

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTE VISUAL**

**"CREACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS QUE SIMBOLIZAN LAS
EXPRESIÓN DE EMOCIONES OCULTAS ATRAVÉS DEL DIBUJO UTILIZANDO LA
TÉCNICA DE PLUMILLA"**

**POR:
NOLIS EDÉN SOTO PÉREZ**

PANAMÁ 2025

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTE VISUAL**

**"CREACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS QUE SIMBOLIZAN LAS
EXPRESIÓN DE EMOCIONES OCULTAS ATRAVÉS DEL DIBUJO UTILIZANDO LA
TÉCNICA DE PLUMILLA"**

**ASESORA:
MAGISTER CIELO CHAVARRIA**

**POR:
NOLIS EDÉN SOTO PÉREZ**

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES**

PANAMÁ 2025

DEDICATORIA

Mi trabajo de grado está dedicado a esas personas importantes que forman parte de mi vida y que con su tiempo e ideas fueron de inspiraron en este proyecto y, a la vez, va dirigida de manera especial a todas las personas que están atravesando por momentos difíciles, situaciones de vulnerabilidad y problemas emocionales.

A mis miedos y pasiones negativas que sin ellas no hubiese podido desarrollar con éxito este proyecto y que, a su vez, reflejan un espejo de mi ser auténtico, valiente, fuerte y capaz de hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que quiero ser.

AGRADECIMIENTO

A Dios por permitirme finalizar este proyecto de grado, a mis padres porque siempre me han brindado su apoyo incondicional para culminar mis objetivos personales y profesionales.

A mis dos compañeros que se convirtieron en amigos y aliados, sus horas compartidas para brindarme su apoyo con sus ideas. Agradezco a mi asesora por ser parte de este proyecto.

A la institución universitaria por formarme académicamente y a todos los docentes que compartieron sus conocimientos y experiencias conmigo.

SOLICITUD DE ASESOR DE TESIS

Prof. Hania Espinosa

Directora de la Escuela de Artes Visuales

de la Facultad de Bellas Artes

de la Universidad de Panamá

Saludos de paz y éxitos:

Yo, Nolis Edén Soto con cédula de identidad nº 3-728-2072, alumno de la Escuela de Artes Visuales de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales con Énfasis en Dibujo y Pintura, solicitó la designación del asesor para el Proyecto de Tesis titulado: “MUESTRA ARTISTICA DE MIS PASIONES OCULTAS REPRESENTADAS POR MEDIO DEL DIBUJO, APLICANDO LA TECNICA DE PLUMILLA”.

Se propone a la profesora, Cielo Chavarría, en razón que vengo desarrollando el trabajo de investigación con el mencionado profesional. Se espera contar con la oficialización del nombramiento de mi asesor, me despido de usted.

Atentamente,

Nolis Edén Soto

3-728-2072

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTO.....	III
SOLICITUD DE ASESOR DE TESIS	IV
RESUMEN.....	XII
ABSTRACT	XIII
INTRODUCCIÓN ‘	XIV
CAPÍTULO I.....	1
MARCO CONCEPTUAL.....	1
1.1 Justificación.....	2
1.2 Descripción del tema.....	3
1.3 Planteamiento del problema.....	3
1.4 Objetivos	4
1.4.1 Objetivo General	4
1.4.2 Objetivos Específicos	4
1.5 Metodología	5
CAPÍTULO II.....	6
MARCO TEÓRICO	6

2.1	Antecedentes	7
2.1.1	Situación nacional	8
2.2	La plumilla	9
2.2.1	Pluma técnicas o bolígrafos	12
2.3	Artista de plumilla	12
2.3.1	Aubrey Breadsley	12
2.3.2	Sarah Estejé.....	13
2.3.3	Nicolás Sánchez.....	14
2.3.4	Leonardo Da Vinci	15
2.4	Sentimientos ocultos	16
2.4.1	Expresión a través del arte	17
CAPÍTULO III.....		19
METODOLOGÍA.....		19
3. 1	Tipo y diseño de la investigación	20
3. 2	Población y muestra.....	20
3. 3	Técnica y texturas	20
3. 3. 2. 2	Bocetos previos	22
3. 4	estudios de las texturas.	46
3. 5	Procedimiento	53
3. 6	cronograma de actividades.....	27

CAPÍTULO IV	28
RESULTADOS	28
4. 1 Resultados de las obras realizadas.....	30
CONCLUSIONES	45
RECOMENDACIONES	47
BIBLIOGRAFÍA.....	48
ANEXOS	50
Carta del profesor de español.....	51

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Cronograma de actividades.....	27
--	----

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 de Aubrey Beardsley para Salomé (1894)	13
Ilustración 2 Obra de Sarah Estejé.....	14
Ilustración 3 Obra de Nicolás Sánchez.....	15
Ilustración 4 Obra Cabezas Grotescas de Leonardo Da Vinci	16
Ilustración 5 Papel, lápiz y soporte	21
Ilustración 6 Plumilla.....	22
Ilustración 7 Boceto 1	23
Ilustración 8 Boceto 1 de "Tristeza"	24
Ilustración 9 Boceto 2 de "Tristeza"	25
Ilustración 10 Boceto 3 "Tristeza"	26
Ilustración 11 Boceto 4 "Tristeza"	27
Ilustración 12 Boceto 5 "Tristeza"	28
Ilustración 13 Boceto 1 "Fobia".....	29
Ilustración 14 Boceto 2 "Fobia".....	30
Ilustración 15 Boceto 3 "Fobia".....	31
Ilustración 16 Boceto 4 " Fobia"	32
Ilustración 17 Boceto 1 " Consciencia"	33
Ilustración 18 Boceto 2 " Consciencia"	34
Ilustración 19 Boceto 3 " Consciencia"	35
Ilustración 20 Boceto 1 " Panamá"	36
Ilustración 21 Boceto 2 " Panamá"	37
Ilustración 22 Bocetos	38

Ilustración 23 Boceto 2 " "Consciencia: elegancia velada y renacimiento espiritual"	39
Ilustración 24 Boceto 2 "Consciencia: elegancia velada y renacimiento espiritual"	40
Ilustración 25 Boceto 1 " La mujer cuervo: Sabiduría de la sombra y la luz"	41
Ilustración 26 Boceto 2 " La mujer cuervo: Sabiduría de la sombra y la luz "	42
Ilustración 27 Boceto 1 " Conciencia: Susurro del Cuervo Interior "	43
Ilustración 28 Boceto 2 " Conciencia: Susurro del Cuervo Interior "	44
Ilustración 29 Boceto 3 " Conciencia: Susurro del Cuervo Interior"	45
Ilustración 30 Corteza de árbol.....	47
Ilustración 31 Follaje.....	47
Ilustración 32 Escaleras	48
Ilustración 33 Pared de piedras	48
Ilustración 34 Corteza de árbol.....	49
Ilustración 35 Agua sobre vidrio	49
Ilustración 36 Texturas de la obra	50
Ilustración 37 Texturas 2	51
Ilustración 38 Texturas de movimiento	52
Ilustración 39 Procedimiento	53
Ilustración 40 Obra 1 "Fobia".....	30
Ilustración 41 Obra 2 "Tristeza"	32
Ilustración 42 Obra 3 "Consciencia"	34
Ilustración 43 Obra 4 "Consciencia: elegancia velada y renacimiento espiritual"	36

Ilustración 44 Obra 5 "La mujer cuervo: Sabiduría de la sombra y la luz"	38
Ilustración 45 Obra 6 "Panamá "	40
Ilustración 46 Obra 7 "Conciencia: Susurro del Cuervo Interior "	42

RESUMEN

Esta investigación explora la relación entre los sentimientos ocultos y la expresión artística como herramienta de autoconocimiento. El estudio se fundamenta en la premisa que la represión emocional puede ser la raíz de diversas alteraciones personales. Por ello, el objetivo principal fue utilizar la técnica de la plumilla para crear una serie de obras artísticas que sirvieran como vehículo para exteriorizar y gestionar las emociones no expresadas del autor. Metodología: Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño fenomenológico. Se recopiló la información necesaria para explicarle a los lectores el tema sobre los sentimientos ocultos y la expresión de estos a través del dibujo a plumilla. Además de que se crearon siete obras de arte que expresan los sentimientos ocultos del autor con la técnica de la plumilla. Las conclusiones sugieren que el arte, más allá de su función estética, actúa como un medio eficaz para la gestión emocional, validando la experiencia subjetiva del artista. Este trabajo contribuye al campo de la arteterapia y subraya la importancia de la creación como un camino para el bienestar mental.

Palabras clave: Obra artística, sentimientos ocultos, puntillismo, plumilla, dibujo.

ABSTRACT

This research explores the relationship between hidden feelings and artistic expression as a tool for self-discovery. The study is based on the premise that emotional repression can be the root of various personal disturbances. Therefore, the main objective was to use the pen and ink technique to create a series of artworks that would serve as a vehicle for externalizing and managing the author's unexpressed emotions. Methodology: This work has a qualitative approach with a descriptive scope and phenomenological design. The necessary information was collected to explain to readers the topic of hidden feelings and their expression through pen and ink drawing. Additionally, seven artworks were created that express the author's hidden feelings using the pen and ink technique. The conclusions suggest that art, beyond its aesthetic function, acts as an effective means for emotional management, validating the artist's subjective experience. This work contributes to the field of art therapy and underscores the importance of creation as a path to mental well-being.

Keywords: Artistic work, hidden feelings, pointillism, nib, drawing.

INTRODUCCIÓN

La ciencia ha demostrado que reprimir o esconder las emociones puede, en muchos casos, ser el origen de nuestras alteraciones. Al ocultar los sentimientos se crea una carga emocional interna que puede llevar a niveles más altos de estrés y ansiedad. Las personas somos seres emocionales que nos dejamos llevar en multitud de ocasiones por aquello que sentimos. Pero en este ir y venir del día a día vamos adquiriendo malos hábitos que sin apenas darnos cuenta repercuten de manera negativa en nuestras vidas. En numerosas ocasiones, las situaciones que vivimos nos impiden expresarnos y las emociones quedan ocultas.

Expresar los sentimientos con algo que nos ayude como en, este caso, es el arte, puede disminuir la sobre carga emocional y estabilizar el ánimo, no es una alternativa a la terapia psicológica, pero ayuda en el desahogo de esos sentimientos ocultos.

En el dinámico fluir de la vida cotidiana, el ser humano a menudo se ve obligado a reprimir sus emociones. Ya sea por presiones sociales, laborales o personales, el ocultamiento de los sentimientos puede generar una carga interna significativa, provocando estrés, ansiedad y un deterioro del bienestar mental. La ciencia ha demostrado que esta represión emocional es, en muchos casos, el origen de alteraciones psicológicas que afectan profundamente la calidad de vida.

Ante este desafío, la expresión artística emerge como un canal vital y terapéutico. A diferencia del lenguaje verbal, el arte permite comunicar de manera no lineal y simbólica aquello que las palabras no pueden articular. Se convierte en un refugio y una

herramienta para externalizar el mundo interior, facilitando el autoconocimiento y la gestión de emociones complejas. Esta investigación, partiendo de la experiencia personal del autor, se propone explorar el potencial del arte para dar forma y voz a los sentimientos ocultos.

El presente trabajo tiene como objetivo principal la creación de un corpus de obras artísticas a través del dibujo con plumilla. Estas obras no son solo una demostración técnica, sino una profunda exploración de las emociones no expresadas del autor. A través de este proceso de investigación-creación, se busca comprender cómo la técnica y el simbolismo visual pueden servir como un medio efectivo para transformar la experiencia emocional interna en una expresión tangible y, con ello, encontrar una vía para la sanación personal.

En el primer capítulo se encuentra el marco conceptual, donde se menciona la justificación, descripción del tema, planteamiento del problema, objetivos y metodología de la investigación.

En el segundo capítulo se abordarán las cuestiones teóricas de la investigación que sustentan el planteamiento, la descripción del tema, entre otros. Se mencionan los antecedentes y se muestra el proceso de la creación de las obras.

En el tercer capítulo se describe la metodología utilizada en el presente trabajo, además de la técnica a utilizar y los instrumentos.

En el cuarto capítulo se muestran los resultados de las obras artísticas con su análisis individual para que el lector entienda el sentimiento del autor.

Finalmente, se registran las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I.

MARCO CONCEPTUAL

1.1 Justificación

Se llevó a cabo este proyecto de muestra artística de sentimientos ocultos representadas por medio del dibujo, aplicando la técnica de plumilla. El motivo de su importancia es expresar a través del dibujo algunos sentimientos que se encuentran dentro del ser humano, donde el arte es una herramienta importante para desarrollar el manejo de aquellos sentimientos ocultos que todo ser humano tiene.

Como artista es mi intención principal plasmar mis emociones y sentimientos, son estos sentimientos los que expresamos a través del arte. Como artista intento plasmar mediante la técnica de la plumilla mis sentimientos ocultos, considerando que el arte es el canal para expresarme correctamente, ya quedara en el observador entender mis sentimientos.

Este proyecto se justifica por la necesidad de explorar el arte como una herramienta de autoconocimiento y gestión emocional, demostrando cómo la técnica de la plumilla puede ser un vehículo para la expresión de sentimientos que, de otro modo, permanecerían ocultos

Es por ello, la importancia de este proyecto donde quiero resaltar el uso del dibujo, aplicando la técnica de plumilla como estrategias o herramientas para el descubrimiento y desarrollo de los sentimientos ocultos que lleva cada ser humano y que, por alguna razón no lo han logrado expresar. En donde hablando desde mi experiencia el arte ha sido el medio o canal para poder representar esos sentimientos.

