

República Argelina Democrática Popular
Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación Científica

Universidad Abou Bekr Belkaid-Tlemcen-

Facultad de Letras y Lenguas

Departamento de Francés

Sección de Español

Trabajo de Fin de Máster

En

“ Civilización y Literatura ”

**"El Rostro de la Guerra de Salvador Dalí Un Análisis
Semiótico de su Pintura"**

Elaborado por:

LAZHARI Laalia

Dirigido por:

Dr. Benmmamer fouad

Miembros del Tribunal:

1. Sñr Saidi Abdelrahim	M.A.A	Presidente	Universidad de Tlemcen
2. . Sñra LARABI Hana	M.C.B	Vocal	Universidad de Tlemcen
3. Dr. BENMAMAR Fouad	M.C.B	Director	Universidad de Tlemcen

Curso Universitario 2022/2023

Agradecimientos

Agradezco a Allah por el don del conocimiento y sabiduría que me ha otorgado, así como por la capacidad y la voluntad que me ha proporcionado para completar esta tarea.

También deseamos reconocer a los miembros del tribunal que han aceptado leer y evaluar nuestra tesina. En particular al señor SAIDI Abdelrhahim como presidente de este tribunal Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a la señora LARABI Hana como vocal de este tribunal por sus valiosas enseñanzas, buenos consejos y amabilidad hacia nosotros.

A mi director BENMAMER FOAD por su paciencia, su orientación y valiosa ayuda a lo largo de todo el proceso, sus clases han sido fundamentales para despertar mi interés sobre este campo de la literatura y su guía ha sido invaluable en mi investigación.

Por último, pero no menos importante, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los profesores de la Sección de Español. Su dedicación y compromiso con la enseñanza han sido fundamentales en nuestra formación académica.

Nuevamente, agradecemos a todas estas personas por su contribución y apoyo en nuestro trabajo de TFM. Estamos sinceramente agradecidos por la oportunidad de aprender de ellos y por el impacto positivo que han tenido en nuestra educación.

Dedicatoria

A mi familia, por su amor y apoyo incondicional.

A mi esposo y mi hija, por inspirarme a seguir adelante.

A todos los que me apoyaron para escribir y concluir este Trabajo de Fin de Máster.

A mi asesor, por compartir su conocimiento.

Índice

Introducción	1
Capítulo I : Vida y producción literaria de Salvador Dalí	
1.1. Biografía del autor: Primeros años y pasión por el arte.....	4
1.2. Juventud y estancia en la Residencia de estudiantes	6
1.3. Matrimonio con Gala y su impacto en la vida de Dalí.....	8
1.4. la segunda guerra mundial y la inmigración en nueva york.....	10
1.5. Los últimos días y su fallecimiento	11
2. Salvador Dalí y el surrealismo	11
2.1. La relación de Dalí con el movimiento surrealista	12
3. Explorando el mundo del surrealismo	13
3.1. El inconsciente y su papel en el surrealismo	13
3.2. El sueño como fuente de inspiración surrealista.....	14
3.3. El pensamiento automático y su aplicación en el arte surrealista.....	15
3.4. producción literaria de Salvador Dalí	15
4. Principales obras de Salvador Dalí y sus fechas destacadas	17
Capítulo II : La semiótica y su aplicación en el análisis de obras de arte	
2.1 La semiótica	20
2.1.1 El concepto de signo y su aplicación en el análisis semiótico	22
2.1.1.1 Elementos del signo: significante y significado.....	23
2.3 El método de análisis propuesto por Umberto Eco	24
2.3.1 El registro visual y su interpretación semiótica.....	26
2.3.1.1 Denotación y connotación en el análisis de obras de arte	26
2.3.2 El registro verbal y su relación con el registro visual	27
capítulo III : Análisis de la pintura El rostro de la guerra	
La pintura “El Rostro de la guerra”.....	30
3.1 Descripción de la pintura	31

3.2 Contexto histórico y político de la obra	32
3.3 Estilo	35
3.4 Estructura	35
3.5 Elementos de composición y análisis del trabajo	36
3.5.1 Figura I: "El cráneo"	37
3.5.1.1 Explicación de la figura I.....	38
3.5.2 Figura II: "Caras idénticas"	39
3.5.2.1 Explicación de la figura II	40
3.5.3 Figura III: "Las serpientes".....	41
3.5.3.1 Explicación de la figura III	42
3.5.4 Figura IV: "El desierto".....	43
3.5.4.1 Explicación de la figura IV	44
3.5.5 Figura V: "Un toque de mano"	45
3.5.5.1 Explicación de la figura V	46
3.6 Mensaje	47
3.7 Frases populares de Dalí	47
Conclusión	49
Bibliografías	
Anexos	

Introducción

Introducción

El arte es una forma de comunicación que ha permitido al ser humano expresar sus ideas y percepciones del mundo a lo largo de la historia. Desde las representaciones primitivas en las paredes de las cavernas hasta los movimientos artísticos modernos, el arte ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de cada época y sociedad.

Dalí es conocido por su estilo surrealista y su capacidad para representar ideas de manera impactante y simbólica. Su obra tiende a desafiar las interpretaciones simples y requiere una exploración más profunda y una mente imaginativa para comprender su significado subyacente. En el caso específico de "El rostro de la guerra", Dalí presenta una representación pictórica del horror y el sufrimiento asociados con la guerra. Esta obra en particular contiene una variedad de signos visuales que pueden ser interpretados de múltiples maneras, lo que la convierte en un objeto de estudio interesante para el análisis semiótico.

Al aplicar técnicas semiológicas al estudio del rostro de la guerra, podemos descomponer la obra en sus elementos constituyentes, como los colores, las formas y los símbolos utilizados por Dalí. Podemos examinar cómo estos elementos se combinan para transmitir un mensaje y evocar ciertas emociones y reacciones en el espectador.

El análisis semiológico nos permite ir más allá de la interpretación superficial y adentrarnos en las profundidades de la creación de Dalí, descubriendo los múltiples niveles de significado y las asociaciones simbólicas que subyacen en la obra. Podemos explorar cómo los signos visuales se relacionan con conceptos como la guerra, el sufrimiento humano, la angustia y la desesperación, y cómo Dalí los utiliza para transmitir su mensaje.

Hemos basado nuestra investigación en la hipótesis siguiente : En la obra "El Rostro de la Guerra" de Salvador Dalí, se utilizaron diversos elementos simbólicos para representar el horror, la destrucción y la brutalidad de la guerra.

La motivación detrás de este trabajo se basa en varios aspectos. En primer lugar, se busca conocer más sobre la producción artística de Salvador Dalí, comprendiendo su ideología y pensamientos, así como su participación en el contexto histórico y político de España en aquella época. Realizar un análisis semiótico de la obra "El rostro de la guerra" nos permite adentrarnos en la profundidad de la obra de Dalí, su técnica, estilo y forma de expresión, estudiar el movimiento surrealista y explorar los fundamentos teóricos y estéticos del, así como su influencia en la historia del arte. Y por ultimo fomentar la cultura y el conocimiento.

Introducción

El objetivo principal de este tema es desentrañar y comprender los diversos signos y símbolos que Dalí plasmó en la mencionada obra, a fin de apreciarla en su plenitud y profundidad. Estudiar el mensaje que el maestro Dalí manifiesta en su pintura, Especificar los signos que se encuentran contenidos en la pintura "El rostro de la guerra" con el uso del método de Umberto Eco y Establecer la relación entre las denotaciones y connotaciones que se encuentran en los signos de la pintura "El rostro de la guerra".

Para conseguir nuestro objetivo, nuestra problemática será la siguiente: ¿Cómo podemos interpretar y comprender los signos y símbolos presentes en la obra "El rostro de la guerra" de Salvador Dalí para expresar su visión sobre la guerra y la destrucción?

De ahí, sugerimos responder a una serie de preguntas:

¿Cuáles son los principales símbolos y elementos surrealistas presentes en la obra "El rostro de la guerra" de Salvador Dalí?

¿Qué significados y connotaciones se pueden atribuir a estos símbolos en relación con la temática de la guerra y la destrucción?

¿Cómo influye el contexto histórico y político de la época en la interpretación de la obra?

¿Cómo se relaciona el análisis semiótico de la obra con el movimiento surrealista y la teoría semiótica en general?

¿Qué mensaje o visión sobre la guerra y la destrucción transmite Salvador Dalí a través de "El rostro de la guerra" y cómo se manifiesta en los signos y símbolos de la obra?

Para responder a estas preguntas, hemos estructurado nuestro Trabajo de Fin de Máster en tres capítulos, siguiendo una metodología de investigación analítica.

En el primer capítulo titulado "Vida y producción literaria de Salvador Dalí", nos adentraremos en la vida y trayectoria artística del reconocido pintor surrealista. Exploraremos los aspectos más relevantes de su biografía, incluyendo su infancia, formación artística, influencias y su participación en el contexto histórico y político de su época.

También buscaremos comprender la ideología y los pensamientos de Dalí, así como su conexión con el surrealismo y otros movimientos artísticos de la época.

Introducción

En el segundo capítulo titulado "La semiótica y su aplicación en el análisis de obras de arte: el modelo de Umberto Eco", nos adentraremos en el marco teórico que sustenta nuestro estudio. En este capítulo, describiremos los fundamentos de la semiótica y su relevancia en el análisis de obras de arte, centrándonos específicamente en el modelo propuesto por el renombrado teórico Umberto Eco. Exploraremos los conceptos clave de la semiótica, como los signos, los códigos y los sistemas de significación, para comprender cómo se construye y transmite el sentido en una obra de arte. Analizaremos la relación entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual, así como la importancia de los signos y símbolos en la interpretación de una obra.

Al finalizar de este capítulo, nos contáramos con un sólido marco teórico que nos permitirá abordar el análisis de la obra "El rostro de la guerra" de Salvador Dalí desde una perspectiva semiótica, utilizando el modelo de Umberto Eco como herramienta principal.

Al final en el tercer capítulo aparece el análisis de resultados donde se fundamentan los que contiene la pintura. Donde se fundamentan y explican los significados y simbolismos que se encuentran en la pintura. También se examinarán los distintos signos y símbolos utilizados por Dalí en "El rostro de la guerra" y se analizará cómo se relacionan entre sí para transmitir su mensaje. Se explorarán las técnicas y el estilo empleados por el artista, así como la influencia del surrealismo en la obra.

Para concluir nuestra investigación, abordaremos la problemática planteada e intentaremos ofrecer una respuesta satisfactoria.

En cuanto a la metodología formal, hemos optado por seguir las directrices del sistema de estilo APA, el cual ha sido adoptado por el Equipo de Formación de nuestra Sección de Español en 2020.

Capítulo I
vida y producción artística de
salvador Dalí

1. Vida producción artística de Salvador Dalí

En este primer capítulo, abordaremos la vida del pintor Salvador Dalí, reconocido como uno de los artistas más destacados de la literatura española del siglo XX. Analizaremos su contexto histórico y exploraremos su producción literaria.

1.1 Biografía del autor: Primeros años y pasión por el arte

Salvador Dalí, cuyo nombre completo era Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech, reconocido pintor y escultor español, es considerado uno de los máximos representantes del movimiento surrealista en su país y a nivel internacional. Su obra abarca una amplia variedad de estilos y técnicas, y ha dejado un legado artístico diverso y provocativo, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, una pequeña ciudad en la región de Cataluña, España, en una familia burguesa. Su padre era notario y se llamaba Salvador Dalí y Cusí, y su madre, Felipa Domenech i Ferrés, tenía una gran afición por los pájaros. Dalí tuvo un hermano mayor llamado Salvador, quien falleció en 1903, lo cual marcó profundamente al artista y le provocó una crisis de personalidad.

Dalí asistió a la Escuela Pública de Párvulos de Figueras a los cuatro años, pero debido a su bajo rendimiento académico, su padre lo trasladó al Colegio Hispano-Francés de la Inmaculada Concepción de Figueras cuando tenía seis años. En este colegio, Dalí aprendió francés, lo cual fue importante para su posterior carrera artística y sus viajes a Francia.

El contexto familiar y los eventos tempranos en la vida de Dalí, como la muerte de su hermano y su educación multilingüe, jugaron un papel significativo en su desarrollo artístico y su enfoque creativo (Descharnes & Néret, 2013).

