

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**EL ARTE URBANO PLASTICO COMO HERRAMIENTA SUBVERSIVA
EN LA CIUDAD DE MACHALA**

**PINGOS CHOCA DANNY ESTIBEN
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2022**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**EL ARTE URBANO PLASTICO COMO HERRAMIENTA
SUBVERSIVA EN LA CIUDAD DE MACHALA**

**PINGOS CHOCA DANNY ESTIBEN
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2022**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**EL ARTE URBANO PLASTICO COMO HERRAMIENTA
SUBVERSIVA EN LA CIUDAD DE MACHALA**

**PINGOS CHOCA DANNY ESTIBEN
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

BENITEZ NARVAEZ ROBINSON MIGUEL

**MACHALA
2022**

ARTES 1 P

por Danny Estiben Pingos Choca

Fecha de entrega: 02-sep-2022 01:01p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1891476103

Nombre del archivo: PROYECTO_DE_TITULACION-DANNY_PINGOS.pdf (1.52M)

Total de palabras: 6513

Total de caracteres: 35049

ARTES 1P

INFORME DE ORIGINALIDAD

9%

INDICE DE SIMILITUD

9%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	culturayarteburbana.wordpress.com Fuente de Internet	1%
2	revistaseug.ugr.es Fuente de Internet	1%
3	repositorio.puce.edu.ec Fuente de Internet	1%
4	mariantoniamgg.wixsite.com Fuente de Internet	1%
5	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	www.vitoria-gasteiz.org.es Fuente de Internet	1%
7	issuu.com Fuente de Internet	1%
8	repositorio.ucam.edu Fuente de Internet	< 1%
9	Submitted to Universidad Santiago de Cali Trabajo del estudiante	< 1%

10	www.carlossalazar.blogspot.com Fuente de Internet	< 1 %
11	bibliotecavirtualoducal.uc.cl Fuente de Internet	< 1 %
12	www.dovertornadoes.com Fuente de Internet	< 1 %
13	leakymails1.wordpress.com Fuente de Internet	< 1 %
14	www.bicibogota.com Fuente de Internet	< 1 %
15	www.rockandbeer.com Fuente de Internet	< 1 %
16	www.clubensayos.com Fuente de Internet	< 1 %
17	www.espacio-tiempo.net Fuente de Internet	< 1 %
18	www.relatoseroticos.info Fuente de Internet	< 1 %
19	www.scielo.org.mx Fuente de Internet	< 1 %
20	GERARDO GARCÍA LUNA MARTÍNEZ. "La dimensión visual de la urbe. Consideraciones generales de la Ciudad de México, como espacio mediático de las distintas	< 1 %

manifestaciones visuales y sus generadores sociales.", Universitat Politecnica de Valencia, 2015

Publicación

21

moam.info

Fuente de Internet

< 1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Activo

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

El que suscribe, PINGOS CHOCA DANNY ESTIBEN, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado EL ARTE URBANO PLASTICO COMO HERRAMIENTA SUBVERSIVA EN LA CIUDAD DE MACHALA, otorga 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 tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara 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.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando 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.

PINGOS CHOCA DANNY ESTIBEN
0705952356

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres por ofrecerme su colaboración a lo largo de todos estos años de mi carrera universitaria para poder culminarla, a mis amigos dentro y fuera de la universidad que con su apoyo y carisma han ayudado en este proceso, a los docentes de la Carrera de Artes Plásticas.

Autor: Danny Pingos

RESUMEN

EL ARTE URBANO PLÁSTICO COMO HERRAMIENTA SUBVERSIVA EN LA CIUDAD DE MACHALA.

Autor:

Danny Estiben Pingos Choca

Tutor:

Lcdo. Robinson Miguel Benítez Narváez. Ms.

El presente trabajo de titulación que tiene como título “El arte urbano plástico como herramienta subversiva en la ciudad de Machala” tiene como objetivo desarrollar una propuesta de intervenciones urbanas con diferentes técnicas en un soporte de muro, el diseño está orientado a las hegemonías de poder como manipulación aplastante por parte de la clase dominante del sistema cultural de la sociedad Machaleña, entendiéndose como una producción artística personal y la impronta a partir del Arte urbano como puntos de reflexión del espacio y el tiempo.

El arte urbano es uno de los movimientos culturales visuales que forman parte de la ciudad, en donde el graffiti y sus variantes son muy significativas para el entorno cultural y social de un espacio determinado. En el también conocido Arte de calle que mezcla una multiplicidad de características que llegan a confundir este tipo de arte, tanto en sus posibilidades estéticas y comunicativas. A partir de esta época estas intervenciones son referidos como postgraffiti, como una alusión a un único modo de expresión en donde se puede jugar libremente con multitud de técnicas y materiales como: Plantillas, posters, stickers, murales y más.

El arte urbano es un fenómeno artístico, callejero, contestatario, transgresor y social, que trae consigo debates sobre la utilización del espacio público y este tipo de arte como herramienta de denuncia y subversión. Las personas que suelen trabajar este arte intentan difundir mensajes que inciten a las luchas sociales y que cuestionen todo lo que esté establecido en el sistema.

Su constante evolución estética, la nueva ola de artistas y la discrepante manera de difundir sus mensajes, o su manera de abordar temas sociales como la cultura y la política, es lo que causa que se convierta en un fenómeno artístico importante para poblaciones con realidades complejas.

La investigación explora las diferentes expresiones que adopta el arte urbano no convencional, la información seleccionada proporcionada de críticos de arte, gestores culturales y prácticas de arte urbano exhiben el estado actual del arte de calle local.

La propuesta de investigación tiene como finalidad proyectar un mensaje cercano a su planteamiento inicial, el cual es el Arte urbano como herramienta subversiva, en la propuesta de intervenciones en el casco de la ciudad de Machala, la cual representa los sistemas de opresión cultural en las cuales se ven afectados los artistas urbanos locales.