1.2 Descripción del tema

La técnica de plumilla permite al auto tener un control mayor en el flujo y grosor de las líneas en la obra, dando una sensación más viva en la misma, además, de que existen infinitas oportunidad y posibilidades de mejora. Esto atraviesa la brecha que nos limita, como artistas, a sentirnos plenos, confiados, seguros y autorrealizados.

Los sentimientos son las disposiciones emocionales que tiene una persona hacia algo en general, en esta investigación busco expresar esas disposiciones emocionales ocultas, que no suelen expresarse por la pena o por una sensación de impotencia. La capacidad de plasmar en las técnicas artísticas nuestros sentimientos son el punto clave de una obra de arte.

1.3 Planteamiento del problema

En la sociedad actual, el incremento de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión es una preocupación global. Este fenómeno se debe a una combinación de factores, desde el estrés cotidiano hasta crisis sociales como la pandemia, que han intensificado la demanda de servicios de salud mental. Lamentablemente, la disponibilidad de estos servicios no siempre es suficiente para cubrir la creciente necesidad.

Un factor clave en este problema es la incapacidad de las personas para gestionar y expresar sus emociones. Para muchos, la comunicación verbal es un obstáculo, lo que lleva a la represión emocional. Esta represión es un riesgo significativo para el bienestar mental.

En este contexto, la arte terapia surge como una herramienta valiosa. Utilizada en campos como la psicología y la psiquiatría, el arte ofrece una forma de expresión no verbal, especialmente útil para quienes tienen dificultades para verbalizar lo que sienten.

Este trabajo de investigación se centra en la premisa de que la expresión artística puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la gestión emocional. El autor, al reconocer su propia dificultad para expresar verbalmente sus emociones, busca en el arte un canal para exteriorizar sus sentimientos ocultos.

La investigación plantea la siguiente pregunta central: ¿Puede el proceso de creación artística, específicamente con la técnica de la plumilla, servir como un medio para exteriorizar, confrontar y gestionar los sentimientos reprimidos del artista?

La respuesta a esta pregunta podría validar el arte como una herramienta eficaz para el bienestar mental, ofreciendo un camino para transformar experiencias emocionales internas en manifestaciones visuales tangibles, más allá de su valor estético. Si bien la interpretación de las obras es subjetiva, el acto de creación en sí mismo es el proceso terapéutico clave.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

El objetivo de este proyecto artístico es canalizar las emociones ocultas del autor, transformándolas en obras de arte.

Incapaz de articular verbalmente las experiencias de su vida, recurre a la técnica de la plumilla como un medio para dar voz a su mundo interior a través del dibujo.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Describir la técnica del dibujo con plumilla y su versatilidad como herramienta para la expresión emocional.
- Documentar el proceso de creación de las obras artísticas, desde la conceptualización inicial hasta la ejecución final.
- Analizar la simbología y los elementos visuales de cada obra para identificar la relación entre la técnica, la composición y la expresión de los sentimientos ocultos del autor.

1.5 Metodología

El presente estudio se fundamenta en una metodología cualitativa ya que se enfoca en una comprensión amplia de las experiencias, buscando describir a profundidad la expresión y sentimientos que a menudo permanecen velados. Bajo un diseño fenomenológico, se exploran las experiencias subjetivas relacionadas con estas emociones ocultas. Adicionalmente, el autor ha creado un conjunto de obras de arte utilizando la técnica de la plumilla como un medio para exteriorizar y comunicar estos sentimientos. Estas creaciones artísticas ofrecen una perspectiva única y personal sobre el tema central de la investigación.

CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Según **Alemán, C. & de Picardi, A. (2003)**. Entre los pintores de importancia durante las primeras décadas de la vida republicana en Panamá se destacaron Roberto Lewis, Manuel Amador y Humberto Ivaldi. Lewis fue fundador de la primera Escuela de Pintura en 1912, y creador de importantes murales y retratos, así como, paisajes de estilo posimpresionista. Las obras de Amador se caracterizaron por un estilo de dibujo gestual, pinceladas expresivas y colores sombríos. Ivaldi mostró gran sensibilidad por los efectos de la luz y la calidad atmosférica de los colores en sus retratos, paisajes naturalistas y naturalezas muertas.

El modernismo llegó a Panamá de manera paulatina, a medida que, los artistas viajaban al exterior y regresaban con noticias de las vanguardias artísticas. En los años cuarenta, Ivaldi y Juan Manuel Cedeño empezaron a liberar al arte panameño de los estilos decimonónicos de sus predecesores. Luego siguieron artistas como Ciro Oduber y Eudoro Silvera cuyos dibujos y pinturas de estilo modernista interpretaban temas relacionados con las tradiciones panameñas. Juan B. Jeanine fue creador de los primeros murales modernos en Panamá, e Isaac Benítez fue un apasionado pintor expresionista.

El primero en experimentar con la pintura abstracta fue Alfredo Sinclair, quien desarrollaría un estilo maduro de abstracción lírica en colores luminosos.

Varios exponentes importantes del arte en Panamá iniciaron sus carreras en los años cincuenta y sesenta. Guillermo Trujillo ha creado dibujos, acuarelas, óleos, cerámicas, esculturas, grabados, serigrafías y hasta tapices, obras en las que combina figuras humanas y referencias a la antropología panameñas y sus tradiciones indígenas. Manuel Chong Neto fue conocido por sus óleos en torno a una figura femenina, voluminosa y sensual, que fue su leitmotiv. Alberto Dutary pintó bodegones realistas y composiciones en las que desnudos de mujer y maniqués aparecían como actores silenciosos y alienados. Julio Zachrisson se hizo famoso por sus grabados poblados de figuras grotescas con temas mitológicos o del folklore urbano panameño.

2.1.1 Situación nacional

En la actualidad tras el Covid 19 muchas personas recurrieron al arte y a la cultura para disminuir su ansiedad y el estrés que les provocó el encierro, la crisis económica y sanitaria.

Como menciona **Ver Panamá (2020)**. La comunidad artística panameña ha buscado la manera de reinventarse. Un ejemplo es la iniciativa que tiene 146 días, que es “Mi Cultura en Casa”, que es del Ministerio de Cultura y SertTv. El proyecto está ofreciendo contenidos variados desde espacios tradicionales, como una televisión o radio. Pero al mismo tiempo lo hacemos desde plataformas modernas y contemporáneas como el Facebook, el Instagram y el Twitter.

La Feria del Libro de Panamá en el año 2020 se implementó online, en la cual participaron entre 150 y 170 personas, que son lectores, que consumen literatura y que

probablemente quedaron entusiasmadas con el autor del libro que estaba siendo entrevistado.

La mayoría de las librerías que estaban en la feria tenía su propio stand digital en donde antes o después de una charla podías trasladarte y pedir tu libro y lo enviaban a tu residencia. Es decir, que el negocio del libro se mantuvo, a pesar de la pandemia. Evidentemente, son procesos que se pueden ir afinando. Pero la convocatoria fue alta y diversa.

Según el **Panamá América (2018)**, actualmente, verdaderos estandartes del arte en Panamá como el Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otras organizaciones artísticas de menor incidencia (como es el caso del Conservatorio Nacional y la Escuela Nacional de Artes Plásticas; además, de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Panamá), realizan cada cierto tiempo conciertos y puestas en escena de obras artísticas internacionales y nacionales. Lamentablemente, no hay propuestas institucionales para la producción sistemática de estos eventos artísticos para la promoción macroscópica del arte a nivel social.

2.2 La plumilla

La plumilla clásica de metal se inserta en mangos de plástico o madera, puede ser de cuerpo plano, de punta plana o redonda, de puntos para caligrafía, etc. Las más adecuadas para el dibujo son las que tienen la punta recta u ovalada, las que la tienen curva, plana o corta están concebidas más bien para trabajos de caligrafía. Ejerciendo presión sobre ella se abre ligeramente la punta y se vierte la tinta generando líneas algo

más gruesas por efecto de la presión. Estos efectos dan carácter en el dibujo, para ello debemos cargar constantemente en el tintero la herramienta controlando la cantidad de tinta que admita y el tiempo para cada carga.

Normalmente, el trazo suele ser breve y mediante líneas paralelas, ordenadas en distintas direcciones para construir el volumen y cuya superposición genera manchas de sombra. Se puede hacer tramas con líneas rectas o, también, con líneas curvas, si las líneas son curvas deben seguir la curvatura del volumen que dibuja (**Gulias, N., 2012**).

Historia de la Plumilla.

La historia de la plumilla en el dibujo es fascinante y se remonta a la antigüedad, evolucionando desde simples plumas de aves hasta sofisticadas herramientas metálicas que permiten una gran precisión y expresividad. Durante siglos, las principales herramientas para escribir y dibujar fue la pluma de ave, especialmente de ganso. Su tallo hueco actuaba como depósito de tinta, y la punta, cuidadosamente cortada y afilada, permitía trazar líneas con cierta delicadeza. Sin embargo, estas plumas se desgastaban rápidamente y requerían ser afiladas constantemente, lo que limitaba la fluidez y la precisión del dibujo.

Diversidad y formas de uso de la Plumilla.

Con el paso del tiempo, se desarrollaron diferentes tipos de plumillas metálicas para adaptarse a diversas necesidades artísticas y técnicas:

Plumillas de dibujo: con puntas finas y flexibles ideales para crear líneas precisas, detalles y sombreados mediante técnicas como el rayado, el rayado cruzado y el puntillismo.

Plumillas de caligrafía: Con puntas anchas y biseladas, diseñadas para producir trazos variables según la presión ejercida, permitiéndonos la creación de letras ordenadamente expresivas.

Plumillas técnicas: De trazo fino y uniforme, esencialmente en la ingeniería y la arquitectura para la creación de planos y dibujos técnicos.

Plumillas flexibles: Que permiten una gran variación en el grosor de la línea con la precisión, ideales para dibujos expresivos y dinámicos.

La plumilla en el arte.

Artistas de diversas épocas han utilizado la plumilla para crear obras de gran belleza y detalle. Durante el renacimiento, fue una herramienta clave para grabadores y dibujantes que buscaban precisión en sus representaciones. En el siglo XIX, artistas como Goya y Fortuny exploraron las posibilidades expresivas de la plumilla, utilizando líneas cortas, puntos y contrastes para modelar formas y crear efectos de luz y sombra. El dibujo a plumilla también es fundamental para la ilustración de libros y revistas.

La plumilla ha recorrido un largo camino desde sus humildes orígenes como pluma de ave hasta convertirse en una herramienta versátil y apreciada en el mundo del arte y la escritura. Su testimonio de la constante búsqueda humana de medios para expresarse y plasmar sus ideas en el papel.

2.2.1 Pluma técnicas o bolígrafos

Los bolígrafos o plumas técnicas y de punto fino tienen una punta de plástico o fibra que se sujeta en una carcasa de metal. Tienen puntas muy finas, que normalmente van desde el tamaño más pequeño de 0,03 mm hasta 0,8 mm, según la marca.

Todas las puntas tienen un ancho fijo, por lo que la línea que obtendrás será muy uniforme, consistente y sin saltos. La mayoría de las plumas que utilizamos (algunos les dirían plumones, porque ya nada tienen de bolígrafos) son a base de pigmentos e impermeables, por lo que sus dibujos serán resistentes a la luz y se pueden trabajar con acuarela o tinta más tarde **(Alfaro, M., 2021)**.

2.3 Artista de plumilla

En bellas artes, el término 'pluma y tinta' denota un dibujo técnico que implica el uso de tintas negras y de otros colores que se aplican a un soporte (generalmente papel) con un bolígrafo o un bolígrafo de reserva. Este medio tradicional y versátil ha sido utilizado por artistas occidentales desde la antigüedad egipcia, para bocetos, dibujos terminados o pinturas de tinta y lavado. También, es uno de los principales medios involucrados en ilustración de libro y en el dibujo automático surrealista **(Collins, N., s.f.)**.

2.3.1 Aubrey Breadsley

(Brighton, Reino Unido, 1872 - Menton, Francia, 1898) Ilustrador británico. El interés de Aubrey Beardsley por el dibujo se manifestó ya durante su infancia, pero no

inició estudios de arte hasta los diecinueve años, en la Westminster School, al entablar relación con el pintor prerrafaelita sir Edward Burne-Jones.

En 1894 fue nombrado ilustrador y redactor de la revista *The Yellow Book* y más tarde de *The Savoy*. Sus ilustraciones participaban del estilo característico del Art Nouveau (formas estilizadas, líneas sinuosas y colores planos) y de la plasmación del espacio que había observado en los grabados japoneses, lo que dio como resultado obras de gran sensualidad. Entre sus ilustraciones más famosas se encuentran la obra *Salomé* de Oscar Wilde (1894) y, por su erotismo más explícito, la *Lisistrata* de Aristófanes (1896) (Fernández, T. & Tamaro, E., 2004).

Ilustración 1 de Aubrey Beardsley para Salomé (1894)



Fuente: Fernández, T. & Tamaro, E. (2004).

2.3.2 Sarah Estejé

Nacida en París en 1987, la artista Sarah Estejé (también conocida como abadidabou), apostó por el bolígrafo azul para dar una nueva orientación a su obra. Sarah

estudió arte en el Instituto Superior de Artes Aplicadas de París y después en la Escuela de Imagen Gobelins. Aunque, posteriormente, ha usado el bolígrafo para representar todo tipo de motivos, la artista parisina comenzó con dibujos hiperrealistas de animales (Rubio, D., 2020).

