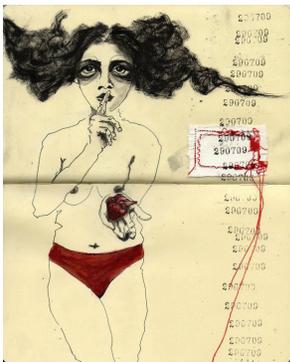

Imagen 2. "De puntillas"

Título: "De puntillas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: caminé casi de puntillas para no despertar al llanto.

Imagen 3. "Otra vez la laringitis"

Título: "Otra vez la laringitis"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Otra vez la laringitis. y muda de nuevo. Las palabras se hacen las muertas.

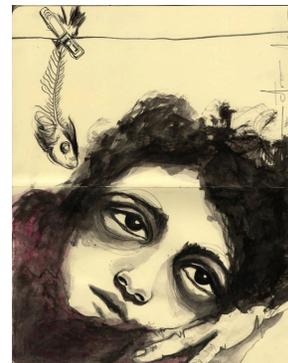

Imagen 4. "Otro muerto"

Título: "Otro muerto"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Imagen 5. "Todo fue inútil"

Título: "Todo fue inútil"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Todo fue inútil... No se trató más que de otra estrategia desesperada.

Imagen 6. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Hace apenas un dolor llegué al silencio
no es este camino en blanco lo que me tiembla
sino tu nombre siempre
a punto de memoria.
(Noelia Palma)

Imagen 7. La maga

Título: "La maga"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Cuídate de mi amor mío,
cuídate de la silenciosa
de la viajera y de mi posible huella.
(basado en un poema de A. Pizarnik)

Imagen 8. "Agua pasada"

Título: "Agua pasada"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

"Llorar no es un atajo hacia el mar".
Joaquín Sabina

Imagen 9. "La increíble"

Título: "La increíble"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: 1572 borregos 213 vuel-
tas para el lado izquierdo 197 vueltas para el
lado derecho 1 libro de Michel De Certeau 109
canciones y 1,635,500 ideas revueltas.

Imagen 10. "la equilibrista"

Título: "La equilibrista"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Fue entonces - sólo des-
pués de haber alcanzado la evidencia- cuando
ordené la reubicación en la casa, eran dema-
siadas cosas y a todas tenía que buscarles un
nuevo espacio, un lugar estratégico para loca-
lizarlas rápidamente en caso de emergencia,
pero que a su vez, por el momento no me es-
torbaran. ¡Qué le vamos a hacer! soy una mujer
catastrófica y solo por instantes soy capaz de
mantener el equilibrio.

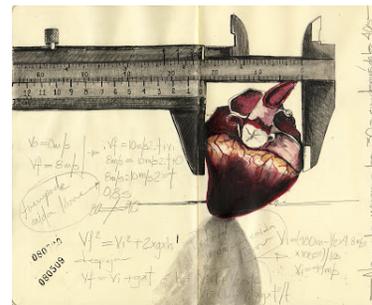

Imagen 11. "No es lo mismo a los 30's que a los 40's"

Título: "No es lo mismo a los 30's que a los 40's"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: No es lo mismo a los 30's
que a los 40's. Está comprobado que la única
diferencia es la velocidad y cantidad de los la-
tidos. Como ves... todo es cuestión de cálculo.

Imagen 12. "Tregua"

Título: "Tregua"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Era necesario construir una nueva ruta a la desmesura, a las expresiones, a las dudas.

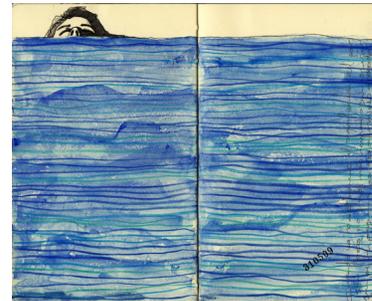

Imagen 15. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Cuando ya no distingues el significante del por qué lloras, no queda más remedio que esperar que se te sequen los ojos o termines ahogada en la habitación. Lo que suceda primero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Imagen 13. "Revelaciones"

Título: "Revelaciones"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: El problema no son mis ojos.... sino su mirada.

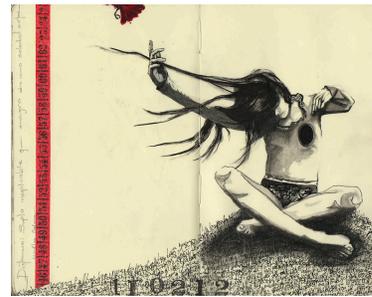

Imagen 16. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Distancia: soplo inexplicable que emigra de una soledad a otra. (Noelia Palma)

Imagen 14. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Por favor, acuérdate de mi una vez más.

Imagen 17. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Dicen que los griegos tenían la costumbre de ofrecer dulces redondos a la Diosa de la Luna representando su ciclo completo y sobre ellos se colocaban velas que soplaban para que el humo ascendiera hasta la diosa. Dice la leyenda que si a la vez que se soplan las velas se pedía un deseo, éste podía cumplirse, así que entonces me dispuse a prender de nuevo todas las velitas de mis cumpleaños acumulados para pedir un deseo, sólo que ahora no se si se me vaya a cumplir porque el viento me hizo la mala jugada y se me adelantó.

Imagen 18. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

extraigo de mí un sorbo nocturno
ahora, ¿qué hago con este dolor sobre la mano?
Noelia Palma

Imagen 21. "Y ahora qué?"

Título: "Y ahora qué?"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Y ahora qué?

sigue el camino...

pero cuál?

Imagen 19. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Pájaro suicida en la cima del mundo
antes de hundirnos
te he de hacer hablar.

Imagen 22. "Descuido por omisión"

Título: "Descuido por omisión"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Mujercita olvidadiza,
dónde fue que dejaste ese corazón.

Imagen 20. "Estrategia para las dudas"

Título: "Estrategia para las dudas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Imagen 23. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

DIBUJO RETARDADO COMO LA DESPEDIA
QUE TENGO PENDIENTE

Al leer tus líneas comprendí que para que las
palabras basten, es preciso alguna muerte en
el corazón.

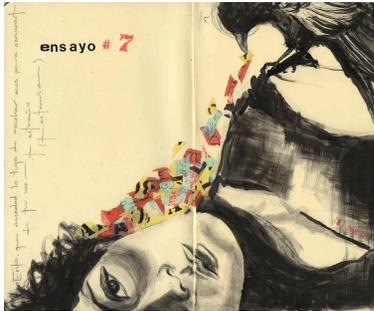

Imagen 24. "Ensayo #7"

Título: "Ensayo #7"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Marzo 7. No era necesaria de nueva cuenta una mentira (o tendría que decir tú cortesía).

Las personas como yo que viven en lo rutinario, no nada más encuentran la diferencia en la excepción,

uno aprende a encontrarla en casi lo imperceptible

- Pero qué más da cuando la mentira puede ser también una prórroga?

- No Erika, no te puedes permitir más de estas debilidades

Que necesidad la tuya de escuchar ecos para cerciorarte de tu voz

- Te extraño (te extraño).

Imagen 26. "Agujero de las golondrinas"

Título: "Agujero de las golondrinas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Para cuando el bicho no deja que le cante.

Para que la vergüenza sea menos, debería de recordar el fragmento de un texto de Julio Cortázar "Instrucciones para cantar"... Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana, y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días..."

No pierdo la esperanza que tal vez un día, al igual que las famas, el bicho termine mejor aplaudiéndome o tan siquiera sólo dándome las gracias.

Imagen 25. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: sólo amo las cintas de colores que dibuja el viento en mi pelo

-entonces supe que me había llevado-

(Noelia Palma)

Imagen 27. "Kamikaze"

Título: "Kamikaze"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

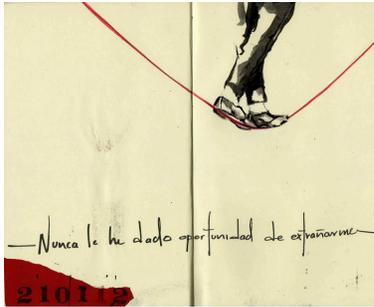

Imagen 28. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Nunca le he dado oportunidad de extrañarme.

Imagen 29. "Ensayo #5"

Título: "Ensayo #5"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Marzo 5. No es lo mismo decir:

me moría del cuerpo a

memoria del cuerpo

lo sé, lo estoy sintiendo, pero no me lo digas
déjame hacer más real la toma de conciencia
con la muerte

y la recuperación de mis vestigios
Así ya nunca más he de estar sola.

Imagen 30. Una pizca de sal

Título: "Una pizca de sal"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Imagen 31. "A la espera"

Título: "A la espera"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Esperaré a que cierres la mano
para atrapar el momento.

Y cuando me vaya
podrás amaestrarlo,
nombrarlo comandante
de tus juguetes viejos.

Te escurrirás después
en el cuaderno que me fabriqué
con hojas robadas de tu calendario,
es el papel perfecto
para inventar recuerdos.

Y escribiré al dictado
de tus parpadeos
la métrica precisa,
la música prestada.

Las hojas robadas
de tu calendario
son el papel perfecto
para inventar recuerdos.

Y escribiré al dictado
de tus parpadeos
las sílabas exactas,
canciones que no me envidiarás.
(MAGA)

INSTRUMENTOS

Con el objetivo de poder recolectar información a partir de profesionales en el área del diseño, ilustración y arte, se realizaron instrumentos de cuestionario y entrevistas con la finalidad de poder enriquecer la información en base a la experiencia de profesionales que apoyaron a la solución de los objetivos planteados. También se realizó una guía de observación con los objetos de estudio para analizar el discurso de la semiótica y valor expresivo de la técnica y composición de las ilustraciones del diario. Para analizar la percepción de los receptores, también se realizó un cuestionario que fue distribuido a adultos guatemaltecos.

- **Cuestionario dirigido a Erika Kuhn- Artista Visual.**

Se realizaron 17 preguntas abiertas para poder conocer acerca de su proceso de trabajo y cómo aborda el mensaje para poder comunicar.
(Ver anexo #1)

- **Guía de entrevista dirigido a María del Carmen Arévalo Godoy- Artista Visual y Diseñadora Gráfica.**

Se realizó una entrevista presencial con 16 preguntas abiertas, con la finalidad de analizar los objetos de estudio en base a la composición, técnica y elementos visuales que contienen las ilustraciones y como estos logran una mejor comunicación.
(Ver anexo #2)

- **Cuestionario dirigido a Sophie Rf- Diseñadora Gráfica e Ilustradora.**

Se realizó una serie de 16 preguntas abiertas para analizar la comunicación en la ilustración y el diseño gráfico enfocadas a las ilustraciones de Erika Kuhn.
(Ver anexo #3)

- **Guía de entrevista dirigida a Ramiro Macdonald- Comunicador Visual.**

Se realizó un cuestionario con 10 preguntas abiertas para poder analizar la influencia de la semiótica en las ilustraciones del diario.
(Ver anexo #4)

- **Guía de entrevista dirigida a Nathan Ardón- Artista Visual.**

Se realizó un cuestionario de 10 preguntas con la finalidad de poder conocer más acerca de la técnica y composición de las ilustraciones de Erika Kuhn.
(Ver anexo #5)

- **Guía de observación a los objetos de estudio.**

Se desarrolló una guía de observación con 15 preguntas abiertas y cerradas que evaluaron los aspectos semióticos, técnicos y compositivos de cada obra, y cómo transmiten el mensaje.
(Ver anexo #6)

- **Encuesta para el grupo objetivo.**

Se elaboró una encuesta con 1 pregunta abierta para el G.O para conocer la percepción de las ilustraciones del diario. Está dirigida para adultos jóvenes y adultos con la intención de analizar qué les comunicaba las obras del diario "Fragmentos de una cotidianidad" y evaluar la pragmática, en el apartado de interpretación.
(Ver anexo #7)

PROCEDIMIENTO

A continuación se presenta el orden de cómo se procedió para realizar la investigación, iniciando desde su concepción en la selección del tema y su importancia, hasta finalizar con las conclusiones y recomendaciones que darán respuesta a los objetivos planteados.

1. Selección del tema

El comienzo de la investigación inicia cuando se evidencia la deficit de los estudiantes de diseño gráfico al no saber qué era la semiótica. Al descubrir a Erika Kuhn y el impacto que tienen sus obras, se da la necesidad de analizar el discurso visual de las obras.

2. Planteamiento del problema y objetivos de investigación

Se procedió al planteamiento del problema y tras expresar la necesidad de investigación, se redactaron los objetivos que se deseaban cumplir, dando respuesta a las preguntas que surgieron.

3. Metodología

Tomando en cuenta, la necesidad que se deseaba abarcar en la investigación, se realizó la metodología, en la cual se especificaron los objetos y sujetos de estudio, que aportaron desde su proyección profesional y relacionada con el ámbito de la ilustración o diseño gráfico.

4. Contenido teórico y experiencias desde diseño

Se recopiló información para el contenido teórico y experiencias desde diseño con la finalidad de abordar el tema de la semiótica y discurso Visual en las ilustraciones de Erika Kuhn.

5. Instrumentos de investigación

Como siguiente paso, se realizaron los instrumentos, en los cuales se encuentra el instrumento de observación para los objetos de estudio y cuestionarios a sujetos de estudio, que enriquecieron la información asociada con la semiótica y la técnica y composición enfocadas en las obras del diario de Erika Kuhn. También se realizó una encuesta a adultos de 20-30 años y 35-45 años para evaluar la interpretación de las obras y complementar el análisis semiótico, en el nivel pragmático, que es el estudio de la interpretación.

6. Implementación de instrumentos

Ya finalizados los instrumentos de investigación se contestaron las guías de observación para tener un análisis auto-crítico tomando en cuenta lo aprendido en el contenido teórico, luego se procedió a pasarlos a los sujetos de estudio por medio de entrevista presencial o cuestionario y para finalizar se pasó una encuesta dirigida a jóvenes mujeres que pudiesen sentir una identificación con las obras para complementar el análisis de las guías de observación.

7. Descripción e interpretación de resultados

Se describió los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación, para proceder con la interpretación y análisis de los mismos con el marco teórico que permitieron un análisis de los objetos de estudio para confrontar los objetivos de investigación.

8. Conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos

Concluyendo la investigación, se realizaron las conclusiones y recomendaciones del proyecto que responden a los objetivos de investigación. Anexo a esto se colocaron las referencias consultadas e instrumentos que se utilizaron en el cuarto paso para recopilar la información de los sujetos de estudio.

9. Introducción, resumen e índice.

Se redactó la introducción y resumen del proceso de investigación, así como el objetivo de la realización de la misma para contextualizar al lector. Por último se creó el índice con el total de páginas y la correcta estructura.

**CONTENIDO TEÓRICO Y
EXPERIENCIAS DESDE DISEÑO**

A continuación se presenta el contenido teórico y las experiencias desde diseño que se aportó a la investigación para poder analizar el uso de la semiótica en las ilustraciones de Erika Kuhn, así como el manejo de la composición y técnica que utiliza. Dicho conocimiento ayudó a realizar los instrumentos de estudio.

ARTE

¿QUÉ ES EL ARTE?

Para Fraenza, de la Torre y Perié (2009), el arte es una comunicación de un sujeto con otro, algo que no es inventado, sino algo ya conocido y abierto en gran medida. Las obras de arte funcionan como texto para que alguien pueda comprenderlo, por así decirlo como un acto semiótico.

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

Según Aburto (2009), el arte es considerada comunicación porque es el resultado de una interacción humana en base a las experiencias y la expresión de las mismas. El arte es generado por la sensibilidad del artista, donde se detiene en las acciones y relaciones en un mundo sensible; en donde se ve reflejado fenómenos de una lucha de supervivencia, de la memoria, de los sueños, sentimientos y sensaciones; por ello mismo es considerado una representación del ser del artista, en donde la pragmática de la comunicación se involucra desde la acción de mirar del espectador, en donde se fragmenta la realidad para acercarse a ella y construir realidades simbólicas.

Imagen 32. "Comunicación artística".

Fuente: <http://dibujoydise.blogspot.com/2015/11/arte.html>

Para Worringer (1908), en el arte se goza de uno mismo a través del valor de una línea u forma que logra identificar con el espectador; es decir que a través del arte se encuentra la expresión del ser y el valor de la vida, lo cual le da belleza a la obra.

Se puede entender el arte cuando esta comparte una convención simbólica (nivel denotativo) o un trasfondo cultural (nivel connotativo) que hace factible acceder a su sentido y mantener un diálogo.

Tapia (1995) expone que la función del lenguaje es la comunicación cultural que se práctica en la vida cotidiana. Es decir, que ejerce en el ser social y le da importancia a la relación con el mundo y la manera en que se llega a comprender. El lenguaje es lo que diferencia a la raza humana de todas las demás especies y posibilita nombrar cosas, conceptos e ideas para poder dar forma y organización en la estructura intelectual.

Para Tapia, el lenguaje consiste en producir signos que permiten el pensamiento y la expresión.

Fraenza, de la Torre y Perié (2009) mencionan que el acto semiótico es el resultado de la producción y la interpretación. La producción es el acto que responde a la significación o comunicación, mientras que la interpretación es el acto de la representación social en la relación al intercambio semiótico que se le propone.

Para comprender el acto semiótico en la obra de arte, primero se necesita comprender la producción artística implicando dos protagonistas, el primero que es el creador empírico que tiene un proyecto de semiosis y el segundo el creador virtual marcado por la obra misma. El acto semiótico conlleva factores como lo son la inteligencia y la libertad para ponerlas en juego con el yo empírico.

Imagen 33. Imagen con signos y trasfondo cultural titulada "La libertad guiando al pueblo", Eugène Delacroix, 1830.

Fuente: <http://losmiserablesiresm4tob.blogspot.com/>

Costa (2012) define que la comunicación gráfica es la que se expresa por medio de signos y formas. Tiene dos polos principales: el de quienes piensan con palabras (escritores, periodistas, literatos, poetas y copys, que practican el pensamiento lineal) y el de quienes piensan con imágenes (ilustradores, fotógrafos, esquemáticos y diseñadores gráficos, que piensan en superficie). Unos y otros comunican por el mismo canal visual y por medio de trazos, pero la naturaleza física de cada modo de lenguaje (textual e icónico) impone complicidad, la cual se puede llevar a cabo en el acto de leer un texto y percibir formas por medio de la visión así como en la formación de una idea en la mente del receptor. De hecho, el lenguaje visual pertenece a una cultura más primitiva que el lenguaje escrito y es de los primeros que aprenden los niños. A pesar de la importancia que tiene en la vida y naturalidad con la que se maneja, su estudio está poco extendido, en comparación con el del lenguaje verbal.

Munari (1976) menciona que la comunicación visual es todo lo que ven nuestros ojos, puede ser intencional o casual y esta se produce por medio de mensajes Visuales, los cuales actúan sobre los sentidos tanto sonoros, térmicos, dinámicos, etc.

La comunicación casual es aquella que puede ser interpretada libremente por el espectador, en cambio, la comunicación intencional es aquella que debe ser recibido con el significado que el emisor quiere transmitir.

Para analizar la comunicación visual de un mensaje, se puede comenzar por analizar la información y como segundo instrumento el soporte visual, el cual es el conjunto de elementos que hacen visible el mensaje, tales como la textura, la forma, el movimiento y el módulo.

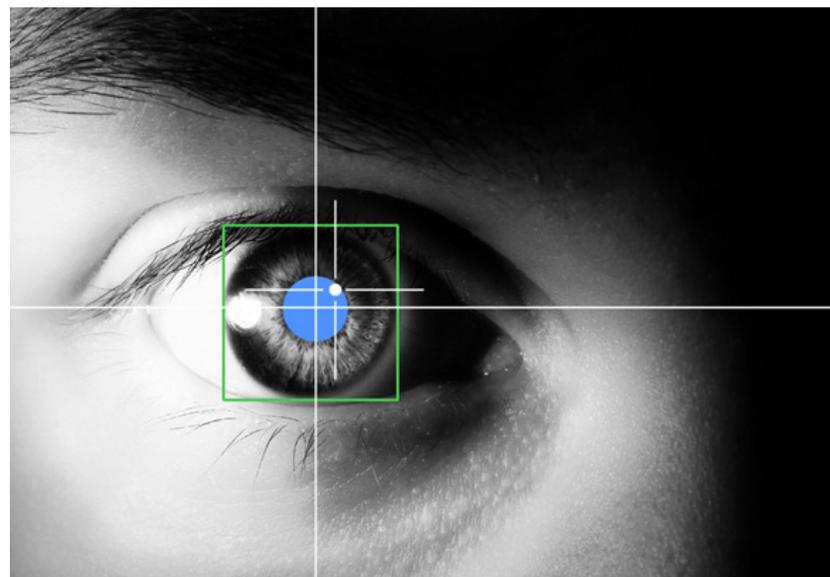

Imagen 34. "Receptor Visual".

Fuente: <https://comunispot.wordpress.com/2014/11/18/comunicacion-Visual-un-medio-real/>

FUNCIÓN DEL ARTE EN LA SOCIEDAD

Fraenza (2008) menciona que la obra se considera como una forma de experimentar, como una apertura hacia un intercambio ilimitado, en donde las personas tienen una proximidad y hace del arte una intersubjetividad o como dice la autora "Estar-junto" (p. 14). Esto produce empatía y voluntad de compartir, generando así un lazo entre el observador y el cuadro. Así mismo, la comunicación se describe como primero percibo y luego comento, fomentando así una discusión y participación del espectador en aspectos estéticos y simbólicos. El valor simbólico toma un rol importante en la sociedad, ya que el artista reenvía valores sociales, los cuales en el arte contemporáneo está se inserta en la trama social en lugar de inspirarse en ella como se creía anteriormente.

También menciona que el arte es un estado de encuentro, un punto de partida para reflexionar y analizar problemas del entorno social, es allí donde el arte toma su función social para influir la ética moral a través de imágenes que concienticen, sorprendan y provoquen una nueva visión de la realidad. El arte tiene como principal objetivo el desarrollo histórico y cultural.

Imagen 35. Interacción con el arte. Fotografía realizada por Alerdidier.

Fuente: <http://alerdidier.blogspot.com/>

The School of Life (2014) expone que el arte tiene 5 posibles funciones en la sociedad, las cuales son:

- Mantener la esperanza, mantener el entusiasmo ante los problemas, para que así las personas puedan mantener un equilibrio entre lo positivo y negativo.
- El arte hace sentir menos soledad. Los seres humanos necesitan comunicarse entre sí. Ante situaciones que deprimen al ser humano, el arte es una forma de recordar que una vida digna tiene condiciones humanas como el dolor, la tristeza, el estrés, etc.
- El arte reequilibra al ser humano, ya que es una condición humana desarrollarse en un ámbito más que en otro, por ejemplo de manera intelectual, emocional, masculino, femenino, calma o entusiasmo. El trabajo del arte es propiciar la concentración y estimular a través de un sentimiento.
- Siguiendo con The School of Life (2014), el arte ayuda al ser humano apreciar las cosas, ya que da una perspectiva mayor que permite prestar atención al glamour, a las maravillas de la naturaleza, a objetos cotidianos del día a día; así como a las perspectivas, el color, etc.
- El arte es una propaganda de lo que realmente importa. El arte permite dar soporte así como promover ideas, emociones, actitudes en el ser humano.

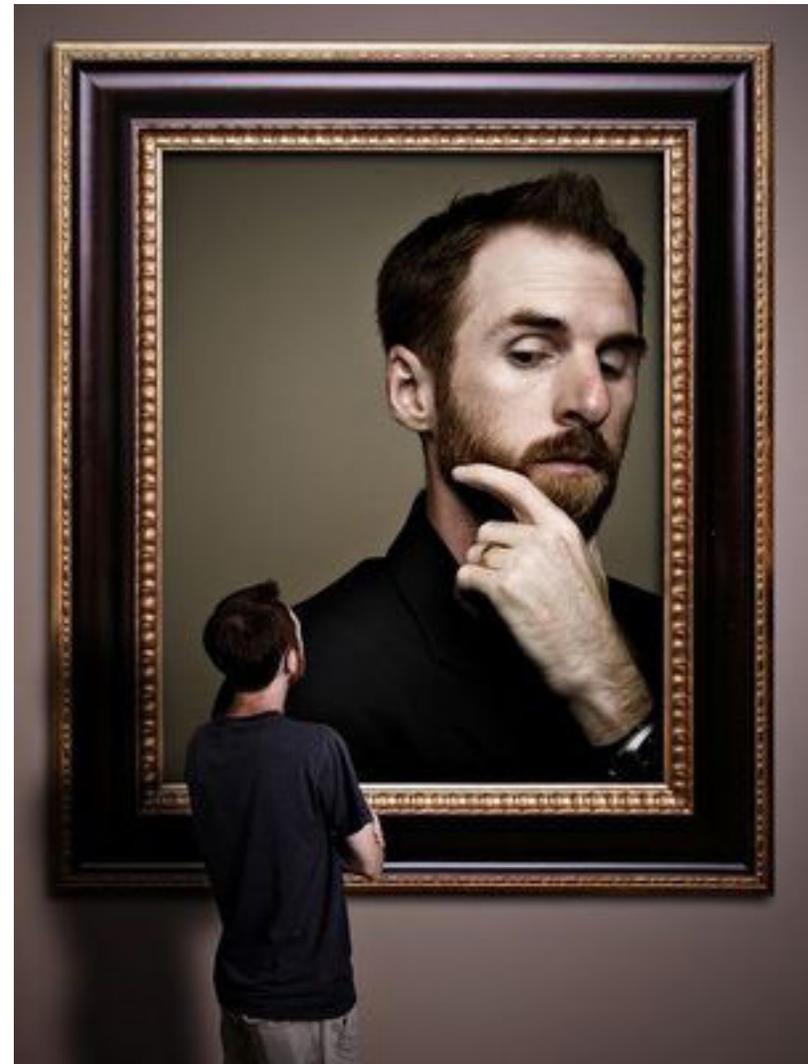

Imagen 36. "Identificación con el arte"

Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Comunicaci%C3%B3n_Visual.jpg

LA IMAGEN ARTÍSTICA EN LA COMUNICACIÓN

Ambrose y Harris (2010) mencionan que las imágenes poseen la habilidad de transmitir una idea más rápida que las palabras. Las imágenes tienen una gran utilidad para la comunicación, por ser versátiles e interpretativas. Por ello mismo se debe estudiar las interpretaciones culturales y sociales, así como los contextos en los que son utilizadas.

Fernández-Coca (2012) menciona que toda imagen posee un significado. Tienen la capacidad de transmitir un mensaje por medio de elementos Visuales que son percibidos por el espectador.

La imagen no es una realidad, sino más bien una representación de la misma. A esto mismo se le suma el nivel de iconicidad que tenga una ilustración, un nivel de iconicidad alto es la representación fiel de la realidad, un nivel medio es como se interpreta y el bajo es cuando se vuelve esquemático.

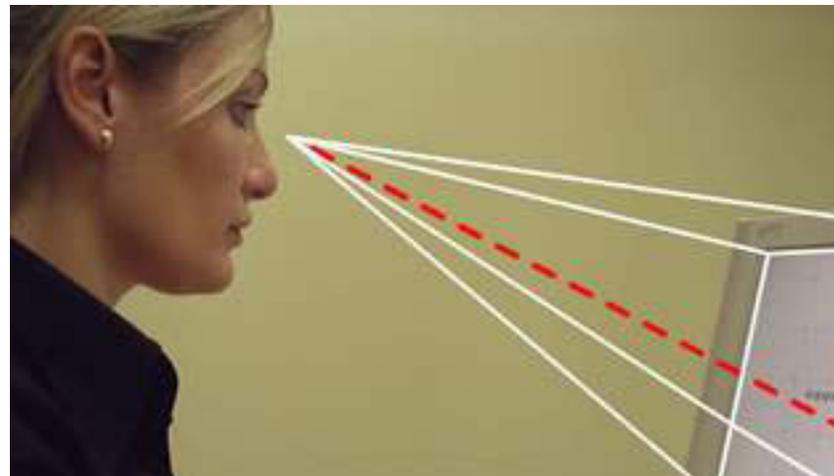

Imagen 37. "Comunicación visual".

Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Comunicaci%C3%B3n_Visual.jpg

ILUSTRACIÓN

¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?

Imagen 38. Crear arte a través de la ilustración. Fotografía realizada por Annayozman.

Fuente: <https://pixabay.com/es/hombre-ancianos-dibujo-senior-505353/>

Canal (2003) menciona que la ilustración moderna tiene gran influencia en los medios de información escritos, como revistas literarias, artísticas, científicas, técnicas, etc. Y por esta razón se ha desarrollado también la producción de imágenes.

El impresionismo y simbolismo toman vital importancia, el impresionismo busca apostar por el realismo, temas cotidianos y un estilo abocetado y rápido. El simbolismo por lo contrario, se desarrolla en una temática fantástica y literaria que tiene una técnica refinada y decorativa.

TIPOS DE ILUSTRACIÓN ENFOCADAS AL ARTE

A continuación se explica los tipos de ilustración que se asocian al arte. Según Canal (2003), entre los estilos de ilustración se encuentran:

- **Ilustración conceptual**

Esta se define por desarrollar una idea personal del ilustrador acerca de un tema, no se relaciona con ningún texto, argumento literario o información.

Se caracteriza por la creatividad, originalidad y estilo. Para este estilo el ilustrador debe conocer la línea editorial de la publicación para poder interiorizarlo a la ilustración. Una imagen conceptual es atrevida gráficamente y se capta con rapidez para ofrecer al lector una visión general de la lectura y las expectativas que pueda encontrar más adelante. Aunque la ilustración conceptual posee como base la idea personal del ilustrador, esta idea debe mantener un margen en lo que se separe el enfoque personal y posea calidad gráfica.

Imagen 39. Ilustración conceptual de John Holcroft "Instinto animal".

Fuente: <http://creativehatter.com/ilustracion-conceptual-de-john-holcroft/>

- **Ilustración narrativa**

Siguiendo con Canal (2003), la ilustración narrativa consiste en narrar a través de imágenes un suceso o secuencia de sucesos un guión literario o cinematográfico entre los cuales puede ser humor gráfico, comics, animación, etc. Este tipo de ilustración es necesaria cuando el texto informativo adquiere un grado de complejidad que resultaría difícil comprenderlo sin la ayuda de imágenes. Para este género resulta de vital importancia la investigación y reconstrucción a profundidad para poder transmitir la personalidad de los personajes, la época, el lugar, etc.

Imagen 40. Ilustración de narrativa titulada "Instinto animal" de Camilo Sandoval.

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/4740759/Ilustracion-Narrativa>

- **Ilustraciones en blanco y negro**

Este tipo de género se encuentra especialmente en revistas o periódicos. El ilustrador toma en cuenta las limitaciones del medio para mantener la calidad gráfica.

Imagen 41. Ilustración periódico en blanco y negro.

Fuente: <http://www.roc21.com/2015/03/04/ilustraciones-blanco-y-negro-inspiradas-peliculas/>

- **Ilustración infantil**

En la ilustración infantil existen diferentes tipos de libros, desde aquellos con argumentos esquemáticos, narraciones elaboradas, tipo pedagógico, actividades, humor, etc. Por ser un amplio campo, los ilustradores de esta rama deben también tomar en cuenta que los niños no son los consumidores directos, sino los editores, sin embargo, no hay que olvidar a quién va dirigido para así poder tener la funcionalidad con el grupo objetivo que lo va a usar y a quién va dirigido realmente.