Desde muy temprana edad, el artista mostró una gran imaginación y una personalidad compleja y en constante evolución. En su autobiografía, Dalí revela que desde muy joven ya tenía ambiciones desmesuradas, queriendo ser cocinero a los tres años y Napoleón a los cinco. Sin embargo, su ambición más grande siempre fue convertirse en Salvador Dalí, aunque este objetivo parecía siempre alejarse cada vez que se acercaba a él (Sadurní, 2023).

“A los seis años quería ser cocinero. A los siete quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más que crecer; ahora sólo quiero ser Salvador Dalí y nada más. Por otra parte, esto es muy difícil, ya que, a medida que me acerco a Salvador Dalí, él se aleja de mí” (Dalí, 1942).

Capítulo I

Salvador Dalí mostró un talento innato para el dibujo y la pintura desde una edad temprana, lo que lo llevó a seguir su pasión por el arte. Creciendo inmerso en la rica cultura española, fue influenciado por reconocidos artistas como Pablo Picasso y Joan Miró. Su formación artística continuó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde entabló amistad con otros talentosos artistas, incluyendo a Luis Buñuel y Federico García Lorca.

Sin embargo, su actitud rebelde y su falta de interés en los métodos académicos tradicionales llevaron a su expulsión de la escuela. No obstante, este evento no detuvo la determinación de Dalí por explorar nuevas formas de expresión artística.

Durante la década de 1930, Dalí produjo algunas de sus obras más conocidas, como "La persistencia de la memoria", que presenta relojes blandos y derretidos, y "La tentación de San Antonio", una pintura que representa las obsesiones sexuales del santo. Además de su trabajo como pintor, Dalí también se destacó como escritor. Sus obras literarias reflejan su pensamiento surrealista y su capacidad para desafiar las normas establecidas. Algunos de sus libros más importantes incluyen "La mujer visible", "El amor y la memoria", "La conquista de lo irracional", "Metamorfosis de Narciso", "La vida secreta de Salvador Dalí" y "Rostros ocultos". Estas obras literarias muestran la mente creativa de Salvador Dalí y su habilidad para mezclar diferentes géneros y disciplinas artísticas.

En 1934, Dalí conoció a su futura esposa y musa, Gala Éluard, quien había sido la esposa de su amigo y colega surrealista, Paul Éluard. Gala inspiró muchas de las obras de Dalí, incluyendo su pintura más famosa, "La madonna de Port Lligat".

Durante la Segunda Guerra Mundial, Salvador Dalí se trasladó a los Estados Unidos, donde vivió durante ocho años. Su estilo artístico evolucionó hacia un enfoque más académico y clásico durante ese tiempo, pero al regresar a España en 1948, retomó el surrealismo y continuó produciendo obras innovadoras y provocativas.

Dalí continuó trabajando hasta su muerte en 1989, a la edad de 84 años. Su legado artístico ha dejado una huella indeleble en la historia del arte, y su influencia sigue siendo evidente en la obra de muchos artistas contemporáneos (Olano, 1985).

Figura 1: Fotografía de salvador Dalí de niño.

Fuente : descargado de <https://goo.su/rJuh>

1.2. Juventud y estancia en la Residencia de estudiantes

En 1921, Salvador Dalí decide dejar su lugar de origen en Cataluña y se muda a Madrid para estudiar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de San Fernando. Durante su estancia en la capital española, Dalí encuentra residencia en un lugar icónico para la vida intelectual y artística de la época: la Residencia de Estudiantes. Este lugar se convierte en un punto de encuentro para jóvenes talentosos y vanguardistas de diferentes disciplinas.

En la Residencia de Estudiantes, Dalí entabla amistad con figuras destacadas de la época, como el poeta Federico García Lorca y el futuro cineasta surrealista Luis Buñuel. Estos encuentros resultan fundamentales en la formación y desarrollo artístico de Dalí. La influencia de Lorca y Buñuel, así como la interacción con otros residentes y visitantes ilustres, contribuyen a moldear su visión creativa y a impulsarlo a explorar nuevas ideas y técnicas en su arte.

Además de su talento artístico, Dalí también se hace notar en la Residencia de Estudiantes por su peculiar estilo y personalidad extravagante. Con su cabello largo, su capa llamativa y una corbata exageradamente grande, Dalí se convierte en una figura llamativa y única en el entorno bohemio de la residencia.

Capítulo I

Sin embargo, la estancia de Dalí en la academia no está exenta de controversia. En 1923, durante un período de agitación social en la Academia de Bellas Artes, Dalí decide abandonar la sala antes de que comience el discurso oficial, lo cual es interpretado erróneamente como un acto de rebeldía. Como resultado, es expulsado de la academia por un año. Posteriormente, al regresar a su ciudad natal de Figueres, Dalí enfrenta otro episodio de problemas legales y es arrestado y encarcelado por un período de tiempo.

A pesar de estos contratiempos, Dalí continúa desarrollando su talento artístico y se mantiene como una figura prominente en el mundo del arte surrealista. La Residencia de Estudiantes y las experiencias vividas allí desempeñan un papel fundamental en la formación de su identidad artística y en la configuración de su visión surrealista única (Vidal, 2004).

Figura2: Residencia de Estudiantes en la actualidad.

Fuente : descargado de <https://goo.su/gSwA>

figura3: Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel

Fuente: descargado de <https://goo.su/YfwNI>

Figura4: Dalí y Lorca

Fuente : descargado de <https://goo.su/vXT8Ukt>

1.3. Matrimonio con Gala y su impacto en la vida de Dalí

Gala, cuyo nombre real era Elena Ivanovna Diakonova, fue la esposa y musa de Salvador Dalí. A lo largo de su vida, Gala se relacionó con numerosos intelectuales y artistas.

Capítulo I

El 8 de agosto de 1958, Salvador Dalí se casó católicamente con Gala, su musa y compañera, en Sant Martí Vell, Gerona. Sin embargo, su relación había comenzado en 1934 en París, cuando el ayuntamiento del XIV arrondissement los unió civilmente. Gala, originalmente Helena Diakonova, había sido previamente la esposa del poeta Paul Éluard y también estuvo involucrada con el pintor Max Ernst. Desde su encuentro en Cadaqués en 1929, Gala fue una influencia clave en la vida y obra de Dalí.

Gala desempeñó varios roles en la vida de Dalí: musa, modelo, amante y compañera creativa. Su relación con ella inspiró muchas de las obras más icónicas de Dalí. Además, Gala desempeñó un papel crucial en la promoción de la obra de Dalí y lo ayudó a conectarse con la élite artística e intelectual de su tiempo (Lopérfido, 2020).

En el aspecto personal, Gala brindó a Dalí estabilidad emocional y lo impulsó a desarrollar su carrera artística. Su relación también influyó en su estilo y visión del arte. A nivel artístico, Gala fue una fuente de inspiración para Dalí y aparece en numerosos retratos y fotografías como una figura enigmática.

A pesar de los desafíos y la tumultuosa naturaleza de su relación, el amor y la admiración mutua entre Dalí y Gala perduraron hasta la muerte de Gala en 1982. La influencia de Gala en la vida y obra de Dalí sigue siendo relevante en la cultura popular y en la sociedad contemporánea (Peiró, 2014).

Figura 5: Gala Dalí

Fuente: descargado de <https://goo.su/ejSIMhz>

Figura 6: Salvador Dalí con su musa de vida Gala.

Fuente : descargado de <https://goo.su/5McCwdf>

1.4. la segunda guerra mundial y la inmigración en nueva york

Durante la Segunda Guerra Mundial, Europa se sumergió en un conflicto devastador que afectó profundamente a la vida y la carrera de Salvador Dalí. Ante la creciente amenaza del conflicto y la ocupación nazi en su país natal, Dalí decide emigrar a Nueva York en busca de seguridad y oportunidades artísticas.

En 1940, Salvador Dalí y su esposa Gala huyeron de la Europa en guerra para establecerse en Nueva York, donde residieron hasta 1948. Durante estos años, Dalí experimentó una transformación en su estilo artístico, dejando de lado el Surrealismo y desarrollando su propio período clásico. Durante su estancia en los Estados Unidos, Dalí se convirtió en una figura pública muy conocida por su excentricidad y por sus múltiples actividades, que incluían la pintura, la moda, la cinematografía y la literatura.

Este período en los Estados Unidos fue fundamental para la carrera de Dalí, pues le permitió interactuar con otros artistas de renombre, como Philippe Halsman, André Breton y Alfred Hitchcock. En este tiempo, Dalí produjo algunas de sus obras más icónicas, como "La tentación de San Antonio" y "La Madonna de Port Lligat". Además, realizó varias exposiciones en Nueva York y se involucró activamente en la vida cultural de la ciudad.

Capítulo I

No obstante, la emigración de Dalí también tuvo su lado negativo. Durante su estancia en Nueva York, Dalí experimentó la nostalgia por su cultura y su país, lo que afectó su relación con su esposa. Además, algunos críticos y artistas se mostraron críticos con su obra, considerándola demasiado comercial y alejada de los valores del movimiento surrealista(Lauryssens, 2008).

1.5. Los últimos días y su fallecimiento

Durante los últimos años de su vida, Salvador Dalí disminuyó su producción pictórica de manera notable. A pesar de ello, su fama y reconocimiento internacional se mantuvieron, y continuó siendo objeto de exposiciones en importantes ciudades alrededor del mundo, como Tokio, Londres, París, Ferrara (Italia) y Moscú.

En este período, Dalí pudo presenciar la apertura de dos museos dedicados a su arte. El primero fue el Museo Salvador Dalí en Cleveland, Ohio, aunque posteriormente se trasladó a St. Petersburg, Florida. Este museo se convirtió en un importante espacio para la exhibición y conservación de la obra del artista.

Además, Dalí tuvo el privilegio de inaugurar su propio Teatro-Museo en Figueras, su ciudad natal. Este museo fue concebido como un espacio único donde sus obras pudieran ser exhibidas de manera excepcional, brindando al público una experiencia inmersiva en su mundo surrealista. Cabe destacar que el propio Dalí fue enterrado en este lugar, otorgándole un significado especial.

La muerte de Salvador Dalí ocurrió el 23 de enero de 1989, dejando tras de sí un legado artístico y una influencia duradera en el mundo del arte. A través de sus obras, Dalí desafió las convenciones artísticas y exploró la profundidad de su imaginación, dejando un impacto perdurable en la historia del arte(Secret, 1987).

2.Salvador Dalí y el surrealismo

Salvador Dalí, considerado uno de los precursores del surrealismo, creó un lenguaje visual poderoso basándose en la teoría freudiana para plasmar sus sueños, pesadillas y alucinaciones. Su obra reflejó temas como la muerte, el erotismo y la decadencia, utilizando simbolismos religiosos, animales y fetiches para crear paisajes oníricos y melancólicos. Aunque se suscribió al automatismo surrealista de Breton, Dalí creó su propio sistema, el sistema crítico paranoico, que permitía un cierto control sobre las visiones del artista.

Capítulo I

Sin embargo, sus declaraciones políticas y su técnica provocaron su exclusión del movimiento surrealista y la condena de sus contemporáneos. A pesar de esto, su obra ha sido adoptada y admirada por el arte pop y ha inspirado trabajos comerciales en publicidad, cine, fotografía y moda. Sus icónicas obras son referentes para muchos artistas y su iconografía forma parte del patrimonio cultural mundial .

Por lo tanto, es conocido por haber dicho: "La diferencia entre yo y los surrealistas es que yo soy el surrealismo". A pesar de haber comenzado su carrera artística junto a sus contemporáneos, Dalí se esforzó por alejarse y excluirse de cualquier movimiento artístico. Aun así, se convirtió en un ícono del siglo XX y uno de los representantes más emblemáticos del Surrealismo. Su estilo personal y su enfoque único hacia el arte lo llevaron a crear algunas de las obras más icónicas y reconocidas de la historia del arte. Dalí siguió su propio camino creativo y dejó una huella duradera en el mundo del arte y la cultura (Mas, 2004).