Ilustración 2 Obra de Sarah Estejé



Fuente: Rubio, D. (2020)

2.3.3 Nicolás Sánchez

Aunque este artista mexicano radicado en Nueva York no solo usa bolígrafos, ha encontrado buena parte de su éxito, gracias, a las penthings. Nicolás V. Sánchez también, apuesta por el hiperrealismo en muchas de sus obras pero al contrario de la mayoría de sus colegas, ha tenido a bien introducir más colores que el azul BIC en sus obras que gozan de gran éxito como demuestran sus exposiciones individuales y sus colaboraciones con publicaciones de la talla de Vogue o Vanity Fair (Rubio, D., 2020).

Ilustración 3 Obra de Nicolás Sánchez



Fuente: Rubio, D. (2020)

2.3.4 Leonardo Da Vinci

Considerado el paradigma del homo universalis, del sabio renacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, Leonardo da Vinci (1452-1519) incursionó en campos tan variados como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura, la escultura y la arquitectura, entre otros. Sus investigaciones científicas fueron, en gran medida, olvidadas y minusvaloradas por sus contemporáneos; su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato reconocida como la de un maestro capaz de materializar el ideal de belleza en obras de turbadora sugestión y delicada poesía. **Cunha, S. (s.f.)**

Ilustración 4 Obra Cabezas Grotescas de Leonardo Da Vinci



Fuente: Artehistoria (s.f.)

2.4 Sentimientos ocultos

La ciencia ha demostrado que reprimir o esconder las emociones puede, en muchos casos, ser el origen de nuestras alteraciones. Al ocultar los sentimientos se crea una carga emocional interna que puede llevar a niveles más altos de estrés y ansiedad. Y se ha demostrado que el estrés crónico está relacionado con diversas afecciones médicas.

Por tanto, es importante reconocer y expresar las emociones de manera adecuada y saludable. Aprender a manejar los sentimientos de manera constructiva y compartir lo que se siente con personas de confianza puede ser beneficioso para el bienestar, tanto emocional como físico. Expresar la emoción implica ser consciente de lo que estamos

sintiendo. Por ello, es esencial reconocer nuestras emociones y no reprimirlas. **(Robles, S., 2023).**

Por último, quiero resaltar una parte del libro de **Braden, G. (2007)** Tradicionalmente, los artistas se separan de su obra y usan sus herramientas para transmitir su creación interna a través de una expresión externa. En el interior de la Matriz Divina, sin embargo, desaparece la separación entre el arte y el artista. Somos el lienzo, así como las imágenes en él, somos las herramientas, así como el artista que las usa.

En este contexto, los sentimientos ocultos no se expresan de forma simbólica, sino que se convierten en la realidad de la obra de arte. El arte deja de ser una representación y se convierte en una extensión viva y palpable de la experiencia emocional del artista, eliminando la distancia entre el sentimiento interno y su manifestación externa. En esencia, el arte y el sentimiento se vuelven uno solo.

2.4.1 Expresión a través del arte

Las personas somos seres emocionales que nos dejamos llevar en multitud de ocasiones por aquello que sentimos. Pero en este ir y venir del día a día vamos adquiriendo malos hábitos que sin apenas darnos cuenta repercuten de manera negativa en nuestras vidas. En numerosas ocasiones, las situaciones que vivimos nos impiden expresarnos y las emociones quedan ocultas.

Muchas personas escriben una carta, cantan una canción o realizan una pintura para expresar lo que no se puede decir con palabras. El arte se convierte, así, en el medio idóneo para transmitir emociones y sentimientos. Utilizar cualquiera de las

disciplinas artísticas como medio de expresión puede ayudar a descubrirse a sí mismo, a sobreponerse a problemas o a tomar decisiones para continuar hacia delante.

Del mismo modo, el artista expresa a través de sus obras aquello que él siente, pero, también, busca generar emociones en las personas que disfrutan de sus creaciones. El color o los trazos utilizados en los cuadros, la melodía o el ritmo de una canción, o el empleo de los espacios en arquitectura reflejan los sentimientos del autor como por ejemplo el equilibrio, la tristeza, la alegría o la placidez.

El arte fomenta las reacciones emocionales en las personas que disfrutan de él. Del mismo modo, también, favorece el desarrollo de la imaginación y en relación a esto, la capacidad de reflexión y de comunicación, así como, la creatividad. Llorar viendo una película, sentir alegría al escuchar una canción o permanecer abstraído delante de un cuadro son algunos de los sentimientos que puede generar una representación artística. Las emociones que genera el arte son percibidas de manera intensa porque cuando se está frente a una representación artística, esta se concibe como algo real, es decir, se vive en primera persona. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las novelas en las que el lector interpreta aquello que le ocurre al protagonista como si le sucediera a él mismo **(Mundoarti, 2016).**

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3. 1 Tipo y diseño de la investigación

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño fenomenológico. Se considera cualitativo por que se miden las variables cualitativas del estudio.

Es de alcance descriptivo; ya que su finalidad es la de describir una situación y como se manifiesta, en este caso será describir obras de arte y lo que representa para el artista.

Es de diseño fenomenológico; ya que la fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Como el desarrollo de las obras y su interpretación son subjetivos al investigador se consideró como un método a utilizar.

3. 2 Población y muestra

En esta investigación no se utiliza la población y la muestra; ya que es un estudio cualitativo con diseño fenomenológico experimental.

3. 3 Técnica y texturas

Se recopiló la información necesaria para explicarle a los lectores, las texturas y la expresión de los sentimientos ocultos. Además de que se crearon tres obras de arte que expresan los sentimientos ocultos del autor con la técnica de la plumilla. Su interpretación se presentará en el área de resultados.

3.3.1 Esbozo de las primeras ideas

3.3.2 proceso creativo

Para los bocetos iniciales, utilicé papel bond blanco, un lápiz mongol de mina suave y un soporte estable que me garantizara la firmeza de cada trazo.

Ilustración 5 Papel, lápiz y soporte



Fuente: Soto, N. (2025)

Opté por el papel, el lápiz y la plumilla como mis materiales de expresión, ya que me permiten comunicar aquello que no logro expresar con palabras.

Este papel es muy suave, lo cual es ideal a la hora marcar mis primeros trazos. Al igual que, el lápiz. El soporte no tiene ningún tipo de texturas, me brinda firmeza para los primeros trazos.

La “Plumilla” es una técnica que permite trabajar todos los dibujos de forma muy detallada, línea por línea, punto por punto, de forma muy meticulosa. Aplicando lo que siempre digo “a mayor puntos más oscuridad y, a menor puntos, mayor luz”, justamente,

es por esto por lo que esta técnica me apasiona tanto. Es libre, pero, a la vez, bastante compleja.



Ilustración 6 Plumilla

Fuente: Soto, N. (2025)

3. 3. 2. 2 Bocetos previos

En este proyecto, los bocetos son fundamentales. No solo documentan el proceso de desarrollo hasta la obra final, sino que también permiten apreciar de forma detallada y meticulosa cada uno de sus elementos. Son la ventana al camino creativo recorrido.

En esta etapa, nos inspiramos en formas exageradas, elementos de la naturaleza y rasgos que rompen con los estereotipos convencionales. También incorporamos referencias del arte Glam y la estética Drag Queen, que aportan

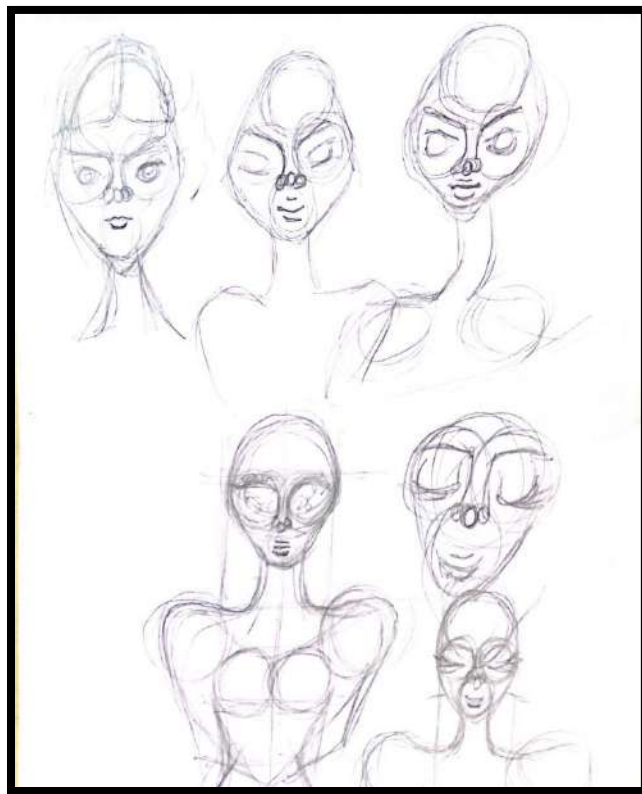
extravagancia, pulcritud y la combinación de rasgos grotescos y bestiales con un acabado meticuloso y delicado. El objetivo principal es impactar la mirada del espectador.

A continuación, se presentan los bocetos realizados.

Es importante señalar que, si bien estos bocetos no muestran la totalidad del proceso creativo, sí permiten apreciar los aspectos más relevantes y la evolución de la obra.

3.3.2.2 Boceto #1, Estudio de “Formas andrógenos para la creación de las obras”

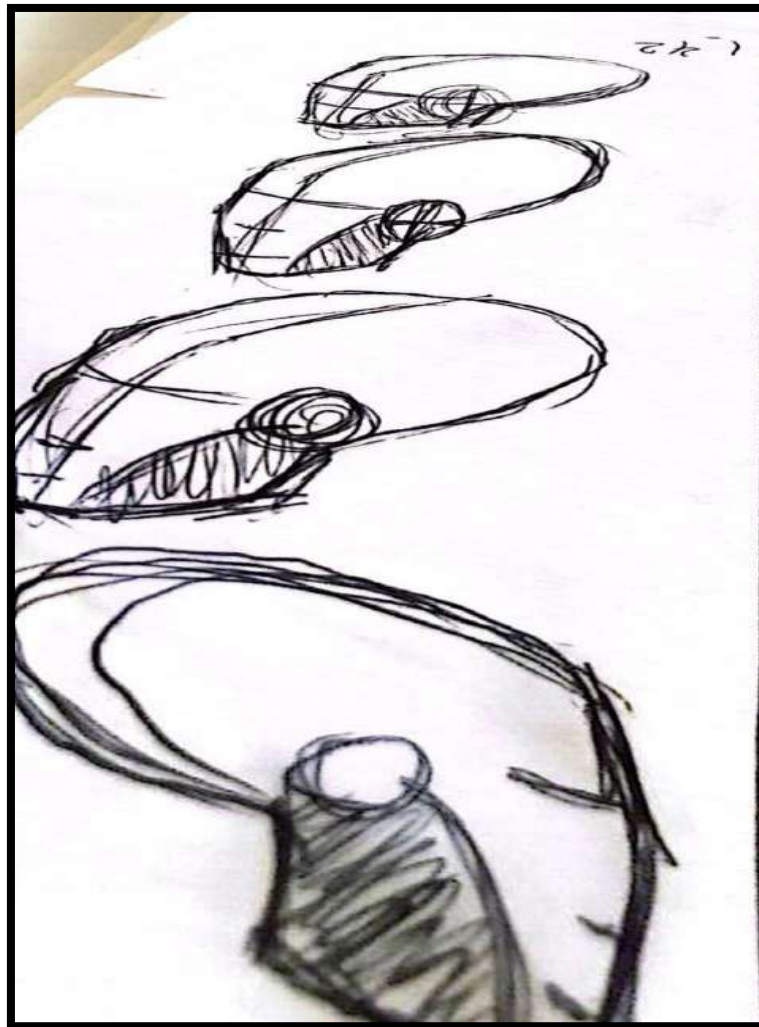
Ilustración 7 Boceto 1



Fuente: Soto, N. (2025)

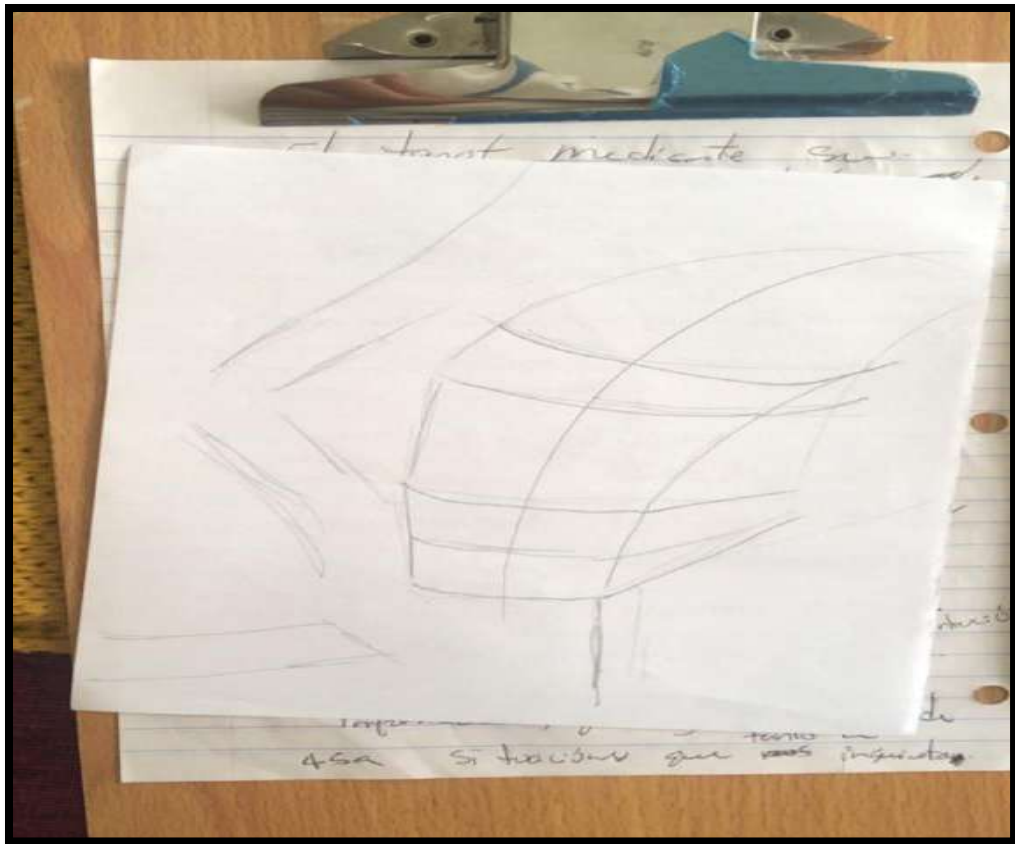
La búsqueda estética en mis trabajos representó un gran desafío. Mi objetivo principal era impactar profundamente al espectador a través de elementos visuales inusuales y a menudo desestabilizadores. Para lograrlo, integré conscientemente una serie de características distintivas de mis dibujos: ojos grandes, cabezas alargadas rostro deformes y cuello alargado. Esta combinación intencional de proporciones desmedidas y rasgos pronunciados fue clave para configurar la particular estética que deseaba alcanzar en cada una de mis creaciones.

