



# UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

CONSTELACIÓN: CO-INSTALACIÓN ARTÍSTICA PARA LA  
PROPUESTA DE ESPACIOS AMIGABLES.

AREVALO ARMIJOS MARIA JOSE  
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

SANCHEZ GONZABAY IAN EUGENIO  
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

MACHALA  
2022



# UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

Constelación: co-instalación artística para la propuesta de espacios  
amigables.

AREVALO ARMIJOS MARIA JOSE  
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

SANCHEZ GONZABAY IAN EUGENIO  
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

MACHALA  
2022



# UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO TITULACIÓN  
PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

Constelación: co-instalación artística para la propuesta de espacios amigables.

AREVALO ARMIJOS MARIA JOSE  
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

SANCHEZ GONZABAY IAN EUGENIO  
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

PEÑAHERRERA PEREIRA ERWIN

MACHALA, 22 DE FEBRERO DE 2022

MACHALA  
2022

# Trabajo de titulación

---

## INFORME DE ORIGINALIDAD

---

3%

INDICE DE SIMILITUD

3%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

0%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

---

## FUENTES PRIMARIAS

---

1	<a href="http://juliocesarabadvidal.wordpress.com">juliocesarabadvidal.wordpress.com</a> Fuente de Internet	1%
2	<a href="http://www.scielo.br">www.scielo.br</a> Fuente de Internet	<1%
3	<a href="http://cgfm.mil.co">cgfm.mil.co</a> Fuente de Internet	<1%
4	<a href="http://revistas.intec.edu.do">revistas.intec.edu.do</a> Fuente de Internet	<1%
5	<a href="http://upcommons.upc.edu">upcommons.upc.edu</a> Fuente de Internet	<1%
6	<a href="http://web.fonade.gov.co">web.fonade.gov.co</a> Fuente de Internet	<1%
7	<a href="http://www.congresopuebla.gob.mx">www.congresopuebla.gob.mx</a> Fuente de Internet	<1%
8	<a href="http://tesis.ucsm.edu.pe">tesis.ucsm.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1%
9	<a href="http://www.dspace.uce.edu.ec">www.dspace.uce.edu.ec</a> Fuente de Internet	<1%

---

## CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

Los que suscriben, AREVALO ARMIJOS MARIA JOSE y SANCHEZ GONZABAY IAN EUGENIO, en calidad de autores del siguiente trabajo escrito titulado Constelación: co-instalación artística para la propuesta de espacios amigables., otorgan a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tienen potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

Los autores declaran que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

Los autores como garantes de la autoría de la obra y en relación a la misma, declaran que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Acceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico.

Machala, 22 de febrero de 2022

  
AREVALO ARMIJOS MARIA JOSE  
0706908886

  
SANCHEZ GONZABAY IAN EUGENIO  
0705841849

## ÍNDICE

<b>RESUMEN</b>	<b>3</b>
<b>SUMMARY</b>	<b>5</b>
<b>ÍNDICE DE IMÁGENES</b>	<b>8</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>10</b>
<b>Capítulo I. Concepción del objeto artístico</b>	<b>11</b>
<b>Conceptualización del objeto artístico.</b>	<b>11</b>
<b>Contextualización del objeto artístico.</b>	<b>14</b>
<b>Capítulo II. Concepción de la obra artística.</b>	<b>20</b>
<b>Definición de la obra.</b>	<b>20</b>
<b>Fundamentación teórica de la obra.</b>	<b>21</b>
<b>Capítulo III. Fases de construcción de la obra.</b>	<b>24</b>
<b>Preproducción artística.</b>	<b>24</b>
<b>Producción artística.</b>	<b>26</b>
<b>Edición final de la obra.</b>	<b>29</b>
<b>Capítulo IV. Discusión crítica.</b>	<b>33</b>
<b>Abordaje crítico - reflexivo sobre la función de la obra.</b>	<b>33</b>
<b>CONCLUSIÓN</b>	<b>34</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>35</b>

## ÍNDICE DE IMÁGENES

<b>Imagen 1.</b> “Merzbau”. Kurt Schwitters. Instalación mixta inspirada en el dadaísmo...	12
<b>Imagen 2.</b> “Stockroom”. Allan Kaprow. Instalación mixta inspirada en el dadaísmo..	13
<b>Imagen 3.</b> “El palo encebado”. El Vado. Escultura en fibra de vidrio.....	15
<b>Imagen 4.</b> “Una línea roja es una línea roja”. Xavier Patiño . Instalación mixta en el MOMA de Guayaquil.....	16
<b>Imagen 5.</b> “Las rutas circulares”. Instalación. Parqueadero del Complejo Arqueológico de Pumapungo.....	17
<b>Imagen 6.</b> “Elementos”. Instalación. Sede Nacional.....	18
<b>Imagen 7.</b> “Yellow Macro” Instalación. China.....	18
<b>Imagen 8.</b> Ubicación geográfica del área comunal, barrio “San Ramón”, Machala.....	20
<b>Imagen 9.</b> Colección Museo Torres García. Fotografía del Monumento Cósmico en su inauguración, 1939.....	22
<b>Imagen 10.</b> El pabellón de deseos. Co-creación y co-instalación artística para la mejora del espacio público.....	23
<b>Imagen 11.</b> Aproximación gráfica I. Instalación con base en cartón con paredes a los costados. 2021.....	24
<b>Imagen 12.</b> Aproximación gráfica II. Instalación con estructura base de madera y paneles de cartón 3 en total. 2021.....	25
<b>Imagen 13.</b> Aproximación gráfica III. Instalación con estructura de 3 paredes en cartón, creando un espacio semi cerrado. 2021.....	25
<b>Imagen 14.</b> Construcción de la base y bastidor en madera. 2022.....	26
<b>Imagen 15.</b> Selección de cartones en buen estado. 2022.....	27
<b>Imagen 16.</b> Colocación momentánea de los cartones sobre el bastidor. 2022.....	27
<b>Imagen 17.</b> Comienzo de distribución y fijación de los cartones en la estructura. 2022.....	28