Imagen 42. Ilustración infantil "Elefante" de Cajavelera.

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/21041063/Ilustracion-infantil>

DISCURSO VISUAL:

¿QUÉ ES LA SEMIÓTICA?

Para Rakashna (2011), los métodos semióticos se emplean en el arte, sobre todo en la literatura, por utilizar como instrumento la lengua. Siendo así el estudio de la interpretación y el análisis lingüístico. Así mismo, al analizar una obra se busca toda posibilidad de interpretación, valiéndose de códigos diferentes.

La semiótica es utilizada incluso para la astrología y antropología, la cual busca interpretar mitos; y también para artes como obras literarias, imágenes, fotografía, pintura, escultura, arquitectura, danza, música, películas, teatro, televisión, radio, etc. Esto debido a que en todas ellas se utiliza un método de interpretación y análisis del lenguaje, por lo menos parcialmente) ya sea lingüístico o Visual; es por ello que se llega a emplear el método de interpretación y análisis lingüístico.

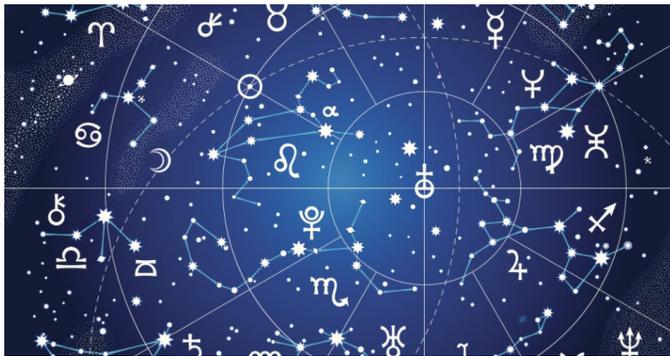

Imagen 43. Significadores astrales.

Fuente: <http://www.maestroquiron.com/ensayos/astrologia/astrologia-y-pronosticos/>

Crow (2008, p. 45), menciona que “lo importante es recordar que donde hay elección hay significado”. Llevando a cabo el análisis del significado en dos formas; la primera es la relación de cada unidad en la formación de un conjunto; y la segunda es el significado de cada unidad diferenciada de las demás. Esto quiere decir que el comunicador visual, independientemente del área en la que se desarrolle, deberá hacer elección de los elementos que protagonizarán su obra y como estos interactuarán entre sí como la combinación en uno mismo, ya que de ahí se desglosará el mensaje en el cual el espectador le dará un significado.

Si bien, el arte es subjetivo, este transmite un mensaje a través del uso de la semiótica que maneja el discurso visual. Dicho discurso se define como el estilo que adquiere a partir de la técnica y el uso de signos que comunican al espectador, logrando una identificación y conexión con el mismo.

Karam (2011) menciona que la semiótica es el estudio de la significación y el sentido de una obra en un contexto determinado e implementando los factores de comunicación. La semiótica estudia lo que desea decir y cómo es interpretado.

En el estudio de la semiótica se abarcan dos perspectivas, la primera está conectada con un sentido lógico y semántico; por otro lado el segundo está vinculado más a la interpretación, enfocada en la construcción comunicativa y dialógica que toma en cuenta el punto de vista y posición de los participantes.

Chandler (2011) menciona en su libro que la semiótica abarca más que un fenómeno de lingüística, es un método que tiene que ver con la psicología; por lo tanto la semiótica ayuda como herramienta para analizar los procesos de la significación.

Según Ambrose y Harris (2010), la semiótica es el estudio de cómo la gente extrae el significado de palabras, sonidos e imágenes. Dicho estudio ofrece tres clasificaciones:

- El signo, ofrece información a través de su contenido.
- El sistema, es el esquema en el cual la señal opera (como esquema de señales de tráfico).
- El contexto, esquema en el cual la señal esta colocada (por ejemplo señales en la maquinaria).

Para Chandler (2011), el estudio de la semiótica debe tomar en consideración los términos de signo, símbolo, índice, ícono y código para poder comprender y analizar claramente.

Para Ambrose y Harris (2010), el signo es un recurso de comunicación con un gran poder. Las imágenes pueden contener diferentes señales que transmiten significado a través de la semiótica, denotación y cognición.

EL SIGNO EN LA SEMIÓTICA

Tapia (1995) expone que el signo es diferente a aquello que es nombrado, generado para sustituir al objeto. El signo llega a obedecer a la idea que formamos de ese objeto, cuyo significante sería a la percepción y el significado es la imagen mental que se produce. Así mismo, el signo no es considerado como un elemento aislado, sino que se relaciona con otros a través de códigos que comunican un mensaje.

El factor social influye en cómo el signo es interpretado, por ello mismo la relación entre el significante y significado es arbitraria y depende de la validez dentro de un consenso social.

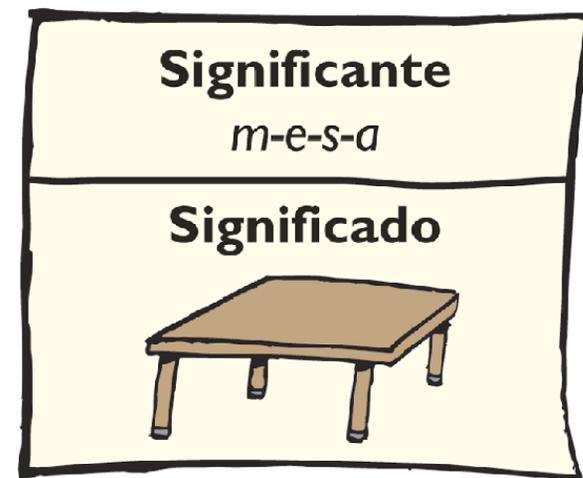

Imagen 44. Significante y significado.

Fuente: <http://significado.net/significado/> <http://significado.net/significado/>

Costa (2003) menciona que no todo lo que se ve comunica pero todo tiene un significado. No todo comunica ya que este es un proceso que se da en la acción de compartir y poner en común entre dos polos, a contrario de la afirmación de que todo significa, que es decodificar e interpretar algo.

Para Chandler (2011), el ser humano es una especie *Homo significans*, que se refiere a ser creadores de significados. En la semiótica, el signo se define como la forma que toma de palabras, imágenes, sonidos, gestos u objetos; los cuales llegan a adquirir un significado.

COMPONENTES DEL SIGNO

Barthes (1993) menciona que el significante el plano de contenido. Para el análisis de un signo, cada signo se compone de:

- Referente: es el objeto u realidad que se desea representar a través de la imagen. Este puede ser concreto u encontrarse en el plano de ideas, según Grajeda (2014).
- Significante: tiene como sustancia la idea material, o sea, sonidos, objetos e imágenes. Se refiere a la forma física o material que toma el signo; es una construcción física.
- Significado: constituye el plano de la expresión, el significado es la representación psíquica de una cosa. se refiere al concepto que busca representar; es una construcción mental.

Significante-Significado

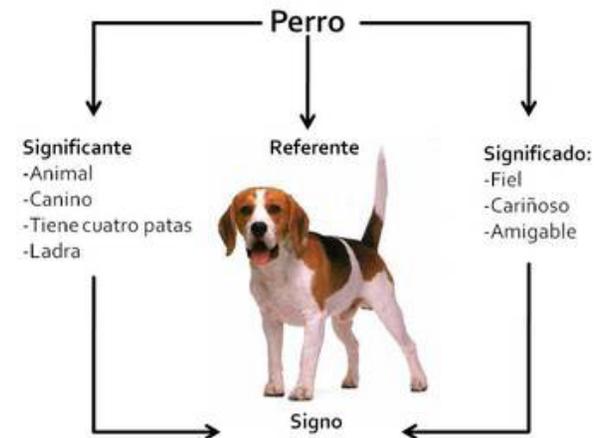

Imagen 45. Referente, significante y significado perro.

Fuente: <https://www.emaze.com/@AOCCLZCR/Semiotica>

Para Grajeda (2014), el significado es la sustancia del signo, es la expresión mental en la que es comprendido e interpretado el signo. A este se le puede dividir en:

- **Denotación:**

Es el significado textual de la realidad. Es de manera directa, literal y objetivo.

Ambrose y Harris (2010) definen que es el significado literal y primario de una imagen o gráfico. Significa que algo es exactamente lo que parece ser.

- **Connotación:**

Se refiere a la cadena de significados que se le pueden atribuir a un signo, es decir las interpretaciones que se le pueden asociar. Este significado es más subjetivo y expresivo a través de su forma, color, y función según Grajeda (2014).

Para Ambrose y Harris (2010), la connotación es la comprensión, el conocimiento y la interpretación basada en lo que se percibe. Aprendido o deducido. Depende de cómo se presenta. Puede cambiar de cómo se presenta según contexto, coloración, yuxtaposición u otras formas.

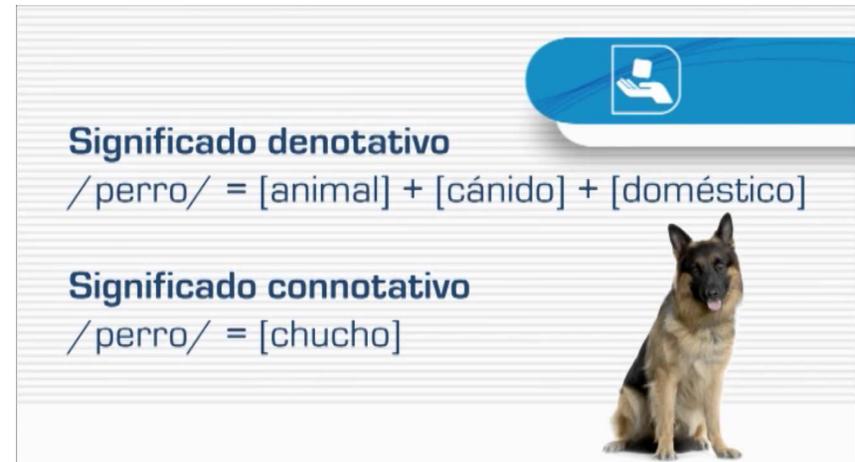

Imagen 46. Video connotación y denotación.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BTI2OkwhS_c

Chandler (2011) toma como referencia el término planteado por Terence Hawkes acerca de “modos de relación” para referirse a la categoría de signos que existen:

- **El signo icónico:**
El signo icónico es semejante al significado, se conecta por medio de la semejanza. Por ejemplo un retrato, un modelo a escala.
- **El signo índice:**
Se conecta directamente con el significado por medio de la continuidad de una realidad. Por ejemplo el humo o un reloj.
- **El signo simbólico:**
No se parece al significado pero es arbitrario. Por ejemplo la luz roja de tránsito o una bandera nacional.

Siguiendo con Chandler (2011), lo simbólico es considerado un valor no expreso, un intermedio entre la realidad reconocible y el reino místico e invisible de la religión, de la filosofía y de la magia; entre lo que es conscientemente comprensible e inconsciente. Es por ello que se dice que el artista y el artesano laboran entre dos mundos. El signo simbólico no depende de la perfección de su exterior sino de la disposición interna del espectador y la relación que hace con el signo.

Imagen 47. Imagen tipos de signos.

Fuente: <https://arteparatodxs.wordpress.com/2015/07/17/tipos-de-signos/>

SEMÁNTICA, SINTÁCTICA Y PRAGMÁTICA

Según Grajeda (2014), la semiótica se divide en tres áreas: Semántica, sintáctica y pragmática.

- **La semántica:**

Para Grajeda (2014), la semántica es lo que abarca el proceso de significación de los signos, en relación con el objeto, tomando en cuenta el significante y el significado. Esto quiere decir que responde a un significado literal y directo y de ahí se deriva una cadena de significaciones.

Para Černý (s.f.), la semántica gira entorno a la parte fonética y gramatical; como también la forma hablada y escrita de la lengua; esto quiere decir que se busca un juicio y un proceso lógico.

La semántica estudia la asociación entre significantes y significados, es decir que estudia el espacio del contenido que cubren los signos, segmentando la realidad y articulando el código. Entre los códigos que estudia la semántica se encuentra el color, las formas, los objetos, etc. Este campo responde al significado literal de cada objeto y la significación que se le da según sea el contexto cultural, según Tapia (1995).

Imagen 48. Imagen apegada a la semántica, que es el estudio de los signos visuales, de la marca Heinz.

Fuente: <http://www.heinz.com.au/>

- **La sintáctica/ sintaxis:**

Estudia la relación de los signos entre ellos mismos. La sintáctica es la relación que establecen los signos entre sí para formar un mensaje, según Tapia (1995).

Para Černý (s.f), esto llega a consistir en sustituir los signos naturales por otros, es decir, por símbolos. En la lingüística esta llega a ser la formación y creación de modelos ilimitados de oraciones concretas, lo cual afectará la interpretación del mensaje, ya que puede llegar a facilitar o dificultar su comprensión.

Para Dondis (1998), el proceso de composición es un paso importante que marca el propósito y el significado de la obra, permitiéndole al comunicador visual ejercer el control para expresar el mensaje en la obra. Es preciso que para examinar la comunicación de una obra, se emplee a investigar la caja de herramientas de las comunicaciones visuales, es decir, los elementos básicos que forman una composición, así como lo es el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento.

La sintaxis estudia la disposición ordenada de partes en una forma y una ordenación apropiadas. Esto quiere decir que aborda el proceso de composición con inteligencia para prever como afectara en el resultado final.

Siguiendo con Dondis (1998), el comunicador visual se apoya de colores, contornos, texturas, tonos, etc., para pretender un significado, cuyo significado es la composición. A esto se le suma el proceso de ser interpretado y absorbida la información, esta capacidad puede llegar a ser mayor o en menor grado según la persona. Ambos pasos, el de ver y el de diseñar, son independientes.

Imagen 49. Imagen apegada a la sintáctica, que es el estudio de como se relacionan los signos entre sí, de la marca Heinz. Fuente: <https://mindwords.wordpress.com/category/semeia/>

- **La pragmática:**

Estudia la forma en que los signos son utilizados e interpretados. Usos comunes como composición.

Según Naya (2015), la pragmática es la que se encarga de estudiar la relación entre los signos y el contexto o circunstancia en la que se encuentra la persona que usará el signo.

Para Pelc (1984), la interpretación llega a consistir en tratar a las personas, objetos, fenómenos o acontecimientos con carácter de signo aunque no lo sean.

Este método viene desde las sociedades antiguas, por ejemplo: los magos y hechiceros que le atribuían un sentido a los fenómenos naturales; o también los astrólogos que le daban sentido a cuerpos celestes.

Imagen 50. Imagen que hace referencia a la pragmática, que es el estudio de la interpretación, siguiendo con la marca Heinz.

Fuente: <https://www.recetin.com/ketchup-casero-sin-conservantes-ni-colorantes.html>

SEMIÓTICA DEL COLOR

Según Fernández-Coca (2012), el color cuenta con tres características principales, las cuales son la temperatura, la luminosidad y la saturación.

- **La temperatura del color** hace referencia a la sensación que se desea provocar, utilizando la metáfora de caliente y frío. Los colores cálidos transmiten que los colores pesen o se acerquen; mientras que los colores fríos dan la sensación de aligeramiento y lejanía.

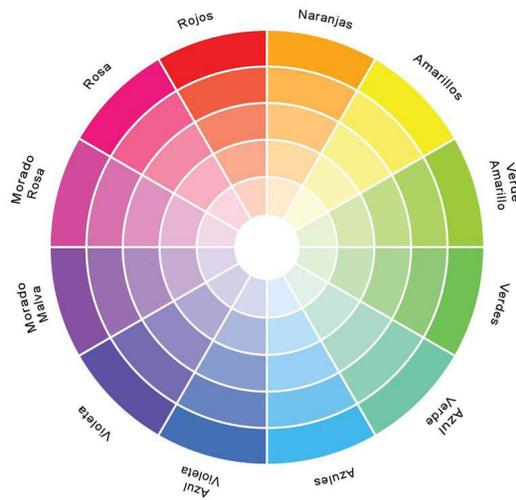

Imagen 51. Escala cromática.

Fuente: <http://artistryc.in/color-wheel/>

- **La luminosidad** por otro lado hace referencia a la cantidad de luz que proyecta un color, habiendo colores oscuros y luminosos a través de la mezcla con el negro o blanco.
- **La saturación o desaturación** habla del nivel de pureza del color respecto al gris. Un color saturado es cuando se encuentra lejano al gris y desaturado cuando se encuentra cercano.

Costa (2003) menciona que al igual que el grado de iconicidad de una imagen, el color es un factor que también es considerado correlativamente al elegir entre gamas policromáticas, monocromáticas o bicromáticas; así mismo el utilizar colores naturales o modificarlos de acuerdo a la imagen para alterarlos. Dependiendo de la iconicidad de la imagen, es así la elección de la gama de color a utilizar.

Una iconicidad realista responde a una gama naturalista, exaltado y expresionista; una iconicidad fantasiosa responde a una gama imaginaria y arbitraria; mientras que una iconicidad signifi- ca responde a una gama esquemática, señalética y emblemática.

Siguiendo con Costa (2003), en la semiótica, para que el color aporte al mensaje, este debe girar en dos funciones, la primera, es el grado de iconicidad cromática (relacionada entre la realidad representada) y la segunda, la psicología del color, es decir que debe evocar la expresión que se desea representar.

A continuación se presenta la gama de color naturalista, exaltado y expresionista ya que el grado de iconicidad que manejan las ilustraciones del diario "fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn, es iconicidad realista.

- **Color naturalista:**

Para Costa (2003), es el color percibido como el atributo natural del objeto que se está representando, la imagen es más real en color que en una imagen monocromática.

Imagen 52. Gama naturalista.

Fuente: <http://genio.virgilio.it/domanda/603581/qual-uccello-piu-piccolo-mondo>

- **Color exaltado:**

Esta gama de color busca acentuar su fuerza cromática y dar más color y saturación a la imagen. Su resultado final es una imagen brillante que transmite potencia, energía y plenitud. Esta exaltación colorista responde a la búsqueda de crear impacto Visual y ventaja competitiva.

Imagen 53. Gama exaltada.

Fuente: <https://pablogui.blogspot.com/2015/07/estudio-teorico-del-color.html>

- **Color expresionista:**

En esta gama el color no busca ser natural ni exagerado, más bien busca dramatizar la escena en su mayor expresividad. El color busca hacer el mensaje más expresivo que la realidad de lo que se desea representar, según Costa (2003).

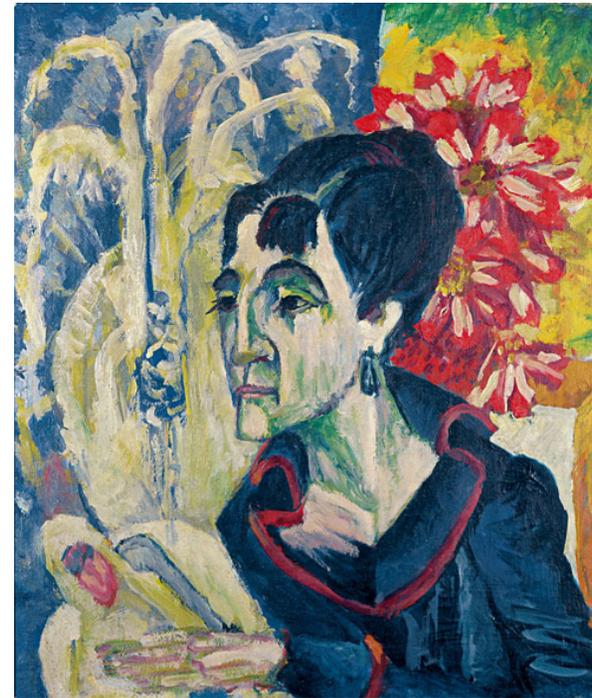

Imagen 54. Gama expresionista.

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/color-muestra-expresionista-Nolde-Alemania_0_143485978.html

PSICOLOGÍA DEL COLOR:

Santa (2014) manifiesta que el color tiene un alto nivel de importancia en la comunicación, ya que este por ser sugestivo puede provocar reacciones distintas en las personas por sus preferencias culturales. A continuación se presenta la psicología del color tomando en cuenta únicamente aquellos más utilizados en las obras del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn.

- **Rojo:** asociado con el fuego, violencia y guerra. También se relaciona con el amor y la pasión. Es un color que indica importancia o peligro en el uso de la vida cotidiana. Los tonos claros del rojo simbolizan energizante; y los tonos oscuros simbolizan poder y elegancia.
- **Naranja:** se caracteriza por ser vibrante y energético. En sus tonos más apagados se asocian con tierra y otoño; representando el cambio y un movimiento general. También es asociado con salud y vitalidad, y en el ámbito del diseño es considerado un color amigable y atractivo.
- **Azul:** representa calma, responsabilidad y en algunas veces tristeza. Los azules claros representan frescura y amistad, el azul más oscuro representa fuerza y seguridad. También representa paz y tiene connotaciones religiosas en algunas culturas.

Imagen 55. Colores cálidos.

Fuente: <http://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.htm>

- **Negro:** se asocia con poder, elegancia y formalidad, pero también se puede asociar con maldad, muerte y misterio, según Santa (2014). Son utilizados en temáticas vanguardistas, también pueden ser diseños elegantes, conservadores, modernos, tradicionales o no convencionales.

FIGURAS RETÓRICAS

Según Retóricas.com (s.f), las figuras retóricas o literarias son apoyo para el lenguaje que obtienen un mejor resultado y ayudan a captar la atención del espectador por la originalidad que éstas transmiten. También tienen un gran poder de comunicación ya que logra sugerir un significado y persuadir al usuario.

A continuación se presentan las figuras retóricas utilizadas en las ilustraciones del diario de Erika Kuhn.

- **Hipérbole:**

Esta figura consiste en exagerar la realidad, teniendo como finalidad el captar la atención, enfatizar en una idea y conseguir una mayor fuerza expresiva del mensaje.

En la imagen 56 se utiliza la hipérbole como medio publicitario exagerando el mal aliento del perro.

Imagen 56. Hipérbole aliento.

Fuente: <http://isabellagt-blog.tumblr.com/post/5150748111/ret%C3%B3rica-Visual-este-concepto-es-un-recurso-que>

- **Símil o comparación:**

Esta figura tiene como finalidad comparar dos términos o conceptos que comparten alguna cualidad en común. Transmite cualidades físicas o simbólicas. En el ámbito literario se diferencia de la metáfora por utilizar los adverbios "como", "tal como" o "cual".

En el siguiente ejemplo se utiliza la retórica símil para comparar las cualidades físicas, en dicho caso es la fuerza del rinoceronte y la camioneta.

Imagen 57. Hipérbole fuerza.

Fuente: <http://ejemplosde.info/ejemplos-de-simil/>

- **Metáfora:**

Para Retóricas.com (s.f), la metáfora consiste en hacer referencia a un término real con otro imaginario, a través de una semejanza. Esta figura, logra enriquecer la expresividad y transmitir una idea de manera más directa y creativa.

En el siguiente ejemplo se utiliza el papel de baño color verde para hacer referencia y conciencia a los usuarios de la responsabilidad del uso de papel, ya que un uso descuidado acaba con la vitalidad del planeta.

Imagen 58. Metáfora planeta.

Fuente: <http://educacionartisticasamuel.blogspot.com/2015/05/retorica-Visual.html>

- **Metonimia:**

Consiste en designar una idea o concepto con el nombre de otra a través de la causa- efecto, es decir, una relación de dependencia.

Imagen 59. Metonimia banana.

Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/562035228474792638/>

- **Sinécdoque:**

Consiste en designar la parte por el todo o el todo por la parte.

El plato fuerte de toda familia

Imagen 60. Metonimia banana.

Fuente: <https://www.informabtl.com/sinecdoque-la-retorica-de-las-partes-10-piezas-publicitarias/>

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN VISUAL

Según Arnheim (2013), la simetría del espacio y objeto debe ser analizada cuidadosamente; tanto para artistas como diseñadores y arquitectos es una búsqueda continua el perfeccionar la distancia entre un objeto u otro por la sensibilidad hacia los ejes invisibles que componen cada figura.

Para Arnheim (2013, p.31) "ver es la percepción de una acción". Esto quiere decir que existe un campo de fuerzas tanto psicológicas como físicas que afectan la percepción de un objeto según éste se encuentre colocado. Cualquier trazo en una composición perturba el reposo y crea movilización en el espacio. Este tipo de fuerza ejerce dirección e intensidad.

En una composición visual, tanto la posición como los colores, las formas y el espacio pictórico afectan la distribución del peso y por lo tanto el equilibrio; no obstante, no es necesario un paralelo físico, puede haber simetría para la vista, siempre y cuando sólo abarque un punto en específico y no todos al mismo tiempo.

	MAS PESO	MENOS PESO
Tamaño		
Forma		
Color		
Contraste con el fondo		
Recorte		

Imagen 61. Peso visual.

Fuente: <http://plasticaelom.blogspot.com/2015/05/tema-6-la-composicion.html>

Arnheim (2013) también menciona que el peso y la dirección ejercen gran influencia en el equilibrio visual. El peso se define como la fuerza gravitatoria que tira hacia diferentes direcciones, por lo que es un efecto dinámico en el que también influyen: la ubicación, la profundidad espacial, la cual aporta un poder contrapesante; el tamaño, en el que el objeto mayor será de mayor peso; el color, en los cuales los colores claros son más pesados que los oscuros porque se percibe una superficie clara relativamente mayor a una zona oscura, por lo que si desea contrapesar un negro sobre blanco, está zona debiera ser mucho mayor.

También se encuentra el aislamiento en el cual un objeto puede llegar a ser más pesado, y Arnheim pone el ejemplo de una luna en un cielo vacío llega a ser más pesada que un objeto similar rodeado de otros objetos, ya que llega a ser como una acentuación al objeto principal; por otro lado también se encuentra el aspecto de interés intrínseco que se define como el interés del espectador hacia cierto objeto deseable o atemorizador que captará su atención; a esto también se le puede agregar que las formas geométricas tienden a acentuar de mayor forma e influir en el peso que las figuras regulares, ya que éstas también están influenciadas por el grado de masa que se concentra alrededor de su centro.

La dirección en cambio se determina a través de variantes como, la atracción que ejercen los elementos vecinos; también la forma de los objetos que generan atracción a lo largo de los ejes. En toda composición, los factores pueden actuar entre sí o en contra de sí mismos para contrarrestar y lograr un equilibrio Visual en conjunto.

Costa (2003) menciona que el texto generalmente convive con las imágenes. Las imágenes se convierten en mensajes de superficie y los textos en mensajes lineales.

Imagen 62. Imagen con peso y dirección con el apoyo del color y tamaño.

Fuente: <https://alejandrocamps.wordpress.com/2010/02/16/composicion-y-elementos-de-la-forma/>

PUNTO Y CONTRAPUNTO:

Según Costa (2012), a través de una ilustración se cuenta una historia, en la que habrá elementos principales que captarán la atención del espectador, a estos elementos se les conocen como puntos. Cuando una ilustración contiene un elemento principal, el punto focal se vuelve más sencillo, pero cuando se llega a tener una ilustración donde hay varios puntos, a estos se les conoce como puntos secundarios.

Cuando una ilustración contiene un punto principal y varios puntos secundarios, se necesita tener un contrapunto para lograr comprenderla como un conjunto.

Esta técnica de composición permite poner en más contexto al espectador, transmitiéndole más mensajes y haciendo que este se detenga a observar.

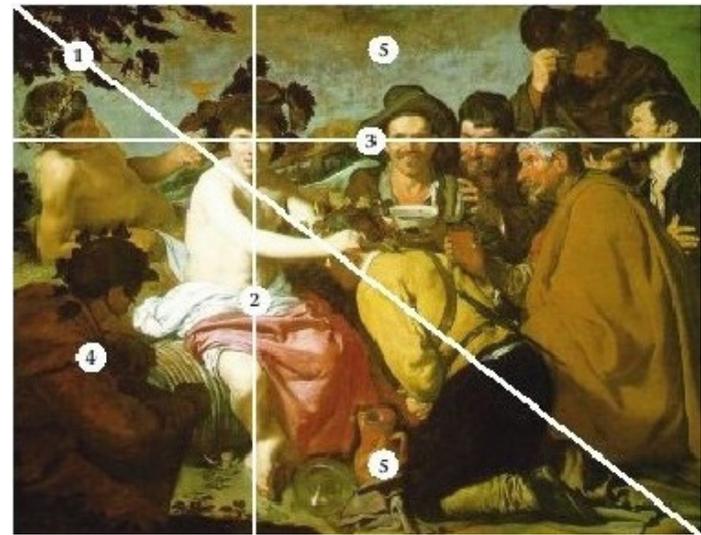

Imagen 63. Punto y contrapunto por medio de los personajes secundarios, la luz y la sombra. Fuente: <http://plasticaelom.blogspot.com/2015/05/tema-6-la-composicion.html>

PERSPECTIVA

Costa (2013) menciona que el ojo en el mundo simbólico es reconocido como órgano de la percepción sensible e intelectual. Por lo tanto el artista debe ser capaz de pensar en la lectura Visual como un placer intelectual tanto como informativa utilitaria.

La forma en la que es percibida la imagen y el significado que le da a la misma se debe al sentido de las imágenes residiendo en su propia superficie. Para sacar el significado profundo de la imagen, es necesario dejar que la mirada se desplace sobre la superficie a fin de que el espectador reconstruya las dimensiones abstraídas; reconstruyendo la percepción real basándose en dimensiones, espacio tridimensional, la luz, el relieve, el volumen y el color de la imagen.

Mientras la mirada se va desplazando en la superficie de la imagen, ésta va relacionando los elementos entre sí para crear un significado en conjunto. La mirada puede volver una y otra vez hasta tener claro el mensaje, según Costa (2013).

Frutiger (2015) expone que la perspectiva y la sombra son elementos importantes en la composición ya que le dan la expresión de realismo, resulta seductor separar la figura del fondo para darle apariencia tridimensional, pero a esto se le debe estudiar el ángulo que permitirá una comprensión en el mensaje. Con respecto a la sombra, esta representa al objeto iluminado, y la dirección que recibe la parte sombreado supone la dirección de llegada de los rayos de la luz, como también se logra evaluar el plano en que se encuentra el objeto y el volumen del mismo.

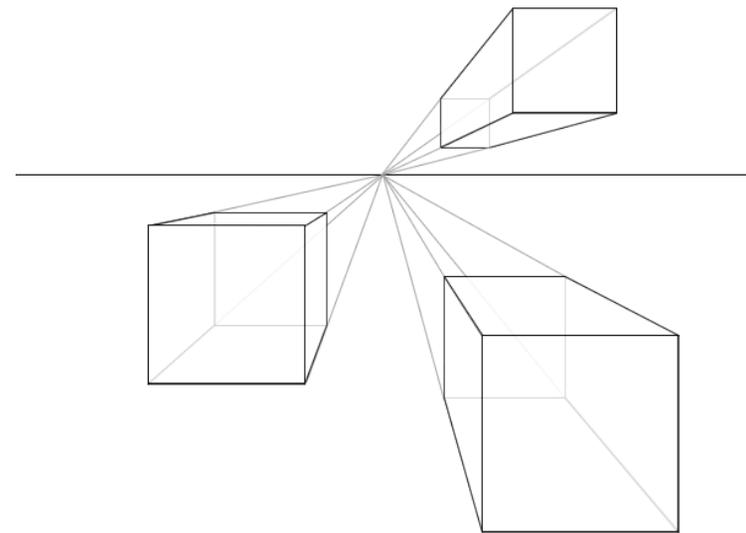

Imagen 64. Perspectiva

Fuente: <https://www.tes.com/lessons/qx92CmtjtRhdDg/perspective>

PLANOS/ ENCUADRES:

Según Llanos (2017), existen diferentes tipos de planos que le dan profundidad a la composición, así como se le atribuye la forma en que es comprendido el mensaje.