2.1. La relación de Dalí con el movimiento surrealista

Salvador Dalí fue uno de los artistas más influyentes del movimiento surrealista. Su relación con el surrealismo se caracterizó por su profunda exploración de lo surreal, lo irracional y lo onírico. Aunque en algún momento se distanció del movimiento debido a diferencias ideológicas, su impacto y legado en el arte surrealista son innegables.

Dalí fue reconocido por su habilidad técnica excepcional y su estilo distintivo. Combina meticulosidad y precisión en la representación de detalles realistas con elementos inesperados yuxtapuestos de manera surrealista. Sus pinturas a menudo presentan imágenes simbólicas y perturbadoras, que desafían las convenciones de la realidad y evocan un sentido de misterio y enigma.

El interés de Dalí por el psicoanálisis de Sigmund Freud influyó en su enfoque surrealista. Adoptó la técnica del "automatismo" y el "automatismo psíquico", que consiste en liberar la mente de las restricciones racionales y permitir que los pensamientos y las imágenes fluyan libremente. Esto le permitió explorar los aspectos más profundos y oscuros de la mente humana, así como dar voz a los sueños, los deseos reprimidos y los miedos subconscientes.

A través de sus obras, Salvador Dalí buscó trascender las limitaciones de la realidad convencional y abrir las puertas de la imaginación. Sus pinturas representan paisajes y figuras

que desafían las leyes de la lógica y la gravedad, fusionando lo improbable y lo ilógico de manera fascinante. Esto le permitió crear un estilo artístico único y reconocible, donde lo surreal se convierte en una ventana hacia la exploración de los rincones más oscuros de la mente humana. El legado de Dalí en la historia del arte es innegable, ya que dejó una huella indeleble al desafiar las normas establecidas y abrir nuevos caminos de expresión artística (Charles & Shanes, 2019).

3.Explorando el mundo del surrealismo

El Surrealismo surgió como un movimiento de vanguardia en el siglo XX con el objetivo de expresar el subconsciente a través de diversas disciplinas artísticas. Fue fundado por André Breton en 1924, quien buscaba romper con las convenciones establecidas y permitir la expresión del pensamiento libre y sin control(Cunha, 2021).

El surrealismo se basa en la idea de que el pensamiento lógico y racional limita nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Los surrealistas creían que al acceder al subconsciente y a los sueños, era posible revelar una realidad más profunda y verdadera. Buscaban crear obras de arte y literatura que desafiaban las convenciones sociales, cuestionaban la realidad establecida y exploraban la liberación de los deseos y pulsiones ocultos. A su vez, este movimiento artístico se manifestó en diversas formas de expresión, tales como la pintura, la escultura, la poesía, la literatura y el cine. Los surrealistas utilizaron técnicas como el automatismo, el collage, la yuxtaposición de elementos inconexos y la representación de objetos de manera inusual, con el objetivo de crear un impacto visual y emocional en el espectador. Estas técnicas permitían liberar la imaginación y explorar los territorios del subconsciente, donde se creía que residían las verdades más profundas y auténticas (Nadeau, 2001).

3.1. El inconsciente y su papel en el surrealismo

El concepto del inconsciente desempeña un papel fundamental en el surrealismo y en la comprensión de la mente humana en general. En el contexto del surrealismo, el inconsciente se refiere a aquellas partes de la mente que no están bajo el control consciente y que contienen pensamientos, deseos, emociones y recuerdos ocultos.

“El romanticismo alemán lo difundió en el siglo XIX, definiéndolo como el aspecto nocturno del alma, como un conjunto de pasiones y de imágenes mentales cuya fuente se sitúa en las profundidades del ser” (Tubert, 2000, p.49).

La concepción freudiana del inconsciente fue especialmente influyente en el surrealismo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, postuló que el inconsciente es una parte fundamental de la mente y que influye en gran medida en nuestras acciones y emociones, aunque no seamos conscientes de ello. Según Freud, el inconsciente alberga deseos reprimidos, traumas pasados, pensamientos prohibidos y otros contenidos que no son accesibles a la conciencia cotidiana.

En el contexto del surrealismo, el interés por el inconsciente radica en la idea de que al explorar y expresar estos contenidos ocultos, se puede acceder a una realidad más profunda y auténtica. Los surrealistas buscaban liberar la imaginación y desafiar las limitaciones de la realidad convencional, y el inconsciente les brindaba un camino para hacerlo. A través de técnicas como el automatismo y la escritura automática, los artistas surrealistas buscaban dejar que los pensamientos y las imágenes fluyeran sin la intervención racional, revelando así aspectos ocultos de la psique (Caws, 2010).

3.2. El sueño como fuente de inspiración surrealista

El sueño como fuente de inspiración surrealista ha sido un tema recurrente en el arte y la literatura del movimiento surrealista. Los artistas surrealistas, como Salvador Dalí, André Breton y René Magritte, exploraron los sueños y el subconsciente como una manera de liberar la creatividad y romper con las normas establecidas.

"Cloninger menciona a Freud y su visión de los sueños como una vía para acceder al inconsciente, donde las fuerzas represoras de la conciencia se relajan y se disfraza el cumplimiento de un deseo reprimido" (C., 2000, p. 52).

Freud sostenía que los sueños eran la vía por la cual los deseos y las emociones reprimidas encontraban una forma de expresión. En su teoría, planteaba que los sueños cumplían una función de satisfacción de deseos, aunque estos deseos pudieran estar ocultos o disfrazados en el contenido del sueño. A través del análisis de los sueños, Freud creía que era posible descubrir los conflictos y las tensiones psicológicas subyacentes en la mente de una persona.

De acuerdo con Freud, el contenido de los sueños podía ser interpretado simbólicamente para revelar los deseos inconscientes y los pensamientos ocultos del soñante. Estos contenidos oníricos, aunque enmascarados o disfrazados, podían reflejar la satisfacción de un deseo reprimido, proporcionando una ventana hacia el mundo del inconsciente (Cabrera, 2010 p 132).

3.3. El pensamiento automático y su aplicación en el arte surrealista

El concepto del pensamiento automático, también conocido como "automatismo surrealista", implica la creación a partir de elementos existentes y prestando atención a lo que el inconsciente presenta. Según Roudinesco, "El uso del automatismo por parte de los surrealistas se asemeja a un instrumento que busca descentrar o desestabilizar al sujeto..." (Roudinesco, 1988 p40).

En otras palabras, el surrealismo se utiliza como una herramienta que acompaña la aventura del inconsciente freudiano, ya que se convierte en una expresión analógica de dicho inconsciente en lugar de ser una explicación teórica.

En este sentido, el pensamiento automático permite que los arquetipos del individuo, que se han formado a lo largo de su pasado, presente y futuro, converjan en una única línea de tiempo. Este enfoque surrealista se posiciona como un aliado del psicoanálisis, ya que comparte la exploración y comprensión del inconsciente propuesto por Freud, aunque se expresa de manera no teórica, sino de forma analógica.

3.4. producción literaria de salvador Dalí

Salvador Dalí es reconocido mundialmente por su impactante contribución al campo de la pintura. Sin embargo, su talento artístico no se limitó solo a la pintura, sino que también exploró otros géneros literarios. Aunque su legado artístico se asocia principalmente con la pintura surrealista, Dalí dejó una huella significativa en la literatura con algunas obras notables. A continuación, mencionamos algunas de sus obras más destacadas en diferentes géneros:

Capítulo I

Cuadro 01: la producción literaria de Dalí

Genero	Obras	Año
Prosa (Narrativa)	"La vida secreta de Salvador Dalí"	1942
	"50 secretos mágicos para pintar"	1947
	El mito trágico del ángelus de Millet	1933
	Diario de un genio	1964
Teatro	"El sueño de Venus" (Dream of Venus).	1939
	"Mariana Pineda" - Adaptación teatral de la obra de Federico García Lorca realizada por Dalí en 1941.	1941
Poesía	"Lorca-Dalí: el amor que no pudo ser"	1935
	"El espectro del sex-appeal"	1934
	"El canto de amor y muerte del cornetín Cristóbal Rilke"	1930
Pintura:	La persistencia de la memoria	1931
	La tentación de San Antonio	1946
	El rostro de la guerra	1940
	La última cena	1955
	Galatea de las esferas	1952
	El gran masturbador	1929
	La cesta de pan	1945
	La metamorfosis de Narciso	1937
	El elefante celeste	1948
	El Cristo de San Juan de la Cruz	1951

Fuente: <https://goo.su/UsYL> (elaboración propia).

4. Principales obras de Salvador Dalí y sus fechas destacadas

Cuadro 2: La persistencia de la memoria

Año:	1931.
Técnica:	Óleo sobre lienzo.
Estilo:	Surrealista.
Medidas:	24 x 33 cm.

Fuente :<https://goo.su/QuRUgc4> (elaboración propia)

Cuadro 3: La tentación de San Antonio

Año:	1946.
Técnica:	Óleo sobre tela.
Estilo:	Surrealista.
Medidas:	89.5 x 119.5 cm.

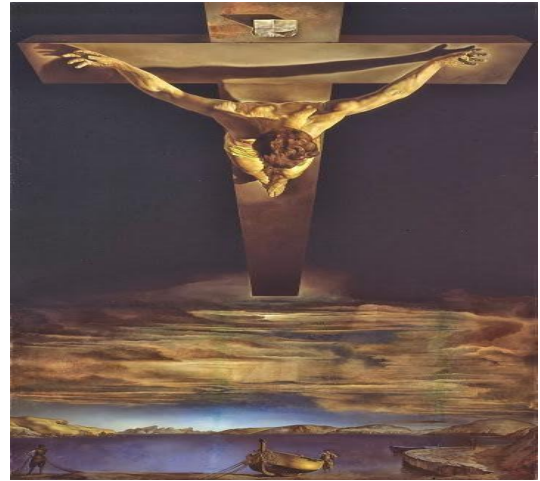

Fuente: <https://goo.su/SuMI> (elaboración propia)

Capítulo I

Cuadro 4: El Cristo de San Juan de la Cruz

Año:	1951.
Técnica:	Óleo sobre lienzo.
Estilo:	Surrealista.
Medidas:	205 x 116 cm.

Fuente: <https://goo.su/kG3RRM> (elaboración propia)

Cuadro 5: Construcción blanda con judías hervidas

Año:	1936.
Técnica:	Óleo sobre lienzo.
Estilo:	Surrealista.
Medidas:	100 x 99 cm.

Fuente: <https://goo.su/kG3RRM> (elaboración propia)

Capítulo I

Cuadro 6: El gran masturbador

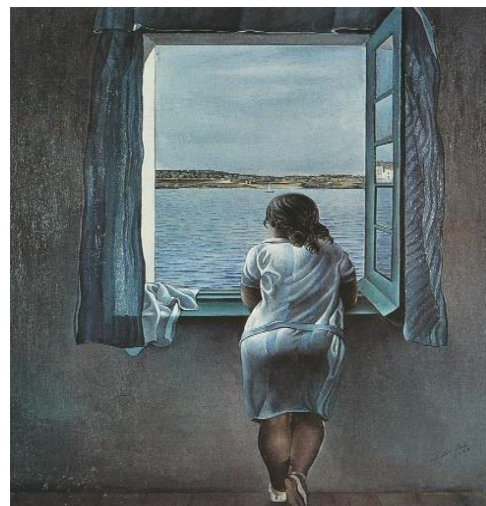
Año:	1929.
Técnica:	Óleo sobre lienzo.
Estilo:	Surrealista.
Medidas:	110 x 150 cm.

Fuente: <https://goo.su/jzzXq9m> (elaboración propia)

Cuadro 6: Muchacha en la Ventana

Año:	1925.
Técnica:	Óleo sobre cartón piedra.
Estilo:	Realista.
Medidas:	105 x 74.5 cm.

Fuente: <https://goo.su/jzzXq9m> (elaboración propia)

Capítulo II

La semiótica y su aplicación en el análisis de obras de arte: el modelo de Umberto Eco

2.1 La semiótica y su importancia en el análisis de obras de arte

la semiótica es la disciplina que se ocupa del estudio de los signos y sus diferentes manifestaciones en la vida humana y en la sociedad. Su objetivo es comprender cómo los signos funcionan, cómo se relacionan entre sí y cómo influyen en la comunicación y en la construcción del sentido. Peirce hace referencia a otro semiólogo diciendo:

"Ferdinand de Saussure, en sus influyentes cursos sobre lingüística general, consideraba la semiología como una ciencia en proceso de desarrollo, cuyo objetivo era investigar la influencia de los signos en la vida social y su papel dentro de ella" (Peirce 1974, p.8).