<b>Imagen 18.</b> Detalles y correcciones en la instalación. 2022.....	28
<b>Imagen 19.</b> Obra terminada de 3 piezas de 1,70 m x 1 m. 2022.....	29
<b>Imagen 20.</b> Constelación. Obra terminada expuesta en el barrio “San Ramón” . 2022.....	30
<b>Imagen 21.</b> Acercamiento de cada pieza durante la exposición. 2022.....	30
<b>Imagen 22.</b> Interacción de los espectadores con la obra durante la exposición. 2022.....	31
<b>Imagen 23.</b> Primera pieza al finalizar la exposición. 2022.....	31
<b>Imagen 24.</b> Segunda pieza al finalizar la exposición. 2022.....	32
<b>Imagen 25.</b> Tercera pieza al finalizar la exposición. 2022.....	32



## INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación se deriva a partir de la implementación de una corriente estética poco explorada a través del desarrollo local de la ciudad de Machala, basando el estudio en el tema de “Sociedad y entornos amigables” como parte de la línea de investigación del dominio de Sociedad y Cultura, además de la representación del movimiento “Universalismo Constructivo” como principal inspiración de la obra, la instalación como técnica, y varias referencias bibliográficas que la conformarán.

El primer capítulo se trabajó la “Concepción del objeto artístico”, se describe el sentido histórico de la obra, muchas de las cuales sirven como inspiración aplicado a través del diseño, ubicación y la dinámica en relación al público. Además de manifestar la idea central a la que se despliegan los argumentos que se discuten posteriormente, dado en términos breves, también se enumeran las referencias de artistas y obras que la complementan. Cada obra anexada contiene ciertos datos de información de la cual toma prestado para construir la identidad de su estilo.

A continuación con el segundo capítulo, la “Concepción de la obra artística”, se describen de manera precisa la definición de la obra, detalles del diseño y su construcción, como dimensiones, funciones, materiales, estructura, que fueron desarrollados como parte de los capítulos previos, definiendo la ubicación, la modalidad de definición del mensaje artístico.

Como se describe el tercer capítulo, fase de construcción de la obra, se presentan los bocetos conceptuales de las distintas formas que resultan en la definición, la evidencias muestran paso a paso el trabado de construcción de las estructuras planteadas en los bocetos, iniciando desde la preproducción hasta el resultado final del trabajo.

El cuarto capítulo del trabajo de titulación, “Discusión Crítica”, se toma en cuenta los diferentes puntos de vista, argumentos y opiniones del público que formó parte de la interacción planteada en los capítulos previos, esto servirá como base para poder abordar a la obra desde un punto reflexivo y crítico, dando paso a las conclusiones generales del trabajo y determinando el cumplimiento de los objetivos artísticos de la obra.

## **Capítulo I. Concepción del objeto artístico**

### **Conceptualización del objeto artístico.**

El arte contiene una gran espectro de posibilidades, comprendiendo en una base de estudios que ejemplifican cómo las ciencias humanas forman parte de la expresividad y creatividad de los artistas. De acuerdo a (de la Calle, 2020, 4), ciertos puristas aseguran que la percepción puramente estética se da únicamente al estar enfocado sobre ciertos valores de superficie y de forma, y cuando nos centramos en diferentes elementos fundamentales se abandona la propiedad de la estética; es decir centralizan el concepto y contexto de la obra y no solo el ámbito estética.

La instalación artística como parte del arte contemporáneo basa su discurso en que la idea de la obra prevalece sobre sus características de forma, es parte de base experimental artística, puede ser temporal y se puede representar en cualquier espacio. Expandiendo así los límites del soporte y revelando la versatilidad de la experimentación en el arte, como parte de sus cualidades contemporáneas. Según menciona, (Quirosa García, 2019, 10), los participantes de una instalación interactiva no pueden ser reconocidos como espectadores, debido a que su intervención llega a trascender la contemplación pasiva, requiriendo de un esfuerzo mayor o tal vez distinto, también físico.

Sin embargo, a pesar de su relativo reciente auge en los años sesenta estos conceptos han sido cultivados desde mucho antes los cuales, a continuación, repasamos como los puntos relevantes de su historia para indagar más sobre la construcción de su naturaleza.

En diversas fuentes se recupera los primeros vestigios de este arte hacia los años treinta, de acuerdo con (Martínez de la Puente, 2018, 5), uno de sus primeros precedentes es Kurt Schlitters, quien propuso como arte conceptual, a través de una interesante puesta en escena una nueva tipología artística donde el espacio y el espectador se convertían en aspectos claves para su significado, tomando una fuerte inspiración del movimiento Dadaísta, reformando los objetos presentes para convertir una habitación entera en el soporte de la obra que daría inicio a varias ramificaciones del arte conceptual.

La obra conocida como Merzbau se convirtió así en la apertura a una forma de expresión estética radical, compuesto de una gran variedad de objetos cotidianos que formó una especie de columna infinita incrustada al interior de la casa del artista. Descrito por la crítica, según (Tafur, 2019, 4), como un collage abstracto y compuesto de grutas, columnas y objetos encontrados dispuestos geoméricamente, siempre cambiantes y en constante expansión.



**Imagen 1.** “Merzbau”. (1943) Autor: Kurt Schwitters. Instalación mixta inspirada en el dadaísmo.

Fuente: (Fernández Morales, 2014, 5) 03/12/2021

El siguiente aporte a la construcción de las bases que definirán a la instalación como arte, lo provee el artista Allan Kaprow, mejor conocido como el creador del happening, según el texto de (Andueza Olmedo, 2012, 9), en la década de 1970, en el texto “La educación del des-artista”, señalaba el valor artístico de los objetos y las acciones cotidianas por la sola percepción del artista.

Como muestra encontramos con una edición de la obra Stockroom, en la que se rompe la distancia entre el artista y el espectador, a quien se hace partícipe del resultado final de la obra. Este Almacén o Depósito propuesto por Kaprow debía ser intervenido por el visitante de la exposición.