- **Gran plano general:**
La persona ocuparía un cuarto o un tercio de la composición, lo que permite espacio y contexto.

Imagen 65. Gran plano general.

Fuente: <http://artesvisuales31.blogspot.com/2008/09/en-fotografia-igual-que-en-cine-se-habla.html>

- **Plano general:**
La persona sale de cuerpo entero y queda un pequeño margen en la parte superior o inferior de la composición.

Imagen 66. Plano general.

Fuente: <http://patogiacomino.com/2014/03/22/los-elementos-tecnicos-de-la-imagen-como-componer-una-imagen/>

- **Plano americano:**

Siguiendo con Llanos (2017), el plano americano permite que la persona salga con la parte superior de la cabeza hasta las rodillas, ocupando tres cuartos de la composición. Este tipo de composición permite interpretación y contexto.

Imagen 67. Plano americano.

Fuente: <https://avimarlena.wordpress.com/2014/09/19/los-planos-en-el-lenguaje-audiovisual/plano-americano/>

- **Plano medio:**

La persona sale desde la parte superior de la cabeza hasta la cintura o hasta la mitad del pecho. Es necesario recordar no cortar las articulaciones.

Imagen 68. Plano americano.

Fuente: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/>

- **Primer plano:**

La persona ocupa desde la parte superior de la cabeza hasta la parte superior del torso, lo que permite enfocarse en el rostro del personaje. Este tipo de encuadre permite resaltar el rostro y la expresión del mismo y crear empatía con el espectador.

Imagen 69. Primer plano.

Fuente: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/>

- **Primerísimo primer plano:**

Para Llanos (2017), permite observar los detalles, o enfocarse en un elemento en específico. En el caso de abordar un sujeto, éste se expondría de la mitad de la frente hasta la barbilla. Es un plano perfecto para detalles, sin embargo hay que tener cuidado con la profundidad de campo para no perder el realismo.

Imagen 70. Primerísimo primer plano.

Fuente: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/>

SIMETRÍA Y ASIMETRÍA EN LA COMPOSICIÓN:

Frutiger (2005) menciona que cuando un espectador se encuentra delante de un signo, este busca establecer puntos de referencia respecto a una posición fija, la posición horizontal representa el nivel del suelo y la vertical representa la fuerza de atracción de la tierra. Cuando una persona observa una construcción simétrica, ésta le transmite seguridad y tranquilidad.

Imagen 71. Asimetría y simetría.

Fuente: <http://www.miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/1548?mode=full>

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS:

Frutiger (2005) menciona que los elementos del un signo son:

- **El punto:**
Frutiger (2015) menciona que el punto representa un concepto abstracto que hace referencia a una ubicación precisa y exacta. Reconocible por el ojo humano y generalmente es representado con relación a otro signo. El punto también es llegado a ser considerado un signo de protección, recubrimiento y movimiento.
- **La línea:**
Para Frutiger (2015), la línea es la distancia entre dos puntos simulando continuidad.

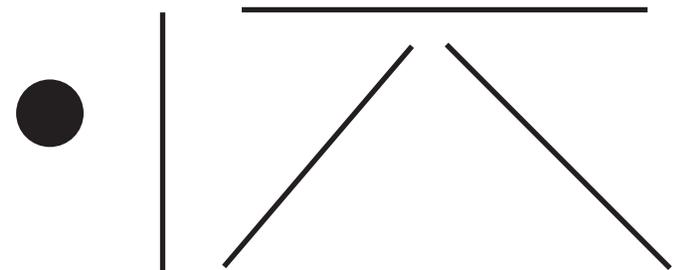

Imagen 72. Elementos morfológicos.

Fuente: propia.

PROXIMIDAD Y UBICACIÓN DEL SIGNO:

Para Frutiger (2015), la relación entre dos signos de igual forma procede de la distancia entre ellos mismos, los cuales serán apreciados como signo par cuando la proximidad que se encuentre ante ellos sea tan grande como la de los espacios internos. Respecto a la posición y lectura de los signos, estos se encargan de la percepción que se le da a los mismos y cómo es interpretado por el espectador. Por ejemplo, cuando se colocan dos signos conjuntamente uno al lado del otro da un panorama amistoso y de igualdad; en cambio si se coloca un signo por encima del otro se llega a evocar una idea de superioridad e inferioridad; si los signos son colocados en ángulo de 45 grados de forma lineal se llega a interpretar una composición con cierto grado de agresividad que expresa aducción o abducción.

Sin embargo, cuando se busca la relación entre dos signos distintos, dichas formas llegan a estimular más el impulso figurativo. Para evaluar la composición entre signos es necesario tomar en cuenta la situación de aproximación, de impacto, de intersección de los signos.

Así mismo, Frutiger (2015) menciona que es importante evaluar la inclusión del objeto con el espacio, la ubicación del mismo puede transmitir un acción y el valor del objeto a como esta interactúa con el entorno. Pone el ejemplo de un pájaro delimitado en la esquina superior derecha, la cual está fundamentada en que un pájaro que vuela debe estar delimitado en la parte superior.

Imagen 73. Proximidad.

Fuente: http://alittlewriter.blogspot.com/2010_11_28_archive.html

RITMO

Según Mongue (2010), un ritmo es una sucesión armónica que da dinamismo a la composición y puede ser:

- **Ritmo alterno:**

Se van alternando las formas pero se sigue un mismo patrón.

Imagen 74. Ritmo alterno.

Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/ritmo-en-fotografia/>

- **Ritmo creciente:**

Las formas van aumentando de tamaño.

Imagen 75. Ritmo creciente.

Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/ritmo-en-fotografia/>

- **Ritmo lineal:**

Repetición constante de una forma.

Imagen 76. Ritmo lineal.

Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/ritmo-en-fotografia/>

TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN APLICADAS AL ARTE

Para Canal (2003), el soporte del dibujo va a depender mucho de la técnica que se desea emplear. Por ejemplo, en una técnica a lápiz se recomienda usar un soporte granuloso, lo cual le brinda a la ilustración trazos más texturados e imprecisos. Al contrario, si la técnica fuera tinta, se recomienda utilizar una superficie más lisa y dura, para que los trazos sean más precisos y exactos.

Se recomienda trabajar con pinceles grandes para que al secar la obra, las pinceladas no sean visibles a la vista.

- **Ilustración con pasteles y lápices:**

Los pasteles tienen una coloración más intensa que los crayones de madera. Estas técnicas son más escasas en el uso exclusivo de estas, por lo que generalmente se combina con otra técnica.

Imagen 77. Ilustración "Todos somos belleza" de José Alberto Mendoza Da Silva.

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/19656121/-Todos-Somos-Belleza>

- **Ilustración con acrílico:**

Siguiendo con Canal (2003), la técnica de acrílico es la más reciente que tiene sus comienzos en 1930 y se ha convertido en competencia para el óleo. Este tipo de técnica se caracteriza por realizar ilustraciones con texturas y efectos pictóricos propios del estilo del ilustrador. Una de las ventajas es la variedad de colores que se encuentran en el mercado y la rapidez de secado. También se caracteriza por la permanencia de color ante condiciones atmosféricas o lumínicas y su impermeabilidad.

Imagen 78. Ilustración en acrílico "Fiori di primavera" de Gino Pisoni.

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/49334961/Fiori-di-primavera>

- **Ilustración al óleo:**

Esta es una de las técnicas más tradicionales que utilizan pintores e ilustradores. Su principal característica es que logra un efecto realista en la obra a través de acabados nítidos y laboriosos. Exige un trabajo artístico y artesanal que tiene como procedimiento la pigmentación, la textura y secado lento.

Imagen 79. Ilustración en óleo "Azul" de Julia Aguiar.

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/24462475/Azul>

- **Ilustración aerógrafo:**

Éste tipo de ilustración contiene bastante detalle que imitan brillos, reflejos y texturas de superficies. Se utiliza como material el aerógrafo, tintas anilinas o también llamadas acuarelas líquidas, máscaras autoadhesivas, cutter, lápices, borrador, etc.

Imagen 80. Ilustración con aerógrafo "La bella" de Nani Serrano.

Fuente: http://www.naniserrano.com/portfolio_renacimiento_ES.html

- **La ilustración a tinta:**

Para Canal (2003), se caracterizan por utilizar una técnica rápida que va desde el pincel, plumilla o caña. Se necesita buena preparación ya que por trazos espontáneos no se pueden rectificar. Está técnica emplea fuerza Gráfica y vigor en el trazo.

Al utilizar plumillas o caña, el trazo se vuelve el protagonista, traduciéndolo con soltura y variación para crear sombras a través de la acumulación de líneas, dichas líneas no pueden contener errores.

Imagen 81. Ilustración a tinta "Renacer" de Diego Andrade.

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/24462475/Azul>

- **Ilustración con acuarela y gouache :**

Siguiendo con Canal (2003), este tipo de técnica permite un coloreado más suave e impresionista por coloraciones sólidas, opacas y muy detallistas. Una de las ventajas de utilizar esta técnica es que no se necesita instrumentos especializados y por tener un estilo sencillo y directo puede complementarse con técnicas de retoque para mejor acabado.

El soporte ideal tanto de la acuarela como el gouache, son papeles ni muy rugosos ni muy lisos, que sean apropiados para que la pintura se adhiera al papel.

La técnica consiste en humedecer la pintura en recipientes para que la pintura se diluya. Los colores son transparentes y su intensidad depende de la cantidad de agua que contenga la mezcla. La presentación de la pintura se puede encontrar en pastillas o tubos.

Imagen 82. Ilustración a tinta "Birds and animals watercolor" de Helen SVDrag.

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/34199877/Birds-and-animals-watercolor>

- **Ilustración con collages:**

Para Canal (2003), la técnica del collage es una relación íntima entre el estilo de la ilustración y la creatividad pictórica. Por lo que el fotomontaje tiene sus inicios por los artistas surrealistas que buscaban impactar con el concepto visual.

Imagen 83. Técnica collage.

Fuente: <http://artisticaneruda.blogspot.com/2016/02/octavo-el-collage-tecnicas.html>

- **Técnica de aguada:**

Según Jodár (s.f), los efectos que consigue la técnica de tinta y agua son variados, generalmente refuerzan las sombras y añade detalles aportando una calidad luminosa y cromáticas.

Para los artistas, la técnica logra dar más veracidad y vida al dibujo, distribuyendo parte de pigmentos en el dibujo. Esto lograba reforzar el efecto y aumentar el atractivo.

Imagen 84. Técnica aguada

Fuente: <https://acuarelasypuntos.wordpress.com/2011/12/08/de-la-mano-dibujando-tecnicas-humedas-aguada-de-tinta-china-proceso/>

ENTREVISTAS A ERIKA KUHN: ACERCAMIENTO A SU OBRA VISUAL

A continuación se presenta entrevistas realizadas a Erika Kuhn, implicando conocer su historia y el estilo.

ENTREVISTA #1 A ERIKA KUHN- ARTISTA VISUAL.

Autor: Sebastiano A. Patanè Ferro. (2015)

Fuente: Consultado marzo 2017. <https://wordsocialforum.com/2015/04/20/intervista-allartista-messicana-erika-kuhn/>

Semblanza

Erika Kuhn nace en la ciudad de Toluca, Estado de México. Se graduó en la Licenciatura en Educación y en el 2007 se gradúa también como Licenciada en Artes Plásticas con la especialidad de Gráfica en grabado, en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, obteniendo mención honorífica.

En el 2010 obtiene el grado de Maestra en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, haciéndose acreedora a la Medalla Alfonso Caso, distinción otorgada al mérito Universitario por su tesis: "Fragmentos de una Cotidianidad. La Producción Artística como Estrategia para la Construcción de un Sujeto".

Cuenta con cerca de 12 exposiciones colectivas y tres exposiciones individuales, una de ellas como ganadora del concurso "Arte Abierto, Arte para todos" que convoca el Museo Universitario Leopoldo Flores. Fue seleccionada en la segunda Bienal internacional Universitaria convocada por la UAEMéx. Ha obteni-

do diversas distinciones en concursos de dibujo y sus imágenes han sido publicadas en revistas y libros de distribución Nacional e internacional, así como también en blogs, artículos literarios, y revistas digitales. Actualmente labora como Docente y Asesor Metodológico en la Licenciatura de Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, además de ser Productora Plástica desde 2005 a la fecha.

Constantes en la obra

Mi formación como artista tiene sus orígenes en la Gráfica, tal vez porque desde un principio descubrí la estrecha relación que tiene con el dibujo.

De ahí tal vez mi insistencia en la escala tonal que va de los blancos a los negros muy característico de la Gráfica, y como hilo conductor entre unos y otros, el color rojo.

En el dibujo he encontrado la forma en cómo registrar un "hacer" cotidiano que me permite poner en consideración la imperante necesidad que siempre he tenido de simbolizar mi experiencia o vivencia cotidiana. Tal vez también por eso mi insistencia en recolectar todo tipo de objetos cotidianos. Objetos a los que les atribuyo la característica de contenedores de tiempo, vivencias y afectos.

De esta manera, dibujo, objetos (contenedores) y escritura (la cual practico en mis diarios desde la adolescencia) convergen en mi producción, la cual, más que un "Objeto precioso" la considero como la forma que he encontrado de registrar, de historizar-me, en otras palabras, la manera que he encontrado de no diluirme, de no desaparecer.

A mediados del 2008 comencé a experimentar y a practicar de manera más consistente el dibujo como una nueva forma de escribir-me, de inscribir-me en el mundo simbólico. Así que paralelo a mi diario personal (que al parecer cada vez contiene menos líneas), mis “diarios Visuales” (los cuales realizo en libretas molleskine) inauguraron un espacio en el cual mi insistencia, como hacía mención anteriormente, era no dejarme desaparecer, descubriendo así en el dibujo el camino que permitiría singularizar mi falta como sujeto.

No sería difícil ponernos de acuerdo en definir un diario como, la práctica de un registro de un sujeto frente al fantasma que se ha construido de su falta y de su relación con el mundo, sin embargo, la manera en cómo puedo definir más específicamente a mis diarios Visuales es, como un instrumento a través del cual, cada marca, cada trazo, lucha por convertirse en un índice de mi singularidad.

De esta manera, el lenguaje escrito en mis dibujos, retiene el tiempo, lo estabiliza, lo ordena y en ese sentido las fechas se convierten en marcas para señalar diversos acontecimientos, vivencias que me llenan de identidad, de sentido, lo mismo que a los lugares, personas y objetos que la contextualizaban.

De mis diarios.

En mis diarios, lo que me interesa es crear escritura. El dibujo como una especie de escritura, que no lenguaje. Escribir es inscribirse en la memoria, en lo simbólico, pero también, de algún modo, es la incisión más real de nuestro deseo. En

la escritura siempre está latente el abismo al vacío ante la imposibilidad de expresar lo real, y ante la búsqueda de respuestas tal parece que lo único que se esclarece es la ausencia de certezas. Desde esa perspectiva, no sé determinar quién transforma a quien, no sé si el acto mismo de escribir me transforma, me constituye a mí, o soy yo la que transforma a mi escritura.

Motivos y afecciones

(por qué, para qué y para quién produzco)

Por qué? Por deseo

Para qué? Para escribir(me), para inscribir(me) en el tiempo, en el espacio y en la memoria.

Para quién? Contrariamente a lo que pueda pensarse, la escritura que conforman a mis registros, no es una escritura para el otro; mi dibujo-escritura no sublima nada, ni a nadie. Dibujar para mí, es como escribir ahí donde no estás. (y en su búsqueda, me he convertido en una especie de “hacedora” de huellas).

En cada dibujo, en cada registro que hago, de algún modo, lo que estaría conteniendo, son los rastros, la huella de mi transitar por el mundo, que desde mi cotidianidad se habría naturalizado y extraviado, si no la hubiese registrado, pero que además, al conservarlos, les otorgo algo parecido a la solemnidad que tienen todas las ruinas, y un algo de ese rostro de eternidad que todas ellas poseen.

El registro de mi afección cotidiano en su estatus ya de ruina, de resto, quedaría tal vez ilegible, pero ahí, en algún lado, aún y cuando ni siquiera habría nadie para acordarse de eso que está ahí. Wajcman dice que eso son las ruinas, escombros de objeto

que forman huella para alguien eventual. La ruina es el objeto visible y virtualmente legible son compañeras de la memoria y del olvido, y al parecer, habitan sobre la línea divisoria, en la espera indefinida de un interlocutor.

Partiendo de la precisión de Wajcman de que el olvido es la memoria de las ruinas, mis diarios serían, por así decirlo, la memoria de lo que en la rutina se habría olvidado.

Influencias e inspiraciones

Después de conocer la obra de artistas como la de Sophie Calle, Roman Opalka, On Kawara, Jochen Gerz, en donde en lugar de hacer objetos y obras de arte, su vida la han convertido más bien en su obra de arte, con ellos, me quedó más que claro que el artista no es un ser, sino una forma de ser. Es decir, lo que yo pienso es que el artista no es esa sarta de ideas que la gente suele tener de él como ser privilegiado y predestinado con un "talento" o "don" para aplicar una técnica o un artificio proveniente de una necesidad fisiológica para "expresar sus sentimientos más profundos". El artista no es un ser, en tanto que no designa ninguna cualidad real, es decir, no es privilegiado, sino que privilegia su existencia en el mundo. En ello estriba mi gran hallazgo con estos artistas, y lo que me hizo conceptualizar al arte, más que como otro cosa, como una forma de vida.

Escritores y teóricos que han transformado mi visión y mi relación con mi cotidiano y en ese sentido mi vida, han sido tal vez muchos, pero nunca nadie como Pablo Fernández Christlieb, Alejandra Pizarnik, Maurice Blanchot y Edmond Jabé. Todos ellos personas que encuentro una coherencia en su pensar y su actuar, que sin ser considerados artistas, para mí lo son, porque al igual que los antes cita-

dos, han hecho de su vida y su postura ante ella, una obra de arte.

Proyectos futuros

Mucha gente me pregunta que cuándo voy a exponer, que si no tengo una exposición próxima, pero sinceramente es tanto lo que se tiene que invertir en una exposición (tiempo, dinero y esfuerzo) que francamente me hace cuestionar qué finalidad tiene exponer. Es decir, pienso que en este "juego" de ser artista, es una de las cosas que, quizá, más se nos demanda, pero en mi caso, yo he encontrado en la red un nuevo espacio que habitar y desde donde compartir lo que hago.

Mis blogs y las distintas redes sociales en las que participo, como fb, flickr y artworkproject, me han permitido estar en contacto con más personas de todo el mundo, es como invitarlos a pasar a mi casa, al espacio en el que habito y puedan vislumbrar a partir de su visita, la mirada que me he podido construir y la manera que he encontrado de relacionarme con el mundo. Porque justo eso sería para mí una producción artística, el resultado de la relación que tenemos con el mundo.

Mi Producción Artística paulatinamente se ha ido transformando. Ahora mis Proyectos conforman más bien mi forma de vida, como el recurrir al mar cada vez que tengo la oportunidad e ir a depositar cerca de él una botella con uno de mis dibujos como si fuera parte de un fragmento de mi historia para que sea hallada por cualquier persona. Viajar se ha convertido en algo fundamental en mi vida y en mi hacer artístico. Intervengo espacios, comparto mi historia y las personas me comparten las suyas. Hago de los lugares, mis espacios, los recorro, los habito y los hago míos.

ENTREVISTA #2 A ERIKA KUHN- ARTISTA VISUAL

Autor: Martina (2015)

Fuente: Consultado marzo 2017. <http://www.anundis.com/profiles/blogs/cuaderno-de-arte-y-vida-erika-kuhn>

Cuaderno de arte y vida

Cuaderno de arte y vida... Erika Kuhn
Erika Kuhn nos ofrece su libreta de dibujos
donde se recoge una obra dura,
intensa, diferente...
en búsqueda de profundidad.
Además de por su belleza,
sus dibujos atraen porque transmite honestidad,
y parece mirarte y decir ...
esta soy yo, aquí y ahora...
me dirijo hacia el horizonte,
ninguna encrucijada me detendrá...

“Yo soy mexicana, y soy un artista Visual, acabo de terminar una maestría en el arte y creo que ser artista no es un ser, sino una forma de ser. El artista no es un ser privilegiado, sino que favorece la vida... lo que he aprendido de artistas como Roman Opalka, On Kawara, Sophie Calle, etc, es que las acciones cotidianas realizadas como parte de su vida son su producción artística propia. Para mí, el dibujo es otra forma de escribir, mi forma de escribir mis diarios y registrar el tiempo y los acontecimientos el resultado de mi contacto con el mundo”

Espiando a Erika Kuhn

La contradicción es bella. ¿Qué me decís de esa dicotomía entre sentir la necesidad de plasmarnos en un diario y el celo feroz de luchar porque nadie lo lea? Porque en el fondo, ¿realmente deseamos que nadie lo lea, o el mero hecho de escribirlo es una señal de humo que luego intentamos tapar con [...]

La contradicción es bella

¿Qué me decís de esa dicotomía entre sentir la necesidad de plasmarnos en un diario y el celo feroz de luchar porque nadie lo lea? Porque en el fondo, ¿realmente deseamos que nadie lo lea, o el mero hecho de escribirlo es una señal de humo que luego intentamos tapar con la vergüenza y la falsa modestia? Como quien se suicida pero poco, solo lo justo.

Requiem para un cadaver prematuro

Erika Kuhn no siente pudor de sus entrañas. Y eso es lo que los demás ganamos, porque el abatimiento y el deseo, la desesperación naíf, las ganas de huir despacito son como dulces tragos de tequila. Todo ello nos lo deja sentir en sus diarios a través de diversas técnicas, según la que se le antoje al sentimiento concreto, desde dibujo, acuarela, collages a puros poemas y reflexiones ambiguas.

como quien se va

¿No os parece una rabia delicadísima?

ENTREVISTA #3 A ERIKA KUHN- ARTISTA VISUAL.

Autor: Soraya Hg (13 de Diciembre de 2016)

Fuente: Consultado marzo 2017. <http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/11182-belleza-realidad-y-honestidad-en-los-retazos-de-erika-kuhn.html>

Belleza, realidad y honestidad en los retazos de Erika Kuhn

La artista Visual mexicana, Erika Kuhn, dispuesta a desnudarse y zambullirse en los recovecos más profundos de su alma para explorar dolor, belleza, dudas, silencios, pensamientos, libertad, colores... nos muestra sus libretas donde queda reflejado todo ello, una obra intensa que no deja indiferente a cualquier persona que se encuentra con ella y su mundo.

Por Soraya Hg

Albert Camus dijo que "Sin duda, la belleza no hace las revoluciones. Pero siempre llega el día en que las revoluciones la necesitan" y eso es lo que ocurre con los dibujos -ferozmente delicados- de Erika Kuhn, que transitan entre trazos cotidianos y palabras ocultas; las ganas incesantes de huir y cuerpos que toman aire; la honestidad y el pudor; para ofrecer al espectador lo más profundo, frágil e íntimo del ser humano.

Una verdadera revolución con la cual nos sentimos identificados experimentado a través de sus diarios creados a su antojo de collage, acuarelas, poemas y reflexiones.

Imagen 85. Ilustración de Erika.

Fuente: <http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/11182-belleza-realidad-y-honestidad-en-los-retazos-de-erika-kuhn.html>

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de las entrevistas y cuestionarios realizados a los sujetos de estudio; así como el análisis por medio de las guías de observación a los objetos de estudio. También se presenta el análisis obtenido por medio de la encuesta realizada a personas adultas para conocer qué les comunican las obras.

CUESTIONARIO REALIZADO A ERIKA KUHN- ARTISTA VISUAL

1. ¿Qué es para ti ilustrar?

En principio, lo primero que tendría que decir es que yo no ilustro, yo dibujo; que desde mi perspectiva es distinto. La ilustración tiene sus orígenes en el siglo XVII y tiene una finalidad y/o utilidad, que es la de hacer “comprensible” por medio de una imagen una idea, concepto o texto (lo cual no es mi caso, ni mucho menos mi pretensión). La ilustración surgió con la intención de comenzar a alfabetizar a la gente, hacer comprensible por medio de imágenes los pensamientos de la época. Por lo tanto, la imagen construida por diseñadores o ilustradores, van más en razón de seguir con la convención pues dicha imagen tiene una finalidad, por lo que la ilustración entonces, estaría más bien apoyada por la teoría de la comunicación, es decir, existe un emisor (ilustrador) que construye un medio, con el menor número de ruido posible (imagen construida desde la convención) para que pueda llegar a un receptor (público específico).

Por qué digo que no ilustro? en principio, porque cuando comienzo a trabajar en una imagen, no tengo en mente ninguna idea precisa en razón que quiera “comunicar” o “expresar” algo específico, no hay idea, concepto o “tema” respecto al cual quiera exponer mi punto de vista. Mi dibujo tiene que ver más bien con el acto de tramitar mis angustias, miedos, sensaciones o actos cotidianos. Incluso las veces que han publicado algunas de mis imágenes, no han sido en razón de que las hago por encargo, sino simplemente yo dibujo y la gente es la que se siente identificada con la imagen construida y las eligen, pero qué es lo que cada uno de ellos se imagine, no lo sé, ni tampoco es algo que sinceramente me interese. En este sentido entonces, mis dibujos no tienen ningún fin en particular, porque no tengo ninguna intención de comunicar nada. De alguna manera, entonces, yo no significo cada uno de mis dibujos como si con cada uno de ellos hubiera querido comunicar o ilustrar un tema en particular. Mi paradoja se encuentra en tratar de dilucidar quién o qué significa a qué, es decir: ¿yo le doy sentido al acto cotidiano que tengo de dibujar como una manera de inscribirme en el mundo simbólico, o más bien, es el propio acto de dibujar quien me significa y traza a mi como sujeto?

2. ¿Cuál fue el propósito e inspiración para la realización de las ilustraciones del diario “fragmentos de una cotidianidad”?

Yo no ilustré ningún diario. No sé en qué momento, más bien, mi diario personal, se fue convirtiendo cada vez más en imagen, al grado de concebir al dibujo como una especie de escritura. Yo no ilustré nada

3. ¿Por qué plasmaste las ilustraciones en un diario de dibujo y qué significado tienen para ti? ¿Cómo seleccionaste las temáticas representadas?

Porque eso que tú llamas ilustraciones, es la propia escritura de mi diario, no son cosas distintas, por lo tanto, no hay temáticas que desarrollar, porque desde donde yo entiendo, un diario no es una antología.

4. ¿Cómo fue tu proceso de creación, primero realizaste la frase o la ilustración?) Si es frase, responder la 5. Si es ilustración, responder la 6.

revisar inbox

5. ¿Qué aspectos tomaste en consideración para representar la frase por medio de la ilustración?

No hay respuesta.

6.¿Qué aspectos tomaste en consideración para representar la ilustración por medio de la frase?

No hay respuesta.

7. ¿Por qué utilizas la técnica de tinta y acuarela en la ilustración y cómo consideras transmiten el mensaje al espectador?

Son contados los dibujos en donde utilizo acuarela (color). El dibujo es monocromático y mi formación tiene sus orígenes en la Gráfica, quizá por eso pienso que con el trazo directo de las man-

chas en toda la escala de grises hasta llegar al negro me es más que suficiente para explorar el dibujo, no me interesa pintar la luz como color al grado de llegar a cubrir los trazos primigenios que tiene casi toda la pintura. Por otro lado, vuelvo a insistir, no me interesa comunicar nada. No soy Diseñadora ni Ilustradora, soy dibujante, y a diferencias de las dos primeras, el arte va entonces más acorde con la teoría de la información que de la comunicación. Si el diseño y la ilustración siguen la convención, el arte más bien busca la transgresión de las mismas. A mayor grado de inutilidad y ambigüedad en una imagen, mayor grado de esteticidad hay en la misma.

8. ¿Cómo seleccionaste la paleta de color para las ilustraciones en cuestión?

Revisar inbox

9. ¿Consideras que la composición del diario logra una mayor comprensión del mensaje?

Revisar inbox

10. ¿Qué aspectos técnicos (como por ejemplo luz, sombras, proporción, formas, texturas, etc.) tomaste en consideración para tus ilustraciones? ¿Por qué?

Revisar inbox

11. Según tu criterio, ¿qué función tiene la figura humana?

quizá en muchos de mis dibujos, de transferencia

12. ¿Cómo ideas la composición para las ilustración? Es decir, el acercamiento de los personajes, el uso de color, de los objetos que complementan el mensaje, etc.

Hacer y pensar son acciones humanas que se actualizan en el encuentro del sujeto con el mundo. Por lo tanto, es una ingenuidad pensar que al construir una imagen esta todo fríamente pensado y calculado. Si pensar, es la acción de un sujeto frente a lo real, desde un conocimiento consciente que desempeña un Hacer, pensar sería entonces una consciencia que produce inconsciencia, un conocimiento que produce hábitos poco reflexionados. Desde esta perspectiva, el Hacer sería entonces, la acción de un sujeto ante lo real, desde un saber inconsciente que produce un pensamiento, por lo tanto, Hacer es un inconsciente que produce consciencia un saber que produce conocimiento en tanto que reflexionas tus "artes de hacer" diría Michel De Certeau

13. ¿Con quiénes quieres conectar con las ilustraciones del diario "fragmentos de una cotidianidad"?

Con nadie. Mis dibujos no son "cartas" ni mensajes dirigidos a nadie

14. ¿Consideras que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden afectar la interpretación del mensaje cuando se trata sobre una temática de amor y desamor?

Revisar inbox

15. ¿Por qué la necesidad de dar a conocer estas ilustraciones? ¿De qué medios te vales y por qué?

En realidad comencé a publicarlos en un blog que tuve que crear, a petición de mis maestros cuando yo estaba estudiando la maestría, no fue algo que pensara premeditadamente, fue un requisito de la Academia, ir subiendo a dicho blog, tanto los textos como la producción que fuéramos realizando, después, el mismo, lo comencé a asumir como un espacio virtual personal. El cómo se dieron a conocer y se comenzaron a extender por las redes, es algo que todavía no sé cómo sucedió.

16. ¿Cómo logras transmitir tu esencia como ilustradora en el diario fragmentos de una cotidianidad? ¿Cómo definirías tu estilo?

Revisar inbox

17. ¿Qué consejo darías para futuros ilustradores que buscan una comunicación efectiva?

No hay respuesta.

A continuación se presenta puntos expuestos en el inbox enviado por Erika Kuhn por mensaje privado en la red social de Facebook. Ya que la información es privada, se colocó solamente la información necesaria y que permite una mejor comprensión de su proceso y arte.

1. Hablando desde la semiótica, mis dibujos, vistos como un signo, no son símbolos, si acaso índices en tanto restos de un acto: DIBUJAR. Son una especie de de significantes sin significado.
2. Yo no creo en las esencias, al menos en el sentido que me parece, lo haces tú en el cuestionario, o quizá sea necesario que me compartieras qué entiendes tú por "esencia", porque a veces me parece que las personas lo utilizan casi casi con cosas metafísicas y de eso yo no puedo hablar.
3. Yo no trabajo ninguna temática, o a caso tu vas viviendo tu vida a partir de temáticas? El Diario, es MI DIARIO, en toda la extensión de la palabra, este lo voy construyendo a la par que como sujeto voy construyendo la invención de mi cotidiano: transitando lugares hasta convertirlos en mis espacios, conversando, compartiendo, cocinando, añorando, escribiendo(me), en pocas palabras: VIVIENDO.
4. Soy ferviente creyente de que el artista no es un ser en sí mismo, sino una forma de ser, y desde esta idea, lo que sí te puedo decir es que, desde que el arte llegó a transformar mi vida, tomé la decisión de que mi vida fuera mi propia obra de arte. Ser artista, para mí, significa construir una forma de vida desde la estetización de la misma. En pocas palabras, ser Artista, no es un ser privilegiado, sino aquel que privilegia la vida.