De acuerdo con Guiraud, la semiótica es la disciplina que se dedica al análisis de los sistemas de signos, como la lengua, los códigos y las señalizaciones. Según esta definición, la lengua sería considerada como una parte integrante de la semiología. Sin embargo, generalmente se acepta que el lenguaje tiene un estatus privilegiado y autónomo, lo que permite definir la semiología como "el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos" Guiraud (1971, p.7).

Según el aporte de Pedroni, la semiótica o semiología se define como la disciplina encargada de investigar de manera científica todos los procesos de significación que permiten la comunicación en general y la comunicación humana en particular. Además, se enfoca en el análisis de diversos textos donde estos procesos adquieren una manifestación perceptible, así como en los medios utilizados para producirlos, como los signos, los códigos y los discursos (Pedroni 1995, p.29).

En cuanto en los niveles de análisis de la semiótica en cuanto a los niveles de análisis en la semiótica esta disciplina se divide en tres niveles de análisis: sintaxis, pragmática y semántica (Velásquez C. , 2009).

Cada uno de estos niveles tiene su propio enfoque y objetivo en el estudio de los signos y su significado.

- Sintaxis

"El análisis se centra en la estructura de los mensajes y en su función dentro del conjunto. Se presta atención únicamente al aspecto formal de los signos, sin considerar su significado." (Velásquez C. , 2009, p. 112).

Capítulo II

Es decir que la sintaxis semiótica se encarga de identificar la estructura fundamental y la lógica que rige un mensaje. A través de este análisis, se logra comprender y estudiar científicamente las estructuras sintácticas que otorgan sentido a cualquier discurso. Por ejemplo, en el diseño de una revista, un diseñador gráfico debe considerar la relación entre los signos como el texto, las imágenes y los colores, para garantizar la coherencia y la eficacia del contenido.

- Semántica

"La semántica se dedica al estudio del significado de los signos en un texto, así como a las reglas que los gobiernan. Su enfoque se centra en el análisis de los semas y los cuadrados semióticos" (Velásquez C. ,2009, p. 112). Lo que quiere decir que la semántica se centra en la relación entre signos y su significado, analizando los campos semánticos, los semas y los cuadrados semióticos para determinar la denotación de los signos en un mensaje

- Pragmática

"La pragmática analiza el contexto histórico y cultural en el cual se generan y emplean los procesos semióticos"(Velásquez C. , 2009, p. 112).

Es decir que es necesario situar los mensajes dentro de un contexto social y cultural para lograr una comprensión efectiva. Estudia el significado del signo en relación con su contexto, ya que un mensaje adquiere sentido pleno al ser situado en una situación concreta. Según Velásquez , los tres niveles de análisis semiótico tienen funciones complementarias y esenciales para analizar los mensajes. Ninguno de ellos tiene pleno valor de forma individual, sino que su efectividad se logra cuando se combinan y se complementan mutuamente.

La importancia de la semiótica en el análisis de obras de arte

La semiótica desempeña un papel fundamental en el análisis de obras de arte al permitir una interpretación profunda y compleja de las mismas. Esta disciplina nos brinda herramientas para descomponer y examinar los símbolos y elementos visuales presentes en una obra de arte, lo que nos ayuda a comprender su significado y mensaje más allá de su apariencia superficial.

A través del análisis semiótico, podemos identificar y estudiar los diferentes signos y signos icónicos, simbólicos y verbales que componen una obra de arte. Esto nos permite

Capítulo II

explorar cómo estos signos se relacionan entre sí y cómo interactúan para transmitir significado. Al desentrañar estos elementos, podemos descubrir las intenciones del artista, los conceptos representados y las narrativas subyacentes.

Además de analizar los aspectos formales de una obra de arte, la semiótica también nos ayuda a comprender el contexto social en el que fue creada. Cada obra de arte está influenciada por el tiempo, el lugar y la cultura en la que se produce. Al considerar estos factores, podemos obtener una mejor comprensión de los valores, creencias y circunstancias históricas que influyeron en la creación de la obra. Esto nos permite apreciarla en un contexto más amplio y entender su relevancia en relación con su entorno social (Bhaszar, 2007).

Es importante tener en cuenta que el análisis semiótico reconoce la subjetividad del observador. Cada persona puede interpretar una obra de arte de manera diferente, basándose en su propia experiencia, conocimientos y emociones. La semiótica permite que estas múltiples interpretaciones sean consideradas y valoradas, enriqueciendo así nuestra comprensión y apreciación de la obra.

2.1.1 El concepto de signo y su aplicación en el análisis semiótico

A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado formas de comunicarse y establecer intercambios de información. Para lograrlo, han desarrollado sistemas de signos que les permiten atribuir significado a diferentes elementos y establecer una conexión entre los signos y los objetos o conceptos que representan.

En este sentido, numerosos estudiosos han abordado la noción de signo desde diferentes perspectivas. Cada uno de ellos ha contribuido a enriquecer nuestra comprensión de cómo funcionan los signos y cómo se relacionan con el proceso de comunicación.

Según Eco, "Un signo es cualquier elemento que pueda ser interpretado como un sustituto con significado de algo más" (Eco, 2000, p. 22).

Velásquez sostiene que "Un signo es cualquier entidad que nos comunica algún significado" (Velásquez (2009, pág. 45).

Capítulo II

Por su parte, Guiraud señala que «Un signo es un estímulo perceptible que está vinculado en nuestra mente a la imagen de otro estímulo, con la finalidad de evocar una comunicación y establecer un significado" (Guiraud, 1979 ,p.33).

Estas diferentes definiciones de signo, aunque presentan matices distintos, convergen en la idea fundamental de que los signos son entidades que poseen un significado y que establecen una relación con otros elementos o conceptos. A través de esta relación, los signos permiten la transmisión de información, facilitando la comunicación entre los seres humanos.

En conclusión, el estudio de los signos y su papel en la comunicación es fundamental para comprender cómo los seres humanos atribuyen significado a su entorno. Las definiciones aportadas por estudiosos como Eco, Velásquez y Guiraud nos ayudan a explorar diferentes aspectos y dimensiones de los signos, enriqueciendo nuestra comprensión de este fenómeno central en la vida humana.

2.1.1.1 Elementos del signo: **significante** y **significado**

En el ámbito de la semiótica, se establece que un signo se compone de dos elementos esenciales: el **significante** y el **significado**.

- **Significante**

De acuerdo con Velásquez," El **significante** hace referencia a la materialidad o tangibilidad del signo, es decir, a cómo se manifiesta perceptiblemente" (Velásquez C., 2009, p. 47).

Por ejemplo, las letras que conforman la palabra "Guatemala", un dibujo o una fotografía representativa de Guatemala, pueden ser ejemplos de **significantes**. El **significante** se aprecia y se percibe mediante los sentidos.

- **Significado**

"El **significado** corresponde a la idea o concepto mental que se despierta a través del **significante**." (Velásquez C., 2009, pág. 48)

Siguiendo con el ejemplo de Guatemala, su **significado** sería "país ubicado en América Central". El **significado** se refiere a la representación o concepto mental que tenemos de un signo al apreciar su **significante**.

Capítulo II

En síntesis, el significante se refiere a la forma material o perceptible del signo, mientras que el significado se relaciona con la representación mental o conceptual que se atribuye a dicho signo al apreciar su significante.

Otro ejemplo:

Significante :paloma con rama de olivo
(Aquí la paloma es la imagen física o visual de un ave de tamaño mediano, generalmente blanca, con alas extendidas, pico pequeño y delicado, y patas finas).

Significado : paz
(La paloma es ampliamente reconocida como un símbolo de paz en muchas culturas y tradiciones).

Elaboración propia

2.3 El método de análisis propuesto por Umberto Eco

El método de análisis propuesto por Umberto Eco, conocido como el método semiótico, busca comprender y explicar los fenómenos de comunicación y significación en diversos contextos. Este método se basa en el enfoque semiótico, que considera a la semiótica como una herramienta fundamental para el estudio de los signos y sus interacciones. Dada esta unidad consta en tres etapas principales:

Umberto Eco (1932-2016) fue un intelectual italiano reconocido por sus contribuciones en semiótica y comunicación visual. Como profesor y autor prolífico, exploró la relación entre el arte, la cultura y los signos a lo largo de su carrera. Sus obras más destacadas incluyen "Obra abierta" (1962) y "La estructura ausente" (1968). Eco dejó un legado duradero en el estudio de la comunicación humana y su significado en la sociedad contemporánea.

Capítulo II

Descripción: En esta etapa, se realiza una observación detallada y exhaustiva del objeto de estudio, identificando los signos presentes, su forma, su relación con otros signos y su contexto de aparición. Se busca comprender cómo los signos se combinan y generan significado.

Interpretación: Una vez realizada la descripción, se procede a la interpretación de los signos y su significado. Se busca comprender las posibles connotaciones, asociaciones y referencias que los signos pueden tener, considerando aspectos culturales, históricos y sociales.

Evaluación crítica: En esta etapa, se realiza una evaluación crítica de los resultados obtenidos en la descripción e interpretación. Se analiza la coherencia interna de los signos, la adecuación de su significado en relación con el contexto y las intenciones comunicativas, y se examinan posibles implicaciones y efectos en la recepción del mensaje (Eco, 1986).

Igualmente el método de análisis propuesto por Umberto Eco en su obra *La estructura ausente* se enfoca en descomponer y examinar los diferentes componentes de los signos, desde los conceptos más generales y literales hasta los elementos más específicos. Este método se aplica especialmente al estudio semiótico de obras de arte, como la pintura "El Rostro de la guerra" de Salvador Dalí. (Eco, 1975)

El primer paso del método es la segmentación, que consiste en dividir la obra en unidades más pequeñas para su análisis. A continuación, se procede al registro visual, donde se examinan las imágenes y elementos visuales presentes en la obra. Esto implica identificar y describir los objetos, formas, colores y composición que se encuentran en la pintura.

Luego, se realiza la denotación, que se refiere al significado literal o directo de los elementos visuales. En este paso, se busca comprender el mensaje explícito que se transmite a través de la representación visual. Se analizan los objetos y figuras presentes en la pintura y se interpreta su significado básico y evidente.

Finalmente, se lleva a cabo la connotación, que se enfoca en los significados simbólicos, asociativos o culturales que pueden estar presentes en la obra. Aquí se exploran las interpretaciones subjetivas, las connotaciones emocionales, los mensajes implícitos y los contextos históricos, culturales o religiosos que puedan estar relacionados con la obra de arte.

Capítulo II

Este paso permite una comprensión más profunda y completa de los significados y mensajes que la pintura pretende transmitir.

En resumen, el método de análisis propuesto por Eco implica una descomposición y examen detallado de los componentes visuales y significados de una obra de arte, permitiendo al receptor decodificar los signos y comprender su mensaje en diferentes niveles.

Esto incluye el registro visual, la denotación y la connotación, que permiten una comprensión más amplia y enriquecedora de la obra en cuestión .

2.3.1 El registro visual y su interpretación semiótica

El registro visual se refiere a la captura y representación de información a través de imágenes y elementos visuales. La interpretación semiótica del registro visual implica el análisis y comprensión de los signos visuales presentes en una imagen, como colores, formas, símbolos y composición. Esta interpretación se basa en los principios y teorías de la semiótica, que estudia cómo los signos visuales comunican significado y cómo son interpretados por los observadores. La interpretación semiótica del registro visual busca desentrañar los mensajes y connotaciones simbólicas presentes en una imagen, considerando tanto el contexto cultural como las convenciones visuales establecidas. Según Eco;

“este apartado se refiere a las imágenes o iconos gráficos presentes en el mensaje analizado. Eco sugiere que se analice a través de la interacción entre la denotación y la connotación” (Eco U. , 1983)

3.1.1 Denotación y connotación en el análisis de obras de arte

Denotación: se refiere a la identificación de los elementos visuales que aparecen en la imagen y que son identificados a primera vista, como objetos, formas y colores.