Al lado de la estructura del «almacén», un cartel nos anuncia de manera clara la dinámica interactiva que se pretendía en la obra y los espectadores: “cada día por los visitantes con colores diversos... encontrarán herramientas para protegerse y pintar a gusto ¡Sentíos libres de participar en esta experiencia!”



**Imagen 2.** “Stockroom”. (1957-1964) Autor: Allan Kaprow. Instalación mixta inspirada en el dadaísmo.

Fuente: (Torrent Esclapés, 2017, 16) 05/12/2021

Según (Kingman & Cevallos, 2015, 4), Dentro del arte contemporáneo encontramos la categoría de instalación artística en el que el autor se vale de la composición, del propio medio y de objetos diversos, (Abad & Ruiz de Velazco, 2021, 3) afirma que “El artista concibe y presenta así un lugar o ambiente específico para valorarlo, significarlo y constituirse desde un mensaje, proyecto, contenido, concepto o intencionalidad” (p.109) logrando así concebir una instalación.

La instalación como arte se diferencia de los medios tradicionales como la escultura, pintura, fotografía, vídeo, en la que se implica a un público inmerso en la forma de la obra, no solo con una rango limitado de interacción como un mero observador. Ya se había tratado este fenómeno de amplias maneras; Julie Reiss en su libro *From Margin to Center: The Space of Installation Art* (1999), destaca una serie de características en sus intentos de definición de las instalaciones, la más destacable es: “El espectador está considerado en cierta manera como parte integral de la conclusión de la obra.”.

Gracias a investigaciones como (Martínez, 2017, 3), Podemos determinar que el arte académico significó un pasaporte al continente americano, remanente que implicó un aporte positivo a la inclusión social; asociado con lo académico, la cultura y la nobleza en cierta medida; el arte académico fue un parte de la identidad que parecía globalizar a la sociedad ilustrada de latinoamérica que daba paso para el desarrollo de una huella en el conocimiento de la museología y sus prospectos más icónicos, las obras de arte.

Los museos como espacio expositivo de las artes nos muestran por lo general un panorama alentador, según (Gutiérrez Viñuales, 2007, 13), la respuesta a los nuevos retos del mundo actual a la luz de los avances tecnológicos que se producen de manera constante. La actualización de los recursos generados por la comunidad del arte y cultura en Latinoamérica representa su versatilidad y vigencia en la construcción de la visión de la sociedad contemporánea.

### **Contextualización del objeto artístico.**

Dentro de lo que es el ámbito nacional, destacan obras relativamente recientes que marcan como precedente esta fundación de la escultura en el espacio público desde de 1996, con esta el arte cinético en el país, impulsado por artistas quiteños que más que destacar toda una comunidad de cinetistas manifiestan un esfuerzo individual por incluir este carácter de las obras en el repertorio nacional debido a sus influencias extranjeras. Cabe resaltar que no se trata de un evento de una formación aislada sino que en sus épocas tempranas dichos artistas aprendieron de las vanguardias como parte de la educación general de todo aprendiz del arte.

De acuerdo a las investigaciones recientes se concluye que el arte cinético constituye un fértil espacio de pensamiento y creatividad que permite una alta e inexplorada gama de aptitudes en el campo urbano y el arte actual, más aún en el contexto local dada su poca exploración, pero sobre todo su punto fuerte en el que esto pasa de una simple exposición en un campo abierto, a el máximo provecho de las capacidades de un entorno recurrente y en movimiento y relativo desarrollo en la interacción del público. (García Moreno, 2021, 13)

Así es como la instalación fue entrando en el campo del arte público, ya que después de todo estos espacios se prestan como nuevos territorios para la creación de obras, (Aguilar Pinos, 2021, 9) nos dice que “el artista está convocado a dialogar con este espacio, a leer e interpretar las situaciones, conflictos, inquietudes, recuerdos, etc. de la ciudadanía para quienes se crearán la obra” como ejemplo tenemos la escultura “Palo encebado” (2011) esta se encuentra localizada en la ciudad de Cuenca, la obra fue creada para que los ciudadanos recuerden aquel famoso juego popular de infancia, provocando nostalgia en los presentes además de poder interactuar con esta ya que no tiene ninguna restricción.



**Imagen 3.** “El palo encebado”.(2011) Autor: María Isabel Aguilar-Pinos. El Vado. Escultura en fibra de vidrio.

Fuente: (Aguilar Pinos, 2021, 10) 27/09/2021

Aun así debemos tener en cuenta y aclarar que para el artista no solo es de suma importancia lo que va a proyectar sino la ubicación, el espacio en donde va a representar la obra, ya que este le brinda simbolismo y carácter al objeto artístico (Gutiérrez, 2017, 8) incluso se hace mención de cuál es la diferencia entre una instalación y un monumento, puesto que el monumento puede ser observado e incluso palpado pero la audiencia nunca podrá formar parte de esa escultura.

La exposición del colectivo La Artefactoria, ¿Es inútil sublevarse? La Artefactoría: Arte y comentario social en el Guayaquil de los ochenta, Xavier Patiño concibe la instalación titulada “Una línea roja es una línea roja” esta se llega a ubicar en un rincón del museo, donde sirviéndose de los muros coloca a la disposición más de cuarenta documentos, quedando atravesados por una cinta adhesiva de color rojo, así mismo se han colocado cuarenta y ocho pupitres todos de cubiertos de una pintura homogénea igual a la cinta que atraviesa los documentos.



**Imagen 4.** “Una línea roja es una línea roja”. 2017 Autor: Xavier Patiño. Instalación mixta en el MOMA de Guayaquil.

Fuente: <https://julioesarabadvidal.wordpress.com/2018/09/19/de-la-instalacion-de-xavier-patino-sobre-su-proyecto-artistico-pedagogico/> 09/12/2021

El sitio público es un espacio donde siempre se encontrarán espectadores, desde adultos a niños, transformando la instalación en un sitio activo o en un ambiente amigable, donde este pueda interactuar directamente con la obra, sin embargo como se mencionó antes, esto va más allá de ser solo una simple área, como aluda (Carrión Mena & Guardia, 2019, 20) el espacio público es más como una relación, como “un lugar” que conlleva en este la historia, infraestructura y a sus ciudadanos.