Siguiendo con la conversación, se acordó enviar el cuestionario en el transcurso de la semana, antes que la artista se fuera de viaje el viernes 7 de Abril de 2017. El 2 de Abril se escribió para reconfirmar el envío sin obtener respuesta, por lo que se envió el cuestionario el 4 de Abril y se volvió a escribir el 6 de Abril, sin respuesta.

ENTREVISTA REALIZADA A MARÍA DEL CARMEN ARÉVALO- ARTISTA VISUAL Y DISEÑADORA GRÁFICA

1. ¿Qué función tiene la ilustración en el ámbito de la comunicación Visual?

La ilustración nos ayuda a comunicar algo, algo individual o del grupo específico. Esto a través del dibujo, de las letras o imágenes.

2. ¿Cómo definiría el discurso visual?

El discurso visual es comunicación visual, alguien lo transmite y alguien lo recibe visualmente.

3. ¿Para usted, qué es la semiótica?

Semiótica es todo lo que agrupa los signos y significados.

4. Considerando que la semiótica es la rama que estudia la significación (lo que se desea decir y como se interpreta) una obra, ¿cuál cree usted es la importancia de la misma en la ilustración y el diseño gráfico?

Es de suma importancia, sobre todo en el diseño gráfico al igual que la ilustración, es cuando se quiere transmitir algo. Se usan signos o figuras que denotan un significado. Por eso es muy importante saber de la semiótica para poder transmitir.

5. ¿En qué consiste el proceso de selección de los elementos gráficos que apoyarán una ilustración?

Es importante seleccionarlos porque tiene que ser entendido, de nada sirve ser mis elementos si nadie los entiende. Los elementos gráficos se puede decir todo lo que es forma, tamaño, color, composición.

Es muy importante saberlo para apoyar tu ilustración. Para seleccionar los elementos gráficos también se debe tomar en cuenta hacia quien va dirigido porque no todos lo comprenden. Tiene que ver mucho la cultura, la educación, la edad, el contexto y lo que ha vivido la persona.

6. Partiendo del diario fragmentos de una cotidianidad, ¿qué aspectos caracterizan el estilo de Erika Kuhn como ilustradora?

Su dibujo en sí, pareciera un autorretrato. Veo un aspecto importante que es el color, son unas ilustraciones bastantes oscuras. Por lo general cuando se quiere dar dramatismo a la expresión se agrandan los ojos. Ella quiere a través de su mirada abrir su corazón, su sensibilidad hacia las cosas. Además sus composiciones son muy simétricas y todo tiene una base, eso quiere decir que es una persona fuerte y se basa en lo seguro.

7. ¿Considera que las ilustraciones del diario transmiten un concepto? ¿Por qué?

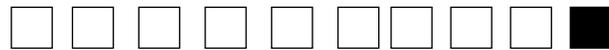
Sí transmiten conceptos, porque un concepto es una idea, una definición que se tiene de algo.

8. Percibe alguna figura retórica dentro de las ilustraciones del diario de una cotidianidad de Erika Kuhn?

Sí hay uso de la figura retórica, sobre todo metáfora.

9. En una escala del 1 al 10, ¿a qué grado puede llegar interpretar el receptor el mensaje? Considerando 10 como el nivel más alto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porque se ve mucha opresión, tristeza, desencanto, frustración y sufrimiento.

10. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar afectar la interpretación del mensaje?

Sí, definitivamente sí, porque el factor social es muy importante, porque para muchos la opresión, el sufrimiento se normaliza en algunas sociedades. En algunas sociedades el sufrimiento y opresión es parte cotidiana de la vida, sobre todo cuando se es mujer. En algunos medios se tiene el pensamiento que la mujer está acostumbrada a sufrir y no se va a liberar de eso. También se toma el cuento el nivel social. En los niveles más bajos se ha normalizado algunas conductas.

11. ¿Cómo define la técnica utilizada por la artista y cómo logra transmitir el mensaje?

Yo siento que utiliza la técnica de aguada, si es tinta esta tratada con la técnica de aguada.

12. ¿Qué factores en las ilustraciones de Erika permiten haya conexión con el público objetivo?

La expresión del rostro, el color, el trazo y sobre todo la oscuridad en sus ilustraciones.

13. ¿Considera que la imagen monocromática/ acromática aporta a la interpretación efectiva de la ilustración?

Sí, definitivamente.

14. ¿Considera que la expresión y postura de los personajes logran mayor efectividad en la interpretación del mensaje?

Sí claro que sí. La expresión impacta de las imágenes, es tristeza. Los ojos denotan un cansancio mental, psicológico, no se ven nada apacibles, sino más bien a punto de desmoronarse. La postura también y también hay mucho equilibrio en su composición.

15. ¿Las ilustraciones de Erika Kuhn pueden transferir el significado, ser reconocidas y comprendidas universalmente?

No. Porque se acaba de hablar del aspecto social, universalmente no. Por la mayoría sí. Porque depende de quién reciba el mensaje.

16. ¿Cómo el encuadre y la técnica de la composición apoya al valor expresivo de las ilustraciones?

La técnica y la composición es bien equilibrada y ayuda en el valor expresivo de la composición, porque no te distrae del mensaje, sino más bien te dirige al objetivo principal y no te desvía. Muy bien equilibradas sus composiciones.

CUESTIONARIO REALIZADO A SOPHIE RF- DISEÑADORA GRÁFICA E ILUSTRADORA

1. ¿Qué función tiene la ilustración en el ámbito de la comunicación visual?

Primero, la ilustración debe considerarse una, si cumple con las características en cuanto a tener un contenido, significado, historia, etc. En sí, considero que este material narra una serie de eventos que se relaciona con momentos ya se significativos o triviales en la vida de una persona pero a su vez crea analogías y con el estilo implementado aporta bastante a la sensación del espectador.

2. ¿Cómo definiría el discurso visual?

El sistema que implementa esta serie de ilustraciones, considero que sería el género narrativo.

3. ¿Para usted, qué es la semiótica?

El estudio de los signos y cómo son percibidos.

4. Considerando que la semiótica es la rama que estudia la significación de una obra (lo que se desea decir y como se interpreta), ¿cuál cree usted es la importancia de la misma en la ilustración y el diseño gráfico?

Considero que es una base fundamental, puesto que por ejemplo un símbolo tiene el significado que le otorgamos durante el tiempo. Al no reconocer esto podremos cometer errores muy fácilmente, ya sea confundiendo a nuestro target en un simple afiche,

perdiendo al usuario en la navegación de un sitio web, no acertar con en análisis de una ilustración de parte de nuestro público, etc.

5. ¿En qué consiste el proceso de selección de los elementos gráficos que apoyarán una ilustración?

Consiste en la buena selección de elementos que van a apoyar a nuestro mensaje principal. Para esto se debe realizar un análisis de todos los elementos que podemos utilizar para esta, tanto como símbolos de color, forma, expresión de los personajes, estilo hasta los materiales que se utilizan para la ilustraciones, lápiz, acuarela, digital, mixed media, etc. Todos estos elementos logran dar las sensaciones, pensamientos, direcciones y claves para que el resultado de una ilustración cumpla el objetivo principal a comunicar.

6. Partiendo del diario fragmentos de una cotidianidad, ¿qué aspectos caracterizan el estilo de Erika Kuhn como ilustradora?

La manera en que explota los signos a su favor, reconociendo el valor y significado que tienen la sociedad contemporánea.

7. ¿Considera que las ilustraciones del diario transmiten un concepto? ¿Por qué?

Lo transmiten, puesto que además de que logra reconocer el valor de los signos, se denota su técnica, uso de composición, implementación del color, todo esto junto creando un resultado muy sencillo de percibir.

8. ¿Percibe alguna figura retórica dentro de las ilustraciones del diario de una cotidianidad de Erika Kuhn?

Metáforas, Analogía, Hipérboles

9. En una escala del 1 al 10, ¿a qué grado puede llegar interpretar el receptor el mensaje? Considerando 10 como el nivel más alto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar afectar la interpretación del mensaje cuando se trata sobre una temática de amor y desamor?

Completamente, el sentimiento y significado de la palabra amor es utilizada de manera distinta en diferentes partes del mundo. Muchas sociedades pueden encontrar el tema muy enfocado al romanticismo y trágico, así como pensar primero en un amor familiar o en desamor por alguna ruptura de amistades.

11. ¿Cómo define la técnica utilizada por la artista y cómo logra transmitir el mensaje?

Implementación de técnicas manuales que se logra percibir como algo más personal, ficticio, dramático. Su trazo muy libre y trágico terminan de encerrar un estilo oscuro y honesto.

12. ¿Qué factores en las ilustraciones de Erika permiten haya conexión con el público objetivo?

Las historias que narra en cada ilustración. La manera en que esta presentada la serie (un diario) lo hace más personal, el estilo oscuro y enfoque que maneja.

13. ¿Considera que la imagen acromática aporta a la interpretación efectiva de la ilustración?

Totalmente, además de crear énfasis, la implementación de un color extra además del negro aporta una línea visual, un significado más profundo.

14. ¿Considera que la expresión y postura de los personajes logran mayor efectividad en la interpretación del mensaje?

Evidentemente, aporta a reconocer la sensación que la ilustración transmite o por lo que está pasando el personaje.

15. ¿Las ilustraciones de Erika Kuhn pueden transferir el significado, ser reconocidas y comprendidas universalmente?

Universalmente, no lo considero. Muchos de sus signos son fáciles de reconocer para nuestra cultura puesto que por ser Mexicana su cultura y la nuestra tienen ciertos puntos similares, pero no considero que sea tan fácilmente de entender para todas las culturas y personas del mundo.

16. ¿Cómo el encuadre y la técnica de la composición apoya al valor expresivo de las ilustraciones?

Aporta a reconocer las emociones, las escenas y aportando a su concepto.

CUESTIONARIO A RAMIRO MACDONALD- COMUNICADOR VISUAL

1. En base a su criterio, ¿considera que existe comunicación en el arte? En base a su criterio, ¿considera que existe comunicación en el arte?

El arte es comunicación. Si el arte se queda escondido, no mostrado, no publicado, no impreso o no transmitido por cualquier medio... pierde su esencia. El sentido del arte es comunicar. El arte, en general, busca impactar, alcanzar audiencias, "tocar" a los receptores, cumpliendo así la función fática de Jakobson. El objeto más importante del arte es entrar en contacto con alguien.

2. ¿Cómo definiría el discurso visual?

En comunicación todo es discurso. Todo discurso lo podemos "leer" como texto. El texto visual es aquel dirigido solo a un sentido de percepción humana: el maravilloso sentido de la vista del hombre o la mujer. Somos seres de ojos. La comunicación, hoy más que nunca, pondera, explota, utiliza y manipula la visión para comunicar millones de mensajes. Los signos Visuales nos comen...

3. En base a su criterio, ¿Considera que la semiótica está presente en el diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn? ¿Por qué?

La semiótica es la ciencia de la significación. Busca interpretar los significados de los significantes. En todo caso, habría que hablar de la semiosis... que es el proceso de significación que adquieren los signos en un contexto específico. La semiótica es la encargada de valorar, unir, despejar el sentido de esos signos.

Su búsqueda es de develar lo que queda oculto, lo que no se manifiesta de inmediato, lo que aparece con escondido. Ese el papel de la semiótica. El artista manipula los signos conscientemente, al cargarlos de una semiosis peculiar o particular... es decir de significados profundos.

4. En base a su criterio, ¿qué tipo de signo se puede leer en el diario? ¿Por qué?

Indicios, símbolos e iconos. Toda su obra es basada en símbolos, pero puede iniciarse con indicios, con señales. Son, en la mayoría, símbolos icónicos. Ella maneja muy bien lo simbólico para comunicar, a través de íconos. Deja plasmadas algunas señales e incluso algunos indicios, dando pistas nada más. Pero es esencialmente simbólica. Sus ojos, las bocas, los cabellos, las expresiones... todo comunica.

5. En base a su criterio, ¿considera que existe un significante y un significado (denotativo y connotativo) en los dibujos del diario? ¿Por qué?

Claro. Lo denotativo, es todo lo físico. Es el plano de la expresión. Lo materializante: estos son los signos sinifcantes. Lo connotativo, son los significados (ideas) que maneja el emisor o artista para conceptualizar sus mensajes. Son los aspectos abstractos del mensaje. Es el plano del contenido.

6. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar afectar la interpretación de un mensaje?

Los receptores o los destinadores de la obra de arte, construyen sus mensajes basados en sus factores socioculturales. Estos factores son los que determinan la decodificación o la interpretación de un mensaje o de una obra de arte.

7. En base a su criterio, ¿Considera que la composición influye en la expresión de las obras del diario?

La composición, el diseño determina el mensaje en sí mismo. La composición es la distribución que el artista-diseñador ha definido previamente para alcanzar su sueño de comunicar eficazmente.

8. En base a su criterio, ¿Existe una relación y conexión entre los signos de los dibujos del diario?

Todo está conectado con todo. O debería estarlo.

9. ¿Considera que el uso de color acromático influye en la percepción del mensaje? ¿Por qué?

Todo signo, textura, color, influye en el mensaje. Acromático significa sin escala que pasa de un color a otro. O sin color, en este caso: ausencia de color. Que en teoría sería el negro. El negro denota, connota, comunica según el contexto.

10. Según su criterio, ¿Existe algún otro factor que pueda estar influyendo en las obras desde la perspectiva de la semiótica?

El contexto de la obra. Sin este elemento, la obra queda en el aire. ¿Cuándo se hizo, quién es Ericka, porque hizo la obra, en qué país vive, cuál es su ideología, etc? La contextualización de un mensaje le permite al receptor tener mayores elementos para comprender el mensaje.

CUESTIONARIO ESCRITO A NATHAN ARDÓN- ARTISTA VISUAL

1. En base a su criterio, ¿considera que existe comunicación en el arte?

Sí

2. ¿Para usted, qué es la semiótica?

Es la ciencia que nos ayuda a elaborar y estudiar signos para comunicarnos entre sí o comunicar algo.

3. Considerando que la semiótica es la rama que estudia la significación de una obra (el estudio de los signos y como se interpreta), ¿Considera que la semiótica está presente en el diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn? ¿Por qué?

Sí, muchas veces hay imágenes o la utilización de ellas en las obras de arte la pregunta sería ¿ El artista está conciente de esos signos o salen simplemente por automatismo?

4. ¿Considera que los dibujos del diario pueden transferir significado (imagen que asocia quien la percibe?)

Por su puesto, quizás no sentirse asociado pero sí de alguna manera leer y traducir la imagen a un sentimiento o un experiencia.

5. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar afectar la interpretación de un mensaje?

Por supuesto, solo los colores como tal pueden ser entendidos de distinta manera en distintas culturas.

6. En base a su criterio, ¿Considera que la composición y el encuadre influyen en la expresión de las obras del diario?

Creo que ya desde que la obra en sí está siendo ejecutada en un cuaderno de apuntes nos dice mucho.

7. ¿Cómo considera que el uso de técnica de agua y tinta aporta en la expresión de los dibujos?

Creo que la técnica nos dice mucho sobre lo inmediato de capturar un momento o una idea, que es a llegar que apunta el concepto de "diario".

8. ¿Considera que el uso de color acromático influye en la percepción del mensaje? ¿Por qué?

Bueno si te refieres a solo negro y el blanco del papel como color podemos decir que sí influye, porque la técnica nos demuestra que tiene la capacidad de decirnos lo que vivió en ese día o en su totalidad como un diario.

9. En una escala del 1 al 10, ¿a qué grado considera que puede llegar interpretar el espectador el mensaje? Considerando 10 como el nivel más alto.

Cinco

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #1:

Imagen 1. "El autorretrato de su nombre"

Título: "El autorretrato de su nombre"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: "...quiero decir que las manos no alcanzan el reflejo que el reflejo entre el espacio y mi mano es el autorretrato de su nombre"

Noelia Palma

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- **Técnica de collages**
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- **Plano general**
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra intimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- Contraste
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- **Crear un ambiente tenso**
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo simbólico por medio de las aves, ya que hace analogía a los sentimientos que buscan ser liberados. También se maneja el signo icónico por el retrato de una mujer de rodillas.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino de aproximadamente 25-30 años de edad, con un nivel medio-alto de iconicidad. La postura del personaje indica expresión que mayormente connota fatiga y vulnerabilidad, expulsando así pájaros que pueden llegar a ser interpretados como una voz, sentimientos o palabras que tenía guardadas. La cinta métrica podría connotar la magnitud, el espacio entre ella y su expresión. Se hace uso de una escala acromática que aporta realismo a la obra a través de la luz.

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que crea contraste por medio del color amarillo y textura de un objeto ajeno que se incorpora al dibujo, enriqueciendo la obra y el mensaje. Se crea un ritmo progresivo por medio de la aves que salen de la boca de la mujer.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #2:

Imagen 2. "De puntillas"

Título: "De puntillas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: caminé casi de puntillas para no despertar al llanto.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- **Técnica de collages**
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- **Composición simétrica**
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- **Expresa el tema**

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- **Plano americano**
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- Equilibrio
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel estético

10. La composición logra:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo simbólico y el icónico, ya que por medio del corazón hace referencia a lo más íntimo de sus sentimientos y el dedo como signo referente del silencio.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino de aproximadamente 25-30 años de edad sosteniendo un corazón con una mano y con la otra pone un dedo sobre sus labios. Tiene un nivel medio-bajo de iconicidad. Connota el silencio por el dedo sobre su boca. El hilo rojo ha llegado a significar en algunas culturas el hilo del amor, la conexión que se mantiene con la persona a la cual se está destinado como pareja. La silueta desnuda llega a connotar vulnerabilidad y la valentía de abrir sus sentimientos. El color rojo resalta la expresividad del amor. Se encuentra impreso el uso de sellos lo cual puede significar la fecha de su realización o el acontecimiento que se está narrando.

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que mantiene su equilibrio visual por medio de los sellos y el hilo cocido a la página, lo cual también permite crear contraste por medio del color y textura. Hay espacio entre cada signo, pero siempre se mantiene una unidad en el mensaje de cada uno que permite comprender el mensaje general.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #3

Imagen 3. "Otra vez la laringitis."

Título: "Otra vez la laringitis"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Otra vez la laringitis.
y muda de nuevo. Las palabras se hacen las muertas

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- **Ambienta a su realidad**
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- Profundidad
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- **Crear un ambiente tenso**
- Crear fuerza en el mensaje
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico por el retrato de una mujer y un pájaro ahorcados.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- **Transmitir sensaciones**

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- **Dramatizar los hechos**

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta las piernas de un personaje femenino y un pájaro con una soga en el cuello, por la postura de su cuerpo connota muerte. El color rojo influye en la percepción del mensaje ya que llega a vitalizar la obra y pone en contexto la simbología del amor, así mismo puede llegar a connotar sangre, permitiendo ver la obra desde un punto más humano y no como una obra terrorífica.

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que mantiene su equilibrio visual por medio de los cuerpos, los cuales son percibidos como una misma composición por la proximidad y posición, ya que si el cuerpo de la joven no estuviese más arriba del suelo, el mensaje sería confuso.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #4

Imagen 4. "Otro muerto"

Título: "Otro muerto"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?
 - **Conceptual**
 - Narrativa
 - Blanco y negro
 - Infantil
2. ¿Qué técnicas se están aplicando?
 - Pasteles y lápices
 - Técnica de acrílico
 - Técnica de óleo
 - Técnica de collages
 - Técnica de aerógrafo
 - Técnica de ilustración a tinta
 - **Técnica de acuarela y guache**
 - **Técnica de aguado (tinta y agua)**
3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?
 - Color naturalista
 - Color exaltado
 - **Color expresionista**
4. La técnica:
 - Aporta expresividad
 - Aporta profundidad
 - **Ambienta a su realidad**
 - Expresa el tema
5. Tipo de composición:
 - Composición simétrica
 - **Composición asimétrica**
 - Composición radial
6. El tipo de composición
 - **Aporta expresividad**
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
7. Qué tipo de plano maneja la composición.
 - Gran plano general
 - Plano general
 - Plano americano
 - Plano medio
 - **Primer plano**
 - Primerísimo primer plano
8. El plano manejado en la composición
 - Permite describir la acción del personaje u objeto.
 - Describe la acción pero se concentra en la expresión.
 - **Se concentra intimamente en los detalles y expresión.**

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- Profundidad
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- Contraste
- **Dirección**
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico tomando de referente al personaje de una mujer; y el referente del pescado.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino, que por su postura connota la acción de pensar consigo misma o de confusión. El pescado dirige su mirada y boca al oído de la joven, lo cual indica que le habla. Por su cuerpo de esqueleto puede connotar la inexistencia del pescado para la joven, como estar con alguien que no existe.

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que mantiene su equilibrio visual por medio de la distribución, el contraste de tonalidad y color. Existe un punto focal en la mirada de la joven y una dirección por medio de la postura del pescado, su visión y la visión de la joven.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #5

Imagen 5. "Todo fue inútil"

Título: "Todo fue inútil"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Todo fue inútil... No se trató más que de otra estrategia desesperada

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- Aporta expresividad
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- Unidad
- Contraste
- Dirección
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- La expresividad de la obra
- **El nivel estético**

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo simbólico por medio de la caña de pesca que conecta con los icónos simbólicos de la taza de café y el personaje.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una taza de café anclada a una figura femenina, de la cual solo se observa la parte baja. Por el acompañamiento del texto "Todo fue inútil..." ; se interpreta como un suceso, la narración de un acontecimiento en el que el personaje de la obra esta queriendo captar la atención de alguien. La vestimenta de la figura femenina refuerza la idea del coqueteo, y la flor en el plato de café refuerza el mensaje como un acto de ternura y amor.

Sintáctica: la distribución y proximidad de los elementos juegan un papel importante para percibir unidad en la obra y relacionar cada signo para comprender el mensaje. El anclaje y el hilo, junto al encuadre de la figura, se llega a percibir que las manos están sosteniendo la caña.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #6

Imagen 6. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Hace apenas un dolor llegué al silencio
no es este camino en blanco lo que me tiembla
sino tu nombre siempre
a punto de memoria.
(Noelia Palma)

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- **Color exaltado**
- Color expresionista

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- **Expresa el tema**

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- **Ambienta a su realidad**
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- **Plano americano**
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- Equilibrio
- **Ritmo**
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico tomando de referente a una mujer que vomita letras, las letras llegan a ser el signo simbólico que puede llegar a connotaciones diferentes.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- Expresar sus sentimientos
- **Transmitir sensaciones**

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- **Dramatizar los hechos**

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino con una postura que indica que vomita letras. Estas letras llegan a connotar las palabras. Es interesante que en esta obra se utilice otra gama de colores, la cual puede tener como significado la distorsión entre lo que se escucha a como es en realidad, es decir, la apariencia de que algo puede ser visto como bueno, pero que en realidad puede llegar a dañar. El dibujo tiene un nivel medio-alto de iconicidad

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que mantiene su equilibrio visual por medio de la distribución y color. Por medio de la postura de la joven y el ritmo de las letras, permite tener una dirección en la lectura de la obra.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #7

Imagen 7. La maga.

Título: "La maga"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Cuídate de mi amor mío,
cuídate de la silenciosa
de la viajera y de mi posible huella
(basado en un poema de A. Pizarnik)

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- **Composición simétrica**
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico tomando de referente al personaje de una mujer con un corazón en las manos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino que sostiene con sus manos un corazón cocido con cintas. La mirada de la joven es central, lo cual permite una conexión más intensa con el espectador. Su mirada refleja determinación y honestidad. El corazón, llega a connotar la fragilidad al amar, la vulnerabilidad y las heridas a las que se arriesga en el sentimiento, más sin embargo son cicatrices y es necesario ser valiente para permitir el acceso al mismo.

Sintáctica: se evidencia una composición simétrica, con contraste visual por medio del color rojo, el cual también aporta expresividad a la obra y connota el amor y la pasión.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #8

Imagen 8. "Agua pasada"

Título: "Agua pasada"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

"llorar no es un atajo hacia el mar"

Joaquín Sabina

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- **Composición simétrica**
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- **Plano general**
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico de una niña desplomada en el suelo sosteniendo un pez en su cabeza, lo cual llega a transmitir significados connotativos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una niña con un vaso de agua y un pez sobre su cabeza, lo cual connota una carga. Por el texto que lo acompaña, se evidencia un sentimiento de tristeza que esta pesando mucho, y por la antigüedad de ello ya tiene un nuevo integrante, más sin embargo no representa la vida. La vestimenta de la niña y el color del pescado connotan nuevamente el amor y la energía. Su mirada hacia abajo indica decepción y tristeza y su expresión es negativa.

Sintáctica: se contempla como una composición simétrica aunque su postura no sea idéntica en ambos lados, más sin embargo se mantiene centrada y con el mismo balance de elementos.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #9

Imagen 9. "La increíble"

Título: "La increíble"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: 1572 borregos 213 vueltas para el lado izquierdo 197 vueltas para el lado derecho 1 libro de Michel De Certeau 109 canciones y 1,635,500 ideas revueltas

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- **Composición simétrica**
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **v**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- Contraste
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico por medio del retrato de una figura femenina, a la cual apoyan signos simbólicos que son los cuervos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino en disposición de espejo, una parte al frente y otra al revés. Su pelo utiliza la metáfora en el árbol, en el cual en una realidad paralela el árbol está seco, con un nido vacío y en la otra realidad esta lo que podría llegar a ser, el cual esta llena de pájaros y ramas.

Sintáctica: se evidencia una composición simétrica que mantiene su equilibrio visual en el centro, aumentando su fuerza emocional. La colocación de la mano es vital para la comprensión de un espejo y la metáfora del árbol en ambos mundos paralelos aporta significativamente al mensaje.

Imagen 10. "la equilibrista"

Título: "La equilibrista"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Fue entonces - sólo después de haber alcanzado la evidencia- cuando ordené la reubicación en la casa, eran demasiadas cosas y a todas tenía que buscarles un nuevo espacio, un lugar estratégico para localizarlas rápidamente en caso de emergencia, pero que a su vez, por el momento no me estorbaran. ¡Qué le vamos a hacer! soy una mujer catastrófica y sólo por instantes soy capaz de mantener el equilibrio.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- **Primer plano**
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico en la representación de una figura femenina, apoyado por un signo simbólico el cual es el corazón por encima de una cuchara.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino en un primer plano, lo cual permite enfocarse en la expresión de su rostro y la mirada hacia abajo indica concentración, tristeza y resignación. La joven sostiene el equilibrio de una cuchara en la que se encuentra un corazón, connotando así el equilibrio emocional que esta buscando.

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que mantiene su equilibrio visual por medio de la distribución y color. El punto y contrapunto se encuentra en la mirada y el corazón, logrando así unidad en la composición.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #11

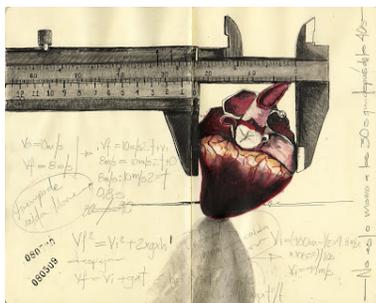

Imagen 11. "No es lo mismo a los 30's que a los 40's"

Título: "No es lo mismo a los 30's que a los 40's"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: No es lo mismo a los 30's que a los 40's. Está comprobado que la única diferencia es la velocidad y cantidad de los latidos. Como ves... todo es cuestión de cálculo

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- Aporta expresividad
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- **Plano general**
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo simbólico por medio del corazón y la regla, ya que puede llegar a connotar diferentes mensajes.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un objeto y un corazón que denota las medidas del corazón, apoyándose del texto para debatir la diferencia de amar en la edad, creando conciencia a través de su significado. Se plasma el color rojo en el corazón para crear punto focal y atraer al usuario a la obra, permitiendo así reforzar el mensaje y los sentimientos.

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que mantiene su equilibrio visual por medio del peso de los elementos en cuanto a color y sustancia. La proximidad y composición de los elementos, permite unidad al dibujo y realismo a través de las sombras y luces.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #12

Imagen 12. "Tregua"

Título: "Tregua"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Era necesario construir una nueva ruta a la desmesura, a las expresiones, a las dudas

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- **Plano general**
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- Contraste
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico a través de la representación de una figura femenina, también apoyan signos simbólicos, los cuales son los pájaros saliendo de la camiseta que se vuelven expresividad.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- **Hipérbole**
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino abriendo el cuello de su blusa, del cual da la ilusión que salen aves de él. Su grado de iconicidad es medio- alto. A través del dibujo se puede connotar la libertad de expresión en sentimientos del personaje.

Sintáctica: se evidencia una composición asimétrica que dirige la lectura del usuario de izquierda a derecha a través de la postura (dirección del rostro y alas de aves), y también por la masa de los elementos a través de su tamaño, dispersión y tonalidad.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #13

Imagen 13. "Revelaciones"

Título: "Revelaciones"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: El problema no son mis ojos.... sino su mirada.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- **Composición simétrica**
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- **Primer plano**
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo simbólico por medio de las aves, ya que interactúa con el signo icónico que es la mujer, picoteando sus ojos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- **Dramatizar los hechos**

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino con dos cuervos comiéndole los ojos, lo cual ambienta a un escenario frío y tenso. El cuervo hace referencia al refrán "Cría cuervos, y te sacaran los ojos", el cual busca hacer precaución de ser prudentes con personas desagradecidas. Simboliza la ingratitud.

Sintáctica: la composición busca la simetría en los elementos jugando con la ley de tercios para crear dinamismo a la composición. También crea movimiento y dirección en la cabellera del personaje lo cual hace más atractiva la composición.

La dirección frontal del rostro, provoca sensibilidad en el espectador, transmitiéndole que el personaje desea conectarse con él y contar su historia.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #14

Imagen 14. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Por favor, acuérdate de mi una vez más.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?
 - Conceptual
 - **Narrativa**
 - Blanco y negro
 - Infantil
2. ¿Qué técnicas se están aplicando?
 - **Pasteles y lápices**
 - Técnica de acrílico
 - Técnica de óleo
 - Técnica de collages
 - Técnica de aerógrafo
 - Técnica de ilustración a tinta
 - Técnica de acuarela y guache
 - **Técnica de aguado (tinta y agua)**
3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?
 - Color naturalista
 - Color exaltado
 - **Color expresionista**
4. La técnica:
 - **Aporta expresividad**
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
5. Tipo de composición:
 - Composición simétrica
 - **Composición asimétrica**
 - Composición radial
6. El tipo de composición
 - **Aporta expresividad**
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
7. Qué tipo de plano maneja la composición.
 - Gran plano general
 - Plano general
 - Plano americano
 - Plano medio
 - **Primer plano**
 - Primerísimo primer plano
8. El plano manejado en la composición
 - Permite describir la acción del personaje u objeto.
 - **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
 - Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico representado por una figura femenina, la cual se llega a apoyar con la figura simbólica el cual es el hilo rojo que en muchas personas llega a representar el hilo del amor.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta un personaje femenino enrollando un hilo rojo, el cual tiene como simbología en algunas sociedades, el hilo del amor, es decir, dos personas que se encuentran destinadas a estar juntas. La joven denota la acción de pensar y por su forma de tocar el listón connota que piensa relacionado al amor.