Eco sostiene que el significado denotativo, también conocido como significado literal, es la referencia inmediata que un término o signo provoca en el destinatario del mensaje. Esto implica que el significado más inmediato de un signo es su interpretación literal, basada en su definición o sentido más objetivo y universalmente aceptado.

Por ejemplo, si consideramos el signo lingüístico "libro", su significado denotativo o literal se refiere a un objeto compuesto por hojas de papel u otro material, encuadernadas juntas, que contiene información, texto o imágenes. Es la asociación directa que hacemos con la

Capítulo II

imagen mental de un libro físico cuando encontramos ese término, así, Es importante destacar que el significado denotativo no captura todas las posibles connotaciones o matices asociados al signo. Puede haber significados adicionales o simbólicos que se agregan a través del contexto, las experiencias individuales o las asociaciones culturales.

La connotación:

Eco sostiene que el significado de un signo puede variar de manera subjetiva según la persona, grupo o circunstancias específicas. En este sentido, el contexto histórico, ideológico y cultural en el que se utiliza el signo juega un papel crucial en su análisis y comprensión.

Cuando nos adentramos en la connotación de un signo, buscamos comprender las asociaciones emocionales, sociales y culturales que se le atribuyen. Por ejemplo, una simple imagen de una paloma blanca puede denotar paz y pureza, pero su connotación puede ir más allá, adquiriendo significados religiosos o políticos según el contexto en el que se presente.

Es importante destacar que la connotación puede ser subjetiva y variar entre diferentes personas o grupos. En el análisis semiótico, se consideran estas connotaciones para comprender las múltiples capas de significado presentes en un signo y cómo influyen en la interpretación del mensaje. De esta manera, el contexto histórico, ideológico y cultural en el que se utiliza el signo desempeña un papel crucial en el análisis de su connotación.

En pocas palabras, el registro visual se enfoca en el análisis de los elementos visuales en un mensaje y cómo estos pueden ser interpretados de diferentes formas. Es una herramienta importante para entender cómo las imágenes pueden comunicar un mensaje y cómo los elementos visuales pueden ser utilizados para transmitir significados y emociones específicas.

2.3.2 El registro verbal y su relación con el registro visual

En su libro "La estructura ausente: introducción a la semiótica", Umberto Eco señala que el registro verbal se refiere a todos los elementos lingüísticos que componen el mensaje en análisis. Su función principal es confirmar el mensaje transmitido por las imágenes y contribuir a su decodificación.

Capítulo II

El registro verbal incluye el uso del lenguaje, ya sea escrito o hablado, en forma de palabras, frases, oraciones y textos. Estos elementos lingüísticos complementan las imágenes y proporcionan información adicional, aclaraciones, descripciones o interpretaciones que ayudan a comprender el mensaje global.

Al combinar el registro verbal con las imágenes, se establece una relación simbiótica en la que ambos se refuerzan mutuamente para transmitir significados más completos y precisos. El registro verbal puede aportar connotaciones, explicaciones o contextos específicos que complementan o modifican la interpretación de las imágenes.

La relación entre el registro verbal y el registro visual es fundamental en el análisis propuesto por Umberto Eco. Según este semiólogo, esta relación explica la lectura final del mensaje y cómo se relacionan los elementos visuales con los verbales para llegar a conclusiones sobre el objeto de estudio.

En el análisis de ambos registros, se busca establecer una relación objetiva a partir de los datos proporcionados en cada uno de ellos. Esto implica examinar cómo los elementos visuales y verbales se complementan, se refuerzan o se contrastan entre sí para construir el significado global del mensaje.

La relación entre los registros puede ser directa, cuando los elementos visuales y verbales se corresponden directamente y refuerzan mutuamente su significado. Por ejemplo, una imagen de una sonrisa junto a la palabra "felicidad" refuerza el mensaje de alegría y satisfacción.

Sin embargo, la relación entre los registros también puede ser indirecta, donde los elementos visuales y verbales no se corresponden de manera literal, pero se complementan para transmitir un significado más amplio y simbólico. Por ejemplo, una imagen de un árbol junto a la palabra "crecimiento" puede evocar el desarrollo personal o el progreso en un contexto metafórico.

Capítulo II

En última instancia, la relación entre los registros visual y verbal conduce a la interpretación general del mensaje analizado, relacionando y combinando tanto los elementos visuales como los verbales. Esta interpretación final nos permite comprender el mensaje en su totalidad y extraer conclusiones significativas sobre el objeto de estudio.

En resumen, el análisis semiótico de Umberto Eco considera la relación entre el registro verbal y el registro visual como parte esencial para comprender el significado de un mensaje. Ambos registros se complementan y se relacionan para crear una lectura final y una interpretación completa del mensaje en estudio.

Capítulo III:

Análisis de la pintura El rostro de la guerra

La pintura “El Rostro de la guerra”

Fuente : descargado de <https://goo.su/hHm53GS>

Año:	1940.
Técnica:	Óleo sobre lienzo.
Estilo:	Surrealista.
Medidas:	64 x 79 cm.

Fuente : <https://goo.su/dtz7> (elaboración propia).

Es una de las obras más icónicas y reconocidas de Salvador Dalí. Fue creada en 1940 cuando el artista vivió en California. Utilizando la técnica del óleo sobre lienzo, característica de su estilo surrealista distintivo. Y se encuentra en la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España.

Dentro del contexto del surrealismo, Dalí emplea elementos simbólicos y una representación distorsionada del rostro para plasmar las consecuencias devastadoras de los conflictos armados. A través de la intensidad expresiva del rostro, con su mirada y boca que transmiten desesperación profunda, se evocan las emociones y sufrimientos propios del contexto histórico de la guerra.

En esta obra, Dalí presenta una imagen impactante y perturbadora que refleja el sufrimiento y la angustia asociados a la guerra. A través de su estilo surrealista, Dalí utiliza elementos simbólicos y una representación distorsionada del rostro para transmitir un mensaje poderoso sobre las consecuencias devastadoras de los conflictos armados.

Cabe destacar que Dalí era conocido por su habilidad para crear imágenes sorprendentes y provocativas que desafiaban las convenciones artísticas y desataban la imaginación del espectador. "El rostro de la guerra" no es una excepción, ya que invita a la reflexión y a la contemplación de los horrores de la guerra y su impacto en la humanidad. Asimismo este cuadro no fue encargado por nadie y Dalí lo pintó como una forma de mostrar su dolor por su querido país.

Los elementos que sobresalen de esta pintura en primer plano, se encuentra un rostro de gran intensidad expresiva, cuyas características muestran dolor y angustia de manera impactante. La mirada y la boca del rostro transmiten una profunda desesperación, evocando las emociones y sufrimientos asociados con el contexto histórico de la guerra. Una característica distintiva de la obra son las caras infinitas que se pueden apreciar en la boca y los ojos del rostro principal. Estas representaciones adicionales sugieren una multiplicidad de sufrimientos y conflictos humanos que se entrelazan en el contexto de la guerra. Las serpientes son otro elemento destacado en la pintura. Simbólicamente, las serpientes pueden representar las fuerzas oscuras y destructivas de la guerra, añadiendo una dimensión simbólica y perturbadora a la obra. Su presencia contribuye a intensificar la sensación de peligro y caos que rodea al rostro.

Otro detalle que se puede observar es el toque de mano que se encuentra en la parte inferior de la obra. Esta representación puede ser interpretada como un gesto de desesperación o incluso como un intento de buscar consuelo en medio de la adversidad

3.1 Descripción de la pintura

En la obra, se representa un rostro aterrador y enorme que se eleva dentro de un paisaje desértico. La piel es oscura y arrugada, mostrando una expresión de dolor y desesperación. Dentro de las órbitas oculares y de la boca se insertan calaveras, algunas de las cuales contienen cráneos adicionales. Desde la parte posterior de la cara emergen serpientes amenazadoras que se lanzan hacia adelante y envuelven el rostro, algunas llegando a las órbitas oculares y otras cayendo al suelo. En la parte derecha, sobre una roca, se encuentra grabada la huella de una mano, y en la esquina superior derecha hay una quinta roca que cierra el paisaje.

La cara, que parece marchita como la de un cadáver, muestra una expresión de miseria, angustia, llanto y dolor. La ausencia del cuerpo sugiere una pérdida de identidad y humanidad en la guerra, donde las personas se convierten en objetos sin valor y son tratadas como desechos.

Capítulo III:

En la boca y en las cuencas de los ojos del rostro aparecen caras idénticas, creando un efecto visual de infinito.

El enjambre de serpientes que rodea el rostro puede ser interpretado de diferentes maneras. Por un lado, podrían simbolizar la traición y la malicia, representando la crueldad de la guerra y cómo las personas pueden volverse en contra unas de otras durante el conflicto. Por otro lado, las serpientes podrían ser una referencia a los dos bandos en la Guerra Civil española, con las serpientes representando la división y confrontación entre ellos. También es posible interpretar las serpientes como una representación de los miedos y demonios internos de una persona, reflejando la angustia y la inquietud que se experimenta en tiempos de guerra.

En cuanto a la paleta de colores utilizada por Dalí, predomina el ocre y en algunos momentos tonos oscuros, con un discreto tinte azul en el cielo. Los tonos ocres pueden interpretarse como una representación del desierto y la sequedad y aridez de la guerra, mientras que el tinte azul del cielo sugiere una sensación de espacio y profundidad, añadiendo un cierto grado de esperanza en medio de la desolación.

Finalmente, en la esquina inferior derecha de la obra, se puede ver una impresión de la mano que Dalí afirmaba haber dejado él mismo. Esta impresión puede interpretarse como una firma del artista, una afirmación de su presencia en la obra. También podría ser vista como un recordatorio de que la obra fue creada por una persona real, que tiene sus propias emociones y sentimientos, y que está expresando su punto de vista sobre el tema de la guerra a través de su arte.

3.2 Contexto histórico y político de la obra

La pintura surrealista "El rostro de la guerra" de Salvador Dalí fue creada en 1940, en un momento histórico en el que España se encontraba en una situación de transición política y social, en ese tiempo, Salvador Dalí había huido de Europa y se encontraba en Estados Unidos junto a su esposa y musa.

El contexto histórico de la creación de esta obra de arte está estrechamente relacionado con dos acontecimientos históricos importantes: el final de la Guerra Civil española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un momento en que España estaba gobernada por el régimen de Franco y se mantenía oficialmente neutral en el conflicto mundial.

Capítulo III:

Para entender mejor el contexto histórico y político de la obra, es importante tener en cuenta que Salvador Dalí vivió en España durante la Guerra Civil Española (1936-1939).

La Guerra Civil.

Proporcionaremos una breve introducción a la Guerra Civil Española, que tuvo lugar desde 1936 hasta 1939. La guerra se desencadenó el 17 de julio de 1936 como resultado de un intento de golpe militar contra el gobierno democrático español, con el objetivo de establecer una dictadura. El conflicto enfrentó a dos bandos: el Bando Nacional, liderado por el General Francisco Franco, quien encabezó la revuelta, y el Bando Republicano, que defendió el gobierno democrático.

El golpe militar comenzó con el levantamiento de las tropas militares españolas estacionadas en África entre el 17 y el 18 de julio de 1936. Aunque las fuerzas rebeldes eran inicialmente poderosas, el intento de golpe fracasó, lo que desencadenó el estallido de la Guerra Civil. La guerra finalizó el 1 de abril de 1939, cuando Franco declaró la victoria del bando nacional y estableció su régimen dictatorial conocido como Franquismo, que perduró hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975 (*Historia mínima de la Guerra Civil española*, 2016).

En aquel período, Salvador Dalí se encontraba en el exilio, viviendo en Francia y posteriormente en los Estados Unidos. La obra "El rostro de la guerra" fue creada un año después del final de la Guerra Civil española y en el contexto del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Y ahora nos referimos a la Segunda Guerra Mundial en términos generales.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue otro conflicto bélico que estalló poco después de la Guerra Civil Española y que afectó a gran parte del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Eje (lideradas por Alemania, Italia y Japón) se enfrentaron a las fuerzas aliadas (lideradas por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética), en una guerra que causó millones de muertos y que dejó un impacto duradero en la política y la sociedad mundial (Arellano, 2022).