Como menciona (Pérez Avilés & Rizzo González, 2016, 8) proyectos de arte como la instalación, el video arte, la performance, el arte tierra y el arte social urbano, se colocan dentro de las tendencias conservadoras que comienzan a reestructurarse. La siguiente obra del artista Rocha Pitta es un claro ejemplo de cómo el espacio influye en la instalación y como esta da un nuevo giro; utiliza un bus urbano como escenario de la obra, colocó en cada asiento escombros de verdaderas ruinas, poniendo en evidencia lo que el ser humano deja detrás de él. La pieza interactúa directamente con el público, puesto que el espectador tenía que subirse al autobús, recorriendo éste y tocando las piedras que se encontraban en los asientos.



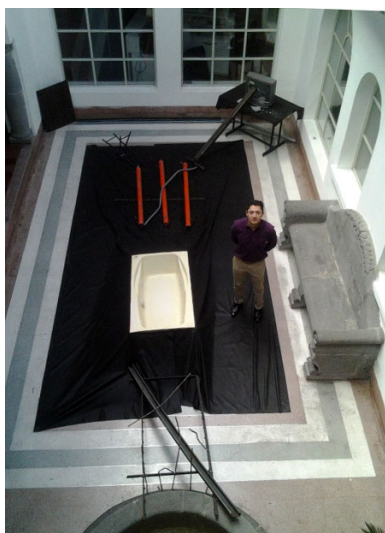
**Imagen 5.** “Las rutas circulares”. 2018 Autor: María Isabel Aguilar-Pinos. Parqueadero del Complejo Arqueológico de Pumapungo.

Fuente: (Aguilar Pinos, 2021, 13) 02/12/2021

Una de las obras también a resaltar es del artista quiteño Agustín Naranjo Lara, titulada “Elementos” después de haber trabajado con acrílico al pintar en lienzos, propone crear espacios diferentes, el expone su obra desde una doble mirada, desde un punto histórico o político con el fin de hacer su interpretación personal. Esta instalación conlleva el propósito de poner al espectador a reflexionar sobre el espacio en donde se manifiesta una idea. Como lo menciona (Alija, 2007, 14) al admitir que el “observar” es una manera de interpretar un mensaje se volverían a plantear los sujetos de la acción social y cultural.

No solo basta con observar sino que el público participe y pueda familiarizarse con la obra, espacio y contexto de esta, el brindarles una interacción directa con la pieza creará una relación mutua, (Lapeña Gallego, 2014, 13) reflexiona que, la vida cotidiana demuestra un índice elevado de movimiento y contaminación, oprimiendo los sentidos a un solo trayecto a lo largo de las ciudades, siendo estos espacios tan poco apreciados al momento de interactuar con el mundo, los artistas ven en estas zonas la oportunidad de influir y comprometer la guía de su mensaje hacia un público que busca un escape de lo cotidiano.





**Imagen 6.** “Elementos”. 2018 Autor: Agustín Naranjo Lara Instalación. Sede Nacional.

Fuente:[https://casadelacultura.gob.ec/archivo.php?ar\\_id=11&no\\_id=11532&palabrasclaves=Exposici%EF%BF%BDn.%20Agust%EF%BF%BDn%20Naranjo%20Lara.%20Centro%20Cultural.%20Benjam%EF%BF%BDn%20Carri%EF%BF%BDn&title=Instalaci%C3%B3n%20Art%C3%ADstica%20%27Elementos%27%20de%20Agust%C3%ADn%20Naranjo%20Lara](https://casadelacultura.gob.ec/archivo.php?ar_id=11&no_id=11532&palabrasclaves=Exposici%EF%BF%BDn.%20Agust%EF%BF%BDn%20Naranjo%20Lara.%20Centro%20Cultural.%20Benjam%EF%BF%BDn%20Carri%EF%BF%BDn&title=Instalaci%C3%B3n%20Art%C3%ADstica%20%27Elementos%27%20de%20Agust%C3%ADn%20Naranjo%20Lara) 04/12/2021

Continuando, de manera local, en el centro de cultura y arte “Salón Machala”, en el año 2016, la obra del artista internacional chino Gu Xiong titulada “Yelow Cargo” de 19.05m de longitud, es una instalación conformada por 1500 cajas de banano referente a la industria de la ciudad de Machala, adoptan la forma de un buque llevando cargamento de cajas de banano, además de estar adjunta a una proyección de video, tanto el buque como el banano representan un símbolo de globalización y relación entre dos países.



**Imagen 7.** “Yellow Cargo” 2016 Autor: Gu Xiong. Instalación artística en el Salón Machala.

Fuente: <http://guxiong.ca/en/group-exhibitions/yellow-cargo/> 05/12/2021

Con todo lo descrito anteriormente, podemos concluir en primera instancia de desarrollo en el campo del arte de la instalación, constituye un espacio fértil de pensamiento y creatividad, debido a que sus primeras pautas de aparición se dieron en una época temprana del desarrollo del arte contemporáneo, dando a entender que sus referentes y conceptos ya habían sido establecidos para cuando su primera muestra se desarrolló. Si bien no ha tenido mayor incidencia se debe a la falta de iniciativa de parte de los artistas y la adecuación de espacios para este tipo de proyectos.



de la ciudad de Machala. El modelo seleccionado para llevar a cabo estará constituido por tres paneles principales sujetos cada uno con su propia base de madera, como se evidencia en la (Img. 12), dispersos a través del área comunal, con un equipo de asesoramiento justo al frente del espacio, que provee a los participantes con las herramientas y medidas sanitarias necesarias para su intervención.

Para el resultado final se requerirá la participación del público, se necesitará que los espectadores se adentren en la instalación y se dejen llevar por la imaginación y creatividad, exponiéndose a la obra.