La composición tiene como objetivo proyectar una producción personal del autor con un mensaje que transmita curiosidad, incertidumbre, más que respuestas, ya que las obras estarán en la calle y eso crea una posibilidad infinita de respuestas, además de su constante cambio debido a su carácter efímero.

Mediante esta investigación y producción gráfica se espera proponer un diálogo con el autor y el espacio urbano interesado con estas prácticas artísticas para que en un futuro exista un mejor manejo del espacio público para una correcta propuesta y respuesta artística por parte de la población, además de crear una coyuntura del mismo acto que emerge de estas situaciones pertenecientes a un espacio y a un tiempo.

PALABRAS CLAVES

Arte Urbano, Street Art, Graffiti, stencil, Machala.

ABSTRACT

URBAN ART AS SUBVERSIVE TOOL IN THE CITY OF MACHALA

Author:

Danny Estiben Pingos Choca

Tutor:

Lcdo. Robinson Miguel Benítez Narváez. Ms.

The present work of degree that has the title " Urban art as a subversive tool in the city of Machala". aims to develop a proposal for urban interventions with different techniques on a wall support, the design is oriented to the hegemonies of power as overwhelming manipulation by the ruling class of the cultural system of Machaleña society, understood as a personal artistic production and the imprint from urban art as points of reflection of space and time.

Urban art is one of the visual cultural movements that are part of the city, where graffiti and its variants are very significant for the cultural and social environment of a given space. In the well-known street art, it mixes a multiplicity of characteristics that come to confuse this type of art, both in its aesthetic and communicative possibilities. From this time these incidents are referred to as post-graffiti, as an allusion to a single mode of expression where you can play freely with a multitude of techniques and materials such as: templates, posters, stickers, murals and more.

Urban art is an artistic, street, protest, transgressive and social phenomenon that brings with it debates on the use of public space and this type of art as a tool for denunciation and subversion. People who usually work this art try to spread messages that incite social struggles and question everything that is established in the system.

Its constant aesthetic evolution, the new wave of artists and the discrepant way of spreading their messages, or their only way of approaching social issues such as culture and politics, is what causes it to become an important artistic phenomenon for populations with complex realities.

The research explores the different expressions that unconventional Urban art adopts, the selected information provided by art critics, cultural managers and urban art practices exhibits the current state of local street art.

The purpose of the research proposal is to project a message close to its initial proposal, which is urban art as a subversive tool, in the proposal of interventions in the center of the city of Machala, which represents the systems of cultural oppression in the which local urban artists are affected.

The composition aims to project a personal production of the author with a message that transmits curiosity, uncertainty, more than answers, since the works will be in the street and that creates an infinite possibility of answers, in addition to its constant change due to its character. ephemeral.

Through this research and graphic production, it is hoped to propose a dialogue with the author and the urban space interested in these artistic practices, so that in the future a better management of public space for a correct artistic proposal and response by the population, in addition to create a conjuncture of the same act that emerges from these situations belonging to a space and a time.

KEYWORDS

Urban Art, Street Art, Graffiti, stencil, Machala.

ÍNDICE

Agradecimiento	1
Resumen	2
Palabras claves	3
Abstract	5
Índice	6
Lista de imágenes	7
Introducción	8
Capítulo I. Concepción del objeto artístico	9
Capítulo II. Concepción de la obra artística	17
Capítulo III. Fases de construcción de la obra	20
Capítulo IV. Discusión crítica.	35

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Captura de una noticia del periódico ABC, en la que se nombra como grafiti a una intervención de Banksy que no lo es. Fuente: https://eprints.ucm.es/id/eprint/46424/1/T39585.pdf	10
Imagen 2. Juan Sebastián Aguirre /APITATÁN	14
Imagen 3. Boceto a lápiz, 2022.....	20
Imagen 4. Boceto a lápiz, 2022.....	21
Imagen 5. Boceto a lápiz,2022.....	21
Imagen 6. Boceto digital, 2022.....	22
Imagen 7. Boceto elaborado digitalmente, 2022.....	22
Imagen 8. Boceto elaborado digitalmente, 2022.....	23
Imagen 9. Ensamblaje de papel periódico 2022.....	24
Imagen 10. Boceto en papel periódico, 2022.....	24
Imagen 11. Primera capa de color en el papel periódico, 2022.....	25
Imagen 12. Segunda capa de color en el papel periódico, 2022.....	25
Imagen 13. Paste up final, 2022	26
Imagen 14. Papel craft- stencil, 2022.....	27
Imagen 15 Papel craft- stencil, 2022.....	27
Imagen 16. Stencil final, 2022.....	28
Imagen 17. Elaboración de un mural, 2022.....	29
Imagen 18. Elaboración de un Mural , 2022.....	29
Imagen 19. Instalación del stencil, 2022.....	30
Imagen 20. Colocación del paste up, 2022.....	30
Imagen 21. Colocación del paste up, 2022.....	31
Imagen 22. Obra final.....	32
Imagen 23. Obra final	32
imagen 24. Obra final	33
Imagen 25. Edición del video art, 2022	34
Imagen 26. Edición del video art, 2022.....	34
Imagen 27. Captura de la publicación de Facebook	36
Imagen 28. Captura de las reacciones de la obra	36

Introducción

El presente trabajo de titulación es una investigación que tiene como objetivo recolectar información sobre los movimientos contraculturales como lo es el Arte de calle en la ciudad de Machala para posteriormente manifestar a través de intervenciones artísticas parte de la teoría en torno a la exploración.

Las citas del mismo es el resultado de años de investigación sobre Paste up, Graffiti, Stencil, Street art y todas estas manifestaciones humanas en el contexto de calle obtenidos a través de la web, propios que facilitan el engrandecimiento de argumentos y conceptos sobre Arte Urbano.