Ilustración 8 Boceto 1 de "Tristeza"



Fuente: Soto, N. (2025)

Ilustración 9 Boceto 2 de "Tristeza"



Fuente: Soto, N. (2025)

La fase inicial se caracteriza por trazos suaves y desinhibidos, cuyo único propósito es capturar la idea fundamental de la obra. Durante este proceso, se definen las líneas guía esenciales, se fija el tamaño y la colocación del rostro, y se determina la ubicación de cada uno de los elementos que conformarán la composición final.

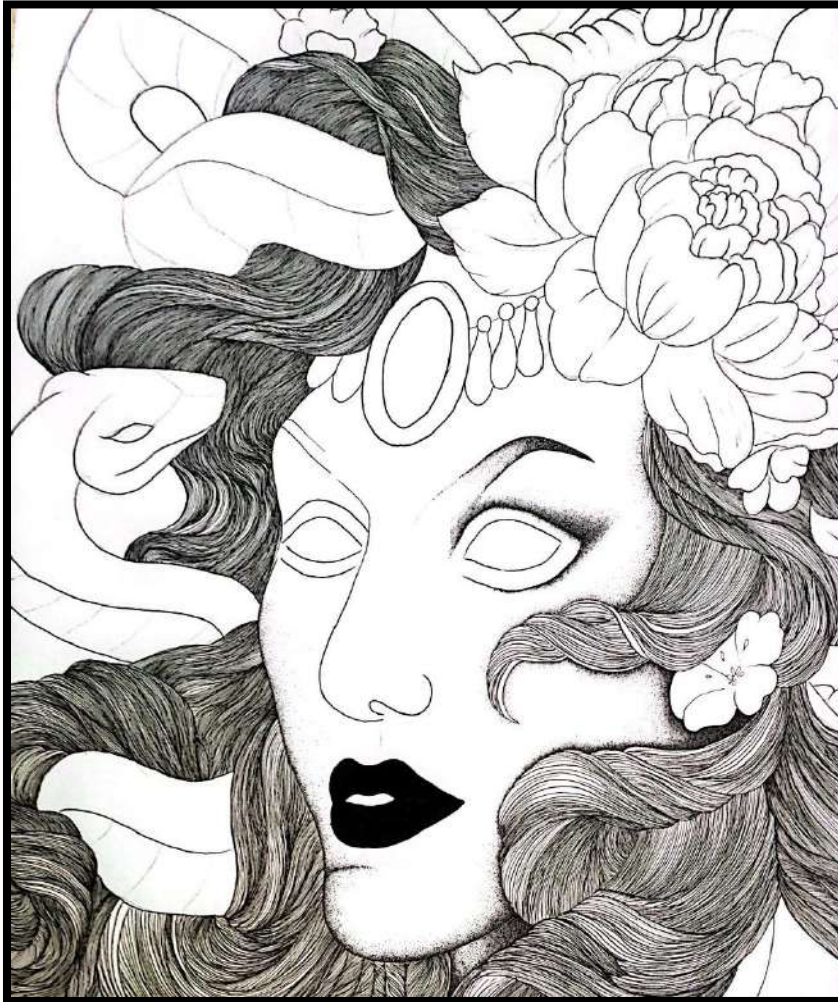
Ilustración 10 Boceto 3 "Tristeza"



Fuente: Soto, N. (2025)

En esta etapa del boceto los trazos van definiendo un más rostro, ubicando su proporción y los detalles de los elementos. Las líneas y las formas toman más relevancia en esta etapa, lo cual va desarrollando la personalidad de la obra.

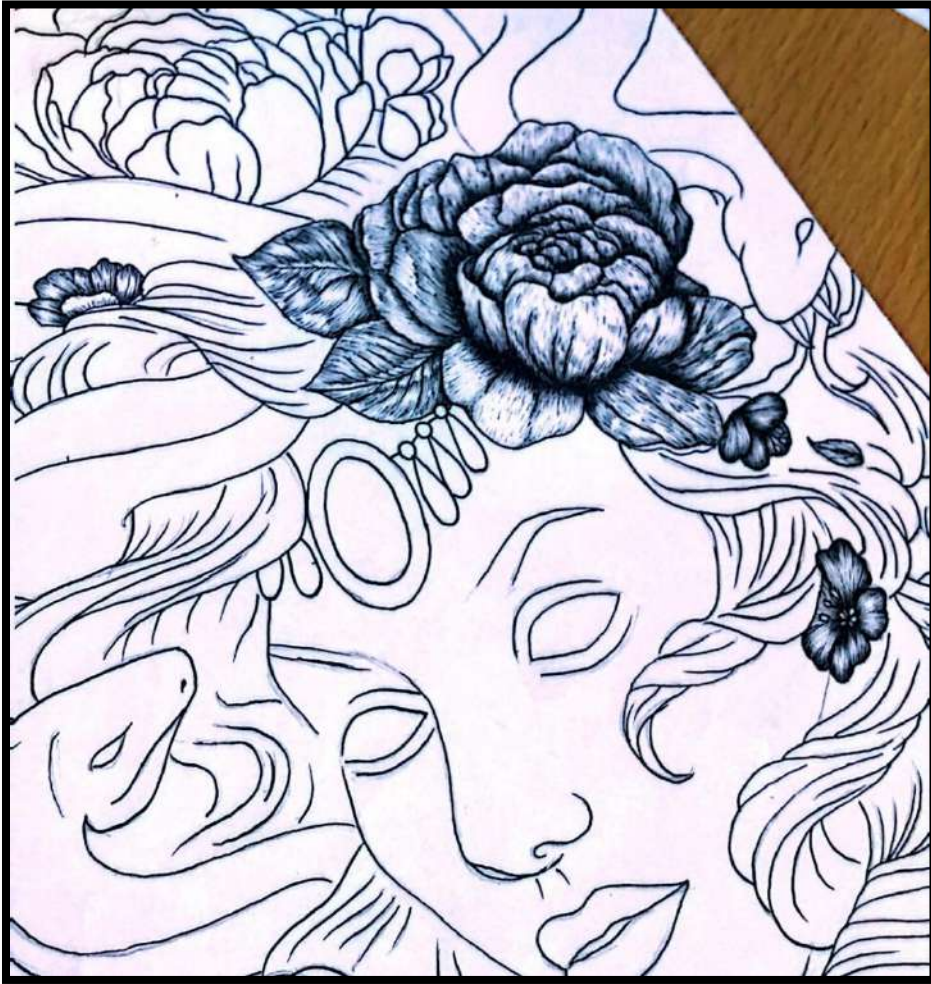
Ilustración 11 Boceto 4 "Tristeza"



Fuente: Soto, N. (2025)

Con un uso preciso de la plumilla, se logra crear diversas texturas en este boceto que definen la forma del cabello. Además, el puntillismo fue fundamental para perfilar el contorno del rostro. Para este proceso, se utiliza plumillas números 01,02,0.05.

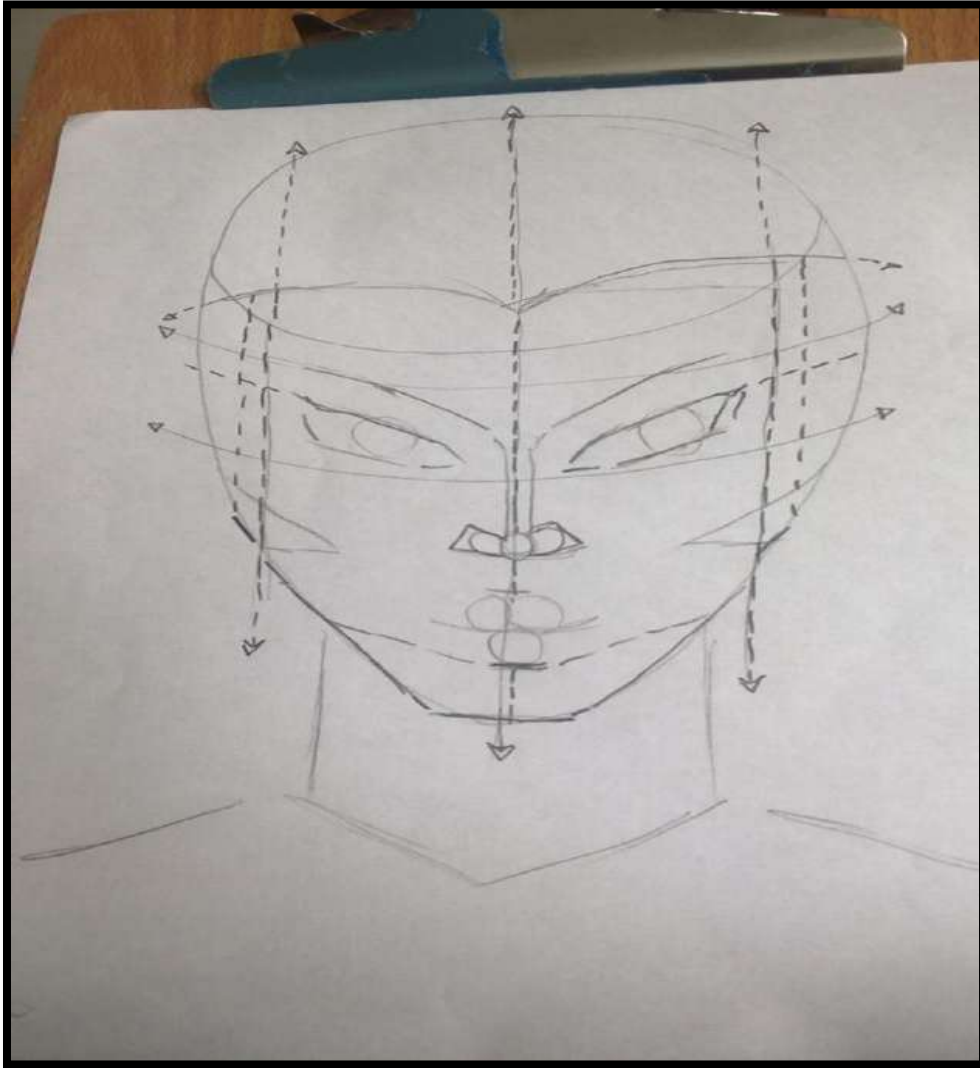
Ilustración 12 Boceto 5 "Tristeza"



Fuente: Soto, N. (2025)

Después de finalizar el dibujo, se procede a marcar el contorno principal con una plumilla 0.2. Para los detalles más pequeños, se utiliza la plumilla 0.1. una vez completado este paso, las marcas de lápiz se eliminan cuidadosamente con un borrador suave.