### **Ficha Técnica**

**Título: Constelación**

**Autor: Arévalo María José - Sánchez Ian Eugenio**

**Técnica: Instalación Artística**

**Medidas: 1,70 m x 1 m.**

**Año: 2022**

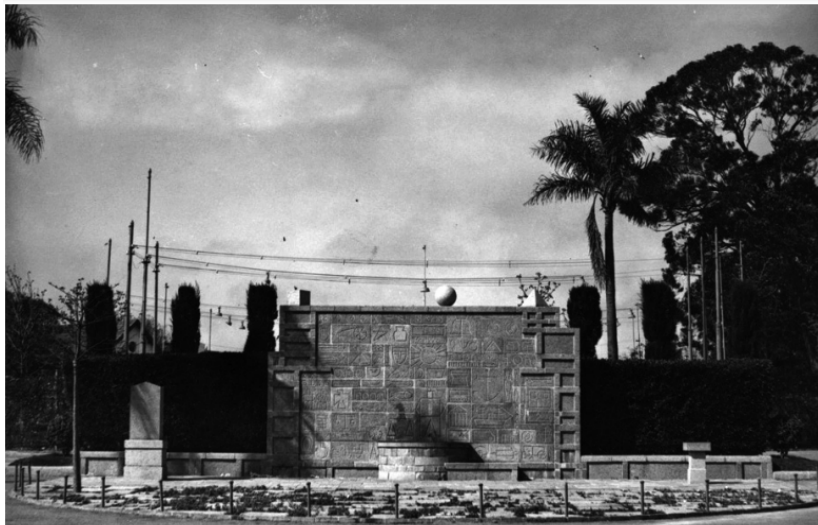
### **Fundamentación teórica de la obra.**

Para llevar a cabo el trabajo artístico, nos enfocamos en la investigación y referentes que se han encontrado acerca de la instalación en el espacio público, en el cual se menciona que los espectadores deben relacionarse con la obra en cuestión, para que esta tenga significado, es primordial que el recuerdo sea presencial, contextualizada y con transición por el espacio (Bolcatto, 2021, 3)

Se debe mencionar también que si analizamos la instalación siguiendo el concepto de dispositivo es posible constatar la coyuntura entre líneas de visibilidad como lo son fotografías, espacios arquitectónicos; y líneas de enunciación listados, documentos, etc. (Garbero & Mercado, 2020, 24)

La obra gira en torno a la instalación artística y pretende complementar la práctica creativa de la expresión a través de la interacción entre la obra y su público, haciendo de la experiencia una forma de reflexión y exploración de sentidos. Se constituye por varias superficies constituidas por materiales tangibles que serán intervenidos por las personas utilizando una sustancia que le permite distorsionar la visión entre los objetos representados en la obra.

Entendemos así que, las instalaciones se distinguen como un concepto abierto en el arte, dentro del espectro contemporáneo, donde el espacio toma una relevancia exorbitante por encima de la forma, casi se puede apreciar su esencia tradicional como escultura. El soporte de la obra, al igual que la tela en un cuadro al óleo, toma el papel del soporte de la obra, según lo escrito (Gutiérrez Gómez, 2009, 4). Las posibilidades representativas se expanden junto al espectro de posibilidad en la variedad del material y la composición, haciendo que la capacidad expresiva de este tipo de arte sea ideal para complementar el desarrollo artístico carente en la ciudad de Machala.



**Imagen 9.** Colección Museo Autor: Torres García. Fotografía del Monumento Cósmico en su inauguración, 1939.

Fuente: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/27040> 17/01/2022

De acuerdo con (Goñi Fitipaldo, 2019, 8), lo que el Universalismo Constructivo describe, es la búsqueda de la armonía entre el ser como un elemento natural de su entorno como parte de un todo. Sin en gran medida el colectivo de obras del cual se inspiraron en el movimiento una serie de figuras geométricas que representan esta armonía y unión entre elementos como: el cubo, la esfera y el tetraedro, ordenados según la regla áurea, constituyen una referencia directa al Purismo. (Img. 9)

Entre el avance de las clases sobre el desarrollo criterio artístico, la premisa de este movimiento ciertamente esclareció un ideal que, de acuerdo a los autores del proyecto, funciona como el medio traductor que pueda llegar a adecuar de la manera más sensata la función social que debe ejercer el arte en la sociedad moderna.

Siempre se ha discutido sobre una forma de unificar las ideas y llegar al pensamiento de una comunidad resaltando las diferencias entre los que sufren de problemas sociales y los que pueden hacer algo para ayudarlo, se considera de manera general que hay más de una respuesta que pueda argumentar encontrar entre la comunicación y la creatividad para llegar a ese sentido de comunidad, el ahora escogido es el llamado Universalismo, plantear a cada persona, es decir a cada mundo, como parte de un orden general de causa y efecto que los permita relacionarse y conocerse aún más como comunidad social.



**Imagen 10.** El pabellón de deseos. 2019 Autor: (Sève & Redondo, 2020). Co-creación y co-instalación artística para la mejora del espacio público.

Fuente: <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/178902/8200-8741-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 27/01/2022

Cuando nos referimos a problemas sociales suelen ser más sencillos de abordar en discursos artísticos cuando se observan desde una muy apartada perspectiva, debe ser estratégicamente presentado al público adecuado con la intención de buscar un significado más profundo y reflexivo para quienes son partícipes de la obra. De acuerdo a los objetivos centrales del proyecto, buscamos crear un espacio de expresión creativa para una comunidad local, por lo que el momento de su intervención se convierte en la obra y los paneles que resultan de ese momentos se convierte en la evidencia final de lo que fue el discurso de la obra para los participantes.