Sintáctica: la composición es asimétrica y el punto focal es el dedo que enrolla el listón rojo, esto debido a la mirada del personaje, la dirección de los elementos como el dedo, el pelo y también por el color que contrasta ante la gama acromática. La atención en el listón permite comprender que es el elemento principal en la composición y que su mensaje está enfocado en el mismo.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #15

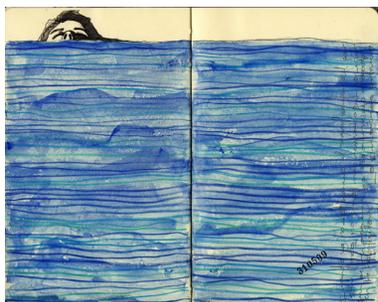

Imagen 15. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Cuando ya no distingues el significante del por qué lloras, no queda más remedio que esperar que se te sequen los ojos o termines ahogada en la habitación. Lo que suceda primero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- La expresividad de la obra
- **El nivel Estético**

10. La composición logra a nivel expresivo:

- **Crear un ambiente dinámico**
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico a través de la representación de una figura femenina en el mar.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- **Hipérbole**
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- **Dramatizar los hechos**

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta el rostro de una persona que connota que se hunde en el agua. Por las ondulaciones se percibe el movimiento y a través del color se connota que es agua. El texto que acompaña permite comprender el mensaje de tristeza y llanto.

Sintáctica: la composición es asimétrica y enfoca su punto focal en el rostro de la persona por relación al punto como elemento morfológico y el color contrastante en la composición. El encuadre de la obra es amplio, sin embargo hay poco espacio de aire en la obra, es decir, el vacío de elementos para dejar respirar la lectura. Esto provoca relacionar el sentimiento de ahogo del personaje.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #16

Imagen 16. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Distancia: soplo inexplicable que emigra de una soledad a otra (Noelia Palma)

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- **Plano general**
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico representando la figura de una mujer sentada. Se maneja el signo simbólico a través de una montaña de letras que repreenta un mensaje connotativo.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta a una mujer sentada de piernas cruzadas encima de un montaña de letras. La mujer se toca el pelo y por el movimiento y dirección de su cabellera se denota el viento. Por el hueco en su pecho se denota el vacío de su corazón, connotando así el sentimiento de tristeza y soledad.

Sintáctica: la composición es asimétrica y balanceada por el pesor de elementos y el contraste de color, permite equilibrio en la composición. La fría gama acromática refleja sentimientos sombríos y tristes que experimenta el personaje.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #17

Imagen 17. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Dicen que los griegos tenían la costumbre de ofrecer dulces redondos a la Diosa de la Luna representando su ciclo completo y sobre ellos se colocaban velas que soplaban para que el humo ascendiera hasta la diosa. Dice la leyenda que si a la vez que se soplan las velas se pedía un deseo, éste podía cumplirse, así que entonces me dispuse a prender de nuevo todas las velitas de mis cumpleaños acumulados para pedir un deseo, sólo que ahora no se si se me vaya a cumplir porque el viento me hizo la mala jugada y se me adelantó.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?
 - Conceptual
 - **Narrativa**
 - Blanco y negro
 - Infantil
2. ¿Qué técnicas se están aplicando?
 - Pasteles y lápices
 - Técnica de acrílico
 - Técnica de óleo
 - Técnica de collage
 - Técnica de aerógrafo
 - Técnica de ilustración a tinta
 - Técnica de acuarela y guache
 - **Técnica de aguado (tinta y agua)**
3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?
 - Color naturalista
 - Color exaltado
 - **Color expresionista**
4. La técnica:
 - **Aporta expresividad**
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
5. Tipo de composición:
 - Composición simétrica
 - **Composición asimétrica**
 - Composición radial
6. El tipo de composición:
 - **Aporta expresividad**
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
7. Qué tipo de plano maneja la composición:
 - Gran plano general
 - Plano general
 - Plano americano
 - **Plano medio**
 - Primer plano
 - Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:
- Permite describir la acción del personaje u objeto.
 - **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
 - Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):
- **Profundidad**
 - **Equilibrio**
 - Ritmo
 - **Unidad**
 - Contraste
 - **Dirección**
 - Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:
- Crear un ambiente dinámico
 - Crear un ambiente tenso
 - Crear fuerza en el mensaje
 - **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico por medio de la representación de la figura femenina y las velas de cumpleaños.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?
- Informar y persuadir un cambio de actitud
 - Describir los acontecimientos
 - **Expresar sus sentimientos**
 - Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?
- Hipérbole
 - Metáfora
 - Analogía
 - Metonimia
 - Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:
- Comunicar mejor el mensaje
 - Acentuar el valor emocional del mensaje
 - Dar fuerza a la composición y el mensaje
 - Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de una joven con los ojos cerrados y unas velas de cumpleaños, lo cual denota que esta celebrando su cumpleaños. Por el texto que acompaña se logra comprender que el personaje buscaba pedir un deseo a través de las velas, como dictaba la leyenda, sin embargo el viento las apago.

Sintáctica: la composición es asimétrica jugando con la ley de tercios y el movimiento en su pelo. El encuadre de primer plano permite enfocarse en la expresión del rostro del personaje para construir empatía.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #18

Imagen 18. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

extraigo de mí un sorbo nocturno
ahora, ¿qué hago con este dolor sobre la mano?
Noelia Palma

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- Contraste
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico por la representación de una figura femenina, complementando con un signo icónico y simbólico a la vez que es el corazón en la mano.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de una mujer de pie que con una mano sostiene un objeto, connotando un corazón por el color rojo y forma orgánica del mismo; lo cual el texto del mensaje refuerza la idea por la palabra "dolor". Por otra parte con la otra mano colocada al frente, connota al usuario el símbolo de alto, que pare, que se detenga. La postura de su cabeza y los colores expresan sufrimiento y soledad.

Sintáctica: la composición mantiene su balance y dirige al corazón como punto focal debido al color y dirección de la cabeza. La falta de elementos en el escenario gráfico expresa vacío y permite enfocarse en la expresión de la postura del personaje.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #19

Imagen 19. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Pájaro suicida en la cima del mundo
antes de hundirnos
te he de hacer hablar

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- **Composición simétrica**
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- **Plano general**
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- Equilibrio
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico por medio de la representación de los referentes, y se maneja el signo simbólico el cual es el corazón flechado.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- **Hipérbole**
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de un corazón incrustado en una rama caída, en donde al otro extremo se encuentra posado un pájaro. Por la composición y distribución de elementos, se denota que el corazón pesa más que el pájaro, connotando que los sentimientos del corazón tienen mucho pesor. Así mismo el pájaro por su forma podría ser la representación de una golondrina, dichas aves son un icono relacionadas con el amor.

Sintáctica: la composición es asimétrica y a pesar de perder el balance entre ambas mitades, se logra percibir una unificación de elementos que buscan transmitir un mensaje o concepto.

GUIAS DE OBSERVACIÓN OBJETO #20

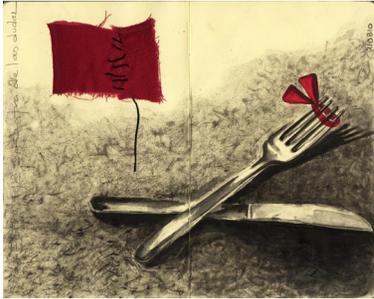

Imagen 20. "Estrategia para las dudas"

Título: "Estrategia para las dudas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?
 - Conceptual
 - **Narrativa**
 - Blanco y negro
 - Infantil
2. ¿Qué técnicas se están aplicando?
 - **Pasteles y lápices**
 - Técnica de acrílico
 - Técnica de óleo
 - Técnica de collages
 - Técnica de aerógrafo
 - Técnica de ilustración a tinta
 - Técnica de acuarela y guache
 - **Técnica de aguado (tinta y agua)**
3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?
 - **Color naturalista**
 - Color exaltado
 - Color expresionista
4. La técnica:
 - **Aporta expresividad**
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
5. Tipo de composición:
 - Composición simétrica
 - **Composición asimétrica**
 - Composición radial
6. El tipo de composición:
 - Aporta expresividad
 - **Aporta profundidad**
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
7. Qué tipo de plano maneja la composición:
 - Gran plano general
 - **Plano general**
 - Plano americano
 - Plano medio
 - Primer plano
 - Primerísimo primer plano
8. El plano manejado en la composición:
 - **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
 - Describe la acción pero se concentra en la expresión.
 - Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- La expresividad de la obra
- **El nivel Estético**

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico de cubiertos y un listón, los cuales llegan a crear significados connotativos diferentes según el criterio del observador.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de un cuchillo y un tenedor, el cual posee un listón rojo parecido a un listón de duelo.

Sintáctica: la composición se torna oscura por el claro oscuro que se aplica en el escenario, el punto y contrapunto se concentra en el listón dibujado y la representación de una tela. A través de la luz provoca realismo en el metal de los cubiertos, aumentando su nivel de iconicidad.

GUIAS DE OBSERVACIÓN OBJETO #21

Imagen 21. "Y ahora qué?"

Título: "Y ahora qué?"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Y ahora qué?

sigue el camino...

pero cuál?

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- **Composición simétrica**
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- **Expresa el tema**

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico en la representación de la figura femenina, la cual permite dar un mensaje connotativo por su postura física.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- **Comunicar mejor el mensaje**
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de las piernas de una mujer. Por la postura de los pies, de acuerdo a la psicología y percepción de la postura física, esto llega a indicar inseguridad e indecisión. De acuerdo al texto que lo acompaña, este refuerza dicho significado argumentando "¿Y ahora qué?"

Sintáctica: la composición busca un equilibrio Visual a través del personaje que se encuentra simétrico, sin embargo la flecha aporta un nuevo elemento que se vuelve parte de la obra. Su punto focal se centra en los zapatos, de los cuales son el elemento que refuerza más la obra, por su color y por su dirección contraria uno con el otro.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #22

Imagen 22. "Descuido por omisión"

Título: "Descuido por omisión"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Mujercita olvidadiza, dónde fue que dejaste ese corazón

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico en la representación de una figura femenina que evoca sentimiento por su postura.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de una mujer con el cuerpo recostado, su postura indica que el personaje podría estar pensando, estar desanimada o bien deprimida. Por el acompañamiento del texto, se connota que el personaje esta pensativa seguramente por enamoramiento. Se hace solamente uso de la técnica de aguado con color acromático, lo cual genera un ambiente triste y vacío.

Sintáctica: la composición se entorna a la expresión del personaje y el puño cerrado de su brazo. El encuadre de primer plano medio permite conocer su expresión y postura para resaltar los sentimientos y emociones del personaje. En la composición se incorpora un retazo de papel

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #23

Imagen 23. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

DIBUJO RETARDADO COMO LA DESPEDIDA QUE TENGO PENDIENTE

Al leer tus líneas comprendí que para que las palabras basten, es preciso alguna muerte en el corazón.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- **Primer plano**
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico presentando a una mujer con un corazón en su mano, el cual puede abrirse a significados connotativos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- **Hipérbole**
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de una mujer con el cuerpo recostado sobre una base, con su mirada al frente pero que se interpreta como una mirada perdida. En su mano sostiene lo que parece ser un corazón por la forma orgánica y el mix de colores entre rojo y amarillo que podrían ser las arterias. Su postura indica un estado pensativo, que según el texto que acompaña, se enfoca en los sentimientos.

Sintáctica: la composición es asimétrica pero con equilibrio y balance en la composición. El pelo del personaje atrae la atención y permite dirección hacia el punto focal que sería el corazón por ser la anomalía de color en la composición.

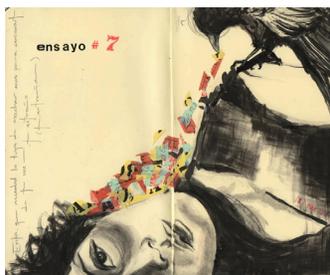

Imagen 24. "Ensayo #7"

Título: "Ensayo #7"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Marzo 7. No era necesaria de nueva cuenta una mentira (o tendría que decir tú cortesía).

Las personas como yo que viven en lo rutinario, no nada más encuentran la diferencia en la excepción, uno aprende a encontrarla en casi lo imperceptible – Pero qué más da cuando la mentira puede ser también una prórroga?

- No Erika, no te puedes permitir más de estas debilidades

Que necesidad la tuya de escuchar ecos para cerciorarte de tu voz

- Te extraño (te extraño)

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- **Plano medio**
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:
- Permite describir la acción del personaje u objeto.
 - **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
 - Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):
- **Profundidad**
 - **Equilibrio**
 - **Ritmo**
 - **Unidad**
 - **Contraste**
 - **Dirección**
 - Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:
- Crear un ambiente dinámico
 - Crear un ambiente tenso
 - Crear fuerza en el mensaje
 - **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico por medio de la representación de la figura femenina, la golondrina y letras recortadas que pueden dar paso a significados connotativos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?
- Informar y persuadir un cambio de actitud
 - **Describir los acontecimientos**
 - Expresar sus sentimientos
 - Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?
- Hipérbole
 - **Metáfora**
 - Analogía
 - Metonimia
 - Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:
- Comunicar mejor el mensaje
 - **Acentuar el valor emocional del mensaje**
 - Dar fuerza a la composición y el mensaje
 - Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: representación de una mujer con el cuerpo recostado, su postura indica que el personaje podría estar desanimada y deprimida. Encima de su cuerpo se postra un ciervo que escupe letras de papel. Por el texto que acompaña, el mensaje se basa en la mentira y la necesidad de creer para seguir prolongando una idea. En conjunto connota la desilusión.

Sintáctica: la composición se entorna a la expresión del personaje por su rostro y postura física. El punto focal se dirige hacia las letras de papel por el uso de una gama cromática que crea armonía entre los colores primarios. La obra unifica por la aproximación y relación de los elementos.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #25

Imagen 25. Sin título

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: sólo amo las cintas de colores que dibuja el viento en mi pelo -entonces supe que me había llevado-
(Noelia Palma)

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- **Técnica de acuarela y guache**
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- **Plano americano**
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- Perspectiva

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- **Crear un ambiente dinámico**
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico presentando a una mujer con los ojos vendados, sujetos palomas en sus brazos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- Expresar sus sentimientos
- **Transmitir sensaciones**

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- **Analogía**
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una representación de una mujer de pie, con los ojos vendados por un listón rojo, que connota amor. En sus brazos sostiene aves que poco a poco vuelan en libertad, lo cual permite entender como significado la libertad de sus emociones, de dejar ir y cerrar círculos.

Sintáctica: la composición se enfoca en sus ojos vendados, del cual se centra el punto focal por su contraste de color. También se enfoca en las aves que poco a poco se dispersan y extienden sus alas, que poco a poco desaparecen. En la composición se puede encontrar un ritmo repetitivo y progresivo en las aves. También se puede observar la dirección y movimiento a través del pelo y el listón. Su encuadre permite limpieza y más fluidez en el dibujo.

Imagen 26. "Agujero de las golondrinas"

Título: "Agujero de las golondrinas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Para cuando el bicho no deja que le cante.

Para que la vergüenza sea menos, debería de recordar el fragmento de un texto de Julio Cortazar "Instrucciones para cantar"... Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana, y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días..."

No pierdo la esperanza que tal vez un día, al igual que las famas, el bicho termine mejor aplaudiéndome o tan siquiera sólo dándome las gracias.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- **Primer plano**
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- **Crear un ambiente tenso**
- Crear fuerza en el mensaje
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico presentando a una mujer que expulsa aves de su boca y puede dar a entender diferentes significados connotativos.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- **Hipérbole**
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: representación de una mujer con la boca abierta y por su expresión denota la acción de cantar. De su boca se dispersan aves lo cual podría connotar el sonido rítmico que estas emiten. Por el color acromático, la oscuridad de la composición y la expresión del personaje, se puede interpretar que se trata de un significado triste y frío.

Sintáctica: El encuadre que se maneja es de primer plano enfocando la expresión del rostro del personaje y apreciar detalles como la forma de sus ojos y las aves que emigran de su boca. A través de las aves se puede observar el ritmo repetitivo y progresivo. Por la falta de espacio en blanco se expresa un ambiente tenso.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #27

Imagen 27. "Kamikaze"

Título: "Kamikaze"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?
 - **Conceptual**
 - Narrativa
 - Blanco y negro
 - Infantil
2. ¿Qué técnicas se están aplicando?
 - Pasteles y lápices
 - Técnica de acrílico
 - Técnica de óleo
 - Técnica de collages
 - Técnica de aerógrafo
 - Técnica de ilustración a tinta
 - Técnica de acuarela y guache
 - **Técnica de aguado (tinta y agua)**
3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?
 - Color naturalista
 - Color exaltado
 - **Color expresionista**
4. La técnica:
 - **Aporta expresividad**
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
5. Tipo de composición:
 - **Composición simétrica**
 - Composición asimétrica
 - Composición radial
6. El tipo de composición:
 - **Aporta expresividad**
 - **Aporta profundidad**
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
7. Qué tipo de plano maneja la composición:
 - Gran plano general
 - Plano general
 - Plano americano
 - Plano medio
 - **Primer plano**
 - Primerísimo primer plano
8. El plano manejado en la composición:
 - Permite describir la acción del personaje u objeto.
 - Describe la acción pero se concentra en la expresión.
 - **Se concentra intimamente en los detalles y expresión.**

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- Contraste
- Dirección
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico presentando a una mujer con las manos colocadas en los ojos, lo cual se abre a interpretaciones.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta una figura femenina, del cual dos huellas de manos tapan su rostro, connotando la ceguera o acto de no querer ver. Por el texto que acompaña, "Kamikaze", se puede comprender que el personaje esta atentando consigo misma, siendo suicida al no querer ver las cosas como son.

Sintáctica: La composición es simétrica con un primer plano que se enfoca en las manos del personaje y su rostro tapado por ellas.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #28

Imagen 28. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Nunca le he dado oportunidad de extrañarme

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- **Expresa el tema**

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- **Gran plano general**
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico presentando a una persona alejándose por medio de un hilo.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia
- **Sinécdoque**

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- **Dar fuerza a la composición y el mensaje**
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: Se presenta la silueta de dos piernas que caminan en un hilo rojo. El hilo rojo viene de la creencia de ser el hilo del amor, un hilo que une a dos personas destinadas a estar juntas. Las piernas caminando en ese hilo se abre al significado de que en el camino del amor, desaparece la conciencia y el ser se deja llevar por sus sentimiento, ignorando la prudencia. Por el texto que acompaña, se da más forma a la composición para ser percibida como alguien que confió pero se deja marchar para abrir paso a dejarse extrañar y reconocer por la otra persona.

Sintáctica: la composición maneja el equilibrio por la distribución y pesor de los elementos y el color. El plano que maneja es gran plano general aún cuando solamente se muestra una parte del cuerpo de la persona; esto permite que el mensaje logre comunicar de mejor manera lo que desea transmitir e incorporar conceptos tales como la gravedad, profundidad y realismo.

Imagen 29. "Ensayo #5"

Título: "Ensayo #5"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Marzo 5. No es lo mismo

decir:

me moría del cuerpo a

memoria del cuerpo

lo sé, lo estoy sintiendo, pero no me lo digas

déjame hacer más real la toma de conciencia

con la muerte

y la recuperación de mis vestigios

Así y nunca más he de estar sola

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- **Conceptual**
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- **Gran plano general**
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
- Describe la acción pero se concentra en la expresión.
- Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- Ritmo
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- **Crear fuerza en el mensaje**
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico presentando a una mujer sujetando un lazo que la une a un ave.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- **Analogía**
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- **Comunicar mejor el mensaje**
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: se presenta una representación de una mujer recostada sosteniendo un hilo en su mano que direcciona a un pájaro muerto. Por el texto que acompaña y la representación e las figuras icónicas, se puede interpretar un mensaje triste y desgarrador. En la composición se hace uso del retazo de papel en el cual se encuentra dibujada una pluma, lo cual podría significar un recuerdo del ave muerta.

Sintáctica: los elementos se encuentran distribuidos de forma aislada, sin embargo se comprenden unificados porque existe un hilo conductor entre ellos. El plano general permite colocarse en contexto, crear profundidad y realismo.

GUÍA DE OBSERVACIÓN OBJETO #30

Imagen 30. Una pizca de sal.

Título: "Una pizca de sal."

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?
 - **Conceptual**
 - Narrativa
 - Blanco y negro
 - Infantil
2. ¿Qué técnicas se están aplicando?
 - **Pasteles y lápices**
 - Técnica de acrílico
 - Técnica de óleo
 - Técnica de collages
 - Técnica de aerógrafo
 - Técnica de ilustración a tinta
 - Técnica de acuarela y guache
 - **Técnica de aguado (tinta y agua)**
3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?
 - Color naturalista
 - Color exaltado
 - **Color expresionista**
4. La técnica:
 - Aporta expresividad
 - **Aporta profundidad**
 - Ambienta a su realidad
 - Expresa el tema
5. Tipo de composición:
 - Composición simétrica
 - **Composición asimétrica**
 - Composición radial
6. El tipo de composición:
 - Aporta expresividad
 - Aporta profundidad
 - Ambienta a su realidad
 - **Expresa el tema**
7. Qué tipo de plano maneja la composición:
 - Gran plano general
 - **Plano general**
 - Plano americano
 - Plano medio
 - Primer plano
 - Primerísimo primer plano
8. El plano manejado en la composición:
 - **Permite describir la acción del personaje u objeto.**
 - Describe la acción pero se concentra en la expresión.
 - Se concentra íntimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- Equilibrio
- **Ritmo**
- **Unidad**
- Contraste
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- La expresividad de la obra
- **El nivel Estético**

10. La composición logra a nivel expresivo:

- **Crear un ambiente dinámico**
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico tomando de referente un salero y letras que connotan diferentes significados según la perspectiva de la persona que observa.

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- **Describir los acontecimientos**
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- **Metáfora**
- Analogía
- Metonimia
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- **Comunicar mejor el mensaje**
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: se presenta el icono de un salero, del cual salen palabras y letras, creando una montaña. El texto que acompaña "Una piza de sal", podría connotar que en ciertas situaciones se necesita un condimento que del el toque y gusto para ser perfecto.

Sintáctica: la composición es asimétrica y se puede ver movimiento y gravedad a través de la aproximación de los elementos. La técnica permite comprenderla textura de metal del salero y la profundidad del mismo.

Imagen 31. "A la espera"

Título: "A la espera"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Esperaré a que cierres la mano
para atrapar el momento.
Y cuando me vaya
podrás amaestrarlo,
nombrarlo comandante
de tus juguetes viejos.

Te escurrirás después
en el cuaderno que me fabricué
con hojas robadas de tu calendario,
es el papel perfecto
para inventar recuerdos.

Y escribiré al dictado
de tus parpadeos
la métrica precisa,
la música prestada.

Las hojas robadas
de tu calendario
son el papel perfecto
para inventar recuerdos.

Y escribiré al dictado
de tus parpadeos
las sílabas exactas,
canciones que no me envidiarás.
(MAGA)

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- **Narrativa**
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- **Pasteles y lápices**
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- **Técnica de aguado (tinta y agua)**

3. ¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- **Color expresionista**

4. La técnica:

- **Aporta expresividad**
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- **Composición asimétrica**
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- **Aporta expresividad**
- **Aporta profundidad**
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición:

- **Gran plano general**
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite describir la acción del personaje u objeto.
- **Describe la acción pero se concentra en la expresión.**
- Se concentra intimamente en los detalles y expresión.

9. Las composiciones logran (subrayar todas las que apliquen):

- **Profundidad**
- **Equilibrio**
- **Ritmo**
- **Unidad**
- **Contraste**
- **Dirección**
- **Perspectiva**

De los anteriores, sobresale:

- **La expresividad de la obra**
- El nivel Estético

10. La composición logra a nivel expresivo:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- **Enfocar los sentimientos de los personaje**

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

Se maneja el signo icónico presentando a una mujer recostada, con una jaula que se acompaña con plumas. .

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- **Expresar sus sentimientos**
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- **Metonimia**
- Sinécdoque

14. La figura retórica cumple con la función de:

- Comunicar mejor el mensaje
- **Acentuar el valor emocional del mensaje**
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

15. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

Semántica: se presenta la representación de una mujer recostada del dorso para arriba en una superficie. En la parte superior de la escena se encuentra una jaula vacía con la puerta abierta, y de la misma se van desplazando plumas. A través de la postura del personaje, el icono de la pluma y jaula vacía y el color acromático que aporta vacío al ambiente, se puede interpretar dicha obra como la expresión de un sentimiento de tristeza, de dejar ir, de olvido.

Sintáctica: La composición maneja el equilibrio Visual y unidad en la composición. Se maneja ritmo repetitivo y movimiento en su forma. El uso de color rojo en la jaula crea concentración como punto focal en la misma, así mismo el rostro del personaje de frente permite al usuario la oportunidad de crear empatía.

RESULTADOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN:

¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

31 responses

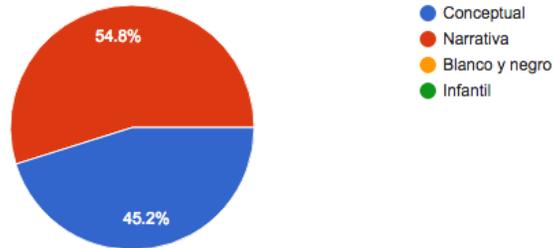

Imagen 86. Gráfica #1.

Fuente: Google Forms

¿Qué técnicas se están aplicando?

31 responses

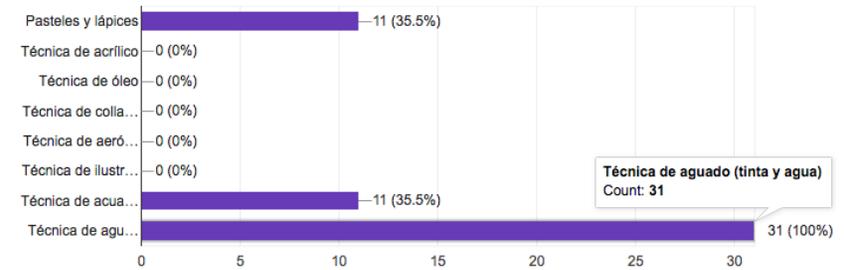

Imagen 87. Gráfica #2.

Fuente: Google Forms

¿Qué tipo de gama de color se está manejando?

31 responses

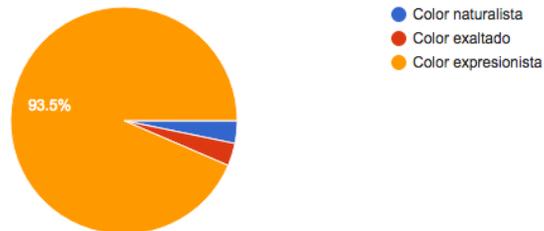

Imagen 88. Gráfica #3.

Fuente: Google Forms

La técnica:

31 responses

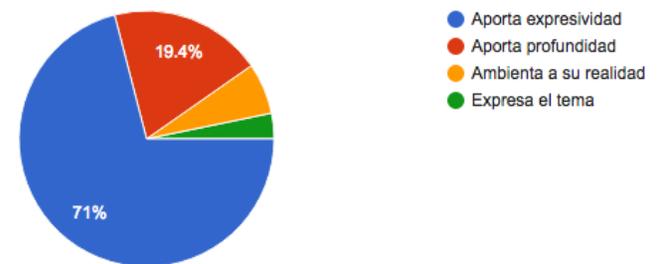

Imagen 89. Gráfica #4.

Fuente: Google Forms

Tipo de composición:

31 responses

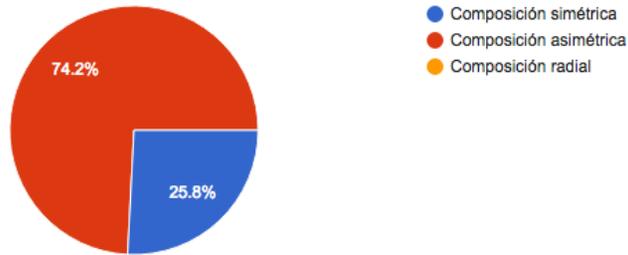

Imagen 90. Gráfica #5.

Fuente: Google Forms

El tipo de composición:

31 responses

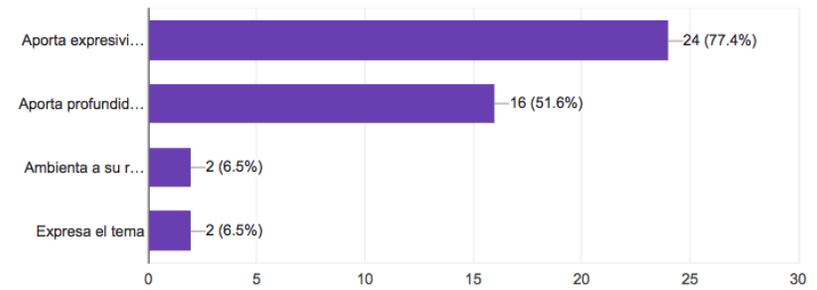

Imagen 91. Gráfica #6.

Fuente: Google Forms

Qué tipo de plano maneja la composición:

31 responses

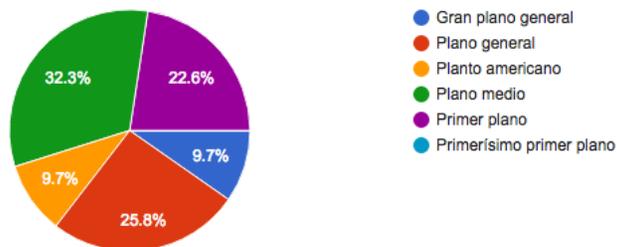

Imagen 92. Gráfica #7.

Fuente: Google Forms

El plano manejado en la composición:

31 responses

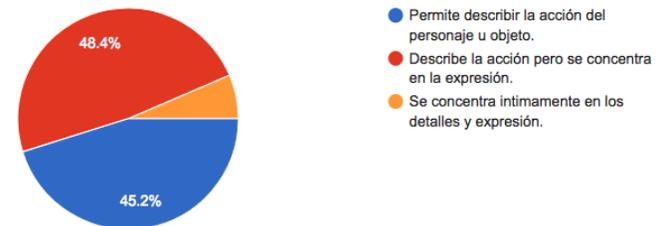

Imagen 93. Gráfica #8.

Fuente: Google Forms

Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

31 responses

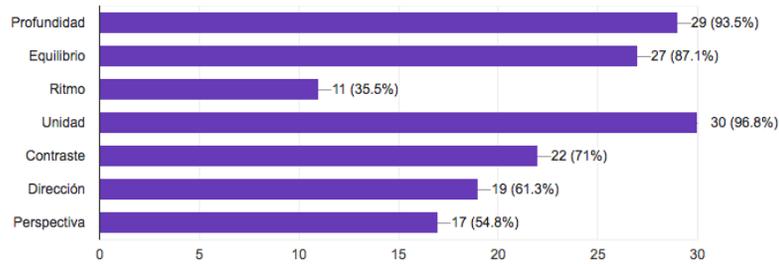

Imagen 94. Gráfica #9.