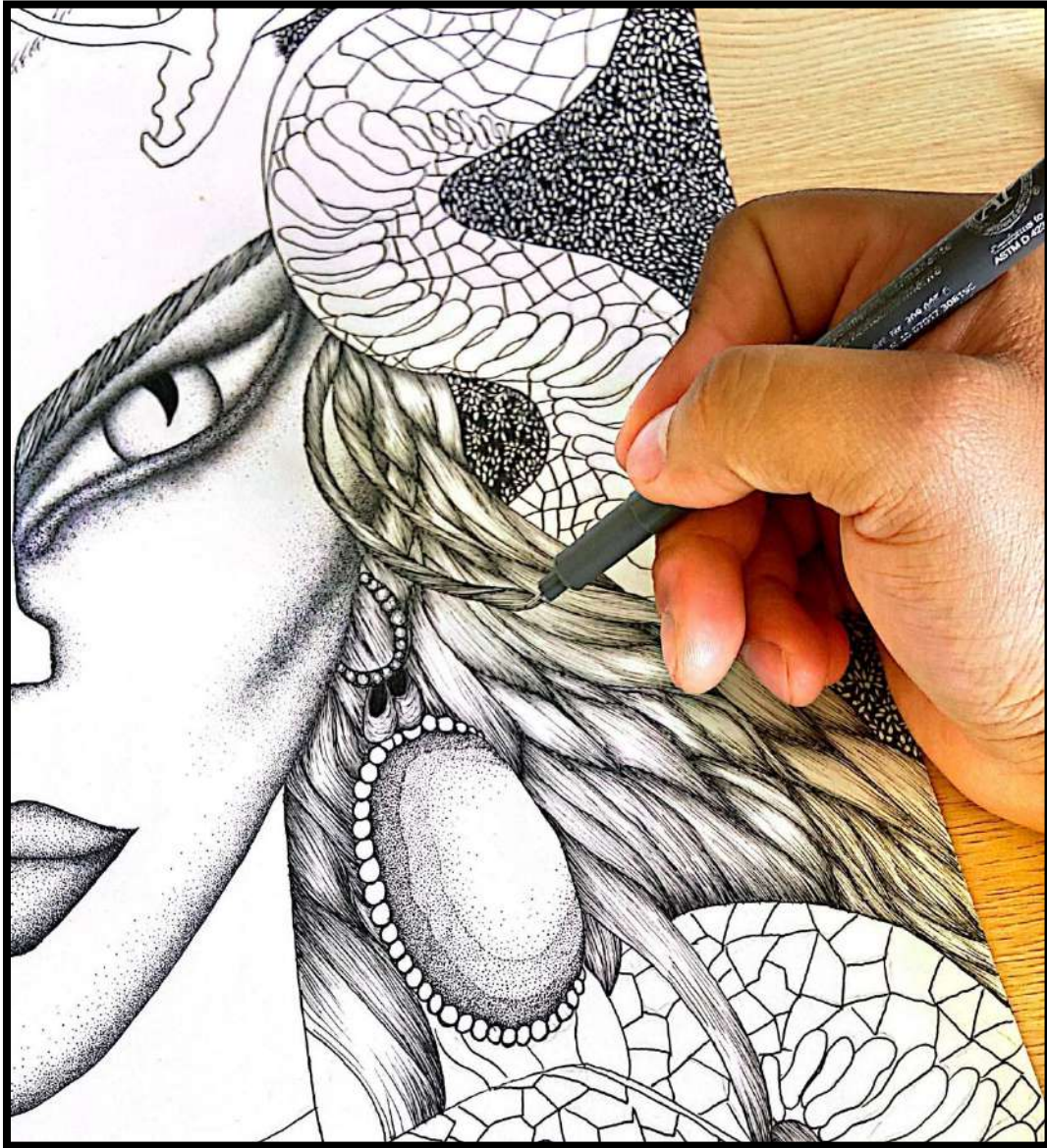
Ilustración 13 Boceto 1 "Fobia"



Fuente: Soto, N. (2025)

Al igual que en el anterior boceto, partimos desde los primeros trazos suaves y ligeros el cual sería la idea de la obra, posteriormente, fui integrando los elementos del rostro y su proporción de acuerdo con la idea original. Luego, se fue **fui** detallando más la obra hasta llegar a culminar el proceso del dibujo.

Ilustración 14 Boceto 2 "Fobia"



Fuente: Soto, N. (2025)

La aplicación de la plumilla en este boceto fue una etapa bastante exigente, dada la gran cantidad de texturas y formas que requería. Para lograrlo utilicé las plumillas 01 y 0.05.

Ilustración 15 Boceto 3 "Fobia"



Fuente: Soto, N. (2025)

En la estética de esta obra, las texturas jugaron un papel crucial, destacando el puntillismo, las líneas y las formas circulares.

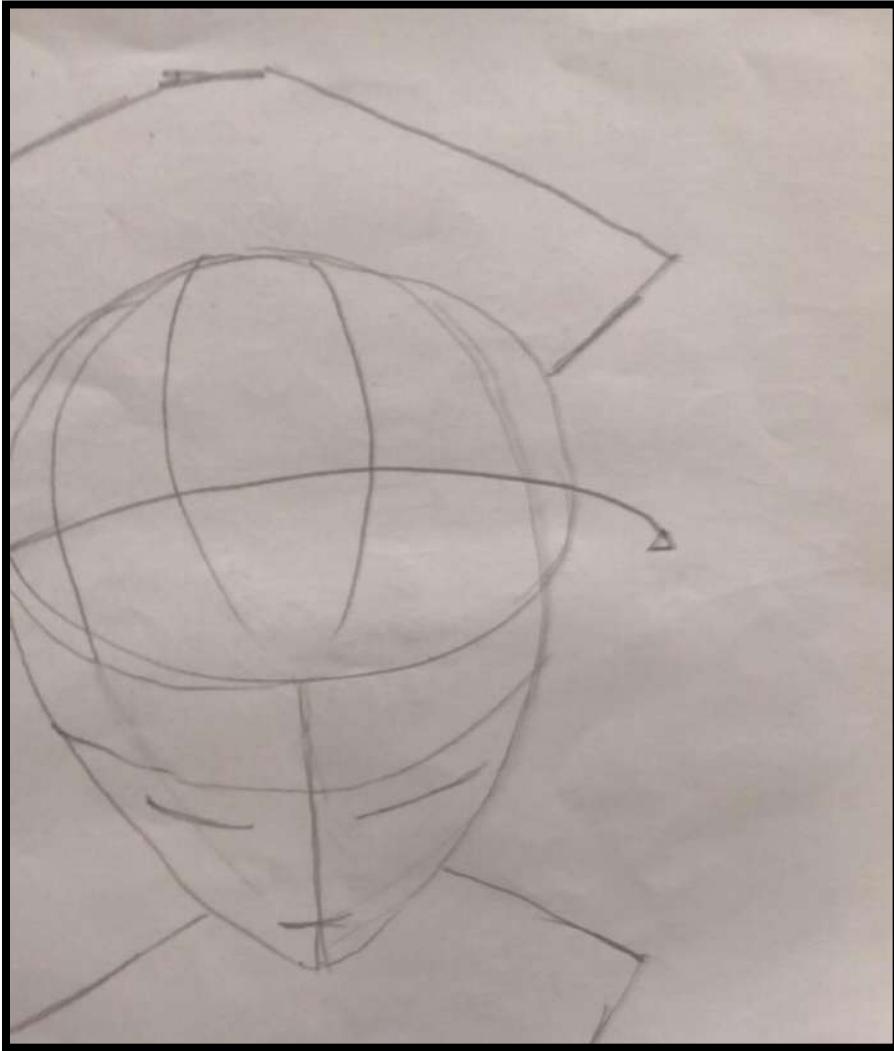
Ilustración 16 Boceto 4 " Fobia"



Fuente: Soto, N. (2025)

Para la creacion de estas obras, fue imprescindible realizar una version preliminar de 8.5 x 14 pulgada. Esto me permitio tener una vision panoramica clara de como luciria la composicion final antes de proceder con la version ampliada.

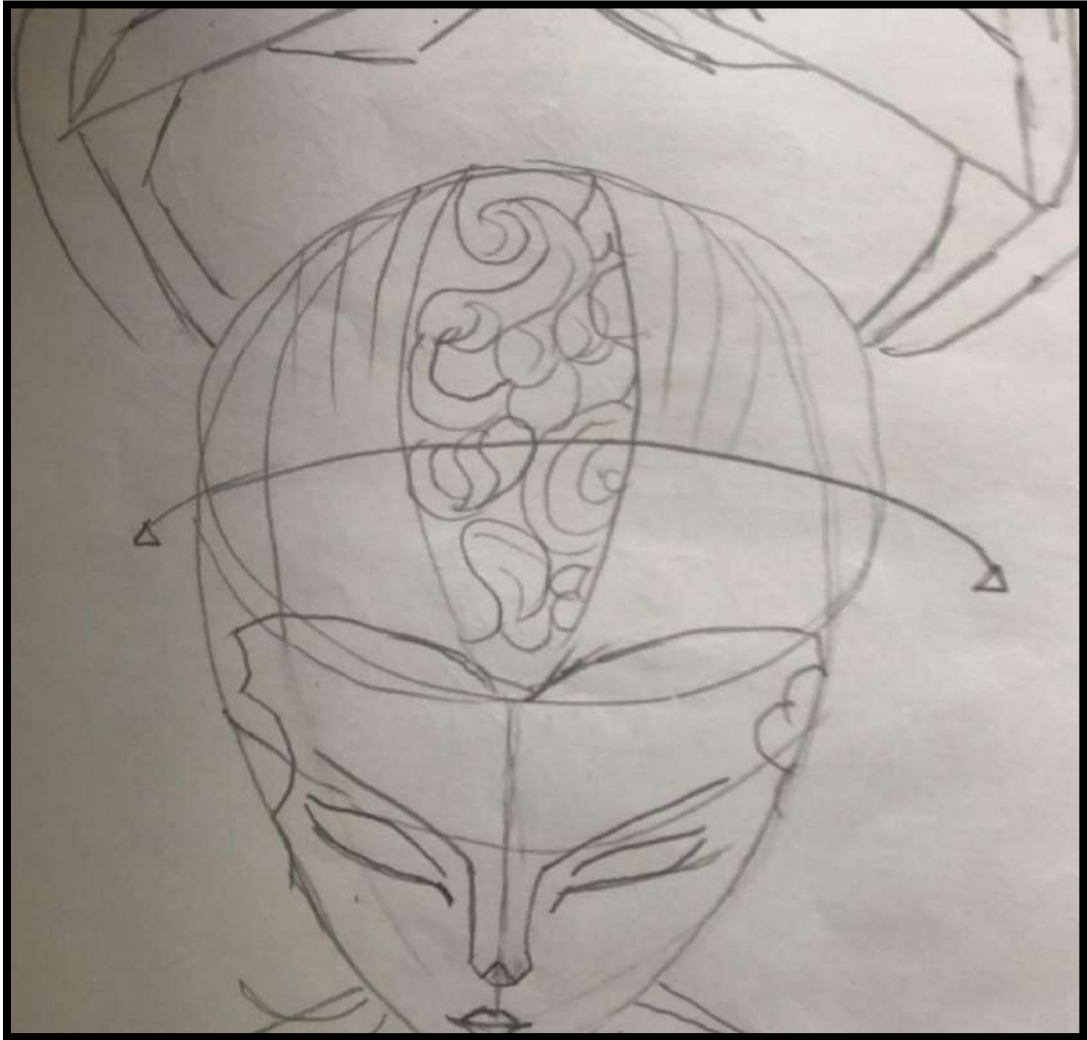
Ilustración 17 Boceto 1 " Consciencia"



Fuente: Soto, N. (2025)

En este primer boceto, se aprecian las primeras líneas iniciales que utilice para estructurar el rostro. En esta ocasión opte por una posición del rostro completamente diferente, lo cual me permitió una integración distinta de los elementos que conforman el rostro.

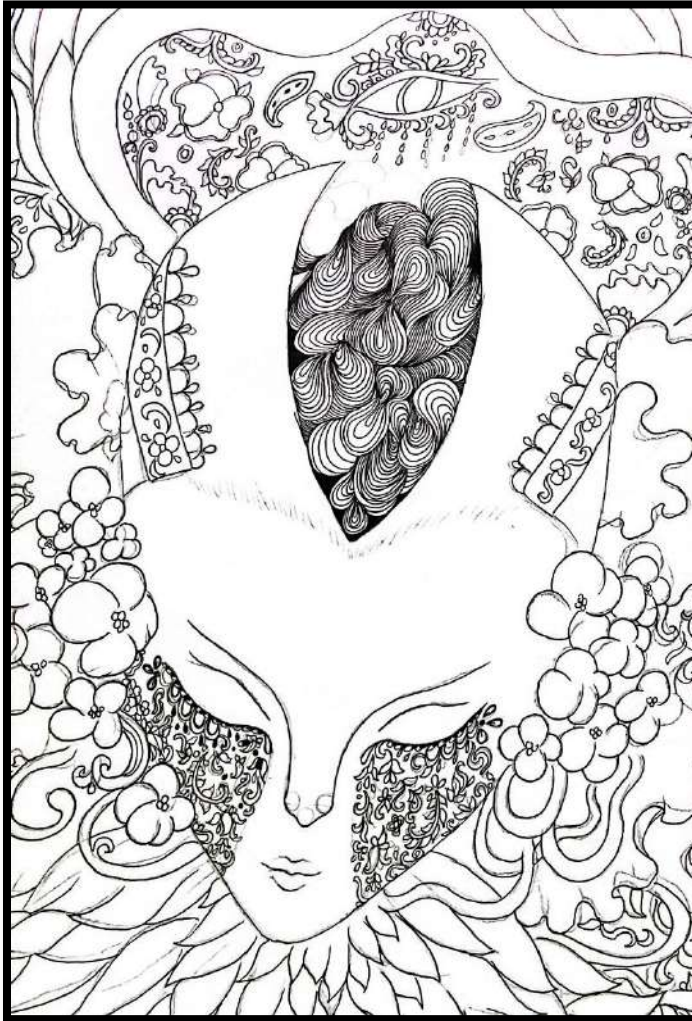
Ilustración 18 Boceto 2 " Consciencia"



Fuente: Soto, N. (2025)

Presento la continuidad del boceto en cuestión. En esta etapa integre diversos elementos clave que dan forma a la obra, lo que me facilitó la incorporación de los componentes y el desarrollo posterior de la pieza.