Este trabajo representa los siguientes capítulos:

En el primer capítulo de esta investigación se realiza una reconstrucción del campo artístico internacional, nacional y local de las dos últimas décadas, período en las que se ha desarrollado una transformación notoria en la concepción del arte, generando una visión contemporánea del arte vinculado a la calle.

En el segundo capítulo, se realiza el análisis de la propuesta artística con la que mediante procesos gráficos se explora la creación de un archivo gráfico y audiovisual en torno a la semiótica del arte urbano Machaleño.

En el tercer capítulo, se esclarece el proceso práctico, desde su comienzo, en donde se dialoga de diferentes puntos significativos como lo es la reproducción, producción y posproducción.

En el cuarto capítulo se recopila una serie de críticas en base a lo que la obra refleja y el impacto que causa en propios y extraños.

CAPÍTULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1. Conceptualización del objeto artístico.

El arte urbano o Street art es conocido también como *postgraffiti*, *arte callejero* o *urban art*. Este objeto de estudio llega a ser una expresión artística que se desarrolla en el ámbito urbano, desde una perspectiva semántica, este término engloba cualquier tipo de manifestaciones artísticas que se realizan en las calles (Fernández, 2018).

Según otro tipo de conceptualización, el Street Art o Arte Urbano consiste en imágenes, personajes y formas autorizadas creadas o aplicadas a superficies en el espacio urbano que buscan intencionalmente la comunicación con un círculo más amplio de personas. El arte callejero se realiza de manera performativa y, a menudo, específica del sitio, efímera y participativa. El arte callejero se ve principalmente en línea. Se diferencia del Graffiti y el Arte Público. (Blanché, 2015)

El arte urbano, entendido desde una perspectiva amplia y abierta, no la considerada sólo por el arte diseñado y colocado por los poderes públicos en los espacios públicos, plantea numerosos beneficios para la ciudad y sus habitantes (Rubiano, 2012). En primer término, el arte generado desde y por los habitantes de los barrios y colonias se revela como una válvula de escape de inquietudes creativas, soterradas y minimizadas largo tiempo por un ambiente poco propicio para éstas (Menor, 2017).

El concepto de ‘arte urbano’, que la división de Arte Urbano del Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (GEIIC) ha definido como “una manifestación artística independiente que se produce en el espacio público, siendo uno de sus principales objetivos convertir el espacio público en un lugar para la experiencia artística, buscando la comunicación directa y apropiándose de elementos del espacio público” (Luque, 2020, pág. 82)

En segundo término, el arte urbano, gestado por la ciudadanía es y debe ser un elemento mediador en las relaciones sociales suscitadas en los barrios y colonias, pero también con el resto de la ciudad (Checa, 2013).

Muchos tienden a confundir y asemejar el concepto de arte urbano y grafiti como un mismo término, no obstante, tienden a ser muy diferentes; el arte urbano es la obra de arte que intenta comunicarse a través de dibujos y pintura directa en paredes, estas

representaciones gráficas o monumentos son el trabajo diario de la humanidad que busca de cierta manera lograr un impacto en la sociedad sobre los peligros en su entorno, mientras que el Graffiti llega a convertirse parte del arte urbano, reflejándose como gráficos realizados por un grupo de integrantes que mantienen un código entre sí, colgados en paredes o en lugares vacíos (Williams, 2018).

Figura 1. Captura de una noticia del periódico ABC, en la que se nombra como grafiti a una intervención de Banksy que no lo es. Fuente: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/46424/1/T39585.pdf>

Dentro del arte urbano abarca el grafiti en su contexto, sin embargo, no se limita solo al concepto de grafiti, sino que hace referencia a una amplia variedad de muestras de arte que se pueden encontrar en las calles de todas las ciudades del mundo (Gándara y Marfil, 2016).

Es así que en este campo artístico participan otras manifestaciones del sentimiento del arte callejero. A mediados de la década de 1990, el término street art o, en su forma más concreta, el término Post-Graffiti se utiliza para referirse al trabajo de un grupo heterogéneo o mixto de artistas que han empleado un modo de expresión artística en el mundo calles mediante el uso de diversas técnicas (maquetas, carteles, pegatinas, murales, grafitis ...), que se apartan de los famosos grafitis, pero que no siempre necesitan estar en las paredes (Williams, 2018).

En muchas ocasiones, este tipo de manifestaciones va más allá de la expresión exclusivamente estética o personal, albergando un contenido religioso, político, ideológico o publicitario.

(Grupo Español de conservación, 2010)Citado por Rita Amor mencionar que: Cualquier manifestación artística independiente en el espacio urbano tiene la característica innata de que su duración dependerá de la calidad de los materiales constitutivos y su relación con los factores externos a la misma, así como una generalizada falta de interés en su mantenimiento o conservación. Es por ello que el arte urbano y el grafiti se identifican como obras de carácter efímero. Esto forma parte de su belleza y concepto, ya que su desaparición física se establece como una evolución del propio movimiento, siendo la fotografía el medio de preservación y difusión de la imagen. (Pg 88)

Los medios de comunicación influyen en la consideración social de estas iniciativas, que son vandalismo para unas personas, mientras que para otras adquieren el mayor reconocimiento por su valor artístico. Enmarcado en el análisis de contenido periodístico, en este texto se exponen los principales resultados del estudio del tratamiento mediático de la intervención “Madrid, te comería a versos”, desarrollada por el colectivo BoaMistura en Madrid y Barcelona durante el mes de octubre de 2014. Para ello, se han tenido en cuenta prioritariamente los medios digitales, dada la mayor repercusión de este evento en la Red. Se trata, en resumen, de una aportación analítica en torno al reflejo que tienen en prensa las manifestaciones artísticas que emanan de determinados movimientos urbanos contemporáneos, convirtiendo la ciudad en el escenario de procesos creativos y artísticos (Gándara y Marfil, 2016).