Capítulo III:

Figura 8 : La Guerra civil Española

Disponible en la Fuente: <https://goo.su/MLgd>

Figura 9: la segunda guerra mundial

Disponible en la Fuente: <https://goo.su/FXW5>

Mayormente "El rostro de la guerra" de Salvador Dalí es una poderosa reflexión sobre los horrores de la guerra y la búsqueda de la paz. La obra, creada en un contexto marcado por la Guerra Civil española y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muestra el impacto destructivo de la violencia en la sociedad y la humanidad. A través de la imagen de un rostro angustiado y compuesto por huesos y cráneos humanos, Dalí invita a la reflexión sobre la necesidad de poner fin a los conflictos y promover la convivencia pacífica entre los pueblos.

Capítulo III:

A pesar de su exilio en Estados Unidos, el artista siguió preocupado por el destino del continente europeo y del mundo en general. Su neutralidad política durante la guerra civil española destacó su enfoque en el arte como medio para expresar sus ideas y emociones

3.3 Estilo

El estilo es un concepto que abarca tanto la forma estética como la filosofía y la sensibilidad de una época determinada.

“El estilo es el conjunto de características y recursos que distinguen una escuela, época o generación de otras, en diferentes formas de expresión artística” (Serra, 2004, p. 52).

En otras palabras, el estilo es un conjunto de rasgos y recursos que permiten reconocer y clasificar el arte dentro de un contexto histórico y cultural específico.

"El rostro de la guerra" es de estilo surrealista con connotaciones de una temática política y social. A través de una imagen impactante y perturbadora, Dalí representa el sufrimiento y la angustia causados por la guerra, utilizando simbolismo y elementos surrealistas para transmitir su mensaje.

Dalí también se inspiró en la técnica del "automatismo psíquico", que consiste en liberar la mente de la influencia racional y permitir que el subconsciente se exprese libremente a través del arte. Esto se ve reflejado en la técnica que utilizó para crear la obra, la cual consistió en arrojar pintura sobre un lienzo y luego plasmar los objetos y formas que encontraba en la composición resultante.

3.4 Estructura

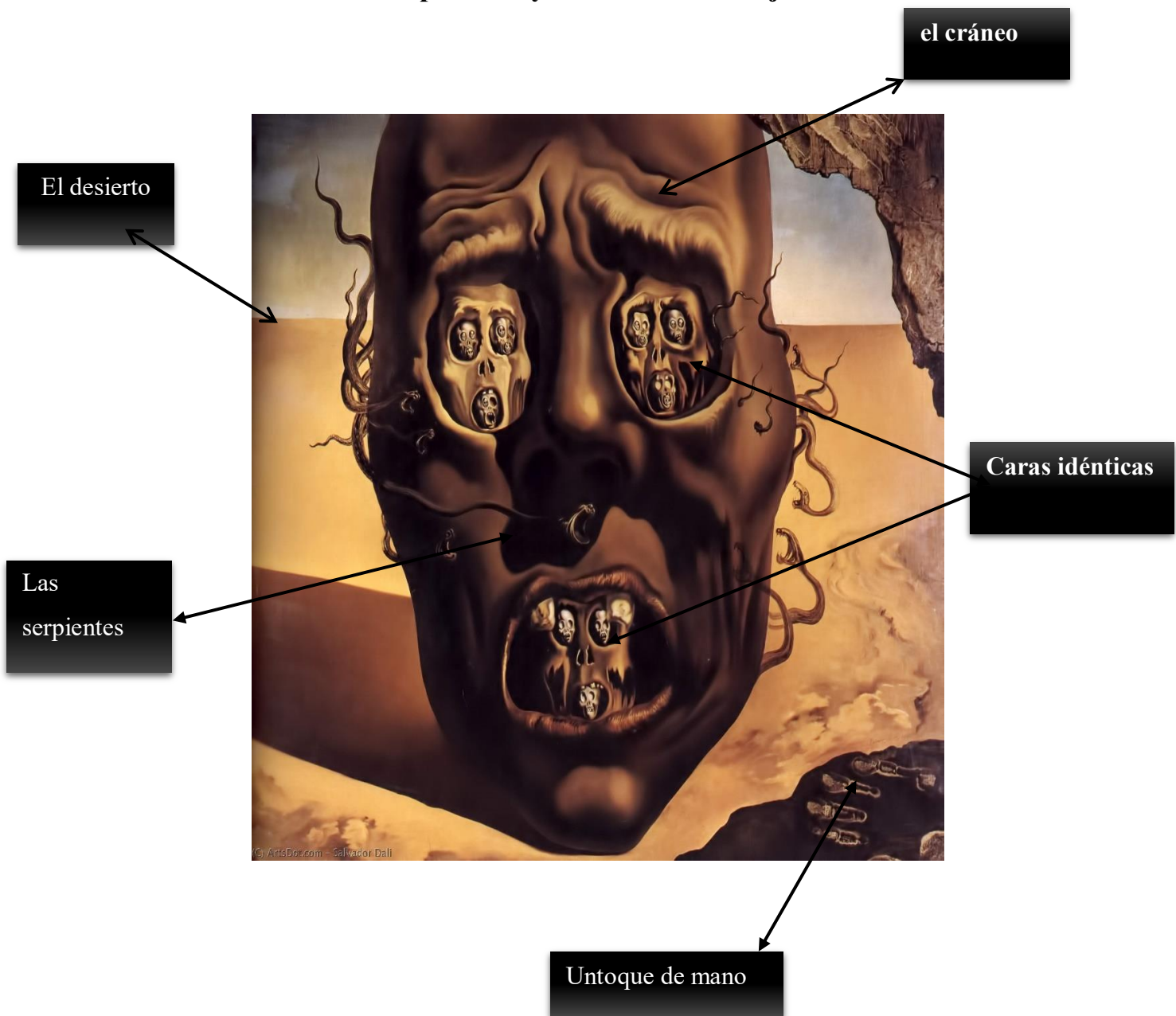
La estructura de la pintura "El rostro de la guerra" sigue una disposición similar en términos de formato y técnica. La obra está pintada sobre lienzo de forma vertical, asegurado en un marco de madera, utilizando la técnica del óleo.

En cuanto a la composición, Dalí crea una sensación de profundidad y espacio en la obra. Utiliza matices oscuros en la parte superior, que pueden representar la opresión y la oscuridad de la guerra, mientras que algunos claros en la parte inferior podrían simbolizar la esperanza o la posibilidad de un futuro mejor. La perspectiva y la presencia de elementos como el desierto en el fondo contribuyen a esa sensación de profundidad y dimensión en la pintura.

Capítulo III:

Toda obra artística tiene una estructura interna y externa que se complementan para crear una experiencia visual y emocional en el espectador. En el caso de la pintura "El rostro de la guerra" de Salvador Dalí, ambas estructuras están presentes.

3.5 Elementos de composición y análisis del trabajo

Fuente: <https://goo.su/hHm53GS> (elaboración propia)

3.5.1 Figura I: "El cráneo"

DENOTACIÓN	DENOTACIÓN
<p>La figura muestra un cráneo con arrugas en la frente que se presenta como un objeto anatómico, representa la estructura ósea de la cabeza humana después de la muerte, es decir, se muestra de manera realista y reconocible. De igual forma, se observa que el cráneo en sí mismo es una representación de la muerte y la mortalidad, lo que contribuye a la atmósfera de la obra. La forma y el tamaño del cráneo son precisos y detallados, lo que refuerza su verosimilitud y su papel como objeto realista.</p>	<p>La figura connota muerte, transitoriedad y finitud de la vida, lo que refuerza el tema de la guerra y la violencia que se explora en la obra. , así como ,el cráneo ocupa una posición prominente en la pintura, lo que subraya su papel como símbolo de la muerte y la destrucción</p> <p>el sufrimiento y la brutalidad de la guerra, así como la idea de que la violencia y la destrucción son características inherentes de la humanidad.</p>
<p>RELACIÓN ENTRE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN</p>	
<p>La figura del cráneo se representa de manera realista como un objeto anatómico, pero va más allá de su apariencia física. Se convierte en un poderoso recordatorio de la violencia y la destrucción que caracterizan a los conflictos armados, y sugiere la fragilidad de la existencia humana en medio de la brutalidad. Su prominencia en la obra resalta la presencia constante de la muerte y la inevitabilidad de su llegada en tiempos de guerra.</p>	

Tabla : el cráneo (elaboración propia)

3.5.1.1 Explicación de la figura I

La figura del cráneo en "El rostro de la guerra" de Salvador Dalí representa un poderoso símbolo de la destrucción en el contexto de la guerra. Dalí utiliza el cráneo como un recordatorio visual impactante de los horrores y la violencia asociados a los conflictos armados.

En primer lugar, la elección de representar el cráneo como un objeto anatómico realista crea una conexión directa con la muerte y la mortalidad. El cráneo es el símbolo más reconocible de la estructura ósea de la cabeza humana después de la muerte, lo que evoca una sensación inmediata de finalidad y fatalidad. Su apariencia detallada y precisa en la pintura le otorga una presencia impactante, enfatizando la crudeza y la realidad de la destrucción provocada por la guerra.

Además, es evidente que el cráneo ocupa una posición destacada y central, lo que le confiere un papel prominente en la composición general. Esta prominencia visual subraya su importancia simbólica como un recordatorio constante de la devastación y el sufrimiento causados por los conflictos bélicos.

El cráneo también evoca la idea de la fragilidad de la existencia humana en medio de la guerra. Como símbolo de la mortalidad, sugiere la vulnerabilidad de los seres humanos frente a la violencia y el caos. La presencia del cráneo en el contexto de la guerra sirve como un recordatorio inquietante de la transitoriedad de la vida y la precariedad de nuestra existencia en momentos de conflicto.

En última instancia, la figura del cráneo en "El rostro de la guerra" se convierte en un símbolo poderoso de la destrucción porque encapsula visualmente las consecuencias devastadoras de la guerra. Representa la muerte, la violencia, la fragilidad y la fatalidad, todo lo cual refuerza la idea de la destrucción que la guerra trae consigo. Dalí utiliza el cráneo como una imagen impactante y perturbadora que evoca una respuesta emocional en el espectador y lo confronta con la cruda realidad de la guerra y su poder destructivo.

3.5.2 Figura II: "Caras idénticas"

DENOTACIÓN	CONOTACIÓN
<p>La figura presenta una composición visual de caras superpuestas en la boca y los ojos, creando la impresión de infinitas cabezas humanas una dentro de la otra. Estas cabezas adicionales disminuyen de tamaño progresivamente hacia el centro, generando un efecto de perspectiva ,además, la presencia de estas caras idénticas crea una representación visual impactante y perturbadora de múltiples rostros similares fusionados o superpuestos en una sola estructura.</p>	<p>Connotativamente, las caras idénticas en la boca y los ojos evocan la trágica pérdida de numerosas víctimas y destacados intelectuales durante la guerra en España, simbolizando la multiplicidad de sufrimientos y conflictos humanos asociados a dicho conflicto. Estas caras adicionales representan la pérdida de identidad individual y la fusión de las experiencias de sufrimiento y dolor de las personas afectadas por la guerra. De esta manera, reflejan las múltiples víctimas y tragedias que se entrelazan en el contexto del conflicto.</p>
<p>RELACIÓN ENTRE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN</p>	
<p>Dalí utiliza esta imagen para simbolizar la multiplicidad de sufrimientos y conflictos humanos asociados a la guerra, resaltando la pérdida de identidad individual y la fusión de las experiencias de sufrimiento de los afectados por el conflicto</p>	

Tabla : (elaboración propia)

3.5.2.1 Explicación de la figura II

La presencia de las caras idénticas en la pintura "El Rostro de la Guerra" de Salvador Dalí es uno de los elementos más llamativos y enigmáticos de la obra. Esta figura, donde una cabeza contiene otra cabeza y así sucesivamente, crea una sensación de repetición y simetría que captura la atención del espectador.

Dalí sugieren la idea de que España sufrió la pérdida de numerosas víctimas y destacados intelectuales durante la Guerra Civil Española, estos intelectuales incluyen figuras prominentes como Federico García Lorca que fue su amigo en la residencia de los estudiantes.