Fuente: Google Forms

De los anteriores, sobresale:

31 responses

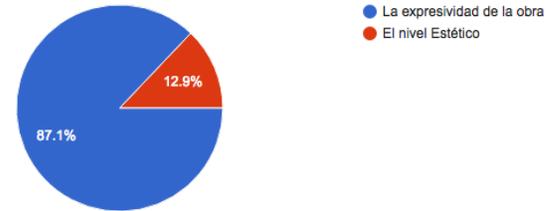

Imagen 95. Gráfica #10.

Fuente: Google Forms

La composición logra a nivel expresivo:

31 responses

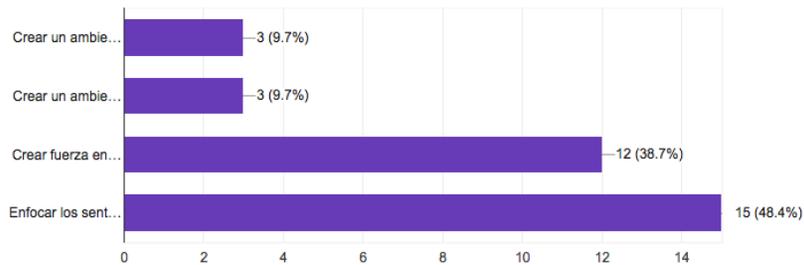

Imagen 96. Gráfica #11.

Fuente: Google Forms

Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

31 responses

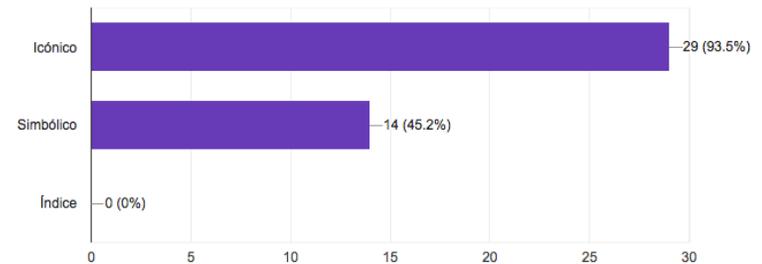

Imagen 97. Gráfica #12.

Fuente: Google Forms

¿Cuál es el discurso en la composición?

31 respuestas

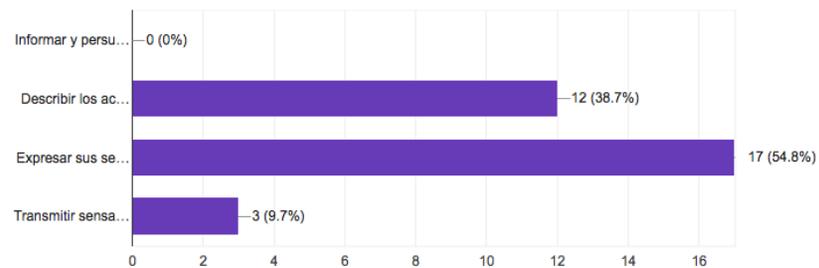

Imagen 98. Gráfica #13.

Fuente: Google Forms

¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿Cuál o cuáles?

24 respuestas

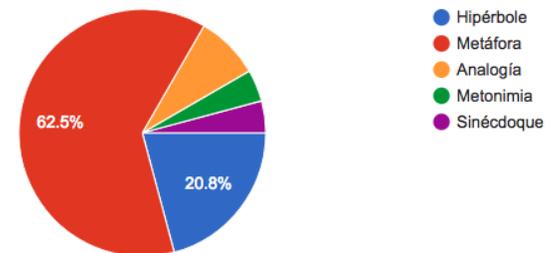

Imagen 99. Gráfica #14.

Fuente: Google Forms

La figura retórica cumple con la función de:

30 respuestas

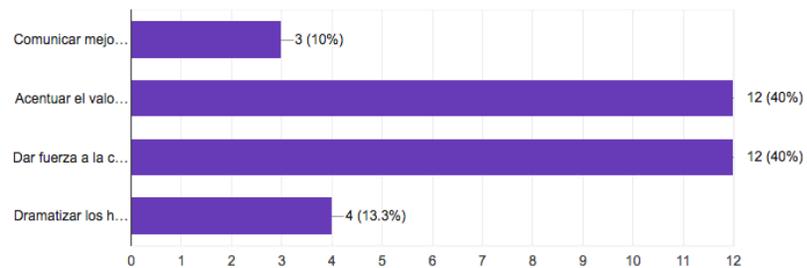

Imagen 100. Gráfica #15.

Fuente: Google Forms

ENCUESTA PARA GRUPO OBJETIVO:

A continuación se presenta la encuesta de una pregunta abierta al grupo objetivo de jóvenes adultos de 20-30 años de edad, el cual fue determinado según las edades que pueden llegarse a identificar con las mismas experiencias que Erika está narrando a través del dibujo. Para esto se realizó una encuesta en línea que contenía un moodboard con los objetos de estudio, es decir las ilustraciones del diario que fueron seleccionadas. La dinámica consiste en evaluar la interpretación que adquieren de las obras del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn.

Con el objetivo de evaluar la pragmática en el análisis semiótico de las obras.

¿Qué le transmiten o comunican los dibujos anteriores?

SUJETO 1:

Depresión, soledad, confusión

SUJETO 2:

Dolor en el corazón, sufrimiento

SUJETO 3:

Edgar Allan Poe, gótico, surrealismo

SUJETO 4:

Tristeza, dolor, soledad, buscando libertad

SUJETO 5:

Tristeza, depresión, pensamiento puro

SUJETO 6:

Soledad, tristeza y desolación

SUJETO 7:

Los dibujos transmiten diferentes tipos de sentimientos y emociones, cada uno expresa ideas y pensamientos internos de una persona dando a conocer lo que vive diariamente y en su interior. Se puede notar que es una persona que busca la libertad de ser ella misma sin importarle los juicios de los demás. Alguien que desea demostrarle a la sociedad la importancia de la mujer y sus sentimientos. Comunica sus ideas de una forma surreal y cada dibujo pareciera representar varias etapas de su diario vivir en las que la dibujante expresa cada momento tanto bueno como malo. Algo que puedo notar es que siempre muestra la libertad y el encierro por medio de aves, plumas y jaulas, tratando de liberar su yo interior. Al utilizar esa paleta de colores como punto focal el color rojo añadiendo pequeños toques de gamas de color cálidos, muestra cuán importante para ella es el interior y el corazón de una mujer.

SUJETO 8:

Tristeza, soledad, miedo, pena

SUJETO 9:

Depresión, tristeza, decepcion amorosa, inseguridad, ganas de gritar y volar

SUJETO 10:

Me transmiten la sensación que siente alguien con amor por algo o alguien pero que no lo puede expresar y por eso entra en una etapa como de depresión

SUJETO 11:

Tristeza

SUJETO 12:

Me transmiten tristeza, desolación, estar atrapado en un mundo de emociones difíciles . Transmiten mucho dolor en el corazón.. Heridas en el mismo. Querer expresar con palabras lo que se siente, para poder liberarse..

SUJETO 13:

Bueno me hace pensar en la mujer y su destino, por las imágenes que tienen el hilo rojo me hace pensar en la metáfora del hijo rojo que te conecta a tu alma gemela, y como está puesto de diferentes maneras me asumo que es como la mujer está arraigada a este estereotipo de tener que buscar a alguien y entregar su corazón y solo así estarán completas, pero en realidad muchas veces esa responsabilidad nos deja expuestas y nos lleva a un destino vacío

A continuación se presenta la encuesta de una pregunta abierta para un grupo de adultos de 35-45 años de edad para evaluar la interpretación que adquieren de las obras del diario de Erika Kuhn.

¿Qué le transmiten o comunican los dibujos anteriores?

SUJETO 1:

Tristeza, soledad.

SUJETO 2:

Depresión y tristeza

SUJETO 3:

Agonía y tristeza

SUJETO 4:

Siento que el artista utilizó el medio para transferir sus sentimientos, en ellas se muestra la tristeza.

SUJETO 5:

Dolor y expresión.

SUJETO 6:

Muestra acontecimientos dolorosos que afectaron a la persona, por medio del dibujo se quiere expresar y soltar.

SUJETO 7:

Agonía y depresión, posiblemente amorosa.

SUJETO 8:

Me comunica dolor, angustia y soledad.

SUJETO 9:

Me comunica sentimientos negativos por el color y la persona retratada.

SUJETO 10:

Son emociones dolorosas. transmite tristeza.

SUJETO 11:

Un pesar interno, como una pena o dolencia

SUJETO 12:

Es dolor puro.

SUJETO 13:

Narra experiencias dolorosas, creo que se relaciona con el amor.

En el análisis pragmático se puede evidenciar que ambos grupos de sujetos pueden identificar la obra como un medio expresivo que guarda un sentimiento opaco, de tristeza y sufrir.

Al momento de charlar con los encuestados, luego de su respuesta, cada uno expresó que las obras eran muy profundas y llenas de sentimientos que se desean liberar.

INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS

A continuación se presenta la interpretación y síntesis de la investigación "Análisis de la semiótica y valor expresivo de la técnica y composición en los dibujos del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn."

Basada en la información del contenido teórico y la recopilación de experiencias desde diseño, entrevistas y cuestionarios a sujetos de estudio, guías de observación a objetos de estudio y encuesta para el grupo objetivo de adultos jóvenes y adultos que pueden identificarse con las experiencias del diario; permitieron responder a los objetivos planteados.

INTERPRETACIÓN DEL PRIMER OBJETIVO:

IDENTIFICACIÓN DEL MANEJO DE LA SEMIÓTICA DENTRO DE LAS ILUSTRACIONES DEL DIARIO "FRAGMENTOS DE UNA COTIDIANIDAD" DE ERIKA KUHN.

La semiótica ha sido considerada por algunos como una ciencia, y por otros una rama de comunicación o un proceso, para Chandler (2011), la semiótica también abarca la rama de la psicología que contribuye en cómo es percibida. Karam (2011) menciona que la semiótica es simplemente el estudio de la significación y el sentido que se le da a una obra de acuerdo a su contexto y factores que contribuyen en la interpretación. Esto quiere decir que abarca el estudio de los signos y los significados que son interpretados.

Ahora bien, ¿cómo es aplicada la semiótica?

De acuerdo con Rakashna (2011), la semiótica se encuentra aplicada en todo el lenguaje que entra por los sentidos y comunica algo por medio de la interpretación.

Erika Kuhn, reconocida Artista Visual originaria de México, de quien pertenece el diario "Fragmentos de una cotidianidad", tiene una trayectoria de 7 años publicando sus obras en las redes de Blogspot, Facebook, Instagram y Flickr; y a través de ello se ha viralizado por medio de cuentas de otros usuarios llegando a más redes como Pinterest, Wordpress, Cultura inquieta, Revistas digitales, Twitter y más.

En el cuestionario que se realizó a Erika Kuhn, ella menciona que al momento de plasmar sus obras no tiene una idea precisa de comunicación dirigida a alguien, sino más bien busca transmitir sus angustias, miedos, sensaciones o actos de su vida cotidiana que le dan sentido y la traza como sujeto.

Por otro lado, para Rakashna (2011), la semiótica se encuentra sobre todo aplicada en las artes, por ser un medio de expresión y de lengua que se vale de códigos diferentes. Esto conlleva a estar presente en el teatro, la danza, la literatura, la pintura, escultura, películas; inclusive en medios como la lectura de signos del zodiaco, la antropología, lectura de cartas, etc. Esto ocurre debido a que cada una de estas áreas utiliza un lenguaje para comunicar y se valen de la búsqueda de posibles significados a través de los signos.

En el cuestionario que se realizó a Erika Kuhn, la artista argumenta que sus obras no son comunicativas, más bien son una especie de significantes sin significado. Esto quiere decir que las obras carecen de un sentido propio y es solamente guiado por la representación directa de los objetos.

Sin embargo, ella narra sus experiencias cotidianas, comunica por medio de la imagen sus angustias, sentimientos y experiencias al espectador; y es por ello que su diario se titula "Fragmentos de una cotidianidad" que hace referencias a las experiencias de su día a día.

Según Costa (2003), todo tiene un significado. Para Costa, la comunicación parte del proceso del acto de compartir y poner en común; mientras que la significación es el acto de decodificar e interpretar algo.

Aburto (2009) respalda esto definiendo que el arte es considerado una forma de comunicación, ya que se trata de un acto de interacción en base a experiencias y expresión de las mismas. En el arte se encuentra la sensibilidad, memoria y expresión del artista.

La comunicación visual es todo lo que ven los ojos, ya sea intencional o casual según Munari (1976), esto quiere decir que para comunicar no es necesario enfocarse en las ramas del diseño gráfico, comunicación o marketing; más bien el arte es una comunicación casual que se da entre individuos no planificados y no directos. En la entrevista que realizó Sebastiano A. Patané Ferro (2015), a Erika Kuhn, ella menciona que parte de sus dibujos es la manera de registrar un hacer cotidiano. Esto llega a simbolizar su experiencia o vivencia cotidiana; y a partir de esto se crea una comunicación de la interacción y expresión de las experiencias y vivencias del ser humano, según Fraenza, de la Torre y Perié (2009), cuando define la comunicación en el arte. Siendo respaldado por Worringer (1972), partiendo que las obras logran una identificación con el ser humano a través de la expresión del ser y el valor de la vida.

En el cuestionario realizado a Ramiro Macdonald (2017), quien es un comunicador destacado en semiótica, menciona que el arte es comunicación debido a que su sentido se debe a comunicar, busca tocar a receptores, cumpliendo con la función fática de Jakobson, que es el entrar en contacto con alguien. Si el arte no es mostrado, publicado o impreso; entonces este pierde su esencia.

Dicho esto, las obras del diario “Fragmentos de una cotidianidad” de Erika Kuhn cumplen con dicha función del arte, que es comunicar y poner en común, desde el momento en el que logra una identificación y conexión emocional con sus seguidores en las redes sociales, en donde son publicadas sus obras; mostrándose ante el mundo para ser admiradas. Si Erika Kuhn no publicara sus obras en las redes sociales, entonces las obras perderían de sentido y no serían apreciadas por el público.

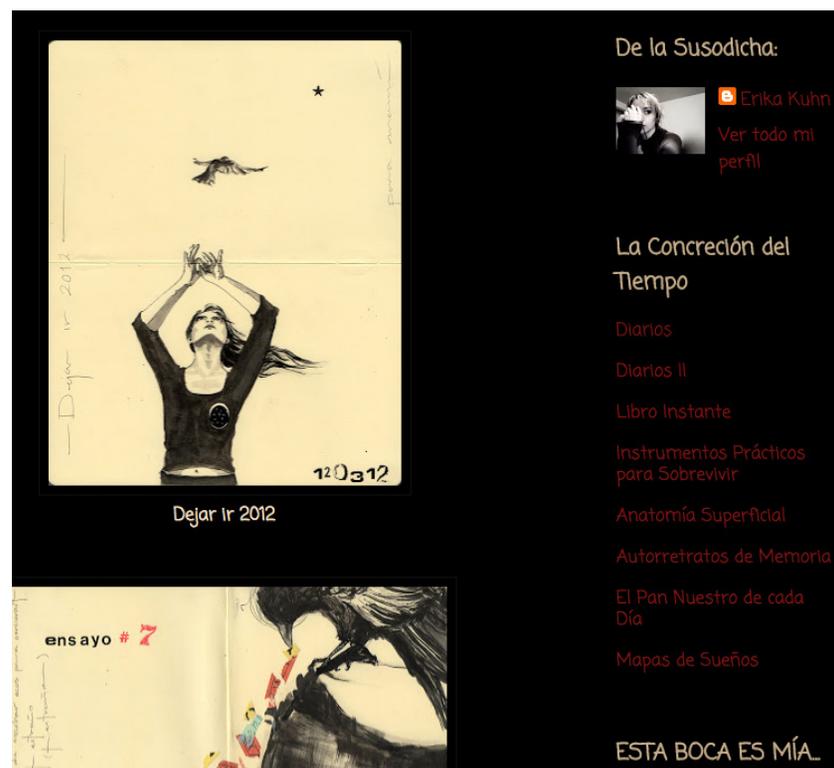

Imagen 101. Plataforma Blogspot de Erika Kuhn.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Ya definido que existe comunicación en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad", siendo estas de carácter casual por no estar dirigidas a alguien en específico ni con un mensaje concreto, sino dejando a libre interpretación según quién observe; se puede dar paso a explorar el uso de la semiótica en dichas obras.

Para Fraenza, de la Torre y Perié (2009), la obra de arte funciona desde la perspectiva de un texto; para alguien que busque comprenderlo; es ahí donde ocurre el acto semiótico y pragmático a través del resultado de la producción y la interpretación. Es por ello que el acto semiótico en las obras del diario comienza cuando los usuarios entran a los sitios sociales de Erika y observan e interpretan sus obras para abrir las puertas a varios significados según el contexto del usuario; esto es posible de acuerdo al acto de observar para crear una idea o significado en la mente del espectador, a través de los iconos que denotan y connotan algo.

Según Grajeda (2014) menciona que para Morris, la semiótica se divide en tres disciplinas que permiten comprender como se deriva el proceso de significación de una obra, las cuales son la pragmática, la semántica y la sintáctica.

La pragmática es la encargada del estudio de la relación entre signos y el contexto o circunstancia en la que son interpretados según Grajeda. Para Karam (2011), la pragmática se vincula a cómo es interpretado considerando el punto de vista y posición de los participantes.

Tomando en cuenta que los dibujos del diario han sido observados en diferentes países, desde México, país donde se ejerció su escritura; como en países vecinos como Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, etc.; hasta Francia, España y otros países a los cuales ha llegado su contenido por medio de la viralización del internet en redes sociales y blogs; es difícil determinar el significado que se le da a los dibujos en el contexto en el que se perciba, ya que cada país maneja una cultura distinta y se debe tomar en cuenta las variables de edad, género, nivel socioeconómico, y todo aquello que afecte las circunstancias del espectador.

Para lograr una comprensión a nivel pragmático en Guatemala, se realizó un instrumento de encuesta para que los participantes pudieran opinar que les comunica la obra, el cual fue distribuido a 13 jóvenes adultos de 20-30 años y 13 adultos de 35-45 años, ya que podían lograr una mayor identificación con las experiencias de Erika Kuhn, cuando dibujo sus actos de la vida cotidiana en su diario.

¿Qué le transmiten o comunican los dibujos anteriores?

4 respuestas

Depresión, soledad, confusión

Dolor en el corazón, sufrimiento,

Edgar Allan Poe, gótico, surrealismo

Los dibujos transmiten diferentes tipos de sentimientos y emociones, cada uno expresa ideas y pensamientos internos de una persona dando a conocer lo que vive diariamente y en su interior. Se puede notar que es una persona que busca la libertad de ser ella misma sin importarle los juicios de los demás. Alguien que desea demostrarle a la sociedad la importancia de la mujer y sus sentimientos. Comunica sus ideas de una forma surreal y cada dibujo pareciera representar varias etapas de su diario vivir en las que la dibujante expresa cada momento tanto bueno como malo. Algo que puedo notar es que siempre muestra la libertad y el encierro por medio de aves, plumas y jaulas, tratando de liberar su yo interior. Al utilizar esa paleta de colores como punto focal el color rojo añadiendo pequeños toques de gamas de color cálidos, muestra cuán importante para ella es el interior y el corazón de una mujer.

Imagen 102. Encuesta para evaluar pragmática.

Fuente: propia de <https://docs.google.com/forms/>

Según el instrumento de encuesta pasado a 13 sujetos de 20-30 años de edad, se concluyó que las obras principalmente les transmitían angustia, dolor, opresión, sufrimiento, búsqueda de la libertad y expresión de sentimientos del día a día; así mismo los adultos de 35-45 años respondieron de manera similar, opinando que las obras les transmitían oscuridad, dolor, sufrimiento, decepción y soledad. Ambos grupos de personas están de acuerdo respecto a la dirección sentimental que conllevan las obras, siendo estas de carácter negativo abarcando la tristeza y dolor. Esto debido a que los espectadores interpretan la obra como signos, por la identificación con experiencias propias, aunque se utilicen signos índices e icónicos, según el comunicador experto en semiología, Ramiro Macdonald. De acuerdo al análisis en los cuestionarios realizados a Macdonald y María Arévalo (2017), se está de acuerdo en que a través de signos como por ejemplo los ojos grandes, la forma que toma el cabello en el personaje, la expresión de la boca y el rostro del personaje, permite una mayor expresión de los sentimientos al receptor, logrando una empatía y una conexión con el espectador.

Imagen 26. "Agujero de las golondrinas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Imagen 2. "De puntillas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Es posible la pragmática en las obras del diario "Fragmentos de una cotidianidad", porque hay receptores en el medio que buscan la comprensión de la obra y como resultado se identifican con las piezas logrando una respuesta positiva que logra fidelidad a la artista, al ser seguidores en sus redes y estar pendientes de nuevas obras.

Siguiendo con la semiótica en la rama semántica, la cual según Grajeda (2014), comprende el proceso de significación de los signos, es decir que estudia los elementos de la composición en base al tipo de signo, al significante y la cadena de significados que son atribuidos según sea su forma, color, textura, contexto, etc.

Pero, ¿qué es el signo?

El signo es según Tapia (1995), la idea que se forma de aquello que es nombrado y se relaciona con otros a través de códigos para comunicar un mensaje. Bien podría ser la representación de una persona, una línea, inclusive el mismo soporte podría ser indicador de un signo. Para Tapia, el signo va más allá de su representación, la interpretación adquiere un rol de importancia del cual el factor social es de interés. Es por ello mismo que se realizan estudios entre la relación entre el significante y significado.

El significante sería la idea material que toma el signo expuesto, es decir la representación fonética o psíquica de lo que es nombrado. Por otro lado, el significado suele ser arbitrario y subjetivo dependiendo del contexto social como ya se definió en la pragmática; abarcando un proceso de denotación y connotación que se le da al signo que es percibido. Esto quiere decir que los espectadores que interactúen con la obra podrán ver la composi-

ción desde su propia experiencia y perspectiva de la vida en base a su entorno cultural en donde afecta su edad, su nivel socioeconómico, su interés, etc. Esto permite emerger diversos significados en la mente del espectador.

De acuerdo con Worringer (1972), el arte pasa a través de un proceso simbólico que es donde ocurre el nivel denotativo que quiere decir al significado literal de la obra; y también pasa por un trasfondo cultural que quiere decir al nivel connotativo en el que las personas interpretarán el significado de la obra según su contexto y circunstancias.

Para analizar el significado, se muestra la imagen 27 del diario "Fragmentos de una cotidianidad".

El significante sería la representación visual del personaje femenino y la impregnación de una huella de mano; mientras que el significado se desglosaría en:

Significado denotativo: una mujer con los ojos tapados por las huellas de una mano.

Significado connotativo: podría connotar la falta de visión, dejar de ver y volverse ciego ante una situación; acompañada dicha imagen por el texto "Kamikaze" que corresponde al término de un piloto suicida que refuerza la idea a través de "estar consciente pero no querer ver".

Imagen 27. "Kamikaze"

Título: "Kamikaze"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Ramiro Macdonald explica que el receptor construye el mensaje basado en los factores socioculturales es por ello que la importancia de dichos factores son los que permiten la interpretación de los signos y la obra en su totalidad.

En este caso las ilustraciones del diario de Erika Kuhn, creados en una cultura enriquecida por la variedad de tradiciones, valores, estilos de vida, etc. Se logra identificar y conectar con los aspectos del diario vivir de otras culturas, eliminando las barreras y fronteras que se crean en países vecinos, y que a través de los sentimientos y vivencias cotidianas se puede lograr conectar con el emisor.

Ahora bien, analizando dichas obras en las guías de observación, se logró identificar mayormente el manejo del signo icónico y el signo simbólico. El signo icónico se evidencia al representar un referente o forma que se relaciona con el significado denotativo y connotativo de la obra; y se maneja el signo simbólico a partir de conceptos que la mayoría de gente conoce o tiene una idea, pero esto dependerá mucho de su cultura, edad y contexto.

Por ejemplo, en la imagen 26 del diario, donde el signo icónico sería la representación de una mujer y los pájaros. Los pájaros son interpretados como símbolos en muchas culturas, dependiendo del tipo de pájaro y su contexto. En este caso las golondrinas son relacionadas en la cultura popular como símbolos de renovación, esperanza y lealtad según Tote animal (2013). Al salir de la boca de la mujer adquiere un significado de expresión y libertad. Esto connotaría la libertad de expresión y acompañado por el texto que Erika escribe, el receptor puede adquirir una mejor idea guiada del mensaje.

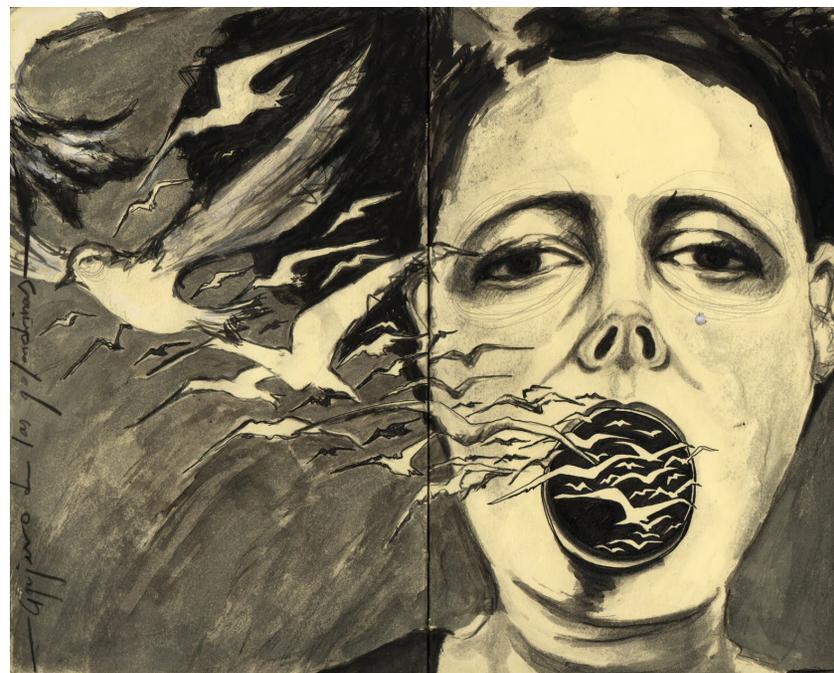

Imagen 26. "Agujero de las golondrinas"

Título: "Agujero de las golondrinas"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Para cuando el bicho no deja que le cante.

Para que la vergüenza sea menos, debería de recordar el fragmento de un texto de Julio Cortazar "Instrucciones para cantar"... Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana, y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días..."

No pierdo la esperanza que tal vez un día, al igual que las famas, el bicho termine mejor aplaudiéndome o tan siquiera sólo dándome las gracias.

En las siguientes imágenes se visualizan los signos repetitivos que se pueden observar en los objetos de estudio, como parte de la semántica, dichos signos son las aves, el corazón, letras, hilo rojo, sellos de fechas y el personaje femenino, lo cual hace énfasis a los sentimientos del personaje y su búsqueda de expresión.

Imagen 12.

Signo simbólico imagen 12.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Imagen 7.

Signo simbólico imagen 7.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

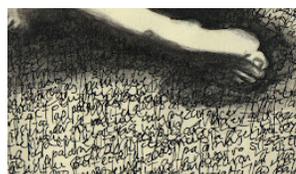

Imagen 16.

Signo simbólico imagen 16.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Imagen 14.

Signo simbólico imagen 14.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

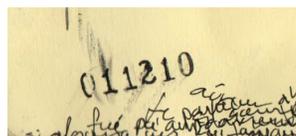

Imagen 30.

Signo simbólico imagen 30.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Imagen 31.

Signo simbólico imagen 31.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

De igual manera, la forma en la que se exponen los signos y la relación que adquieren entre ellos es de vital importancia para la interpretación de un mensaje. Todo elemento que permite apreciar la obra, así como la composición, la técnica, el color, el material, etc. comunica y permite percibir la obra de mejor manera. Para Dondlis (1998), el proceso de composición marca el propósito y el significado de la obra, ya que permite al comunicador ejercer el control para expresar el mensaje. Según Tapia (1995), la relación que establecen los signos entre sí para formar un mensaje es el uso de la sintáctica en la obra.

El proceso de composición en las obras de Erika, según Nathan Ardón, reconocido artista visual guatemalteco, menciona en el instrumento de cuestionario, que sería de evaluar si la artista podría no ser consciente de cómo construye su obra, sino más bien podría estarse guiando por el automatismo, que es la ausencia de control sobre la mente, es decir que Erika deja fluir su subconsciente en sus obras ; lo cual apoya las palabras de Erika, cuando menciona en el cuestionario que se realizó, que ella no construye una imagen fríamente pensado y calculado. Pero esto no afecta el uso de la semiótica en la obra, ya que se evidencia por medio de los signos y la composición, que la artista visual, Erika Kuhn, maneja muy bien la interiorización y expresión de su ser a tal punto que puede manejar muy bien la expresión gráfica, ya que maneja muy bien los elementos compositivos para expresar lo que siente, sin necesidad de plantearse un proceso previo para el manejo de los signos, según lo indica en el cuestionario que se le realizó.

Así mismo, el uso de figuras retóricas que toman algunas ilustraciones le permiten mejorar la comunicación y acentuar el valor emocional de la obra. Entre las figuras retóricas que se utilizan mayormente según las guías de observación, son la hipérbole en un 20.8% y la metáfora en un 62.5%.

A través del uso de color expresionista que se asemeja a un nivel realista, la postura, composición y expresión de los personajes, si incita al usuario a tener una interpretación enriquecida de signos visuales que aportan a la composición. Tal como la imagen 6, que contiene papel de colores que en el que están escritas letras y el personaje femenino como signos visuales.

Imagen 6. Sin título

Título: Sin título

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Hace apenas un dolor llegué al silencio, no es este camino en blanco lo que me tiembla, sino tu nombre siempre, a punto de memoria.

(Noelia Palma)

Según la información recuperada del sitio web Retóricas.com (s.f), las figuras retóricas son el apoyo para obtener mejores resultados captando la atención del espectador por la originalidad y expresión que transmite. Por ejemplo en la imagen 6 en donde se utiliza la figura retórica de metáfora que consiste en identificar o sustituir una idea real con una imaginaria. En cambio, en la imagen 15 del diario, en donde se utiliza la figura retórica de hipérbole, la cual consiste en la exageración, aporta en capturar la atención del espectador y lograr una mayor expresividad en la obra.

En la imagen 6, la metáfora se aplica en un estado surrealista, en el que el personaje se encuentra en la acción de vomitar letras de papel. Esto, con el texto que acompaña la obra, el cual es: "Hace apenas un dolor llegué al silencio, no es este camino en blanco lo que me tiembla, sino tu nombre siempre a punto de memoria" de Noelia Palma. El poema incita a memorias dolorosas que quieren salir a la luz, es por ello que Erika asoció el escrito con una imagen que se asemeja o se interpreta con la misma sensación de dolor con la que escribe Noelia Palma. El uso de metáfora viene desde el momento el que se sustituye el término de vomitar líquidos a vomitar letras que son parte de memorias, palabras que se han escuchado o se quieren decir.

Así mismo, el tratamiento gráfico exagerado que se la da a las letras por medio del tamaño y el color con respecto al personaje, logra capturar la atención y hacer énfasis a los sentimientos.