Entre otros casos se encuentra el de la Ciudad de Buenos Aires, que con diversos proyectos ha avanzado sobre los espacios relegados del sur de la ciudad con políticas de embellecimiento del espacio público, según (Bracco 2019) nos dice que “A pesar de las marcadas diferencias entre centro y periferia, una mirada actual sobre las ciudades globales permite verificar estrategias y modos de gestión que resultan similares en muchos aspectos.”

Existen muchos ejemplos de cómo el Arte Urbano ha cambiado espacios públicos llenándolo de expresiones artísticas con lo cual los artistas independientes y colectivos

pueden encontrar un nicho, entre tantos aspectos que al arte de calle aporta es la presencia de los iconos, según (Ceniceros 2017,) “imágenes de la iconografía popular tales como personajes de comic, retratos de personajes públicos de forma caricaturesca”, lo que derivó en “una ‘guerra’ de expresividad” de la que surgieron “alianzas que más adelante se denominaría pandillas o grupos”

1.2. Contextualización teórica del objeto artístico.

A nivel mundial, en muchos países, la obra del artista callejero se está retomando como un nuevo recurso turístico en las ciudades, que han generado un creciente interés por parte de los turistas al visitar el pueblo para poder caminar y observar estos muros artísticamente florecidos.

En nuestro país, Ecuador también viene desarrollando estas iniciativas, las cuales se han encontrado en varias ciudades y este tipo de manifestación en zonas periféricas y centrales, ya sea en destinos como Ambato, Riobamba, Loja, Cuenca, Quito y Guayaquil, especialmente algunos con el apoyo de instituciones públicas o privadas en el desarrollo de esta manifestación cultural, otras tuvieron un poco de rechazo por los espacios utilizados o el tipo de mensaje o gráfico que querían plasmar o exhibir (Williams, 2018)).

En Guayaquil existen varios grupos de grafiteros que, a través de su arte, buscan comunicar y expresar los diferentes problemas sociales y personales en los que se encuentran involucrados, a través de sus vivencias o mediante lo que perciben del entorno en el que operan, por esta razón. Este complemento de investigación se desarrolló para profundizar en el tema desde un enfoque específico, como es la crítica social. (Anchumbia).

El arte urbano es una forma de expresión que se da en la calle, pero para obtener una reacción en el espectador del momento, ni antes, ni después, el gran peso es que supera las expectativas del espectador, provocando una interacción con las personas que lo aprecian. A pesar de esto, en Guayaquil hay pocos espacios para el arte urbano, También se observó que no hay apoyo para el artista donde promueven el turismo a través del arte como se propone en otros países. El arte urbano es hacer, no solo la calle, sino los espacios de las ciudades, un escenario interactivo, donde las personas que pasan en ese momento se vuelven parte de la obra un paso más profundo que el espectador tradicional.

Al hablar de Arte Urbano Nacional se puede poner ejemplo de ciudades que a través de los años han tenido cambios significativos en la acogida de expresiones culturales urbanas, como el caso de Quito.

Quito no es solo la ciudad colonial o la ciudad-museo que se intenta promocionar en las campañas turísticas internacionales. Es, como toda ciudad, un espacio de tensiones y resistencias, entre los usos cotidianos del espacio público por parte de la ciudadanía y colectivos culturales, e instituciones municipales y estatales, en un campo marcado por intereses particulares de determinados sectores sociales que buscan mantener su hegemonía cultural. (Sofía,2016)

Al igual que Quito, la Ciudad de Guayaquil tuvo cambios urbanísticos debido a las migraciones internas producto de posición como puerto iniciado con León Febres Cordero en los años 1992 al 2000, Jaime Nebot en los años 2000 al 2019, en lo cual durante 27 años la escena artística urbana estuvo fuertemente cambiando.

En primera instancia resulta imprescindible definir el término “arte urbano” o “Street Art”; es decir el arte que utiliza como recurso artístico elementos propios de la ciudad para crear composiciones gráficas en relación con la espacialidad. El arte urbano no se crea y luego desplaza a determinada área; nace y se legitima en la calles; en el caso de Guayaquil esta nueva incorporación artística (1992-2019) toma relevancia desde 2011. [En el periodo municipal de León Febres Cordero surge el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, 1999 (Calderón 2019)

La escena Nacional del Street Art ha dejado artistas nacionales de talla internacional como: APITATAN, TAYTARUNA Y LADYPINK.

Imagen 2. Juan Sebastián Aguirre /APITATÁN

Juan Sebastián Aguirre, ilustrador y muralista ecuatoriano conocido como “APITATÁN” nos dice que:

El “Street art” puede ser apreciado por una persona que vende comida en la calle hasta por un ejecutivo. Para él, cada escenario de la calle es distinto. Este campo, mencionado por Aguirre, amplio y de interés general, es el que me permite inducir que existe una real relevancia al redactar el presente trabajo de investigación. (Mejía 2014)

Fenómenos Colectivo 2016-2018, cada uno de los integrantes realizan trabajos en los cuales usan símbolos, caracteres y letras, su producción forma parte de proyectos artísticos que llevan 12 años en la escena de Arte de calle. Al respecto, (Cruceira, 2018) citada por Genesis Cano, comenta que: En la actualidad, la presencia de “Fenómenos Colectivo” en la ciudad se da a través de murales, Street art, Graffiti, tags, colecciones de ropa (camisas, medias, gorras) y el tatto art. Sus formas culturales se expresan en la vida urbana de Quito, todo esto, es el resultado de varios procesos de lucha consciente por un arte libre, exponiendo contenidos contemporáneos que incluyen el barroco, el collage elementos idiosincráticos, además de identidades ligadas a la otredad.

Pinocho Supay, artista plástico que crea personajes arraigados a la cosmovisión andina, por el diablo andino, el dios demonio, parte de la mitología Aymara de la civilización andina de Suramérica.