También, estas caras idénticas es una representación visual de la uniformidad y la masificación en la sociedad. Al repetirse una y otra vez, las caras pierden su individualidad y se convierten en meros objetos intercambiables. Esta repetición puede simbolizar la pérdida de identidad y la despersonalización que a menudo ocurre en tiempos de guerra, donde los individuos son reducidos a simples piezas en un conflicto más amplio.

Además, las caras idénticas también pueden transmitir la idea de la deshumanización. Al eliminar las características únicas de cada rostro, Dalí muestra la manera en que la guerra puede convertir a los seres humanos en simples cifras, despojándolos de su humanidad y reduciéndolos a meros participantes en el conflicto. Esta deshumanización refleja el lado más oscuro de la guerra, donde los individuos son tratados como objetos o herramientas en lugar de seres humanos con emociones y vidas propias.

Asimismo, estas caras infinitas sugieren la idea de que la destrucción causada por la guerra es interminable y se perpetúa en un ciclo sin fin. La repetición de los rostros refuerza la idea de que la violencia y el sufrimiento se multiplican y se propagan, extendiéndose más allá de un solo individuo para afectar a una comunidad, una nación o incluso a la humanidad en su conjunto.

Igualmente, la presencia de los cráneos también podría ser interpretada como una crítica al militarismo y a la glorificación de la guerra. Dalí, al incluir una gran cantidad de cráneos en la pintura, podría estar sugiriendo que la guerra no es una causa heroica o valiente, sino más bien una actividad que lleva a la muerte y la destrucción.

Capítulo III:

Por último, la figura de las caras idénticas puede evocar el ciclo repetitivo de la violencia a lo largo de la historia. A medida que las caras se multiplican, se crea una sensación de eterno retorno, donde los conflictos bélicos parecen repetirse una y otra vez, sin que los seres humanos aprendan de sus errores pasados. Esta representación del ciclo de la violencia sugiere que la guerra es una constante en la historia de la humanidad, donde los rostros se vuelven indistinguibles y las vidas se pierden una y otra vez.

3.5.3 Figura III: "Las serpientes"

DENOTACIÓN	CONOTACIÓN
Las serpientes en ambos lados del rostro parecen estar arrastrándose y enroscándose sobre él. Estas serpientes representan la presencia de la maldad y la destrucción asociadas con la guerra. Tienen un aspecto amenazante y peligroso, con sus lenguas bifurcadas y colmillos afilados. Su presencia simboliza los horrores y los peligros inherentes a los conflictos armados.	Esta figura, en particular, connota la brutalidad y la agresividad inherentes a la, además, las serpientes pueden relacionarse con la representación de las fuerzas enfrentadas en la guerra, como los republicanos y los nacionalistas. Cada serpiente puede interpretarse como un símbolo de una de las facciones, lo que enfatiza la división y la confrontación entre los bandos en conflicto.
RELACIÓN ENTRE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN	
Es notorio que en ambos lados del rostro se presentan serpientes que simbolizan la violencia, la destrucción y la presencia de la maldad asociadas con los conflictos armados. Estas serpientes representan el engaño, la traición y las intrigas políticas propias de la guerra, generando una sensación de peligro inminente y evocando temor y cautela.	

Tabla : las serpientes (elaboración propia)

3.5.3.1 Explicación de la figura III

Las serpientes en la imagen simbolizan la violencia, la destrucción y la presencia de la maldad asociadas con los conflictos armados. Además, representan el engaño, la traición y las intrigas políticas que suelen estar presentes durante los períodos de guerra. Su presencia en la obra transmite una sensación de peligro inminente y evoca temor y cautela en el espectador.

Asimismo, las serpientes pueden interpretarse como un símbolo de la dualidad y la tensión presentes durante la Guerra Civil española, representando a los bandos enfrentados: los republicanos y los nacionalistas. Estas criaturas están asociadas con la astucia, la traición y la peligrosidad, lo que refuerza la idea de la hostilidad y la confrontación entre ambos grupos. Además, la representación visual de las serpientes puede variar, mostrándolas entrelazadas para representar una lucha constante o enfrentadas, mirándose fijamente para simbolizar la intensidad y la rivalidad entre las facciones en disputa.

En resumen, las serpientes en la imagen simbolizan el conflicto, la división y el antagonismo presentes durante la Guerra Civil española. Su presencia visual refuerza el mensaje de la obra sobre la tragedia y la pérdida sufrida durante este período histórico en España, así como la representación de la violencia y la intriga asociadas con los conflictos armados.

3.5.4 Figura IV: "El desierto"

DENOTACIÓN	CONOTACIÓN
<p>La imagen muestra un paisaje desolado y árido, con una representación muy realista y detallada del desierto. La textura y la iluminación son utilizadas de manera experta para crear una sensación de aspereza y dureza, lo que sugiere un ambiente inhóspito e implacable. Los tonos ocre y marrones predominantes refuerzan la sensación de sequedad y aridez, y la ausencia de vegetación en el paisaje transmite una sensación de esterilidad.</p>	<p>Esta figura connota soledad, desolación y muerte. El desierto simboliza la devastación causada por los conflictos armados, donde la tierra está arrasada y desprovista de vida. La falta de vegetación y la aridez del terreno reflejan la destrucción y el impacto negativo de la guerra en el entorno natural. El paisaje estéril también puede transmitir una sensación de desolación y desesperanza, mostrando los efectos destructivos de la guerra en la tierra y en las personas que habitan en ella.</p>
RELACIÓN ENTRE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN	
<p>la imagen del desierto representa visualmente la conexión entre la guerra, la destrucción y la pérdida, transmitiendo un mensaje de desolación y devastación causados por el conflicto armado.</p>	

Tabla : El desierto (elaboración propia)

3.5.4.1 Explicación de la figura IV

La figura del desierto en la imagen representa un paisaje desolado y estéril, evocando una sensación de desesperanza y muerte. El desierto, con su falta de vegetación y su aridez, simboliza la devastación causada por los conflictos armados. La ausencia de vida y la aparente inutilidad del entorno reflejan el impacto negativo de la guerra en el entorno natural.

La representación detallada del desierto en la imagen muestra un uso experto de texturas y colores para transmitir la sensación de aspereza y dureza. Los tonos ocre y marrones predominantes refuerzan la sensación de sequedad y aridez, intensificando la atmósfera inhóspita e implacable del lugar. Cada detalle, desde las dunas de arena hasta las rocas erosionadas, contribuye a la percepción de un entorno desolado y estéril.

La presencia del cráneo en medio del desierto enfatiza aún más el simbolismo de la desolación y la pérdida asociadas con la guerra. El cráneo, como símbolo universal de la muerte, representa la fatalidad y la destrucción que acompañan a los conflictos armados. Su presencia en un paisaje ya desolado refuerza la idea de que la guerra trae consigo la muerte y la desesperación, dejando atrás solo desolación.

La figura del desierto también connota soledad. La vastedad y la inmensidad del paisaje transmiten una sensación de aislamiento y abandono. No hay señales de vida ni rastros de actividad humana, lo que refuerza la sensación de que la guerra ha dejado a las personas solas y desprotegidas.

En conjunto, la imagen del desierto en la figura evoca una profunda tristeza y muestra las consecuencias devastadoras de los conflictos armados en la humanidad. Representa la desolación física y emocional causada por la guerra, así como la pérdida de vidas y la destrucción de comunidades enteras. Nos recuerda la importancia de buscar la paz y trabajar para evitar los horrores de la guerra, que solo conducen a la desesperanza y la pérdida.

3.5.5 Figura V: "Un toque de mano"

DENOTACIÓN	CONOTACIÓN
<p>La impresión de la mano dejada en la esquina inferior derecha de la obra. Es una marca tangible que indica la presencia de alguien,.</p>	<p>Esta figura, en particular, connota un autorretrato simbólico del artista en la obra,</p> <p>la mano que Dalí insistía fue dejado por su propia mano, En otra perspectiva puede ser el toque todo lo que sucede se marca en la historia.</p>
<p>RELACIÓN ENTRE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN</p>	
<p>Es notable que la huella del toque de mano en la obra de Salvador Dalí parece mostrar su deseo de dejar una marca duradera de su existencia, incluso después de su muerte. La huella de su mano puede simbolizar su legado artístico y su presencia eterna en el mundo del arte, comunicando que su influencia y su espíritu artístico perdurarán a lo largo del tiempo, dejando una marca indeleble en la historia del arte.</p>	

Tabla : un toque de mano (elaboración propia)

3.5.5.1 Explicación de la figura V

La huella del toque de mano en la esquina inferior derecha de esta pintura de Dalí ha generado diversas interpretaciones y teorías sobre su significado. Una posible interpretación es que representa la presencia del artista en la obra, como si Dalí estuviera marcando su territorio o dejando una firma personal en la composición.

Otra interpretación es que la huella del toque de mano simboliza la conexión emocional y personal del artista con la obra. Se sugiere que representa la influencia duradera de su personalidad, su espíritu y su creatividad en la composición. La huella de su mano se convierte en un testimonio visual de su presencia y su impacto en la obra.

En el caso específico de "El rostro de la guerra", esta huella puede ser vista como un autorretrato simbólico de Salvador Dalí. Al dejar su propia huella en la obra, establece una conexión personal con el tema representado: la guerra. La huella del toque de mano se convierte en una afirmación de su participación y presencia en la creación de la obra.

Además, la huella del toque de mano puede representar la impronta del artista en el tema de la guerra. Dalí exploraba temas perturbadores y surrealistas, y en esta obra aborda la violencia y la destrucción propias de un conflicto bélico. La huella simboliza su intento de dejar su marca y su perspectiva singular en la representación de este tema.

La presencia de la huella del toque de mano también puede evocar la idea de la presencia eterna de Salvador Dalí y su legado artístico. A través de su obra, busca trascender el tiempo y dejar una huella perdurable en la historia del arte. La huella del toque de mano es una afirmación visual de que su influencia y presencia persisten a lo largo del tiempo, incluso después de su muerte física.

En este sentido, la mano podría ser vista como una representación simbólica del propio Dalí, ya que se encuentra en un lugar inusual en la pintura y de una manera que parece fuera de lo común.

Dalí puede ser interpretada como un símbolo de su propia presencia en la obra y como una técnica surrealista para desafiar la percepción del espectador. Desde una perspectiva

connotativa, la mano sugiere la importancia y la dominancia del autor en la obra, así como la técnica surrealista que Dalí empleó en sus trabajos.

3.6 Mensaje

El mensaje que Salvador Dalí busca transmitir a través de "El rostro de la guerra" es principalmente el horror y las consecuencias devastadoras de la guerra. La pintura pretende evocar una fuerte sensación de tristeza, dolor, sufrimiento y muerte causados por los conflictos armados. Dalí quiere enfatizar que la guerra es una espiral destructiva y sin fin, que no conduce a ningún beneficio real.

A través de la representación visual impactante y grotesca, Dalí busca generar una reacción emocional en el espectador, haciendo hincapié en la inutilidad y la tragedia de la guerra. La desfiguración del rostro en la pintura simboliza el sufrimiento humano infligido por los conflictos armados.

El objetivo de Dalí es generar conciencia sobre las terribles consecuencias de la guerra y promover la reflexión sobre la necesidad de encontrar alternativas pacíficas para resolver los problemas. La obra busca transmitir el mensaje de que la guerra no trae ningún beneficio duradero y solo perpetúa un ciclo interminable de destrucción.

3.7 Frases populares de Dalí

"La genialidad y la creatividad de Salvador Dalí se manifiestan a través de sus palabras, dejando una huella inolvidable en la historia del arte. Sus frases revelan su mente brillante y su forma de ver el mundo desde una perspectiva única. Aunque algunas de sus declaraciones pueden parecer extravagantes o surrealistas, nos invitan a adentrarnos en su imaginación y a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad. Estas citas memorables permiten apreciar la iluminación y la singularidad de este destacado pintor catalán."

“Para comprar mis cuadros hay que ser criminalmente rico como los norteamericanos.”

“El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos.”

“El tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos quedan.”

Capítulo III:

“Es fácil reconocer si el hombre tiene gusto: la alfombra debe combinar con las cejas.”