### **Capítulo III. Fases de construcción de la obra.**

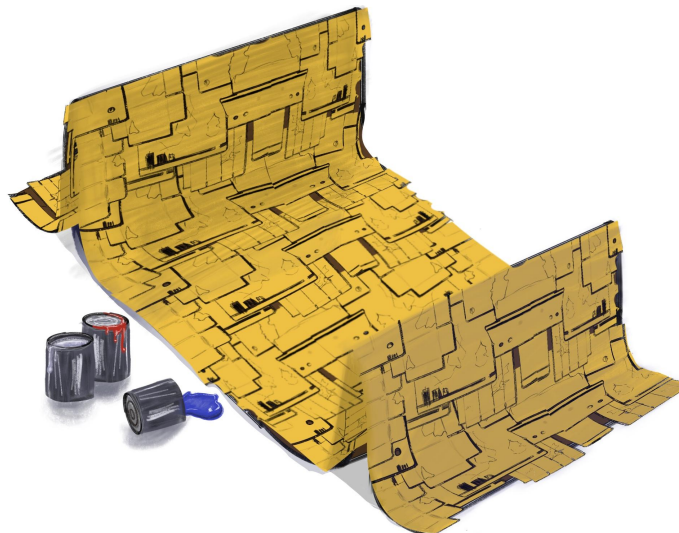
#### **Preproducción artística.**

Mediante la investigación recopilada se comenzará la realización de los bocetos, los cuales se emplearán como modelo de la propuesta artística basada en la instalación. La realización del boceto según (Hurtado Abril, 2018, 5) para el inventor es un molde para crear algo intangible en algo físico, expresando por medio de este las ideas y también los elementos dentro de la imagen. Para obtener esto se debe comenzar con las formas más básicas como lo son las figuras geométricas, hasta llegar a un boceto más definido y pulido cercano a la representación de la obra artística.

En las propuestas dejaremos como aspecto trascendental el concepto del universalismo en la obra al igual que esta sea una instalación. La variante entre nuestras propuestas será el diseño/estructura del objeto artístico.

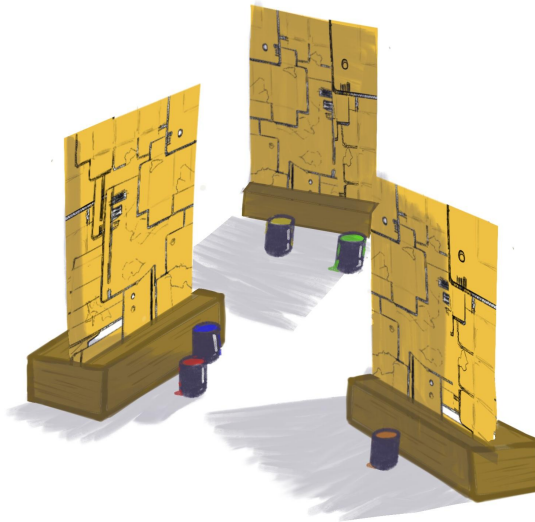
Posterior a esto se presentarán las siguientes opciones que podrían representar nuestra obra.

#### **Propuesta uno:**



**Imagen 11.** Aproximación gráfica I. Instalación con base en cartón con paredes a los costados. 2021

Fuente: Los autores

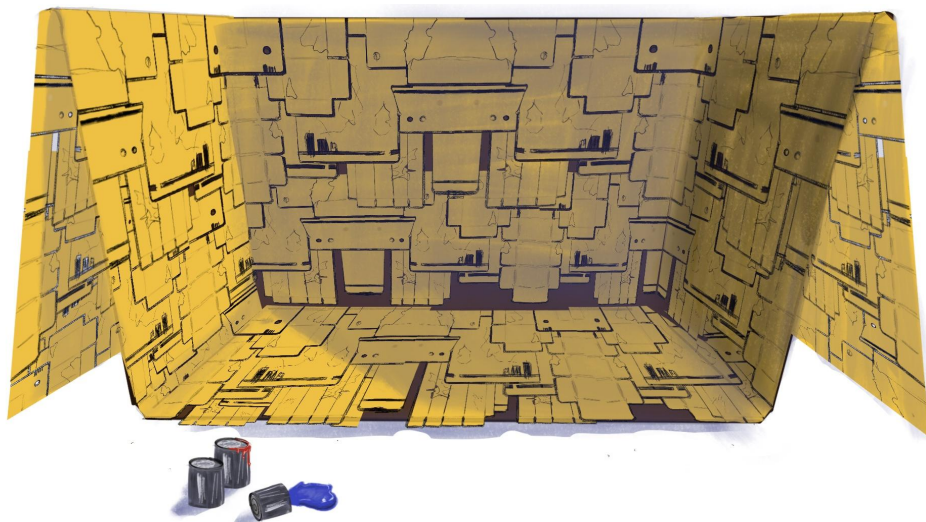


**Propuesta dos:**

**Imagen 12.** Aproximación gráfica II. Instalación con estructura base de madera y paneles de cartón 3 en total. 2021

Fuente: Los autores

**Propuesta tres:**



**Imagen 13.** Aproximación gráfica III. Instalación con estructura de 3 paredes en cartón, creando un espacio semi cerrado. 2021

Fuente: Los autores



De estas proposiciones se efectuó la selección teniendo en cuenta que la obra artística se presente con una estructura formal y más precisa en el ámbito conceptual; es así como la propuesta dos logra juntar estas características, puesto que materializa correctamente lo determinado de manera teórica previamente, transformando la representación de los elementos utilizados, detonando curiosidad y cuestionamiento en los espectadores.

### **Producción artística.**

Para esta fase del proceso ya se tenía seleccionado los materiales para la producción de la obra, previo a esto se optó por la elección de una buena calidad de madera siendo esta resistente a la humedad para evitar alguna desviación en la estructura posterior al armado del objeto artístico, así mismo, se adquirió los cartones reciclados que se encontraban en buen estado para que estos sirvieran como paneles, los elementos como la pintura y pinceles también fueron reutilizados en nuestra instalación.

A continuación en imágenes se pone evidencia la construcción de la obra en su totalidad.



**Imagen 14.** Construcción de la base y bastidor en madera. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 15.** Selección de cartones en buen estado. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 16.** Colocación momentánea de los cartones sobre el bastidor. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 17.** Comienzo de distribución y fijación de los cartones en la estructura. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 18.** Detalles y correcciones en la instalación. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 19.** Obra terminada de 3 piezas de 1,70 m x 1 m. 2022

Fuente: Los autores

### **Edición final de la obra.**

Ejecutadas tanto la fase de reproducción y producción de la obra, esta se encuentra lista para ser expuesta e instalada, capaz de obtener los criterios y asociación con los espectadores para la realización del abordaje crítico de la misma.