Pinocho incorpora elementos sígnicos que son parte de la ancestralidad andina; la venus de Valdivia, la chakana, la llama de páramo y otros, permiten insertar a la obra en lo contemporáneo. El autor maneja un discurso sobre identidades históricamente marginadas. Elabora la obra bajo un carácter abyecto dentro de la representación, porque se refiere a personajes urbanos, contempla las posibles narrativas, un estilo propio que tiene influencias del Street art, que maneja el sincretismo a través del collage para provocar en el espectador nuevos sentidos. (Cruceira, 2018)

Juan Pablo Vallejo, (HTM) vive en Quito hace más de 10 años. Trabaja en distintos medios de intervención, Nacido en Zaruma en 1986, ha sido parte de innumerables festivales dentro y fuera del país, según (Vallejo, 2019)“El arte es la posibilidad de

indagar y de agotar recursos plásticos y visuales en torno a distintas búsquedas e inquietudes. Es un campo de exploración y experimentación que me permite estéticamente construir insumos y elementos para seguir trabajando”

Por otra parte, se encuentra Lady Pink, nació en Ecuador, se crió en Nueva York y actualmente reside en el campo al norte de la ciudad. En 1979 empezó a escribir grafitis y pronto fue conocida como la única mujer capaz de competir con los chicos en la subcultura del graffiti. Trenes de metro pintados de rosa de los años 1979-1985. En 1982 tuvo un papel protagónico en la película "Wild Style". Ese papel y sus otras contribuciones significativas al graffiti la han convertido en una figura de culto en la subcultura del hip-hop.

CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA

2.1. Definición de la obra

La propuesta gráfica va dirigida para arte de calle y al estar expuesta así tiende a ser vulnerable, cuestionador incluso tener múltiples reacciones. Se buscará dar un enfoque más contestatario cuando de arte urbano hablamos en la ciudad de Machala.

Mediante procesos gráficos se intentará explotar la posibilidad de crear un archivo y una memoria colectiva en torno a la semiótica del arte urbano Machaleño, Creyendo necesario evidenciar la insatisfacción colectiva de forma gráfica y contribuir al no olvido de los modos de opresión del sistema. Precisamente, debido a ese carácter urbano y de reflejo de la sociedad que vive en cada zona y con la ventaja de localizarse en lugares públicos y muy transitados, el arte urbano pretende sorprender a los espectadores tanto esporádicos como fieles. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión. Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales de los artistas que actualmente intervienen en el espacio público.

Al hablar de los espacios del arte público, esta forma parte de inscripción y visibilidad, “Constituir un espacio público, donde hay política, supone transformar los espacios materiales de la circulación de personas y bienes en espacios disensuales, introduciendo en ellos un objeto incongruente, un tema suplementario, una contradicción” (Cecelia, 2015)

Con la finalidad de que el público puede cuestionarse de cómo se está manejando las artes en el entorno local, las intervenciones deben crear más preguntas que respuestas. la gente no mira. Está acostumbrada al ajetreo diario en el que la ciudad no es más que un cúmulo de cemento; entonces su trabajo, conducir la mirada, subrayar la importancia de aquello que en otras condiciones habría pasado desapercibido. Por otra parte, en más de un aspecto, se ha señalado también que la propia idea de "obra de arte" parece hoy ser reemplazada por la noción de archivo, o bien por la del "archivo como obra de arte" (Tello, 2015)

La obra estará destinada a ser una serie titulada “Se te regresará” pensado para realizarse con diferentes técnicas como paste up, stencil y pintura. Será hecha de manera

figurativa, se estima una media de 1.00 m de ancho y 1.50 m de alto, la locación será en Machala, en las calles: Av. Luis Ángel León Román y Babahoyo

Esta composición artística aborda la problemática de la hegemonía de poder como manipulación aplastante por parte de la clase dominante que determina que tipo de arte es económicamente y socialmente aceptable en el sistema cultural de la sociedad Machaleña,

2.2 Fundamentación teórica de la obra

Se considera arte urbano a todo aquello que engloba a las diferentes expresiones artísticas que se representan en la calle como forma de protesta o como simple representación artística de un aspecto de la cultura popular o tradicional de una zona concreta o simplemente de los movimientos sociales más predominantes en cada territorio

El arte urbano actual se ha alimentado de fenómenos propios de los acontecimientos diarios de la sociedad y los plasma de manera física, en entornos urbanos generando obras de arte que interactúan con el público. Existe desde hace unas décadas la desvinculación entre artistas urbanos y museos a partir de que estos últimos solo exponen obras que cumplan ciertos requerimientos, es entonces donde una nueva generación de artistas traslada a los muros, objetos y espacios cotidianos, como un nuevo soporte donde presentar sus obras.

El carácter de la pieza gráfica y audiovisual intentan mantener sus orígenes, los cuales parten desde la transgresión, la subversión, tal como lo dice Elkin Rubiano, el arte es una herramienta de transformación social y es algo que puede abrir mentes y detonar, hacer temblar las estructuras. (Rubiano, 2014)

En el clima cultural e intelectual del momento en el que surgen nuevos modos de pensamiento, la contracultura y nuevos estilos de vida alternativos, eran comunes las publicaciones y discursos de corte político e ideológico. Este carácter socialista del que se hacían eco los artistas para ser accesibles a un público más amplio, impulsó el concepto de democratización, además de involucrar a los artistas en la difusión de sus ideales a una escala popular. (Pinillos, 2016)

La finalidad de este proceso artístico es la finalidad que todas las ramas del arte desean obtener, desocultar la realidad, crear visiones a la realidad misma, «Cuando el artista concluye de desocultar la realidad, desoculta su propio lenguaje, su propio mecanismo mental. Esta es la última tarea del artista responsable dentro del arte, para pasar, finalmente, a la vida» (Plazaola, 2008)

Las obras tendrán un carácter unificado, ya que la intencionalidad es que las tres piezas compartan una lectura, movimiento y secuencia. Según dice que: Para poder plantear la experiencia estética de la creación en toda su complejidad hay que entender la naturaleza de los elementos que participan en la experiencia estética (artista, obra y espectador) y la naturaleza de la propia experiencia estética. (Oyonarte, 2017)

CAPÍTULO III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

3.1 Preproducción artística

Generalmente las producciones artísticas siguen un proceso cuya creación surge de la investigación, de la exploración de lugares, materiales, técnicas y composiciones que sirven para lograr un proyecto con una buena praxis. Para la ejecución de la obra se piensa que tipo de técnicas pueden ser las más adecuadas para recopilar las distintas manifestaciones que se dan dentro del arte urbano.