Ilustración 19 Boceto 3 " Consciencia"



Fuente: Soto, N. (2025)

Después de finalizar el dibujo, se procede a marcar el contorno principal con una plumilla 0.2. Para los detalles más pequeños, se utiliza la plumilla 0.1. una vez completado este paso, las marcas de lápiz se eliminan cuidadosamente con un borrador suave.

Ilustración 20 Boceto 1 " Panamá "



Fuente: Soto, N. (2025)

Una vez que los detalles de la pieza fueron definidos con lápiz, procedimos a marcarlos con plumillas. Para los trazos generales, utilizamos plumillas de 0.1 mm. Los detalles más pequeños y finos fueron realizados con una plumilla de 0.05 mm.

Ilustración 21 Boceto 2 " Panamá "



Fuente: Soto, N. (2025)

Después de finalizar el delineado con las plumillas, se borran cuidadosamente las líneas de lápiz. Posteriormente, comenzamos a añadir los detalles, como el contorno del rostro, el cabello y la textura de la piel.

Ilustración 22 Bocetos



Fuente: Soto, N. (2025)

En esta ocasión, les presento dos imágenes que muestran dos piezas elaboradas simultáneamente. Al igual que las obras anteriores, ambas siguen el mismo proceso artístico.

Ilustración 23 Boceto 2 " "Consciencia: elegancia velada y renacimiento espiritual"



Fuente: Soto, N. (2025)

Una vez que los detalles de la pieza fueron definidos con lápiz, procedimos a marcarlos con plumillas. Para los trazos generales, utilizamos plumillas de 0.1 mm. Los detalles más pequeños y finos fueron realizados con una plumilla de 0.05 mm.

Ilustración 24 Boceto 2 "Consciencia: elegancia velada y renacimiento espiritual"



Fuente: Soto, N. (2025)

En esta etapa, puedes apreciar el avance de la pieza. Algunas líneas a lápiz se mantuvieron intencionalmente para delimitar las áreas de sombras e iluminación, asegurando la correcta distribución en la composición final.

Ilustración 25 Boceto 1 " La mujer cuervo: Sabiduría de la sombra y la luz"



Fuente: Soto, N. (2025)

Una vez que los detalles de la pieza fueron definidos con lápiz, procedimos a marcarlos con plumillas. Para los trazos generales, utilizamos plumillas de 0.1 mm. Los detalles más pequeños y finos fueron realizados con una plumilla de 0.05 mm.

Ilustración 26 Boceto 2 " La mujer cuervo: Sabiduría de la sombra y la luz "



Fuente: Soto, N. (2025)

Después de finalizar el delineado con las plumillas, se borran cuidadosamente las líneas de lápiz. Posteriormente, comenzamos a añadir los detalles, como el contorno del rostro, el cabello y la textura de la piel.

Ilustración 27 Boceto 1 " Conciencia: Susurro del Cuervo Interior "



Fuente: Soto, N. (2025)

Una vez que los detalles de la pieza fueron definidos con lápiz, procedimos a marcarlos con plumillas. Para los trazos generales, utilizamos plumillas de 0.1 mm. Los detalles más pequeños y finos fueron realizados con una plumilla de 0.05 mm.

Ilustración 28 Boceto 2 " Conciencia: Susurro del Cuervo Interior "



Fuente: Soto, N. (2025)

Después de finalizar el delineado con las plumillas, se borran cuidadosamente las líneas de lápiz. Posteriormente, comenzamos a añadir los detalles, como el contorno del rostro, el cabello y la textura de la piel.

Ilustración 29 Boceto 3 " Conciencia: Susurro del Cuervo Interior"



Fuente: Soto, N. (2025)

En esta imagen, podemos apreciar la obra casi finalizada, aunque aún restan algunos detalles por completar.

3. 4 estudios de las texturas.

Para abordar la textura en el dibujo, es crucial entender que se refiere a la cualidad visual y táctil de una superficie, real o representada. En el dibujo, la textura se crea a través de diversas técnicas para imitar cómo se vería o sentiría algo si pudieras tocarlo. A continuación, los diversos tipos de textura:

- **Textura visual o implícita:** Es la que se crea en una superficie bidimensional para dar la ilusión de tridimensionalidad o una cualidad táctil. Es lo que percibimos con la vista, como la rugosidad de una roca o la suavidad de un pétalo, sin poder tocarla. Los artistas utilizan líneas, puntos, sombreado y patrones para simular estas texturas.
- **Textura táctil o explícita:** Aunque es menos común en el dibujo bidimensional (a menos que se usen técnicas de collage o materiales elevados), se refiere a la textura que realmente se puede sentir. En el dibujo, esto podría ser el grano del papel, o si se utilizan técnicas mixtas que añaden volumen.

La textura es un componente fundamental y básico en el dibujo. Cuando hablamos de textura, nos referimos a cómo se siente, o parece sentirse, una superficie. En el arte, la textura es ilusoria, es decir, solo es visible en la representación, aportando tanto belleza como valor a la obra. Es la magia de hacer que una superficie bidimensional parezca tener profundidad y tacto.

Para la realización de las obras en este proyecto, nos inspiramos profundamente en la naturaleza. La naturaleza, por sí misma, produce una inmensa variedad de texturas, y cada elemento que la compone es único e irrepetible. Las imágenes que verás a continuación fueron tomadas en diversos lugares: el Parque Metropolitano, la ventana de un auto después de la lluvia, y las escaleras de una casa abandonada. En cada una, observamos cómo actuaban estas texturas y qué sensaciones producían, buscando capturar esa esencia en nuestras piezas.

Fuentes de Inspiración para mis Texturas: Un Recorrido Fotográfico

Ilustración 30 Corteza de árbol



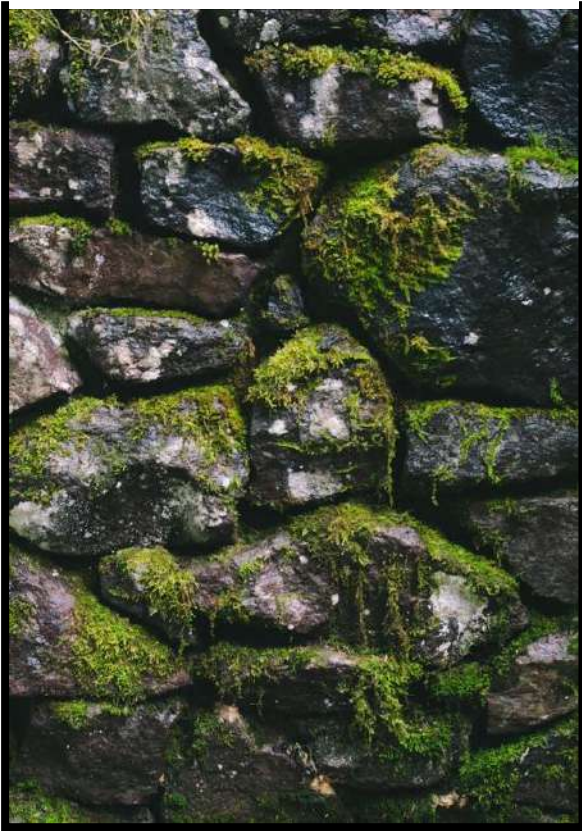
Fuente: Nolis, S. (2025)

Ilustración 31 Follaje



Fuente: Nolis, S. (2025)

Ilustración 33 Pared de piedras



Fuente: Nolis, S. (2025)

Ilustración 32 Escaleras



Fuente: Nolis, S. (2025)

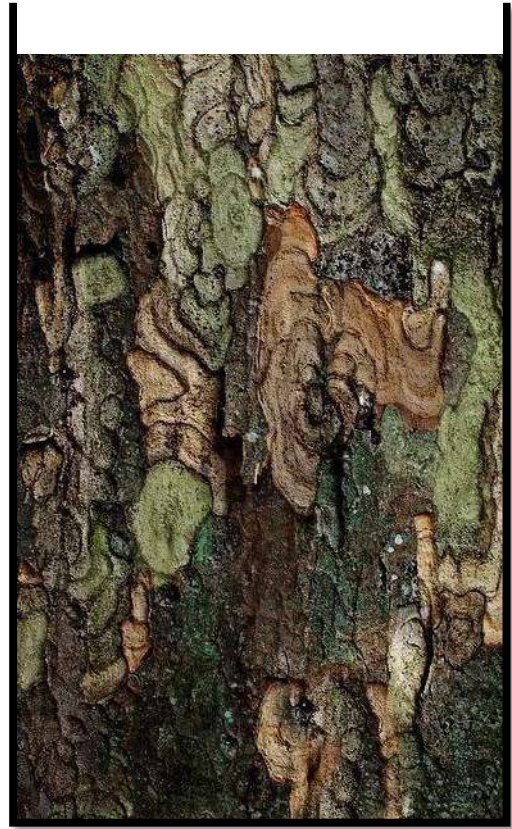
En la naturaleza, un tesoro de texturas espera ser descubierto por el ojo artístico. Para los dibujos, la clave está en observar y sentir, transformando esas sensaciones en líneas y sombras que den vida a mis creaciones. La naturaleza rara vez es perfectamente lisa. Observa la irregularidad de una roca erosionada por el viento y el agua, con sus bordes angulosos y superficies desiguales. Aquí, los trazos discontinuos y el sombreado texturizado son tus aliados. Contrasta esto con la uniformidad que puedes encontrar en un campo de trigo meciéndose con el viento, donde las líneas repetitivas y un patrón rítmico pueden capturar esa sensación de conjunto.

Ilustración 35 Agua sobre vidrio



Fuente: Nolis, S. (2025)

Ilustración 34 Corteza de árbol

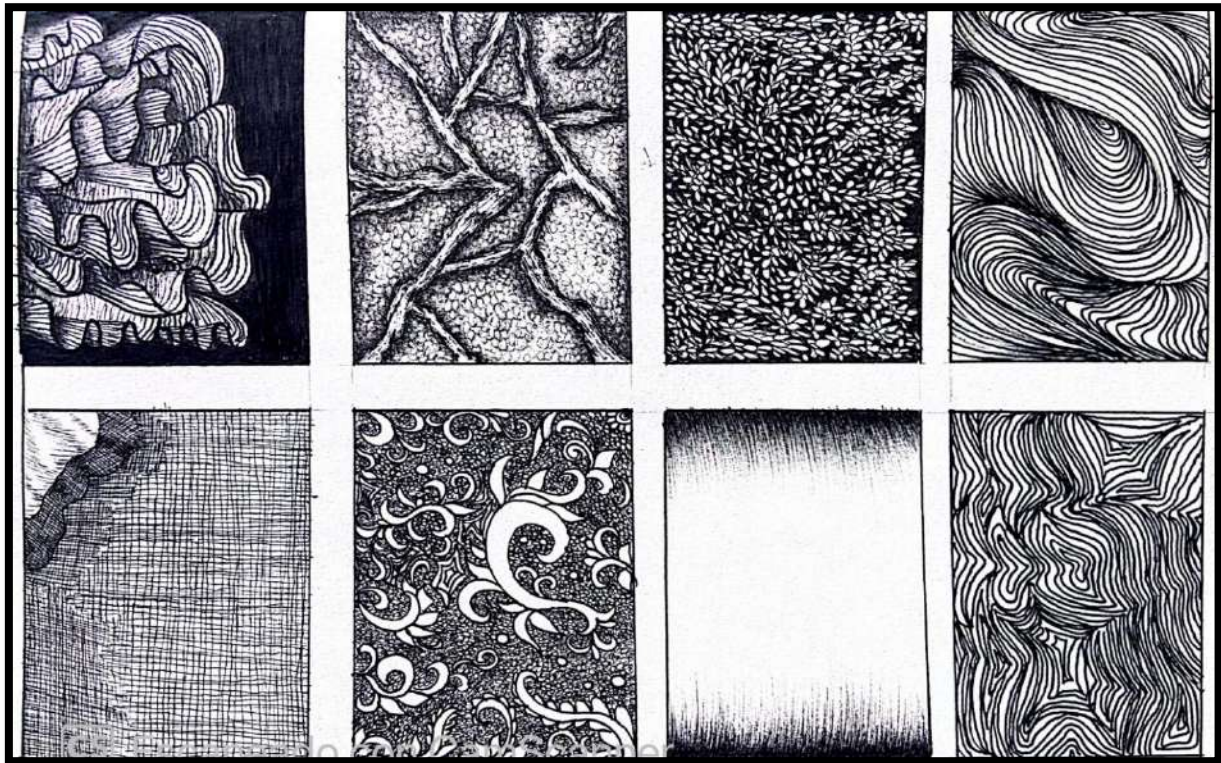


Fuente: Nolis, S. (2025)

Piensa en la increíble variedad de superficies que encuentras al aire libre. Desde la rugosidad de la corteza de un árbol viejo, con sus grietas profundas y patrones intrincados que cuentan historias de crecimiento, hasta la suavidad aterciopelada de los pétalos de una flor, tan delicados que casi puedes sentirlos al mirarlo.

Las gotas de agua sobre un vidrio son fascinantes porque, aunque son transparentes, interactúan con la luz y la superficie de una manera muy particular, creando una textura visual única. No se trata solo de dibujar círculos; es capturar cómo la luz se refracta y cómo la gota se asienta sobre la superficie.