Mencionar que la experiencia adquirida durante todo el proceso de construcción de la obra es significativa, puesto que dio la oportunidad de efectuar algunos sucesos basados en pruebas y equivocaciones las cuales determinaron una mejor guía para el desarrollo de la planeación consiguiendo así muy buenos resultados.

Es importante también notar en este proceso y por la naturaleza de la misma obra de arte contemporáneo que se requirió de expertos en el ámbito de la carpintería, los cuales aportaron para la obtención de una pieza de calidad estética la cual se complementa con el significante y lo conceptual de la misma.

Posterior se expone de manera gráfica la colocación en escena de la obra:



**Imagen 20.** Constelación. Obra terminada expuesta en el barrio “San Ramón” . 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 21.** Acercamiento de cada pieza durante la exposición. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 22.** Interacción de los espectadores con la obra durante la exposición. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 23.** Primera pieza al finalizar la exposición. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 24.** Segunda pieza al finalizar la exposición. 2022

Fuente: Los autores



**Imagen 25.** Tercera pieza al finalizar la exposición. 2022

Fuente: Los autores

## **Capítulo IV. Discusión crítica.**

### **Abordaje crítico - reflexivo sobre la función de la obra.**

El arte contemporáneo a lo largo de los años ha sido puesto en duda por su forma de expresar y ver las cosas, como se mencionó en la investigación, este busca basar su discurso en que la idea prevalezca sobre su forma física. Es así cómo se escoge el ejemplo de Alan Kaprow quien con su instalación titulada “Stockroom” esta rompe la distancia entre el espectador y la obra debido a que tenía que ser intervenida por los visitantes en la exposición.

La obra “Constelación” fue exhibida en el espacio recreativo del barrio San Ramón, debido a la pandemia este se lo realizó en un espacio abierto con sus debidas medidas de precaución, además se pudo captar la atención del público desde los más pequeños, también de los adultos y personas de la tercera edad.

El planteamiento de la instalación fue creada desde el concepto del universalismo constructivo, por esta razón lo que se busca por medio de la estructura, la cual se muestra en tres piezas como lienzos en blanco, es para que los espectadores puedan formar parte de esta y plasmar su mundo subjetivo, representando elementos de un todo.

Si nos referimos a una definición general sobre la función y significado del arte, entonces (Montes et al., 2019, 38) nos dice que es un epicentro comunicativo que media entre la promoción y las actividades educativas. Su estética ofrece a las personas una alternativa al tipo de expresión que los ayude a comprender el mundo; el artista hace uso de un lenguaje creativo para comprender y expresar los problemas de su medio y tiempo contextual, inspirando las ideas que influyen en la gente, bien sea desde la sensibilidad o la apreciación estética.



## CONCLUSIÓN

El resultado de la obra “Constelación” titulada así con la intención de pretender representar la intervención social como elementos de un orden cósmico y universal, cada elemento es una acción que deja una huella formando parte del sentido y la expresión de su comunidad; durante el desarrollo del proyecto se logró evidenciar cómo se pudo conseguir un ambiente apacible en un espacio público por medio de la instalación.

La exposición de la obra, realizada en el área comunal del barrio “San Ramón”, como resultado de nuestra propuesta de “Entornos Amigables”, exhibiendo el proyecto artístico en un escenario local y abierto, permitiendo una libre interacción con el público, siendo ejecutada con éxito. Debido a las circunstancias actuales de la pandemia se tomó en cuenta las normas sanitarias y distanciamiento social entre cada pieza expuesta, de este modo se manifiesta el arte, haciéndolo partícipe como un medio viable de conexión con la sociedad.

Como artistas contemporáneos, la producción de una obra está desvinculada de cualquier técnica tradicional, diversificando el uso de materiales para la exposición de cualquier tipo de obra, su intervención les permitió involucrarse a ser más curiosos y sobre todo establecer un espacio agradable sin el temor de ser juzgados por el mismo hecho de no conocer a detalle sobre el arte, reconociendo así la actitud de los espectadores al encontrar un área de arte interactiva.

## BIBLIOGRAFÍA

- Abad, J., & Ruiz de Velazco, Á. (2021, 4 29). LA CREACIÓN SIMBÓLICA DE LA INFANCIA EN LAS "INSTALACIONES DE JUEGO": VÍNCULOS RELACIONALES ENTRE ARTE CONTEMPORÁNEO Y EDUCACIÓN INICIAL. *Revista Humanidades e Inovação*, Vol. 8(33), 107-123.  
<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/4838>
- Aguilar Pinos, M. I. (2021, 03). Buses, plazas, calles, parques y mercados, pentagonal del arte cuencano contemporáneo en el espacio público. *Dialnet*, Vol. 6(3), 182-197.  
[file:///C:/Users/Personal/Downloads/Dialnet-BusesPlazasCallesParquesYMercadosPentagonalDelArte-7926956%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Personal/Downloads/Dialnet-BusesPlazasCallesParquesYMercadosPentagonalDelArte-7926956%20(3).pdf)
- Alija, M. P. (2007, 05 28). La sociedad de los espectadores. *Versión Estudios de Comunicación y Política*, 13-34.  
<https://versionojs.xoc.uam.mx/index.php/version/article/view/37>
- Andueza Olmedo, M. (2012, 09 08). A las ciudades se las conoce, como a las personas, en el andar: Orígenes de la instalación sonora en el espacio público en el marco del urbanismo y la sociología de los años 60. *Arte y Políticas de Identidad*, Vol. 7, 127-142. <https://revistas.um.es/reapi/article/view/174001>
- Bolcatto, V. (2021, 09 01). La construcción de memoria en la obra de Graciela Sacco y Marie Orensanz. *ARTILUGIO REVISTA*, (7), 238-252.  
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART/article/view/34556>
- Carrión Mena, F., & Guardia, M. D. (2019). DERECHO A LA CIUDAD: UNA EVOCACIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES URBANAS EN AMÉRICA LATINA. *CLACSO*, (47), 1-405.  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D15175.dir/Derecho-a-la-ciudad.pdf#page=191>