El artículo titulado Prácticas y producción artística que se resignifican desde lo pedagógico (García, 2019) menciona que: estudiar estos temas enriquecería la formación de los(as) futuros artistas visuales, al promover que vinculen lo artístico con lo social y educativo para desarrollar nuevas propuestas creativas de impacto social.

La realización de este proceso tiene la intención de mantener un lenguaje propio, una línea gráfica coherente tanto en color y dimensión, se realizó bocetos que permitieran una aproximación a la propuesta planteada.

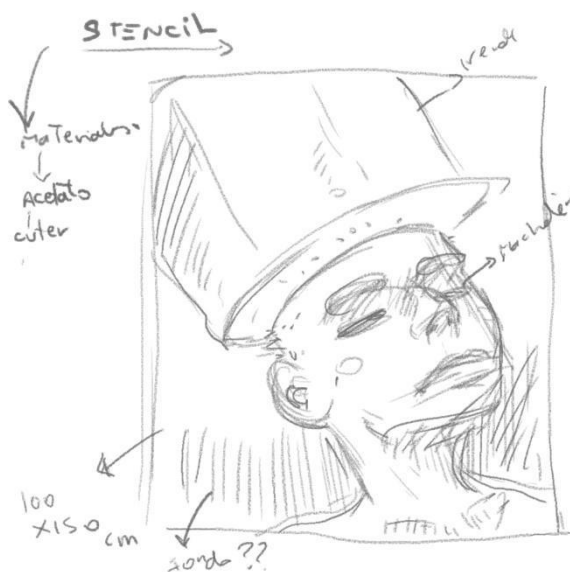

Imagen 3. Boceto a lápiz, 2022 Fuente del autor.

Fecha: 10/07/2022

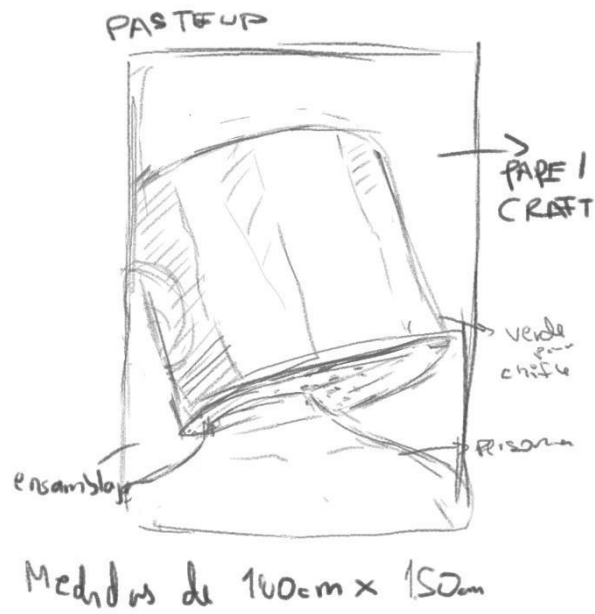

Imagen 4. Boceto a lápiz, 2022 Fuente del autor.

Fecha: 10/07/2022

Imagen 5. Boceto a lápiz, 2022 Fuente del autor.

Fecha: 10/07/2022

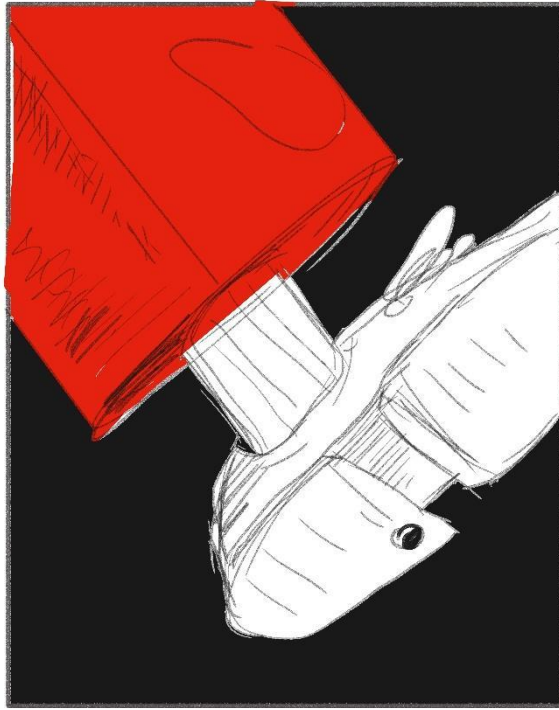

Imagen 6. Boceto a lápiz, 2022 Fuente del autor.

Fecha: 14/07/2022

Imagen 7. Boceto a lápiz, 2022 Fuente del autor.