“De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas.”

“La única diferencia entre un loco y yo es que no estoy loco.”

“La vida es aspirar, respirar y expirar.

"El único problema de la vida es que no hay fondo en ella. Es como el océano, siempre hay algo más allá."

"Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien."

"Yo no tomo drogas, yo soy una droga."

"El surrealismo soy yo."

"Cada mañana, cuando me despierto, experimento una exquisita alegría, la alegría de ser Salvador Dalí, y me pregunto entusiasmado, qué cosas maravillosas voy a hacer hoy."

"El único medio de salvación es el arte. Porque sólo el arte es pura voluntad de vivir."

"Si muero, no quiero que me lloren, quiero que me pinten."

"La belleza será convulsiva o no será."

"Lo único que me interesa es la genialidad. Pero la genialidad está al alcance de los locos."

"La pintura es la más alta forma de esperanto."

"La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas."

"Lo único que me importa es la fuerza del espíritu y el valor del corazón."

"No tengas miedo de la perfección, nunca la alcanzarás."

"El único amor duradero es el amor propio."

Conclusión

El Rostro de la Guerra de Salvador Dalí es una obra de arte poderosa y evocadora que utiliza una variedad de signos icónicos, simbólicos y culturales para transmitir el horror y la brutalidad de la guerra. A través del análisis semiótico podemos entender mejor los mensajes y significados ocultos en esta obra, y apreciar la habilidad y la creatividad del artista.

Este cuadro sigue siendo relevante en la actualidad, ya que la guerra y la violencia siguen siendo problemas persistentes en todo el mundo. Al explorar los temas y los símbolos presentes en El Rostro de la Guerra, podemos reflexionar sobre la naturaleza humana y buscar maneras de evitar conflictos y promover la paz.

En cuanto a la hipótesis: estamos de acuerdo El análisis semiótico basado en el modelo de Umberto Eco revela los significados ocultos y las connotaciones en "El rostro de la guerra" de Dalí, brindando una comprensión profunda del mensaje y su relación con el contexto histórico. Además, este estudio demuestra la influencia del surrealismo en el arte y la relevancia de la teoría semiótica en el análisis artístico.

Durante el proceso de investigación, nos enfrentamos a algunas dificultades debido a la falta de recursos, especialmente libros y libros electrónicos más especializados. Sin embargo, esto nos llevó a aprovechar al máximo las páginas web y los PDF disponibles para obtener la información necesaria.

A pesar de estas limitaciones, nuestro objetivo principal fue proporcionar una descripción detallada y un análisis significativo de la obra de arte en cuestión. Esperamos haber logrado eso y haber contribuido con nuevos conocimientos y perspectivas a través de nuestra investigación. Nuestro trabajo busca brindar información valiosa para futuros proyectos y estudios interesados en la temática.

Es importante destacar que el campo del arte es vasto y hay muchas obras y temas aún por explorar. Nuestra investigación representa solo una pequeña parte de un panorama más amplio. Reconocemos que hay más obras de arte que pueden ser estudiadas y analizadas en profundidad, y animamos a otros a continuar con este trabajo en el futuro.

En resumen, nuestro trabajo se mantiene abierto, reconociendo que el campo del arte es vasto y que siempre hay más por descubrir y estudiar. Nuestro objetivo es contribuir al conocimiento existente y esperamos que nuestras investigaciones puedan ser de utilidad y beneficio para aquellos que se interesen en el tema.

Bibliografías

Libros:

- 1/ Cabrera, P. G. (2010). Los senos de tinta. La Página Ediciones.
- 2/ Caws, M. A. (2010). Surrealism. Phaidon Press.
- 3/ Cloninger, S. C. (2002). *Teorías de la personalidad*. Pearson Educación.
- 4/ Charles, V., & Shanes, E. (2019). Salvador Dalí «Yo soy el surrealismo». Parkstone International.
- 5/ Dalí, S. (1942). La vida secreta de Salvador Dalí.
- 6 /Descharnes, R., & Néret, G. (2013). Dalí. La Obra Pictórica.
- 7/ Eco, U. (2000). Tratado de Semiótica General (Quinta ed.). Barcelona: Editorial Lumen.
- 8/ Eco, U. (1975). LA ESTRUCTURA AUSENTE. INTRODUCCIÓN A LA SEMIÓTICA. Barcelona, España: Editorial Lumen.
- 9/ Guiraud, P. (1971). LA SEMIOLOGÍA. México: Siglo XXI ediciones.
- 10/ Guiraud, P. (1979). La Semiología. México: Siglo XXI Editores.
- 11/ La vida secreta de Salvador Dalí" - Autor: Salvador Dalí (1942
- 12/ María, P. A. (1995). *SEMIOLOGÍA, UN ACERCAMIENTO DIDÁCTICO*. Guatemala: XL Publicaciones.
- 13/ Olano, A. D. (1985). Nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección y gloria de Salvador,
- 14/ Domingo, Felipe, Jacinto Dalí, Doménech, Cusi y Farrés, Marqués de Dalí y Púbol.
- 15/ Pedroni, A. M. (1995). SEMIOLOGÍA, UN ACERCAMIENTO DIDÁCTICO. Guatemala, XL Publicaciones.
- 15/ Peirce, Charles Sanders. (1974). LA CIENCIA DE LA SEMIÓTICA. Buenos Aires Argentina: Editorial Nueva Visión.
- 16/ Roudinesco, E. (1988). La batalla de cien años. Vol. I: Historia del Psicoanálisis en Francia, 1885-1939. Editorial Fundamentos.

17/ Bhaszar, J. F. (2007). La semiótica de la obra de arte: una lectura crítica acerca de la estructura ontológica de la obra de arte y de los aspectos relacionados con ella a partir de una perspectiva semiológica y cinematográfica.

18/ Vidal, A. S. (1988). Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin.

19/ Velásquez, C. (2009). Teoría de la Mentira, una introducción a la semiótica (Segunda ed.). Guatemala: Eco Ediciones.

Sitios web:

1/ Arellano, F. (2022). Segunda Guerra Mundial: resumen, causas y consecuencias. Toda Materia. Recuperado de <https://www.todamateria.com/segunda-guerra-mundial/>

2/ Antúnez, A. P. (2021, 26 abril). Salvador Dalí y el surrealismo: resumen. unprofesor.com. <https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/salvador-dali-y-el-surrealismo-resumen-4764.html>

3/ Arellano, F. (2022). Segunda Guerra Mundial: resumen, causas y consecuencias. Toda Materia. <https://www.todamateria.com/segunda-guerra-mundial/>

4/ Cunha, S. (2021). Surrealismo: características y principales artistas. Cultura Genial.

5/ Fleur. (2014, 23 agosto). Umberto Eco. SlideServe.

6/ Peiró, C. A. (2014, 9 agosto). Dalí y Gala, historia de dos matrimonios. abc.

7/ Paulino, L. (2012). Salvador Dalí: Vida, formación y obra del maestro del surrealismo. Recuperado de <https://www.artisticord.com/2023/02/salvador-dali-1904-1984.html>

8/ Sadurní, J. M. (2023, 5 mayo). Salvador Dalí, el gran genio del surrealismo.

Diccionario

Diccionario Manual de la Lengua Española: Vox. <https://goo.su/sfnI>, descargado el 18- 01- 2023

Figuras:

1/: <https://goo.su/rJuh>, consultado el 19-04- 2023

2/:<https://goo.su/gSwA>, consultado el 19-04-2023

3/<https://goo.su/YfwNI>, consultado el 20-04-202

4/<https://goo.su/vXT8Ukt>, consultado el 20-04-2023

5/<https://goo.su/ejSIMhz> , consultado el 2-04-2023

6/: <https://goo.su/5McCwdF> , consultado el 21-04-2023

7/<https://goo.su/hHm53GS> , consultado el 22-04-023

8/<https://goo.su/MLgd>, consultado el 02-05-023

9/<https://goo.su/FXW5> , consultado el 02-05-023

Anexos

Anexo 1. La Casa - Museo Salvador Dalí

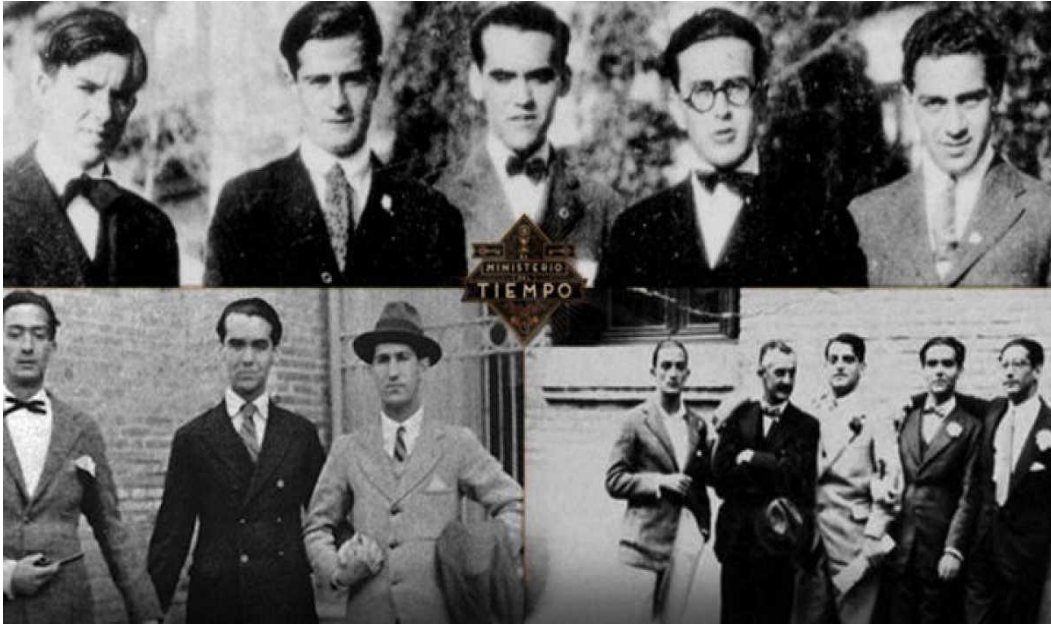
Fuente: <https://goo.su/YXIUEY0>

Anexo 2: Teatro-Museo Dalí

Fuente: <https://goo.su/YXIUEY0>

Anexo 3. Los amigos de la Residencia de Estudiantes: Lorca, Dalí, Buñuel y Pepín Bello

Fuente: <https://goo.su/fiC8K>

Anexo 4: Dalí y Lorca, historia de un amor que no pudo ser

Fuente: <https://goo.su/DyBMiLW>

Resumen:

En el análisis semiótico de la pintura "El Rostro de la Guerra" de Salvador Dalí, se revela un simbolismo surrealista profundo que representa el horror y la brutalidad de la guerra. Se utilizó un enfoque semiológico basado en la teoría estructuralista de Umberto Eco para identificar los códigos esenciales presentes en la obra. La pintura evoca angustia y transmite el impacto psicológico que la guerra tiene en la humanidad.

Palabras clave: surrealismo, Salvador Dalí, pintura, análisis, teoría semiológica, guerra, brutalidad, destrucción.

Abstract:

In the semiotic analysis of the painting "The Face of War" by Salvador Dalí, a deep surreal symbolism is revealed that represents the horror and brutality of war. A semiological approach based on Umberto Eco's structuralist theory was used to identify the essential codes present in the work. The painting evokes anguish and conveys the psychological impact that war has on humanity.

Keywords: surrealism, Salvador Dalí, painting, analysis, semiological theory, war, brutality, destruction.

ملخص
لقد قدم التحليل السيميائي للوحة "وجه الحرب" لسلفادور دالي تصويرًا عميقًا للرمزية السريالية التي تجسد رعب ووحشية الحرب. تم استخدام نهج سيميائي يستند إلى نظرية الهيكلية من قبل أومبرتو إيكو لتحديد الرموز الأساسية الموجودة في العمل. تنتج اللوحة شعورًا بالقلق وتنقل التأثير النفسي الذي تتركه الحرب على الإنسانية.
الكلمات المفتاحية: السريالية، سلفادور دالي، الرسم، التحليل، النظرية السيميائية، الحرب، الوحشية التدمير