Se logra detectar como mayor uso de figura retórica, la metáfora, ya que por medio de la misma se hace referencia a diferentes situaciones para narrar los sentimientos o actos de su vida, creando fuerza visual al mensaje.

Imagen 15. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Cuando ya no distingues el significante del por qué lloras, no queda más remedio que esperar que se te sequen los ojos o termines ahogada en la habitación. Lo que suceda primero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Así mismo en la imagen 15, hace uso de la figura retórica de hipérbole, buscando dramatizar la escena, en donde se encuentra el personaje hundiéndose en el agua; acompañado por el texto: "Cuando ya no distingues el significante del por qué lloras, no queda más remedio que esperar que se te sequen los ojos o termines ahogada en la habitación. Lo que suceda primero!!!!". Esto es una forma de exagerar tanto poéticamente como visualmente, ya que el ser humano no puede llegar a llorar a tal magnitud de formar un mar con sus lágrimas, se deshidrataría primero. El llanto libera la carga emocional para mantener el equilibrio nervioso, por lo tanto, el personaje dejaría de llorar una vez descargue su carga emocional.

A partir de las ilustraciones, se puede identificar que las figuras retóricas aportan a la fuerza del mensaje y acentúan el valor emocional. Con la ausencia de las mismas, el mensaje carecería de atractivo visual al representar los sentimientos abordados en la poesía, careciendo de expresividad en la forma en cómo se dice el mensaje, según los resultados de la guía de observación.

Según Macdonald, comunicador especializado en semiótica, el ser humano es un ser de ojos, la comunicación pondera, explota, utiliza y manipula la visión para comunicar millones de mensajes.

Aunque la semiótica fue en un inicio utilizada en el lenguaje verbal, fue aceptado que la intervención de los signos son utilizados en otros campos, tanto visuales como verbales. Siendo así las ilustraciones del diario, un medio de comunicación del cual juega un rol importante Erika Kuhn como emisor y los usuarios como receptores, comparten la finalidad por las obras pero también una interpretación en un lenguaje óptico, en dónde la trilogía de semántica, pragmática y sintáctica comparten roles y dependen entre sí, permitiendo así una interacción social por medio de sistemas icónicos, indicios y simbólicos.

Según la guía de observación que se utilizó para analizar las 27 ilustraciones, se observa que el 54.8% se inclina por la ilustración narrativa, la cuál a través del personaje y los elementos cuentan la experiencia y los sentimientos abordados en la poesía. Mientras que el 45.2% se inclina por la ilustración conceptual, esto es porque se hace uso de las figuras retóricas que aumentan la codificación del mensaje por medio de iconos que hacen atractivas las obras.

Cuando Erika compone sus obras, ella menciona en el cuestionario que va construyendo su diario cuando transita por la vida como sujeto, es decir, viviendo. Cuando ella decide exponer sus obras en las redes sociales, comparte y narra sus experiencias. Es por ello que al poner en común con los usuarios, ellos logran una conexión emocional más fuerte y sincera con las experiencias de Erika, lo cuál fortalece el vínculo pragmático que se encarga de interpretar la obra. Como dice Carmen Arévalo, artista visual

y maestra de artes en Guatemala, cuando Erika permite que los demás observen a través de su mirada, ella abre su corazón, su sensibilidad hacia las cosas. En una escala del 1 al 10, Carmen considera que el receptor podría llegar a interpretar en mensaje como un 10 ya que la obra en su totalidad expresa opresión, tristeza, desencanto, frustración y sufrimiento; lo cual es abalado por Sophie RF, diseñadora e ilustradora reconocida, con un 9.

También se verifica el tipo de signo que se esta manejando en la composición, los cuales se observa que el signo icónico es utilizado a un 93.5% y el signo simbólico en un 45.2%. El signo índice sería utilizado como el reflejo de las experiencias humanas de la artista y como el acto de dibujar como dice Erika Kuhn en el cuestionario realizado.

Para Sophie RF, en el cuestionario expone que la manera en la que Erika explota los signos a su favor le permiten un reconocimiento y valor que caracterizan su estilo como artista. Así mismo el valor de los signos, su técnica, composición e implementación del color crean un resultado final sencillo de percibir para el receptor. Misma postura toma Ramiro Macdonald en el cuestionario que se le realizó, menciona que todo signo, textura, color; influye en el mensaje según el contexto, denotando, connotando y comunicando.

Al ser así, todo signo como el uso de color acromático y gama expresionista, el tipo de técnica de aguada y las texturas que la técnica permite en la obra, el uso de signos como fechas en sellos, un personaje de autorretrato, una composición que juega con puntos y contrapuntos para mantener una composición equilibrada; signos como el corazón, ojos tristes, letras, forma del cabello, aves, hilos rojos, etc. Permiten que el receptor interprete el nivel emocional que conlleva la obra, siendo interpretada, como según se verificó en los resultados de las encuestas, sin importar la diferencia de edad, como sentimientos de tristeza, depresión, soledad, búsqueda de la libertad de expresión y decepción amorosa.

El uso de una gama de color expresionista, permite reforzar dichas ideas, ya que su función es dramatizar la escena y aportar expresividad a la obra, según Costa (2003)

Así mismo, la sintáctica en la composición y figuras retóricas utilizadas, permiten que los signos se relacionen entre sí para crear significado y dirigir hacia un mensaje más concreto. Como dice Ramiro Macdonald en el cuestionario que se le realizó; todo está conectado con todo. La composición es determinada por el artista cuando distribuye los elementos, y estos hacen que entre ellos tomen forma y determinen el mensaje en sí mismo.

Es por ello que la semiosis está presente en el diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn, a través de las 3 ramas que se relacionan entre ellas para abordar significados y significantes enriquecidos por signos, elementos compositivos y un público amplio en su totalidad; complementándose entre sí.

Es decir, la pragmática, que es la interpretación del usuario, aunque tuviera receptores, no podría ser, si no tuviera obras que analizar para interpretar los signos, y como se relacionan entre sí. Tampoco podría ser eficiente si la forma en la que interactúan los signos entre sí no tuviera sentido apropiado para el texto que se está representando, que sería la sintáctica. O si los signos utilizados no fueran los correctos para narrar sucesos de la cotidianidad, es decir la semántica.

ERIKA KUHN

ACTO DE VIVIR

ESCRIBIR POR MEDIO DE LA IMAGEN

creación del diario

“FRAGMENTOS DE UNA COTIDIANIDAD”

Creado con signos icónicos y simbólicos enriqueciendo la obra a nivel semiótico. Uso de técnica aguada y una composición técnica que aporta realismo y expresión. Acto semántico y sintáctico.

Acto de compartir y poner en común. Funcionalidad del arte para entrar en un proceso comunicativo.

Ocurre el acto pragmático interpretativo y gana seguidores

Los usuarios comparten en otras redes o sitios web y abren comunicación para comentar entre sí acerca de las obras.

Todo proceso con el que se fue formando la idea figurativa, da inicio a un viaje de significados que permiten a Erika ser autora de obras llenas de autenticidad y honestidad en su diario vivir. Llevando al receptor por un viaje cargado de signos simbólicos que expresan y representan los sentimientos, emociones y percepciones de las vivencias cotidianas de la artista por medio de las obras que se pueden categorizar como ilustraciones narrativas y conceptuales, ya que por medio de ellas narra sus experiencias cotidianas como persona y expresa sus sentimientos.

Imagen 103. Infografía.

Fuente: propia.

INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO OBJETIVO:

EVALUACIÓN DEL VALOR EXPRESIVO QUE APORTA LA TÉCNICA Y COMPOSICIÓN DE ERIKA KUHN EN LOS DIARIOS "FRAGMENTOS DE UNA COTIDIANIDAD"

2.1 EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA:

Anteriormente se explicó el uso de la semiósis en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" por Erika Kuhn, quien es una artista visual mexicana muy reconocida por medio de las redes sociales y por los proyectos que realiza.

Se estableció que las 3 ramas de la semiótica intervienen en las obras, las cuales son la semántica, la pragmática y la sintáctica. Cuyas mismas se relacionan entre sí y se encuentran vinculadas a la expresión de las ilustraciones.

¿Por qué?

El proceso de creación de una obra consta de la selección de los signos a utilizar, y cabe destacar que un signo es un recurso de comunicación con gran poder según Ambrose y Harris (2010), lo cual es abalado por Ramiro McDonald, experto en comunicación, cuando menciona que todo signo es aquello que comunica algo.

Es por ello que el proceso de selección de los elementos gráficos al momento en que Erika Kuhn aborda las ilustraciones de su diario, toman un rol relevante según como sea interpretado en su obra. Esto quiere decir según Sophie RF, que tanto elementos como símbolos de color, forma, expresión de los personajes y estilo; como también los materiales que se utilizan para ilustrar como por ejemplo el lápiz, la aguada, la acuarela, etc. Permiten transmitir sensaciones, pensamientos, direcciones y claves que comunican el mensaje en su totalidad. Esto contribuye al valor semántico, y sintáctico que entran por los ojos de los usuarios, en el cual participaría la rama pragmática.

La expresividad según la RAE (2017), es aquello característico, que constituye un indicio de algo. Muestra los sentimientos manifestados.

Cuando se trata de las obras de Erika Kuhn cargadas de signos visuales; la técnica es percibida como un signo también, ya que constituye al índice de la búsqueda de expresión de Erika como artista y ser humano.

Para el área semántica que según Grajeda (2014), tiene como función el proceso de significación de los signos en relación con el objeto, tomando en cuenta el significante y el significado; las obras de Erika gira en un entorno en el que según Ramiro Macdonald el contexto de la obra, es un factor importante que influye en la perspectiva de los usuarios. Es decir que para que el usuario tenga una perspectiva más amplia al respecto debe conocer aspectos como: ¿quién es Erika?, ¿por qué se hizo la obra?, ¿en que país vive?, etc. Ramiro menciona que la contextualización de un mensaje le permite al receptor tener elementos necesarios para comprender el mensaje.

Por ejemplo, para estimar y evaluar el por qué Erika utiliza la técnica de tinta y agua también llamada como aguada; cabe destacar que las ilustraciones son realizadas en un diario. La artista menciona en el cuestionario realizado que es su diario personal en el cual tramita sus angustias, miedos, sensaciones o actos cotidianos. Por esto mismo la artista considera que el trazo directo de la manchas a escala de grises basta para explorar el dibujo, ya que no le interesa cubrir los trazos primigenios.

Imagen 23. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: DIBUJO RETARDADO COMO LA DESPEDIDA QUE TENGO PENDIENTE. Al leer tus líneas comprendí que para que las palabras basten, es preciso alguna muerte en el corazón.

Sophie RF, reconocida diseñadora e ilustradora guatemalteca, considera que el estilo oscuro y enfoque que maneja Erika, hace que la serie presentada en el diario sea más personal. Así mismo, la implementación de técnicas manuales permite interpretar y percibir algo más íntimo, más personal y dramático; resaltando el trazo libre y trágico para terminar de encerrar un estilo oscuro y honesto en las obras.

Erika menciona en la entrevista recopilada en experiencias desde diseño por Sebastiano A. Patané Ferro (2015), que parte de sus dibujos es la manera de registrar un hacer cotidiano que permite inscribirse en la memoria, en lo simbólico.

Esto es complementado por Nathan Ardón, artista visual guatemalteco, quien indica que al utilizar la técnica de aguada como recurso, dice mucho sobre lo inmediato de capturar un momento o una idea, lo cual se vincula y refuerza el concepto de diario, que según la RAE es el libro o cuaderno que lleva un relato de lo que sucedido día por día. También menciona que el hecho de usar color acromático tiene la capacidad de decir lo que vivió ese día y se complementa en su totalidad como diario.

Es de dificultad estimar cuánto aporta expresivamente la técnica que utiliza Erika Kuhn en sus ilustraciones, más sin embargo se considera que acompañada de lápices y acuarela, logran dar fuerza emocional al mensaje, en contribución con una gama expresionista que permite resaltar la profundidad de las obras según lo recopilado en las guías de observación.

Un ejemplo de ello es la imagen 16, que al analizarla se puede observar que por medio de la técnica de aguada y una gama de grises se logra una iconicidad medio-alta, lo que permite concebir la idea al usuario como una proyección certera apegada a la realidad, reconociendo la profundidad y realismo que aporta la luz y sombra. El usuario puede reconocer el plano y el espacio por medio de ello.

Imagen 16. Sin título.

Título: Sin título.

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Distancia: soplo inexplicable que emigra de una soledad a otra (Noelia Palma)

Al utilizar una gama expresionista que aporta expresividad y dramatización, le quita el nivel naturalista, es decir apegado a los colores reales, lo que refuerza la idea de memorias/recuerdos del vestigio de vivir y el usuario conecta con posibles experiencias que también haya vivido o esté viviendo.

Para Barthes (1993), el significado constituye el plano de la expresión, ya que es una construcción mental que responde a una idea o concepto. Esto quiere decir que el significado que se le atribuye a la técnica de aguada en las ilustraciones del diario constituye al plano expresivo, ya que complementa la visión del usuario para que este lo relacione con las vivencias de un acto cotidiano.

2.1 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN:

De acuerdo con Arnheim (2013), la composición tiene vital importancia en la percepción de una obra, abarcando desde la simetría del espacio y objeto, la posición, el equilibrio y hasta el peso y dirección de los elementos. La forma en la que la composición construye la obra y relaciona los elementos, tiene gran influencia en como transmite el mensaje y se interpretan los elementos en conjunto.

Ramiro Macdonald, comunicador, refuerza esta idea en el cuestionario que aporta desde sujeto de estudio, en donde afirma que es de acuerdo a la relación de los signos de donde depende mayormente la interpretación del mensaje y determina el mensaje en sí mismo, lo que se define como la composición de una obra.

Para Dondlis (1998), el proceso de composición adquiere importancia para marcar el propósito y significado que se le interpretará a la obra, por lo que es necesario investigar los elementos básicos que forman parte de la composición y permiten la comunicación a través de la relación entre sí mismos. Esto quiere decir que sin una adecuada selección de los signos y posicionamiento de los mismos, el mensaje podría perderse en su intento de transmitir y expresar algo.

Aunque como ya se mencionó anteriormente, Erika no construye sus obras en un proceso previo a realizarlas, sino que basa su estilo en el automatismo y exterioriza sus vivencias de forma espontánea, esto no es impedimento para que la artista logre comunicar sus vivencias, al contrario, deja fluir sus historias de forma natural y libre tal como su mente las visualiza o las vivió.

A raíz de esto, en el análisis de guías de observación pasadas a los objetos de estudio, se observa que las obras logran a nivel compositivo profundidad y aportar al valor expresivo de las obras narrativas, enriquecidas por el encuadre, la dirección de los elementos, la perspectiva, la simetría, posición, proximidad y psicología del color. Toda decisión en base a estos conceptos mencionados anteriormente contribuye al valor expresivo de la obra.

Los resultados de las guías de observación permiten tomar conciencia del tipo de composición que Erika Kuhn maneja en su diario "Fragmentos de una cotidianidad", en el que se observa tanto una composición simétrica como asimétrica. Los resultados obtenidos de los objetos de estudio indican que el 74% de las ilustraciones analizadas manejan una construcción asimétrica pero a través los elementos gráficos y el color se promueve el balance y el equilibrio; en los que factores como el color, la forma, la textura y el tamaño juegan con el peso visual.

Para Carmen Arévalo, el hecho de que las obras mantengan un equilibrio visual y se proyecte simetría, hace sentir que Erika es una persona fuerte y segura. Además, considera que el equilibrio ayuda en el valor expresivo de la composición, ya que no distrae del mensaje, sino más bien dirige al objetivo principal y no desvía.

Sophie RF agrega que la denotación de su técnica y composición implementando el color, crea un resultado sencillo de percibir, y aporta a reconocer las emociones y las escenas.

Según Frutiger (2015), la perspectiva y la sombra dan la expresión de realismo, permitiendo que el ojo humano reconstruya las dimensiones y el espacio tridimensional. Esto jugando con un ángulo comprensible permite dar apariencia tridimensional. En la ilustraciones del diario, se crea esta dimensión realista por medio de la luz, sombra y un juego de perspectiva que captura la atención del usuario y permite conectar con su propia realidad.

Así mismo, según las guías de observación se logró identificar un manejo de plano medio como primer lugar con 32.3% seguido con un 25.8% en uso de un plano general y un 22.6% de primer plano. Esto indica que las ilustraciones buscan contextualizar los sucesos del personaje a través del plano general y plano medio. Por otro lado, cuando la ilustración maneja un primer plano, esto indica que el encuadre busca resaltar la expresión del rostro y esto crea empatía con el espectador según Llanos (2017). Según las guías de observación un 48.4% de las obras describen la acción pero haciendo énfasis en la expresión de los sentimientos, y un 45.2% describe la acción desarrollándose en un encuadre general. Esto indica que el personaje es el protagonista de la

Imagen 8. "Agua pasada"

Título: "Agua pasada"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

"Llorar no es un atajo hacia el mar"

Joaquín Sabina

obra, describiendo sus acciones, sentimientos y sensaciones, conectando con la cotidianidad en la que se vive un diario personal.

En la siguiente comparación, en la imagen 08 se puede identificar un plano medio general ya que muestra al personaje completo, la posición de su cuerpo connota desplomo/tristeza, y connota un estado de tristeza tanto es sus gestos físicos como la expresión de su rostro. En cambio en la imagen 04 se identifica un primer plano, ya que solo encuadra el rostro del personaje, del cual se denota ojos caídos y ojerosos, interpretándose que el estado corresponde a tristeza, a vacío y soledad. Sin embargo, en ambos casos, aún variando el plano que se maneje, se coincide en que resalta la expresividad de la obra y en ambas imágenes se puede lograr percibir los sentimientos y el estado emocional del personaje. Es por esto que Nathan Ardón menciona que aunque el receptor no se logre sentir asociado, si puede lograr leer y traducir la imagen a un sentimiento o experiencia.

Además, también se logra identificar en la guía de observación, que la composición logra a nivel expresivo mayor enfoque en los sentimientos del personaje y crea fuerza en el mensaje, que sería narrar los acontecimientos o ideas.

Imagen 7. La maga.

Título: "La maga"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña:

Cuídate de mi amor mío,
cuídate de la silenciosa
de la viajera y de mi posible huella
(basado en un poema de A. Pizarnik)

En la imagen 7, se identifica una composición simétrica que según Frutiger (2005), transmite seguridad al espectador. También cuenta con un punto focal en el centro a través del punto como elemento morfológico y la acentuación del color rojo. Por la forma en la que el personaje sostiene el signo de corazón transmite un abrir a sus sentimientos, seguridad y vulnerabilidad al mostrar su corazón de tal forma con una mirada segura.

Cabe señalar que si no fuera por la relación que guardan los elementos, es decir la aproximación e interacción entre ellos, el mensaje sería confuso. Por ejemplo, si el corazón estuviera colocado en la esquina derecha y el personaje no interactuará con él, el corazón quedaría flotando y no se comprendería la relación que hay entre los dos y lo que quiere decir o siente el personaje. Es ahí donde entra la sintáctica y la composición; para guiar y dirigir la forma en la que se dice el mensaje. Es de vital importancia para lograr identificar y comprender el mensaje.

Así mismo, en la imagen se puede observar la profundidad que la técnica aporta tomando en cuenta la luz y la sombra, dando un aspecto realista. La dirección que toma el personaje de frente, haciendo contacto con el espectador, y como la dirección de sus manos indican que está sosteniendo el corazón. El contraste del color que crea armonía entre sí y logra una gama expresionista y unidad. Todo esto acentúa la expresividad de la obra al crear un parecido a la realidad lo cual atrae y crea contacto con el espectador. El corazón llega a connotar la fragilidad al amar, la vulnerabilidad y las heridas que puedan surgir. Es por ello que la artista hizo uso de la metáfora para cocer las heridas y cicatrices del mismo, haciendo referencia al amor.

Según Frutiger (2015), la ubicación de un objeto puede transmitir una acción y el valor del mismo a través de la interacción con el entorno.

Por ejemplo en la imagen 29, si en esta no se pudiese comprender el nivel del suelo y los iconos no estuvieran conectados unos con otros, la composición tendría dificultad para ser comprendida como un todo y la razón y propósito de los signos perderían valor.

El manejo de la luz y sombra como la perspectiva, permiten comprender las dimensiones del espacio, a lo cual el usuario asocia con la realidad. Es por ello que en la imagen se identifica la postura del personaje recostada en el suelo, sujetando a través de su dedo el hilo que indica dirección hacia un pájaro muerto, esto es denotado por la postura tiesa y la dirección de su cabeza, no propios de un ave que vuela, salta y aletea.

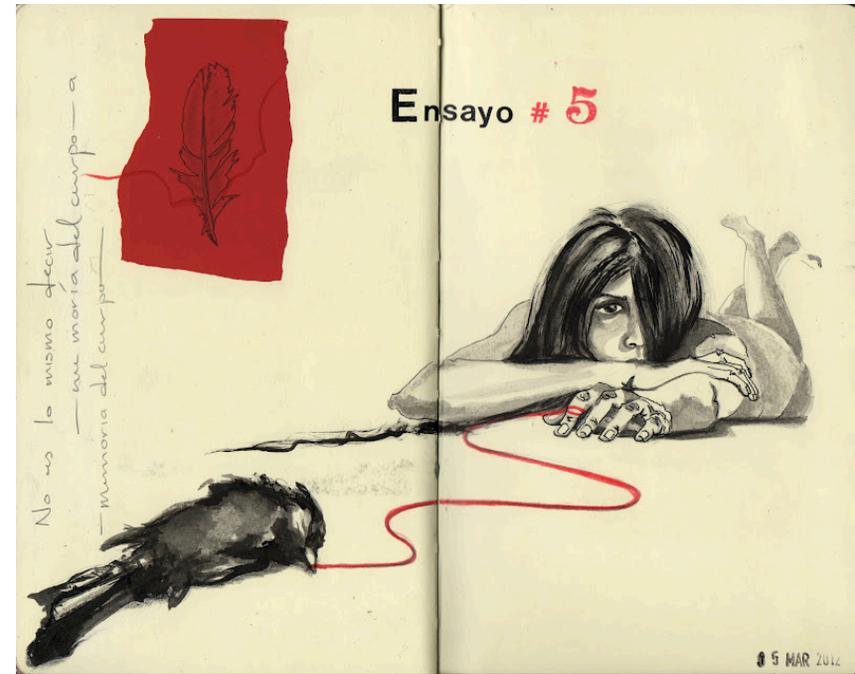

Imagen 29. "Ensayo #5"

Título: "Ensayo #5"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: Marzo 5. No es lo mismo decir:

me moría del cuerpo a

memoria del cuerpo

lo sé, lo estoy sintiendo, pero no me lo digas

déjame hacer más real la toma de conciencia con la muerte

y la recuperación de mis vestigios

Así ya nunca más he de estar sola

El uso de factores compositivos en las obras de Erika Kuhn, aportan a que la obra se incline más por la expresividad que por la estética; como es el caso de la imagen 1, que a nivel compositivo logra enriquecerse a través de la profundidad, equilibrio, ritmo, unidad, dirección y perspectiva.

Logra profundidad a través de la técnica, el uso de sombras y luces; también logra equilibrio a través de sus ejes y el balance entre los elementos gráficos; logra un ritmo progresivo a través del tamaño y repetición de los pájaros y así mismo, estos le aportan dirección a la composición a través de la postura y dirección.

También se logra una perspectiva a través de un figura que logra profundidad en el personaje, ya que no es una figura plana, sino que logra un nivel realista en el que se puede observar la sombra, la luz, la distancia y diferencia de tamaño en sus extremidades, etc.

Así mismo se logra un contraste a través del color y utilización de un objeto ajeno a la técnica de aguada, lo cual es catalogado como collage. La composición logra unidad a través de la relación entre los elementos, ya que todos tienen un propósito y funcionalidad en la obra y permiten comprender el espacio y asimilarlo a la realidad.

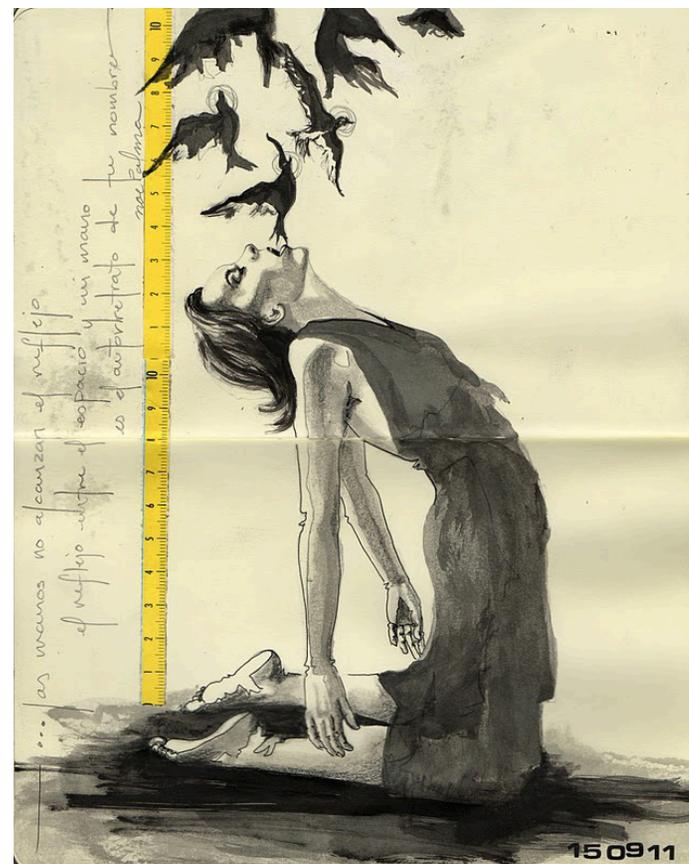

Imagen 1. "El autorretrato de su nombre"

Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

Texto que acompaña: "...quiero decir que las manos no alcanzan el reflejo que el reflejo entre el espacio y mi mano es el autorretrato de su nombre"

Noelia Palma

Según Ambrose y Harris (2010), las imágenes poseen la habilidad de comunicación por ser versátiles e interpretativas; a lo cual Costa (2012) secunda cuando explica que aún cuando el espectador no sea consciente de los signos, la manera en la que estos establecen relación entre sí, evocan posibles significados que más adelante serán decodificados cuando el usuario interprete la obra. Por lo tanto, la manera en la que dichos signos son posicionados y relacionados entre sí, adquieren vital importancia en la expresividad de la obra. Es por ello que en las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn se puede percibir la expresividad de la obra, ya que el uso de factores compositivos como ritmo, unidad, luz, sombra, perspectiva, contraste y dirección; aportan profundidad al escenario y asemejan a la realidad de quien percibe. En pocas palabras, la composición logra a nivel expresivo realismo para que el espectador conecte con sus propias experiencias y sentimientos por ser un ser visual y empático. Si el espectador no logra comprender el espacio de la imagen y conectar los elementos, la obra le resultaría demasiado difícil y abstracta por lo que dificultaría ese vínculo y lazo emocional.

CONCLUSIONES

1.

Para identificar el manejo de la semiótica en el diario, es necesario conocer ¿qué es la semiótica?, la semiótica es el estudio de la significación, de los signos y significados. Esta se encuentra presente sobre todo en el arte, esto quiere decir que se encuentra en la música, la escultura, la pintura, la danza, inclusive en signos del zodiaco y lectura de cartas; esto debido a que todos ellos utilizan signos visuales que son leídos e interpretados en busca de un significado.

La semiótica se divide en 3 ramas que son: la semántica, que es el estudio de los signos y significados individualmente. La sintaxis, que es el estudio de como se relacionan los signos entre sí, esto quiere decir que un signo tiene un propósito en la obra y una relación con los demás para crear un significado en común. Por último se encuentra la pragmática, que es el estudio de la interpretación y para esta depende mucho de la cultura, la edad, el genero, factores socioeconómicos, las circunstancias, etc.

Para evaluar el factor pragmático en Guatemala, se estudiaron dos grupos de adultos con la finalidad de ver como interfería la edad en la interpretación. Las edades se seleccionaron en base a los años en los que Erika tuvo esas experiencias, ya que así los usuarios podían comprender y lograr una identificación en base a ellas. El primer grupo con edades de 20-30 años y el segundo grupo de edades entre 35-45 años. Se les preguntó que les comunicaban las obras en base a un moodboard con las imágenes seleccionadas como objetos de estudio. Ambos grupos respondieron que les comunicaban tristeza, dolor y búsqueda de la libertad de expresión.

Así mismo, se hace uso de la figura retórica, en las cuales predominan la metáfora y la hipérbole, con el objetivo de crear fuerza en el mensaje; haciendo más atractiva la obra y más comprensiva para el espectador.

Se concluye que sí hay uso de la semiótica en las obras del diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn, y este proceso de semiosis comienza cuando la artista vive sus propias experiencias día a día, plasmando estas experiencias en su diario de dibujo por medio de signos visuales que enriquecen las obras, los cuales son su retrato, aves, corazones, hilos rojos, letras, etc. Estas obras las publica en sus redes sociales, haciendo que el usuario las observe y busque comprenderlas y es cuando ocurre el acto pragmático. Las obras logran un impacto visual en ellos, ya que estos mismos usuarios le dan seguimiento a las obras por medio de likes, compartiéndolas en sus propias redes, creando blogs o ya sea compartiéndolas de boca en boca, es decir de forma oral, para que otros usuarios puedan conocerlas.

2.

Cabe mencionar que la semiótica sigue interviniendo en como afecta la composición y la técnica, ya que la técnica es considerada como un signo porque por medio de si misma comunica y la composición conforma parte de la sintaxis, que es como se relacionan los signos entre sí.

Técnica

La técnicas utilizadas por Erika Kuhn son el crayón, uso de papel, acuarela, pero sobre todo predomina la aguada, que es la combinación entre tinta y agua, y esta se encuentra presente en todas las ilustraciones del diario.

La característica principal de la técnica de aguada es que permite jugar con la luz y la sombra permitiendo profundidad a la composición, logrando una iconicidad media alta asociándolo a un estilo realista. Este realismo permite al espectador identificar el realismo de las obras narrativas de Erika Kuhn en el diario, lo real de las experiencias o actos de su vida cotidiana y lograr una identificación con sus propias vivencias personales.

Otro aspecto muy importante para evaluar la técnica, es necesario destacar que las ilustraciones son realizadas en un diario de dibujo, tales como los diario de escribir. Erika escribe por medio del dibujo sus experiencias y actos de la vida cotidiana. Por lo tanto, es su diario personal.

Ya que Erika utiliza la técnica de aguada en todas sus ilustraciones, esto aporta a que sea percibido como algo íntimo y personal por ser una técnica manual. También dice mucho acerca de lo inmediato de capturar un momento o idea y refuerza el concepto de diario, que es un espacio en el que se documenta la vida cotidiana.

La composición

La composición es muy influyente, ya que marca el propósito de la obra, de ella depende mayormente la interpretación. Si el usuario no pudiese comprender la obra se perdería la identificación y conexión con la misma.

En las ilustraciones que se analizaron se puede observar el manejo de una composición balanceada, un 74% maneja una construcción asimétrica pero siempre manteniendo el balance y equilibrio por medio del color, formas y tamaño. Este factor de peso visual, permite que no se distraiga del mensaje, sino más bien destaque el objetivo principal.

Además, en las ilustraciones, Erika también juega bastante con la luz, la sombra y la perspectiva. Y esto permite crear un espacio tridimensional haciendo que el usuario conecte con su propia realidad.