Fecha: 14/07/2022

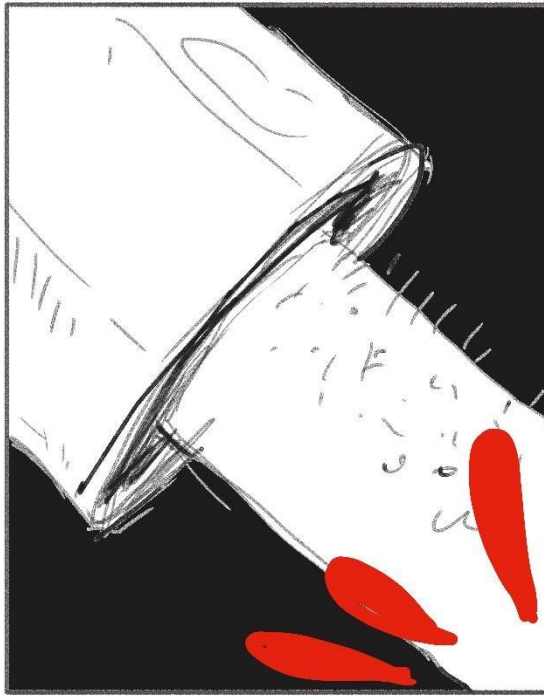

Imagen 8. Boceto a lápiz, 2022 Fuente del autor.

Fecha: 14/07/2022

3.2 Producción artística

Una vez realizados los bocetos se escoge la imagen 6,7 y 8 para la elaboración de la propuesta gráfica final, para ello se consiguió materiales reciclados, en este caso papel periódico que servirá como soporte para posteriormente usarlo de pasta up.

Imagen 9. Ensamblaje de papel periodico / Fuente del autor.

Fecha: 2/08/2022

Procedemos a bocetar en el periódico para tener una guía de dónde pintar.

Imagen 10. Boceto en papel periódico / Fuente del autor.

Fecha: 2/08/2022

Procederemos a pintar, para ello empezamos desde el fondo oscuro para luego usar blanco en la otra zona.

Imagen 11. Primera capa de color en el papel periódico/ Fuente del autor.

Fecha: 2/08/2022

Procederemos a pintar la segunda capa de color, para ello usamos el color blanco y una vez seco el color rojo,

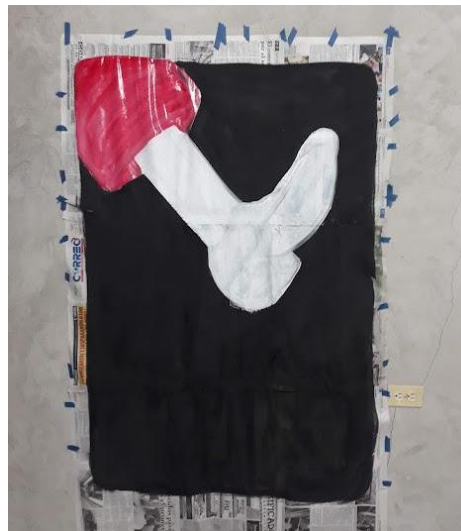

Imagen 12. Segunda capa de color en el papel periódico/ Fuente del autor.

Fecha: 2/08/2022

El último paso es darle volumen a través de la línea usando el color negro, entendiendo la posición de las luces y sombras, y por último un marco pintado de color blanco.

Imagen 13. Paste up final/ Fuente del autor.

Fecha: 3/08/2022

Elaboración del Stencil.

Es una técnica que consiste en recortar un diseño que permita pasar pigmentos a través de sus huecos que se hayan hecho, teniendo una función de plantilla.

Imagen 14. Papel craft- stencil/ Fuente del autor.

Fecha: 4/08/2022

Imagen 15. Papel craft- stencil/ Fuente del autor.

Fecha: 4/08/2022

Imagen 16. Esténcil final / Fuente del autor.

Fecha: 4/08/2022

Registro de intervención

Imagen 17. Elaboración de un mural/ Fuente del autor.

Fecha: 12/08/2022

Imagen 18. Elaboración de un mural/ Fuente del autor.

Fecha: 12/08/2022

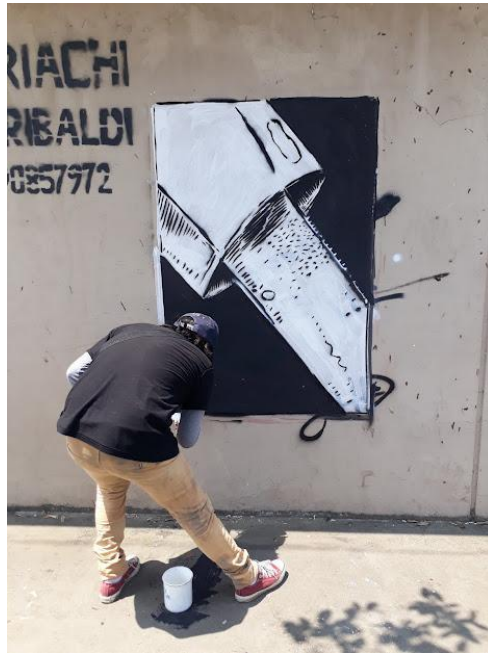

Imagen 19. Instalación del estencil/ Fuente del autor.

Fecha: 12/08/2022

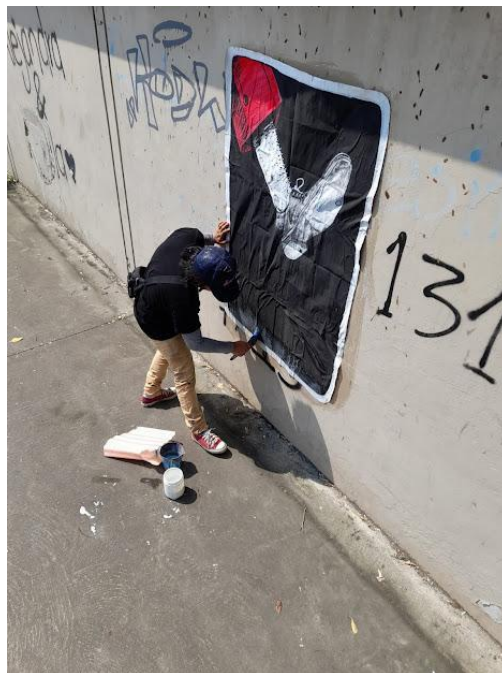

Imagen 20. Colocación del paste up/ Fuente del autor.