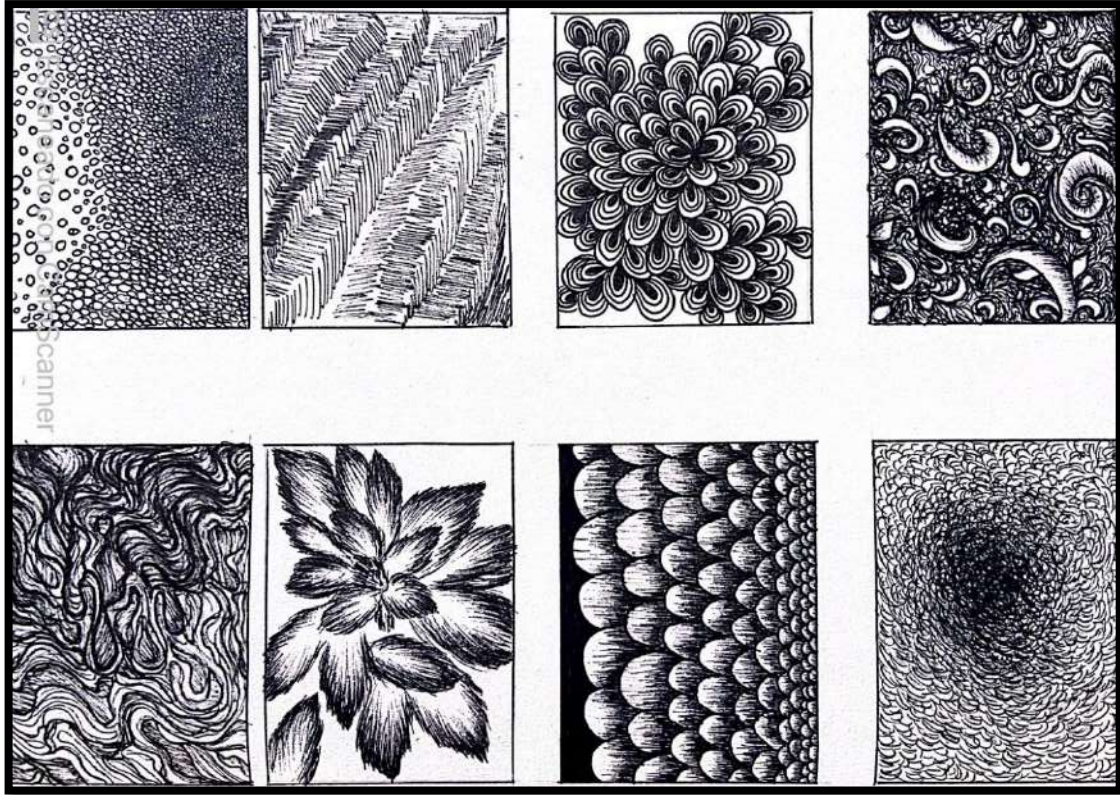
Ilustración 36 Texturas de la obra



Fuente: Nolis, S. (2025)

Las texturas de estas obras no son arbitrarias; son el resultado de un profundo estudio de las sensaciones. Hemos explorado cómo elementos específicos de la naturaleza evocan sentimientos de tranquilidad, alegría y relajación. Para ello, también consideramos cuidadosamente sus valores tonales y formas inherentes, integrando estos aspectos de manera armónica en cada detalle de las creaciones.

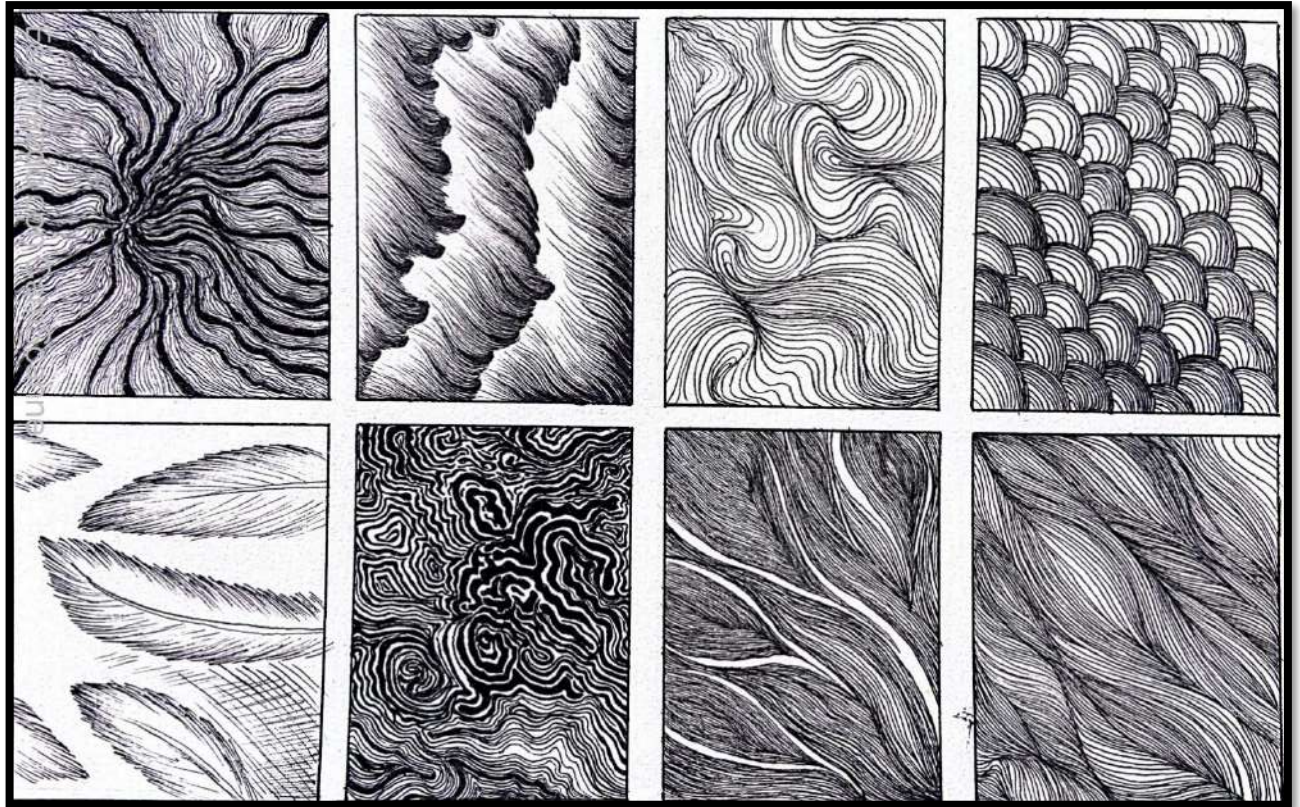
Ilustración 37 Texturas 2



Fuente: Nolis, S. (2025)

Dentro de este proyecto, las texturas constituyen un componente fundamental en mis creaciones artísticas, aportando vida, movimiento, contorno y profundidad. Mediante un estudio exhaustivo, hemos alcanzado un resultado coherente que se amalgama eficazmente con cada elemento constitutivo de la obra.

Ilustración 38 Texturas de movimiento

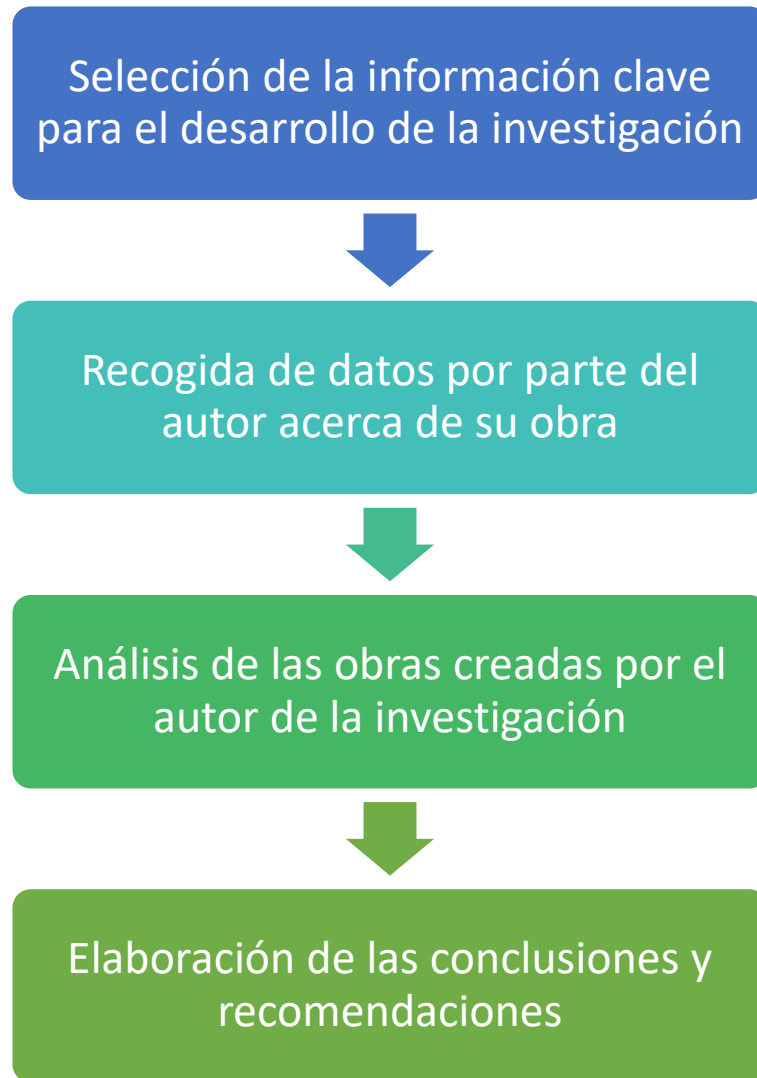


Fuente: Nolis, S. (2025)

Estas texturas encuentran su inspiración en el movimiento, capturando la esencia de elementos como el viento, el agua y esas energías invisibles que nos rodean. Para lograrlo, he estudiado a fondo cómo reaccionan estos movimientos, explorando las formas que pueden adoptar y las tonalidades que los definen. Todo este proceso fue posible gracias a mi sensibilidad y capacidad de visualización.

3. 5 Procedimiento

Ilustración 39 Procedimiento



Fuente: Soto, N. (2025)

3. 6 cronograma de actividades

Tabla 1 Cronograma de actividades

Acciones por realizar	Duración	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Investigación general del capítulo 1	1 sem.				
Revisión general	1 sem.				
Investigación general del capítulo 2	1 sem.				
Revisión general	1 sem.				
Recopilación de la información capítulo 3	1 sem.				
Revisión general	1 sem.				
Creación de las obras de arte	3 sem.				
Revisión general	1 sem.				
Análisis de resultados	1 sem.				

Elaboración de conclusiones y recomendaciones	1 sem.				
Revisión antes de la entrega	1 sem.				
Total	13 sem.				

Fuente: Soto, N. (2025)

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4. 1 Resultados de las obras realizadas

Ilustración 40 Obra 1 "Fobia"



Fuente: Soto, N. (2025)

OBRA 1

Título: Fobia

Técnica: Plumilla 18/24cm

La obra, con unas dimensiones de aproximadamente 18 cm de ancho por 24 cm de largo, está realizada sobre una hoja de papel cartulina blanca. Este soporte fue elegido por su excelente integración con la técnica de plumilla y por permitir visualizar el contraste de las diversas texturas.

La técnica de plumilla fue seleccionada por su capacidad para lograr la precisión en los detalles y las delicadas degradaciones que definen cada elemento. La composición inicial se estructura a partir de una línea vertical y otra horizontal, a las que se suman un círculo y líneas guía esenciales para la construcción del rostro del personaje y la definición de sus formas y detalles.

En cuanto a la composición luminosa, una fuente de luz frontal ilumina el rostro, sin sacrificar la riqueza de sus detalles y texturas. Alrededor, un denso follaje de pequeñas hojas genera una tonalidad oscura, creando un marcado contraste entre el fondo y el rostro iluminado. Líneas onduladas envuelven el rostro, formando serpientes que simbolizan misticismo y sabiduría. La intención fue que el personaje emergiera del follaje, y para ello, las texturas se utilizaron también para diferenciar y separar cada elemento compositivo.

Mi fascinación por los elementos naturales fue clave en la creación de las texturas que definen esta obra. Al emerger del follaje, este personaje se convierte en el reflejo de un sentimiento oculto: la ansiedad. Aunque a primera vista no se manifiestan explícitamente el miedo, el temor, la inquietud o las palpitaciones aceleradas, este rostro representa esa emoción subyacente en esta primera obra.

Ilustración 41 Obra 2 "Tristeza"



Fuente: Soto, N. (2025)

OBRA 2

Título: Tristeza

Técnica: Plumilla 18/24

Esta obra, con unas dimensiones de 18 cm de ancho por 24 cm de largo, está realizada sobre papel cartulina blanco. Este soporte fue elegido específicamente para optimizar el contraste entre luces y sombras. Un marco de 2.5 cm enmarca la composición, delimitando su espacio.

La composición se centra en una estructura ovalada, definida por líneas horizontales y verticales. Adicionalmente, se incorporaron líneas guía esenciales para la correcta estructuración del rostro del personaje y la disposición de sus elementos. Para los detalles, se utilizaron círculos y líneas curvas que dan forma al cabello y a otros componentes orgánicos.