- de la Calle, R. (2020, 2 2). John Hospers Significado Y Verdad En El Arte. *Revista Sonda: Investigación y Docencia en Artes y Letras*, (9), 273-280.  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7839451>
- Fernández Morales, A. (2014, 7). ARQUITECTURA Y COLOR: INTERVENCIONES ARTÍSTICAS. TRES CASOS SUIZOS. *Revista Bellas Artes*, (12), 151-176.  
<http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/6425>
- Garbero, V., & Mercado, M. S. (2020, 06). EL CIRCUITO DEL TERROR EN CÓRDOBA: REFLEXIONES SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LOS REPRESORES EN LOS SITIOS DE MEMORIA. *Repositorio Institucional CONICET Digital*, (15), 243-267. <https://doi.org/10.7203/KAM.15.15743>
- García Moreno, M. F. (2021, 03 31). Escultura cinética en Quito: Precursores y cinetistas. *Revista de Investigación en Artes Visuales*, 129-141.  
<https://doi.org/10.4995/aniav.2021.14020>
- Gofí Fitipaldo, A. L. (2019). Un viaje desde la ciudad sin nombre a la fuente simbólica: las cartografías de ciudad del universalismo constructivo en Uruguay, 1930-1950. *Arquisur Revista*, Vol. 9(16), 68-81.  
<https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/27040>
- Gutiérrez, M. L. (2017, 8 9). ARTE, TECNOLOGÍA, GÉNERO Y ESPACIO PÚBLICO. UN ANÁLISIS A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE JENNY HOLZER Y BÁRBARA KRUGER. *PROMETEICA - Revista de Filosofía y Ciencias*, (15), 17-30.  
<https://doi.org/10.24316/prometeica.v0i15.191>
- Gutiérrez Gómez, A. C. (2009, 6). La instalación en el arte contemporáneo colombiano. *Repositorio Institucional Universidad de Antioquia*, 129-153.  
<http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/4014>
- Gutiérrez Viñuales, R. (2007). MUSEOS NACIONALES DE ARTE EN INTERNET. VIAJANDO POR LATINOAMÉRICA EN UN CLIC. *In Aprendiendo de Latinoamérica: el museo como protagonista*, 283-310.  
<http://www.ugr.es/~rgutierr/PDF1/118.pdf>

- Herrero Elordi, A. J. (2018). POVERA VS MINIMAL. *Idpa 04*, 65-78.  
<https://hdl.handle.net/11441/84770>
- Hurtado Abril, M. d. I. C. (2018). FUNCIONALIDAD DEL BOCETO EN LA PROYECCIÓN CONCEPTUAL DEL DISEÑO. *MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico Y Urbanismo, Vol. 1(1)*, 40-50.  
<https://doi.org/10.36800/madgu.v1i1.15>
- Kingman, M., & Cevallos, P. (2015, 4 1). El campo del arte en disputa: posicionamientos contemporáneos y convocatorias artísticas en el Ecuador en la década del noventa. *Arte, Individuo y Sociedad, Vol. 19(1)*, 23-37.  
10.5209/aris.48760
- Lapeña Gallego, G. (2014, 06 10). El caminar por la ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y rememoración. *Ángulo Recto Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, Vol. 6(1)*, 21-34.  
:10.5209/rev\_ANRE.2014.v6.n1.45321
- Martínez, I. d. P. (2017). Gestión y arte en el espacio público. *Índex, revista de arte contemporáneo, (4)*, 12-29.  
[http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2477-91992017000200013](http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-91992017000200013)
- Martínez de la Puente, R. M. (2018). ENOCULTURA E IDENTIDAD: LA INSTALACIÓN COMO NUEVO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA EN EDUCACIÓN PATRIMONIAL. *Athenea Digital, Vol. 18(1)*, 431-450.  
<https://raco.cat/index.php/Athenea/article/view/335327/426156>
- Montes, V. M., Solorzano, U. J., & Arrieta, J. U. (2019, 9 8). Arte, creatividad y cultura en infantes. *Revistas. Intec, Vol. 3(2)*, 37-46.  
<https://doi.org/10.22206/cyed.2019.v3i2.pp37-46>
- Ortiz Fernández, A., López, L., Ortiz, L., & Hernández Vergara, A. (2020, 12 22). Transverso. Espacio de proyección artística un público que se forma en arte podrá ser un público menos violento. *beta - Revista Digital de Arte, Vol. 1(1)*,

73-82.

<http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Beta/article/view/2768>

Pérez Avilés, C., & Rizzo González, M. (2016, 01 26). Propuestas artísticas de las artes visuales del Ecuador desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. *Arte, Individuo y Sociedad, Vol. 28*.

[https://doi.org/10.5209/rev\\_ARIS.2016.v28.n1.47715](https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n1.47715)

Quirosa García, M. V. (2019). El espectador y la obra de arte: monólogos y diálogos en la museología del siglo XXI. *Eikón Imago, (14)*, 357-370.

<https://revistas.ucm.es/index.php/EIKO/article/download/73448/4564456555375>

Sève, B., & Redondo, E. (2020, 02 15). El pabellón de deseos: co-creación y co-instalación artística para la mejora del espacio público. *UPCommons, Vol. 14(42)*, 1-20. 10.5821/ace.14.42.8200

Tafur, P. A. (2019, 8 16). Creación artística: el artista y la comunidad. *Lumen Gentium, Vol. 3(2)*, 34-44. <https://doi.org/10.52525/lg.v3n2a3>

Torrent Esclapés, R. (2017). Museos inesperados: Hermann Nitsch y Casa Morra. *Repositorio Universidad Jaume*, 60-77. <http://hdl.handle.net/10234/187402>