Otro factor muy importante es el manejo de planos en las ilustraciones, porque es una forma de comunicar, es un encuadre y esto permite poner en contexto o dramatizar una escena. En las ilustraciones se observó el uso de plano general, plano medio y primer plano. Esto indica que las ilustraciones buscan contextualizar con los sentimientos del personaje y también buscar una conexión con el mismo, creando empatía.

- Se debe recordar que el diario personal de Erika transcribe sus experiencias que ha vivido y por lo tanto son memorias y recuerdos en un cuaderno que transcribe su día a día.

Por lo tanto la técnica de aguada (agua y tinta), busca reforzar esa idea con la técnica manual y con colores acromáticos. Es decir que la técnica expresa lo que son las memorias de Erika en tiempo pasado, recuerdo y así mismo, permite percibir la profundidad de campo en las ilustraciones y asociarlo con una dimensión.

La técnica y la composición, buscan recrear el realismo de las escenas y conectar con las vivencias del propio espectador, y esto permite que expresen el realismo de memorias asociadas al diario.

RECOMENDACIONES

1.

La comunicación está en todo lo que es procesado por los sentidos, por lo que el proceso interpretativo toma un rol muy importante a la hora de buscar transmitir un mensaje concreto.

Es por ello que el uso correcto de los signos representativos determinarán la dirección que tome el mensaje.

Por lo que se recomienda al sector creativo explotar las opciones del entorno, tomando diversas técnicas y procesos para comprender la mirada de quien se quiere dirigir. De esta manera se previenen posibles mal entendidos que puedan causar daño al usuario o a la empresa.

Se debe tomar en consideración que las formas, el tamaño, el color, el plano, el formato, la textura, e inclusive el entorno, el sonido, etc. orientan y comunican de manera directa o indirecta al receptor, por lo que no se deben obviar estos detalles que aportan al mensaje, sino prestar atención a ellos.

2.

Antes de comenzar cada proyecto se debe tomar consciencia que todo signo y como se relacionan entre sí, como también el espacio en el que se desarrolla, comunica.

Es por ello que es necesario plantear ¿qué se desea expresar?, ¿qué se busca transmitir?, ¿a quién?, ¿para qué?; para luego responder ¿cómo se va a lograr?

Es decir que una expresión fantasiosa lleva a colores exaltados y arbitrarios, como también a elementos y composiciones poco realistas y absurdas que se escabullen en lo imaginario.

Mientras que una expresión realista lleva a colores naturalistas y expresionistas, como a elementos y composiciones que buscan capturar momentos y memorias para retratar instantes de felicidad, tristeza, soledad, emoción, etc. en la vida que el ser humano conoce.

Para poder lograr expresar ello, se recomienda hacer un proceso previo a desarrollar las propuestas, a generar una lluvia de bosquejos visuales para ayudar a exteriorizar los pensamientos, sentimientos, sensaciones e ideas que no fluyen gráficamente cuando se está llevando un proceso controlado y planificado, ya que esto suma presión y en algunos casos suele bloquear las ideas que salen espontáneamente. También se aconseja idear varias composiciones y basar la decisión en aquello que más exprese y logre conectar con el usuario y no tanto en la estética.

REFERENCIAS

REFERENCIAS

- Ambrose y Harris. (2010). **Bases del Diseño: Metodología del Diseño.** (Trad. M. Casanovas). Barcelona, España: Editorial Parramón.
- Aburto (2009). **Arte y comunicación.** El objeto en el transobjeto. Razón y Palabra. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520908009>. Consultado: Abril de 2017.
- Arnheim, R. (2013). **Arte y percepción Visual.** (2ª Edición). (Trad. Balseiro). España: Alianza Editorial, S.A.
- Barthes, R. (1993). **La aventura semiológica.** (Trad. Alcalde). Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Bourriaud, N. (2008). **Estética Relacional.** (2ª edición). (Trad. C. Beceyro, S. Delgado). Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, S.A.
- Canal. (2003). **Todo sobre la técnica de la ilustración.** Barcelona: Editorial Parramón, S.A.
- Černý. (s.f). **Resumen de los métodos semióticos y la semiótica aplicada.** Cátedra Romanistiky. Facultad de Filosofía. Univerzity Palackého. disponible en: <https://es.slideshare.net/silviavera5243/los-mtodos-semioticos-y-la-semiotica-aplicada>. Consultado en Marzo 2017.
- Chandler, D. (2001). **Semiótica para principiantes.** (3ª Edición). (Trad. V. Hogan Vega). Ecuador: Editorial Abya-Yala.
- Costa, J. (2003). **Diseñar para los ojos.** (2ª Edición). Bolivia.: Grupo Editorial Design Colección Joan Costa.
- Fernández-Coca, A. (2012). **El arte de la ilustración del concepto al éxito.** España: Grupo Anaya, S.A.
- Crow, D. (2008). **No te creas una palabra, una introducción a la semiótica.** Barcelona: Promotora Promopress.
- Dondis, D. (1978). **Sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto Visual.** (6a. Edición). México: Gustavo Gilli.
- Fraenza, de la Torre y Perié. (2009). **Ver y estimar arte.** Argentina. Editorial Brujas.
- Frutiger, A. (1995). **Signos, símbolos, marcas, señales. México.** Editorial Gustavo Gilli.
- Grajeda , E. (2014). **Presentación "Campos de análisis semiótico".** Cátedra de curso de Comunicación Visual. Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Rafael Landívar.
- Jardí (2012). **Pensar con imágenes.** Barcelona: Gustavo Gili.

- Jodár (s.f). **La aguada**. Disponible en línea: <http://www.manueljodar.com/tecnicas.htm>. Consultado en Abril 2017.
- Karam. (2011). **Introducción a la semiótica**. Portal de la Comunicación. Barcelona. Consultado en Marzo de 2017: http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/18_esp.pdf
- Llanos. (2017). **Tipos de planos en cine y fotografía con ejemplos**. Consultado en Abril de 2017 de <http://365enfoques.com/video-reflex/tipos-de-planos-cine/>
- Marfil (2013). **Todo sobre la técnica de la Ilustración**. Parramón ediciones,S.A.
- Martina. (2015). **Belleza, realidad y honestidad en los retos de Erika Kuhn**. Consultado en Marzo 2017en: <http://www.anundis.com/profiles/blogs/cuaderno-de-arte-y-vida-erika-kuhn>.
- Mongue, C. (2010). **Tipos de ritmos**. Disponible en línea: <http://carlosdisgra.blogspot.com/2010/05/tipos-de-ritmo.html>. Consultado en Mayo 2017.
- Munari, B. (1976). **Diseño y comunicación Visual**. (6ª edición). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.
- Naya. (2015). **La Semiótica**. Consultado en marzo 2017 de <https://www.youtube.com/watch?v=Nmy-Yed928I>
- Pelc, j. (1984). **Semiótica (Journal of the International Association for Semiotic Studies)**. Consultado en Abril de 2017.
- Plasticaelom. (2015). **La composición**. Consultado en Abril 2017. Disponible en línea <http://plasticaelom.blogspot.com/2015/05/tema-6-la-composicion.html>.
- Rakashna (2011). **Modelos de comunicación: semiótica y comunicación**. Disponible en: <http://comunicaciondemundos.blogspot.com/2011/12/modelos-de-comunicacion-semiotica-y.htm>. Consultado en Abril 2017.
- Read, H. (1957). **Imagen e idea**. México: Editorial Paidós.
- Retóricas.com (s.f). **Figuras Retóricas o Literarias**. Consultado en Marzo 2017 de <http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html>
- Santa María. (2014). **Teoría del color para Diseñadores: Significado del color**. Consultado en Marzo 2017 de <http://www.staffcreativa.pe/blog/teoria-del-color-disenadores/>
- Tapia, A. (1995). **De la Retórica a la Imagen**. México. Universidad Autónoma Metropolitana. División de Ciencias y Artes para el Diseño.
- The School of life. (2014). **What is Art for?**. Consultado en Marzo 2017 de <https://www.youtube.com/watch?v=sn0bDD4gXrE>
- Toten Animal. (2015). **Toten Golondrina**. Consultado en Abril 2017 de <https://totemanimal.org/2013/04/24/golondrina-totem/>
- Worringer, W. (1972). **Abstracción y Naturaleza**. (Trad. Mariana Frene). México: Fondo de cultura económica.
- Wong, W. (1999) **Principios del diseño en color**. (2ª edición). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL. v

REFERENCIAS IMÁGENES:

- **Imagen 1.** “El autorretrato de su nombre” Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 2.** “De puntillas”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 3.** “Otra vez la laringitis”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 4.** “Otro muerto”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 5.** “Todo fue inútil”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 6.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 7.** “La maga”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 8.** Agua pasada”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 9.** “La incrédula”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 10.** “La equilibrista”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 11.** “No es lo mismo a los 30’s que a los 40’s”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 12.** “Tregua”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 13.** “Revelaciones”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 14.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 15.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 16.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 17.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 18.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 19.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 20.** Estrategia para las dudas”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 21.** “Y ahora qué?”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 22.** “Descuido por omisión”. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>

- **Imagen 23.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 24.** "Ensayo #7". Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 25.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 26.** "Agujero de las golondrinas". Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 27.** "Kamikaze". Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 28.** Sin título. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 29.** "Ensayo #5". Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 30.** "Una pizca de sal.". Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 31.** "A la espera". Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 32** "Comunicación artística". Fuente: <http://dibujoydise.blogspot.com/2015/11/arte.html>
- **Imagen 33** "La libertad guiando al pueblo", Eugéne Delacroix, 1830. Fuente: <http://losmiserablesiresm4tob.blogspot.com/>
- **Imagen 34.** "Receptor Visual". Fuente: <https://comunitis.wordpress.com/2014/11/18/comunicacion-Visual-un-medio-real/>
- **Imagen 35.** Exposición de arte. Fotografía realizada por Alerdidier. Fuente: <http://alerdidier.blogspot.com/>
- **Imagen 36.** "Observar". Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Comunicaci%C3%B3n_Visual.jpg
- **Imagen 37.** "Comunicación Visual". Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Comunicaci%C3%B3n_Visual.jpg
- **Imagen 38.** Crear arte a través de la ilustración. Fotografía realizada por Annayozman . Fuente: <https://pixabay.com/es/hombre-ancianos-dibujo-senior-505353/>
- **Imagen 39.** Ilustración de John Holcroft "Instinto animal" Fuente: <http://creativehatter.com/ilustracion-conceptual-de-john-holcroft/>
- **Imagen 40.** Ilustración de narrativa "Instinto animal" de Camilo Sandoval. Fuente: <https://www.behance.net/gallery/4740759/Ilustracion-Narrativa>
- **Imagen 41.** Ilustración periódico en blanco y negro. Fuente: <http://www.roc21.com/2015/03/04/ilustraciones-blanco-y-negro-inspiradas-peliculas/>
- **Imagen 42.** Ilustración infantil "Elefante" de Cajavelera. Fuente: <https://www.behance.net/gallery/21041063/Ilustracion-infantil>

- **Imagen 43.** Significadores astrales. Fuente: <http://www.maestroquiron.com/ensayos/astrologia/astrologia-y-pronosticos/>
- **Imagen 44.** Técnica collage. Fuente: <http://significado.net/significado/> <http://significado.net/significado/>
- **Imagen 45.** Referente, significante y significado perro. Fuente: <https://www.emaze.com/@AOCCLZCR/Semiotica>
- **Imagen 46.** Video Connotación y Denotación. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BTI2OkwhS_c
- **Imagen 47.** Imagen tipos de signos. Fuente: <https://arte-paratodxs.wordpress.com/2015/07/17/tipos-de-signos/>
- **Imagen 48.** Semántica Heinz. Fuente: <http://www.heinz.com.au/>
- **Imagen 49.** Sintáctica Heinz. Fuente: <https://mind-words.wordpress.com/category/semia/>
- **Imagen 50.** Escala crómica. Fuente: <https://www.recetin.com/ketchup-casero-sin-conservantes-ni-colorantes.html>
- **Imagen 51.** Escala crómica. Fuente: <http://artistryc.in/color-wheel/>
- **Imagen 52.** Gama naturalista. Fuente: <http://genio.virgilio.it/domanda/603581/qual-uccello-piu-piccolo-mondo>
- **Imagen 53.** Gama exaltada. Fuente: <https://pablogui.blogspot.com/2015/07/estudio-teorico-del-color.html>
- **Imagen 54.** Gama expresionista. Fuente: http://www.eldiario.es/politica/color-muestra-expresionista-Nolde-Alemania_0_143485978.html
- **Imagen 55.** Colores cálidos. Fuente: <http://www.foto-nostra.com/grafico/colorescalifrios.htm>
- **Imagen 56.** Hipérbole aliento. Fuente: <http://isabellagt-blog.tumblr.com/post/5150748111/ret%C3%B3rica-Visual-este-concepto-es-un-recurso-que>
- **Imagen 57.** Hipérbole fuerza. Fuente: <http://ejemplosde.info/ejemplos-de-simil/>
- **Imagen 58.** Metáfora planeta. Fuente: <http://educacionartisticasamuel.blogspot.com/2015/05/retorica-Visual.html>
- **Imagen 59.** Metonimia banana. Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/562035228474792638/>
- **Imagen 60.** Metonimia banana. Fuente: <https://www.informabl.com/synecdoque-la-retorica-de-las-partes-10-piezas-publicitarias/>
- **Imagen 61.** Peso Visual. Fuente: <http://plasticaelom.blogspot.com/2015/05/tema-6-la-composicion.html>
- **Imagen 62.** Peso y dirección. Fuente: <https://alejandrocamps.wordpress.com/2010/02/16/composicion-y-elementos-de-la-forma/>

- **Imagen 63.** Punto y contrapunto. Fuente: <http://plasticaelom.blogspot.com/2015/05/tema-6-la-composicion.html>
- **Imagen 64.** Perspectiva Fuente: <https://www.tes.com/lessons/qx92CmtjtRhdDg/perspective>
- **Imagen 65.** Gran plano general. Fuente: <http://artes-Visuales31.blogspot.com/2008/09/en-fotografia-igual-que-en-cine-se-habla.html>
- **Imagen 66.** Plano general. Fuente: <http://patogiacomino.com/2014/03/22/los-elementos-tecnicos-de-la-imagen-como-componer-una-imagen/>
- **Imagen 67.** Plano americano. Fuente: <https://avimarlena.wordpress.com/2014/09/19/los-planos-en-el-lenguaje-audioVisual/plano-americano/>
- **Imagen 68.** Plano americano. Fuente: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/>
- **Imagen 69.** Primer plano. Fuente: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/>
- **Imagen 70.** Primerísimo primer plano. Fuente: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-fotografico-tipos-de-plano/>
- **Imagen 71.** Asimetría y simetría. Fuente: <http://www.miunepace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/1548?mode=full>
- **Imagen 72.** Asimetría y simetría. Fuente: propia.
- **Imagen 73.** Proximidad. Fuente: http://alittlewriter.blogspot.com/2010_11_28_archive.html
- **Imagen 74.** Ritmo alterno. Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/ritmo-en-fotografia/>
- **Imagen 75.** Ritmo creciente. Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/ritmo-en-fotografia/>
- **Imagen 76.** Ritmo lineal. Fuente: <http://www.blogdelfotografo.com/ritmo-en-fotografia/>
- **Imagen 77.** Ilustración “Todos somos belleza” de José Alberto Mendoza Da Silva. Fuente: <https://www.behance.net/gallery/19656121/-Todos-Somos-Belleza>
- **Imagen 78.** Ilustración en acrílico “Fiori di primavera” de Gino Pisoni. Fuente: <https://www.behance.net/gallery/49334961/Fiori-di-primavera>
- **Imagen 79.** Ilustración en óleo “Azul” de Julia Aguiar. Fuente: <https://www.behance.net/gallery/24462475/Azul>
- **Imagen 80.** Ilustración con aerógrafo “La bella” de Nani Serrano. Fuente: http://www.naniserrano.com/portfolio_renacimiento_ES.html
- **Imagen 81.** Ilustración a tinta “Renacer” de Diego Andrade. Fuente: <https://www.behance.net/gallery/24462475/Azul>

- **Imagen 82.** Ilustración a tinta “Birds and animals watercolor” de Helen SVDrags. Fuente: <https://www.behance.net/gallery/34199877/Birds-and-animals-watercolor>
- **Imagen 83.** Técnica collage. Fuente: <http://artistica-neruda.blogspot.com/2016/02/octavo-el-collage-tecnicas.html>
- **Imagen 84.** Técnica aguada Fuente: <https://acuare-lasyapuntas.wordpress.com/2011/12/08/de-la-mano-dibujando-tecnicas-humedas-aguada-de-tinta-china-proceso/>
- **Imagen 85.** Ilustración de Erika. Fuente: <http://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/11182-belleza-realidad-y-honestidad-en-los-retazos-de-erika-kuhn.html>
- **Imagen 86.** Gráfica #1. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 87.** Gráfica #2. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 88.** Gráfica #3. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 89.** Gráfica #4. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 90.** Gráfica #5. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 91.** Gráfica #6. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 92.** Gráfica #7. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 93.** Gráfica #8. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 94.** Gráfica #9. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 95.** Gráfica #10. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 96.** Gráfica #11. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 97.** Gráfica #12. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 98.** Gráfica #13. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 99.** Gráfica #14. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 100.** Gráfica #15. Fuente: Google Forms.
- **Imagen 101.** Plataforma Blogspot de Erika Kuhn. Fuente: <https://obraerikakuhn.blogspot.com/>
- **Imagen 102.** Encuesta para evaluar pragmática. Fuente: Google Forms
- **Imagen 103.** Infografía. Fuente: propia

ANEXOS

Para responder a los objetivos planteados, se realizaron instrumentos, los cuales se presentan a continuación. Se presentan los anexos acorde a :

- Entrevistas y cuestionarios a sujetos de estudio
- Guía de observación a objetos de estudio
- Encuesta al grupo objetivo

Anexo 01: Cuestionario a Erika Kuhn- Artista Visual.

Anexo 02: Entrevista a María del Carmen- Diseñadora Gráfica y Artista Visual.

Anexo 03: Cuestionario a Sophie Rf- Diseñadora Gráfica e Ilustradora.

Anexo 04: Cuestionario a Ramiro Macdonald- Comunicador.

Anexo 05: Cuestionario a Nathan Ardón- Artista Visual.

Anexo 06: Guía de observación a objetos de estudio.

Anexo 07: Encuesta a grupo objetivo.

ANEXO 01: ERIKA KUHN- ARTISTA VISUAL.

Cuestionario

Saludos Erika, agradezco mucho tu colaboración y tu tiempo para el desarrollo de mi investigación que tiene como objetivo identificar el uso de la semiótica y el valor expresivo que aporta la técnica y la composición en tus ilustraciones.

A continuación agradecería que pudieses contestar las siguientes preguntas en base a tu criterio, para poder conocer más acerca de tu trabajo. Cualquier detalle es valioso para la investigación por lo que no dudes en extenderte. Muchas gracias.

1. ¿Qué es para ti ilustrar?
2. ¿Cuál fue el propósito e inspiración para la realización de las ilustraciones del diario "Fragmentos de una cotidianidad"?
3. ¿Por qué plasmaste las ilustraciones en un diario de dibujo y qué significado tienen para ti? ¿Cómo seleccionaste las temáticas representadas?
4. ¿Cómo fue tu proceso de creación, primero realizaste la frase o la ilustración?) Si es frase, responder la 5. Si es ilustración, responder la 6.
5. ¿Qué aspectos tomaste en consideración para representar la frase por medio de la ilustración?
6. ¿Qué aspectos tomaste en consideración para representar la ilustración por medio de la frase?
7. ¿Por qué utilizas la técnica de tinta y acuarela en la ilustración y cómo consideras transmiten el mensaje al espectador?
8. ¿Cómo seleccionaste la paleta de color para las ilustraciones en cuestión?
9. ¿Consideras que la composición del diario logra una mayor comprensión del mensaje?
10. ¿Qué aspectos técnicos y de forma (como por ejemplo luz, sombras, proporción, formas, texturas, etc.) tomaste en consideración para tus ilustraciones? ¿Por qué?
11. Según tu criterio, ¿qué función tiene la figura humana?
12. ¿Cómo ideas la composición para la ilustración? Es decir, el acercamiento de los personajes, el uso de color en los objetos que complementan el mensaje, etc.
13. ¿Con quiénes buscas conectar las ilustraciones del diario "fragmentos de una cotidianidad"?
14. ¿Consideras que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden afectar la interpretación del mensaje cuando se trata sobre una temática de amor y desamor?
15. ¿Por qué la necesidad de dar a conocer estas ilustraciones? ¿De qué medios te vales y por qué?
16. ¿Cómo logras transmitir tu esencia como ilustradora en el diario "Fragmentos de una cotidianidad"? ¿Cómo definirías tu estilo?
17. ¿Qué consejo darías para futuros ilustradores que buscan una comunicación efectiva?

ANEXO 02: MARÍA DEL CARMEN- DISEÑADORA GRÁFICA Y ARTISTA VISUAL.

Entrevista

Saludos, agradezco mucho su colaboración y su tiempo para el desarrollo de mi investigación que tiene como objetivo identificar el uso de la semiótica y el valor expresivo que aporta la técnica y la composición en los dibujos del diario “fragmentos de una cotidianidad” de Erika Kuhn.

A continuación agradecería que pudiese contestar las siguientes preguntas en base a su criterio, para poder evaluar el uso de la semiótica en dichas ilustraciones así como el valor de la composición y técnica utilizada por la artista. Cualquier detalle es valioso para la investigación por lo que no dude en extenderse. Muchas gracias.

1. ¿Qué función tiene la ilustración en el ámbito de la comunicación Visual?
2. ¿Cómo definiría el discurso Visual?
3. ¿Para usted, qué es la semiótica?
4. Considerando que la semiótica es la rama que estudia la significación (lo que se desea decir y como se interpreta) una obra, ¿cuál cree usted es la importancia de la misma en la ilustración y el diseño gráfico?
5. ¿En qué consiste el proceso de selección de los elementos gráficos que apoyarán una ilustración?
6. Partiendo del diario fragmentos de una cotidianidad, ¿qué aspectos caracterizan el estilo de Erika Kuhn como Ilustradora?
7. ¿Considera que las ilustraciones del diario transmiten un concepto? ¿Por qué?
8. Percibe alguna figura retórica dentro de las ilustraciones del diario de una cotidianidad de Erika Kuhn?
9. En una escala del 1 al 10, ¿a qué grado puede llegar interpretar el receptor el mensaje? Considerando 10 como el nivel más alto.
10. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar afectar la interpretación del mensaje cuando se trata sobre una temática de amor y desamor?
11. ¿Cómo define la técnica utilizada por la artista y cómo logra transmitir el mensaje?
12. ¿Qué factores en las ilustraciones de Erika permiten haya conexión con el público objetivo?
13. ¿Considera que la imagen monocromática aporta a la interpretación efectiva de la ilustración?
14. ¿Considera que la expresión y postura de los personajes logran mayor efectividad en la interpretación del mensaje?
15. ¿Las ilustraciones de Erika Kuhn pueden transferir el significado, ser reconocidas y comprendidas universalmente?
16. ¿Cómo el encuadre y la técnica apoya al valor expresivo de las ilustraciones?

ANEXO 03: SOPHIE RF- DISEÑADORA GRÁFICA E ILUSTRADORA.

Cuestionario

Saludos, agradezco mucho su colaboración y su tiempo para colaborar con el desarrollo de mi investigación que tiene como objetivo identificar el uso de la semiótica y el valor expresivo que aporta la técnica y la composición en los dibujos del diario “fragmentos de una cotidianidad” de Erika Kuhn.

A continuación agradecería que pudiese contestar las siguientes preguntas en base a su criterio, para poder evaluar el uso de la semiótica en dichas ilustraciones. Cualquier detalle es valioso para la investigación por lo que no dude en extenderse. Muchas gracias.

1. ¿Qué función tiene la ilustración en el ámbito de la comunicación Visual?
2. ¿Cómo definiría el discurso Visual?
3. ¿Para usted, qué es la semiótica?
4. Considerando que la semiótica es la rama que estudia la significación (lo que se desea decir y como se interpreta) una obra, ¿cuál cree usted es la importancia de la misma en la ilustración y el diseño gráfico?
5. ¿En qué consiste el proceso de selección de los elementos gráficos que apoyarán una ilustración?
6. Partiendo del diario fragmentos de una cotidianidad, ¿qué aspectos caracterizan el estilo de Erika Kuhn como Ilustradora?
7. ¿Considera que las ilustraciones del diario transmiten un concepto? ¿Por qué?
8. Percibe alguna figura retórica dentro de las ilustraciones del diario de una cotidianidad de Erika Kuhn?
9. En una escala del 1 al 10, ¿a qué grado puede llegar interpretar el receptor el mensaje? Considerando 10 como el nivel más alto.
10. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar afectar la interpretación del mensaje cuando se trata sobre una temática de amor y desamor?
11. ¿Cómo define la técnica utilizada por la artista y cómo logra transmitir el mensaje?
12. ¿Qué factores en las ilustraciones de Erika permiten haya conexión con el público objetivo?
13. ¿Considera que la imagen monocromática aporta a la interpretación efectiva de la ilustración?
14. ¿Considera que la expresión y postura de los personajes logran mayor efectividad en la interpretación del mensaje?
15. ¿Las ilustraciones de Erika Kuhn pueden transferir el significado, ser reconocidas y comprendidas universalmente?
16. ¿Cómo el encuadre y la técnica de la composición apoya al valor expresivo de las ilustraciones?

ANEXO 04: RAMIRO MACDONALD- COMUNICADOR.

Cuestionario

Saludos, agradezco mucho su colaboración y su tiempo para el desarrollo de mi investigación que tiene como objetivo identificar el uso de la semiótica y el valor expresivo que aporta la técnica y la composición en los dibujos del diario "fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn.

A continuación agradecería que pudiese contestar las siguientes preguntas en base a su criterio, para poder evaluar el uso de la semiótica en dichas ilustraciones así como el valor de la composición y técnica utilizada por la artista. Cualquier detalle es valioso para la investigación por lo que no dude en extenderse. Muchas gracias.

1. En base a su criterio, ¿considera que existe comunicación en el arte?
2. ¿Cómo definiría el discurso Visual?
3. En base a su criterio, ¿considera que la semiótica está presente en el diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn? ¿Por qué?
4. En base a su criterio, ¿qué tipo de signo se puede leer en el diario? ¿Por qué?
5. ¿Considera que existe un significante y un significado (denotativo y connotativo) en los dibujos del diario? ¿Por qué?
6. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar a afectar en la interpretación de un mensaje?
7. ¿Considera que la composición influye en la expresión de las obras del diario?
8. En base a su criterio, ¿existe una relación y conexión entre los signos de los dibujos del diario?
9. ¿Considera que el uso de color acromático influye en la percepción del mensaje? ¿Por qué?
10. Según su criterio, ¿existe algún otro factor que pueda estar influyendo en las obras desde la perspectiva de la semiótica?

ANEXO 05: NATHAN ARDÓN- ARTISTA VISUAL.

Cuestionario

Saludos, agradezco mucho su colaboración y su tiempo para el desarrollo de mi investigación que tiene como objetivo identificar el uso de la semiótica y el valor expresivo que aporta la técnica y la composición en los dibujos del diario "fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn.

A continuación agradecería que pudiese contestar las siguientes preguntas en base a su criterio, para poder evaluar el uso de la semiótica en dichas ilustraciones así como el valor de la composición y técnica utilizada por la artista. Cualquier detalle es valioso para la investigación por lo que no dude en extenderse. Muchas gracias.

1. En base a su criterio, ¿considera que existe comunicación en el arte?
2. ¿Para usted, qué es la semiótica?
3. Considerando que la semiótica es la rama que estudia la significación de una obra (el estudio de los signos y como se interpreta), ¿Considera que la semiótica está presente en el diario "Fragmentos de una cotidianidad" de Erika Kuhn? ¿Por qué?
4. ¿Considera que los dibujos del diario pueden transferir significado (imagen que asocia quien la percibe?)
5. ¿Considera usted que los factores sociales, interculturales y el entorno pueden llegar afectar la interpretación de un mensaje?
6. En base a su criterio, ¿Considera que la composición y el encuadre influyen en la expresión de las obras del diario?
7. ¿Cómo considera que el uso de técnica de agua y tinta aporta en la expresión de los dibujos?
8. ¿Considera que el uso de color acromático influye en la percepción del mensaje? ¿Por qué?
9. En una escala del 1 al 10, ¿a qué grado considera que puede llegar interpretar el espectador el mensaje? Considerando 10 como el nivel más alto.
10. Según su criterio, ¿Existe algún otro factor que pueda estar influyendo en las obras desde la perspectiva de la semiótica?

ANEXO 06 GUIA DE OBSERVACIÓN:

Esta guía de observación fue pasada a todos los objetos de estudio dentro de la investigación.

1. ¿A qué tipo de ilustración se estaría inclinando el dibujo?

- Conceptual
- Narrativa
- Blanco y negro
- Infantil

2. ¿Qué técnicas se están aplicando?

- Pasteles y lápices
- Técnica de acrílico
- Técnica de óleo
- Técnica de collages
- Técnica de aerógrafo
- Técnica de ilustración a tinta
- Técnica de acuarela y guache
- Técnica de aguado (tinta y agua)

3. ¿Qué gama de color se está manejando?

- Color naturalista
- Color exaltado
- Color expresionista
- Color imaginario
- Color arbitrario
- Color esquemático
- Color señalético
- Color emblemático

4. La técnica:

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

5. Tipo de composición:

- Composición simétrica
- Composición asimétrica
- Composición radial

6. El tipo de composición:

- Aporta expresividad
- Aporta profundidad
- Ambienta a su realidad
- Expresa el tema

7. Qué tipo de plano maneja la composición.

- Gran plano general
- Plano general
- Plano americano
- Plano medio
- Primer plano
- Primerísimo primer plano

8. El plano manejado en la composición:

- Permite conocer el contexto
- Identificarse con la expresión de la persona
- Conocer detalles

9. Las composiciones logran: (subrayar todas las que apliquen)

- Profundidad
- Equilibrio
- Ritmo
- Unidad
- Contraste
- Dirección
- Perspectiva

De los anteriores, tienen como función:

- Transmitir el mensaje
- Manejar la estética

10. La composición logra:

- Crear un ambiente dinámico
- Crear un ambiente tenso
- Crear fuerza en el mensaje
- Enfocar los sentimientos de los personaje

11. Qué tipo de signo maneja en la composición (índice, icónico, simbólico)? ¿A través de qué?

12. ¿Cuál es el discurso en la composición?

- Informar y persuadir un cambio de actitud
- Describir los acontecimientos
- Expresar sus sentimientos
- Transmitir sensaciones

13. ¿Se percibe alguna figura retórica? Si es así, ¿cuál o cuáles?

- Hipérbole
- Metáfora
- Analogía
- Metonimia

14. La figura retórica cumple con la función de

- Comunicar mejor el mensaje
- Acentuar el valor emocional del mensaje
- Dar fuerza a la composición y el mensaje
- Dramatizar los hechos

14. ¿Cómo se manejan los campos de la semiótica?

(pregunta abierta)

- Semántica:
- Sintáctica:

ENCUESTA PARA PÚBLICO OBJETIVO

Buen día, agradecería pudiese contestar la siguiente pregunta para un proyecto universitario. Se lo agradezco mucho.

¿Qué le transmiten o comunican los siguientes dibujos?