El rostro es el indudable punto focal de la obra, donde la textura, particularmente el puntillismo, juega un papel crucial en la creación de luz y oscuridad. El dinamismo del contraste se logra a través de la degradación de las texturas aplicadas en todas sus formas. La fuente de luz, ubicada en el margen izquierdo, atraviesa el rostro, generando áreas de luz intensa y profundas sombras. Cada elemento de la obra respeta meticulosamente esta proyección lumínica para realzar hasta el más mínimo detalle.

Esta pieza busca dar vida y un rostro al llanto y la tristeza, emociones generadas por hechos desafortunados. A través de ella, he logrado transformar esas experiencias en una expresión artística tangible.

Ilustración 42 Obra 3 "Consciencia"



Fuente: Soto, N. (2025)

OBRA 3

Título: Consciencia

Técnica: Plumilla 18/24

Esta obra, de 18 cm de ancho por 24 cm de largo, utiliza el mismo soporte de papel cartulina que las anteriores. En este caso, el papel fue crucial para lograr una óptima integración de la técnica, dada la abundancia de detalles que presenta la pieza.

La composición se centra en el rostro, abordado desde una perspectiva diferente a las obras previas. Para lograrlo, se trazó inicialmente un círculo, sobre el cual se superpuso un óvalo. Líneas horizontales y verticales sirvieron de guías esenciales para estructurar el rostro de manera precisa.

Los elementos que rodean el rostro y los del fondo fueron concebidos para dialogar con el espectador, invitando a la mirada a detenerse en cada detalle. El punto de luz cae directamente sobre el rostro, realzando sus detalles y texturas, lo que produce un contraste nítido que separa claramente la figura del fondo.

La obra se presenta con una meticulosa atención a cada aspecto. Una abertura en la cabeza del personaje revela líneas curvas que simulan ser el cerebro, simbolizando una nueva conciencia y un renacimiento. Esta representación marca un punto de inflexión, dejando atrás la tristeza, el dolor y los sentimientos ocultos del pasado, para dar paso a una nueva forma de vivir y gestionar esas emociones que a menudo nos atormentan.

Ilustración 43 Obra 4 "Consciencia: elegancia velada y renacimiento espiritual"



Fuente: Soto, N. (2023)

OBRA 4

Título: Consciencia: elegancia velada y renacimiento espiritual.

Técnica: Plumilla 18/24

Esta pieza de arte, titulada "La Hechicera", mide 18 cm de ancho por 24 cm de largo y está realizada sobre un soporte de papel cartulina, lo que permite una integración efectiva con la técnica de plumilla.

La figura central se presenta totalmente de perfil y en una posición ligeramente encorvada. La intención de esta composición era reflejar a una mujer de gran elegancia, que al mismo tiempo irradia una profunda tristeza y vacío. Para lograr esta pose, se estudiaron minuciosamente las posturas de modelos de alta costura, y se trazaron líneas guía para estructurar la figura. La cabeza, en particular, se construyó utilizando círculos y líneas entrecortadas que definieron su estructura ósea.

"La Hechicera" se aparta de lo convencional, diferenciándose de mis otras obras al mantener un marcado aspecto andrógino. El nombre de la obra surgió de mis propios momentos de depresión, cuando busqué y encontré ayuda espiritual, un proceso que se integró profundamente con mi arte. Este personaje tiene una inmensa relevancia en mi evolución personal, ya que su sabiduría fue crucial para poder sobrellevar mis pasiones ocultas.

Ilustración 44 Obra 5 "La mujer cuervo: Sabiduría de la sombra y la luz"



Fuente: Soto, N. (2025)

OBRA 5

Título: La mujer cuervo: Sabiduría de la sombra y la luz

Técnica: Plumilla 18/24

La pieza, titulada "La Mujer Cuervo", mide 18 cm de ancho por 25 cm de largo. Esta composición tiene como protagonista a una mujer de aspecto frío, quien simboliza la sabiduría generada a partir de mis pasiones ocultas. Está rodeada de cuervos negros que, para mí, representan los portadores del conocimiento. Esta obra es una viva expresión de cómo he abrazado tanto mi oscuridad como mi luz.

A nivel compositivo, el foco principal es la figura femenina, rodeada por los cuervos. Para su realización, se marcaron con círculos y óvalos los puntos y posiciones exactas de los cuervos. Un círculo pronunciado sirvió de base para la cabeza de la mujer, y líneas sueltas delinean su cabellera. Sus rasgos faciales son bastante marcados, lo que le confiere un aspecto que se aleja de la belleza convencional. Los rasgos faciales son bastante marcados, lo que le confiere un aspecto que se aleja de la belleza convencional.

Ilustración 45 Obra 6 "Panamá "



Fuente: Soto, N. (2025)

OBRA 6

Título: Panamá

Técnica: Plumilla 18/24

La obra lleva por nombre "Panamá", sirviendo como una representación artística y deformada de la sociedad panameña. A través de ella, se lanza una crítica a la falta de dirección del país, advirtiéndole que podría transformarse en un "monstruo" incontrolable. Paralelamente, la pieza es un espejo de mis primeros años de adolescencia y de las pasiones ocultas que, en su momento, generaron repercusiones emocionales significativas.

Técnica y Textura: El artista utiliza de forma magistral la tinta para crear texturas ricas y variadas. El cabello está definido por un mar de líneas fluidas y onduladas, que transmiten movimiento y volumen. En contraste, las áreas alrededor del rostro y en el hombro están trabajadas con un meticuloso puntillismo (stippling), creando una textura granulada y densa que se diferencia del resto de la pieza. Este contraste de técnicas aporta gran interés visual y profundidad.

Composición y Focalidad: La composición se centra en el rostro y la parte superior del cuerpo de la figura, con la mirada de la espectadora dirigida a los ojos grandes y expresivos. La corona y los bucles del cabello en la parte superior y a los lados enmarcan la cabeza, creando un balance visual.

Emoción y Simbolismo: El rostro, con sus grandes ojos sin pupila y una sonrisa de dientes prominentes, evoca una sensación ambigua y perturbadora. Podría interpretarse como una representación de la inocencia perdida, la fantasía, o una belleza no convencional y misteriosa. La combinación de elementos delicados (la corona) y rasgos inquietantes crea una tensión emocional que capta la atención del espectador.

Ilustración 46 Obra 7 "Conciencia: Susurro del Cuervo Interior "



Fuente: Soto, N. (2025)

OBRA 7

Título: Conciencia: Susurro del Cuervo Interior

Técnica: Plumilla 18/24

La razón detras de esta obra, "**Conciencia: Susurro del Cuervo Interior**", es un viaje hacia el autoconocimiento. A través de ella, busco representar la profunda y a menudo oculta conversación que tenemos con nuestro interior. El cuervo, con su mirada penetrante y su presencia imponente, es la voz de nuestra conciencia, esa sabiduría que reside en lo más profundo de nosotros. No habla en voz alta, sino a través de un susurro, una intuición que a menudo ignoramos. La figura femenina, con su expresión enigmática, no solo lo escucha, sino que tiene una conexión intrínseca con él, demostrando que su poder no es externo, sino que emana de un lugar oculto dentro de sí misma. El contraste entre el cabello fluido y la ropa estructurada simboliza la lucha entre la naturaleza instintiva y la realidad construida, un dualismo que todos experimentamos.

Técnica y Textura: La obra destaca por un uso magistral de la **línea**, con el artista creando texturas variadas y complejas. El cabello de la figura es un torbellino de líneas fluidas y orgánicas que transmiten movimiento. En contraste, la vestimenta presenta patrones geométricos y un sombreado denso que le dan una textura visual distinta.

Composición y Contraste: El punto focal es el rostro de la mujer, cuya mirada intensa y labios oscuros captan la atención de inmediato. La composición es asimétrica pero equilibrada: la voluminosa cabellera en el lado izquierdo se compensa con la figura del gran cuervo posado en el hombro derecho. El alto contraste entre el negro intenso de la tinta y el blanco del papel potencia el dramatismo y define claramente cada elemento.

Tema y Simbolismo: La presencia del cuervo, un animal a menudo asociado con la sabiduría, el misterio y lo sobrenatural, añade una dimensión simbólica a la obra. La

figura femenina, con su expresión fuerte y enigmática, parece tener una conexión profunda con el ave, lo que sugiere temas de misticismo, naturaleza o un poder interior oculto.

CONCLUSIONES

La técnica del dibujo con plumilla, lejos de ser un simple método de ilustración, se reveló como una herramienta excepcionalmente versátil para la expresión emocional. Su capacidad para modular la intensidad de la línea, desde trazos finos y delicados hasta densos y sombreados, permitió al autor traducir la complejidad de sus sentimientos en texturas y formas visuales. Este control minucioso no solo reflejó un dominio técnico, sino que se convirtió en un lenguaje propio para articular emociones que, de otro modo, hubieran permanecido en silencio.

El proceso de creación de las obras, documentado meticulosamente en esta tesis, demostró ser un viaje de introspección tan significativo como el resultado final. Cada boceto, cada trazo y cada decisión artística fueron pasos de un proceso terapéutico que permitió al autor confrontar y dar forma tangible a sus emociones. La documentación de este proceso es fundamental, ya que revela la metamorfosis del sentimiento oculto en arte, evidenciando que el valor de la obra no reside únicamente en su estética, sino en la catarsis que su creación proporciona.

El análisis simbólico de las obras confirmó la profunda conexión entre los elementos visuales y los sentimientos ocultos del autor. La presencia del cuervo, la expresión enigmática de los rostros y los patrones de luz y sombra no fueron decisiones arbitrarias, sino representaciones deliberadas de conceptos complejos como el misticismo, la ansiedad y la resiliencia. Este análisis demostró que el arte, al ser un vehículo para la simbología personal, es capaz de comunicar experiencias emocionales

profundas, creando un puente entre el mundo interior del artista y la percepción del observador.

RECOMENDACIONES

Para quienes deseen explorar la técnica de la plumilla con fines de expresión personal, se sugiere profundizar en el estudio de su versatilidad. Experimentar con diferentes tipos de plumillas, tintas y papeles permitirá descubrir nuevas formas de representar la complejidad emocional. Se recomienda practicar el control de la presión y la dirección de los trazos, ya que esta destreza técnica se traduce directamente en una mayor capacidad para dar matices a las emociones.

A futuros investigadores o artistas que se aventuren en un proceso de investigación similar, se les anima a documentar con rigurosidad cada etapa del trabajo. Mantener un diario de bocetos, notas de ideas y reflexiones sobre el estado emocional en el momento de la creación puede enriquecer enormemente el análisis posterior. Este registro no solo servirá como prueba del proceso, sino que se convertirá en una herramienta invaluable para comprender la evolución personal y artística.

Se recomienda a quienes utilicen el arte como medio de autoexploración que se centren en el análisis y simbolismo de sus propias obras. La interpretación de los elementos visuales debe ir más allá de lo superficial. Reflexionar sobre por qué se eligieron ciertos colores, formas o figuras ayuda a descifrar los sentimientos ocultos que residen en el subconsciente. Este ejercicio de introspección es clave para convertir una obra de arte en una herramienta efectiva de autoconocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Alemán, C. & de Picardi, A. (2003). 100 Años de Arte en Panamá. Panamá: Comité del Centenario.

Alfaro, M. (2021). APRENDE LA TÉCNICA DE DIBUJO CON PLUMA Y TINTA.

Artehistoria (s.f.) Cabezas grotescas. Url:
<https://www.artehistoria.com/es/obra/cabezas-grotescas>

Braden, G. (2007). La matriz divina: Un puente entre el tiempo, el espacio, las creencias y los milagros. Sirio.

Cunha, S. (s.f.) Leonardo da Vinci: 11 obras fundamentales. Url:
<https://www.culturagenial.com/es/leonardo-da-vinci-obras/>

Fernández, T. & Tamaro, E. (2004). Biografía de Aubrey Vincent Beardsley. España. Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea.

Gulias, N. (2012). La plumilla. Didáctica de las artes plásticas.

Mundoarti. (2016). El arte y las emociones. España. Url:
<https://www.mundoarti.com/magazine/noticia/el-arte-y-las-emociones/>

Panamá América. (2018). El Arte en Panamá.

Robles, S. (2023). Por qué ocultar las emociones negativas es mala idea. Saber vivir tv. Url: <https://www.sabervivirtv.com/psicologia-y-bienestar/ocultar-emociones-riesgos-para->

[salud_1073#:~:text=Al%20ocultar%20los%20sentimientos%20se,de%20manera%20adecuada%20y%20saludable.](#)

Rubio, D. (2020) 7 ARTISTAS DEL BOLI BIC. Artelista Blog.

Ver Panamá. (2020). Arte y cultura 2020 en tiempos de incertidumbre.

ANEXOS

Carta del profesor de español



**ESPECIALISTA EN
CORRECCIÓN Y
REDACCIÓN DE TEXTOS**

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ:

En mi calidad de correctora de textos hago constar que he revisado el Trabajo de Grado titulado:

**“CREACIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS QUE SIMBOLIZAN LAS
EXPRESIONES DE EMOCIONES OCULTAS A TRAVÉS DEL DIBUJO
UTILIZANDO LA TÉCNICA DE PLUMILLA”**

Presentado por:
NOLIS EDEN SOTO PEREZ
CÉDULA No 3-728-2072

A este trabajo se le realizaron correcciones de:

- Coherencia
- Ortografía
- Estilo
- Pragmática

Además, posee correcciones en el nivel léxico, semántico y morfosintáctico.

Por solicitud de la parte interesada se extiende esta certificación en la ciudad de Panamá a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Enilda González González
ML Correctora de Textos
Registro Numero 499568
Ruc N° 4-272-173 DV 58