Fecha: 12/08/2022

Imagen 21. Colocación del stencil/ Fuente del autor.

Fecha: 12/08/2022

3.3. Edición final de la obra

Imagen 22. Obra final/ Fuente del autor.

Fecha: 13/08/2022

Imagen 23. Obra final/ Fuente del autor.

Fecha: 13/08/2022

Imagen 24. Obra final/ Fuente del autor.

Fecha: 13/08/2022

Ficha técnica

Obra#1 (Serie de 3)

Título: “Se te regresará”

Autor: Danny Pingos

Técnica: Paste up, estencil y acrílico sobre muro.

Estilo: Figurativo

Dimensión: 1.00 M x1.50M

Lugar de intervención: Av. Luis Ángel León Román y Babahoyo

Descripción: Esta composición artística aborda la problemática de la hegemonía de poder como manipulación aplastante por parte de la clase dominante que determina qué tipo de arte es económicamente y socialmente aceptable en el sistema cultural de la sociedad Machaleña.

3.4 registro audiovisual de la intervención

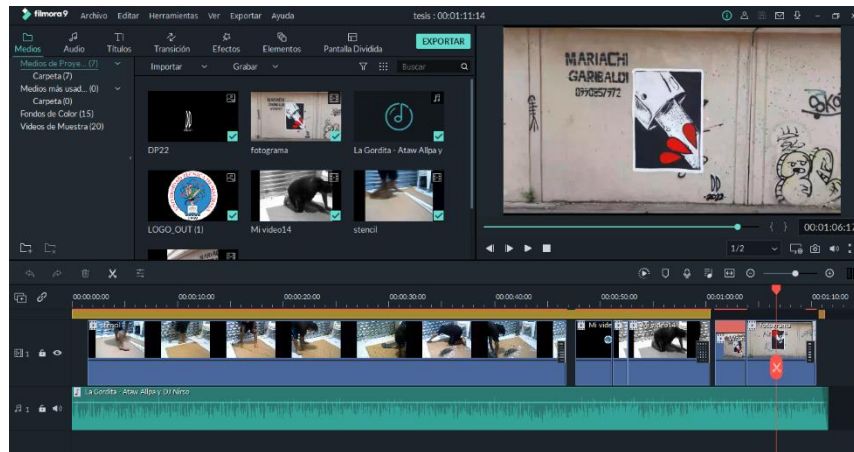

Imagen 25. Edición del video art/ Fuente del autor.

Fecha: 15/08/2022

Imagen 26. Edición del video art/ Fuente del autor.

Fecha: 15/08/2022

Enlace del video:

<https://drive.google.com/file/d/19sRi2KKc6QN7LayW1vxh4Ey5ud0Tu6vz/view?usp=sharing>

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN CRÍTICA.

4.1. Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra.

Nicolas Bourriard, escritor y crítico de arte francés, en sus ensayos titulado Estética relacional nos decía la relación al contexto social y a la naturaleza:

“Cuando el contexto social cambia radicalmente es una nueva partida lo que se anuncia, sin que el sentido del juego propiamente dicho esté en tela de juicio”

(Bourriard, 2009, p.18). Es decir que es importante intercalar las transformaciones que se han dado hoy en el campo social y lo que continúa transformándose para comprender los comportamientos artísticos de nuestro territorio.

En nuestro contexto local se puede reflejar un amplio desconocimiento en cuanto Arte Urbano se refiere, El eje del problema es que Machala es una ciudad conservadora con un retraso en la aceptación de movimientos contraculturales como lo es el arte urbano que es percibido como actos vandálicos y no como una forma de comunicación o expresión. Y a su vez el estigma que ha perdurado durante muchos años sobre el comportamiento de las personas que realizan dicha actividad.

La serie “Se te regresará” ha sido exhibida en la ciudad de Machala en las calles Av. Luis Ángel León Román y Babahoyo, ya que al hablar de Arte Urbano se refiere a la calle, y la obra debe estar en su lugar de origen, la calle, esta manera se ha convertido en un medio increíble de comunicación, expresión, interpretación y de interacción con la ciudad, ya que mantiene ese carácter reflexivo y efímero.

La producción de este resultado artístico tuvo la finalidad de manifestar cómo mediante diferentes formas de intervención se puede comunicar un problema social y cultural, permitiéndonos evidenciar situaciones reales como diferentes reacciones que existen en torno al Arte de calle en la ciudad de Machala.

Para reforzar este punto se optó por compartir la propuesta gráfica mediante redes sociales como Facebook para así obtener y evidenciar los diferentes tipos de reacciones de las personas sean propias o extrañas del contexto local. Se obtuvo un balance de alrededor de 60 personas de manera positiva, esto da un buen panorama de que la obra fue comprendida y de un buen impacto reflexivo para el público dentro de las redes sociales.

Imagen 27. Captura de la publicación de Facebook/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4762750610489390&id=100002634943974&sfnsn=mo

Fecha: 29/08/2022

Imagen 28. captura de las reacciones de la obra #2/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4762750610489390&id=100002634943974&sfnsn=mo

Fecha: 29/08/2022

4.2. Conclusiones.

El trabajo de investigación realizado se originó para comprender sobre el Arte Urbano para posteriormente aplicarlo mediante una obra de carácter ilegal, entendiéndose como originalmente se maneja el arte de calle siendo ilegal y vandálico. Sin embargo, dentro de la investigación práctica se pudo detectar la dificultad en cuanto a la aceptación social debido a ser un tema complejo de abordar en la calle.

Dentro de la investigación se pudo detectar la falta o la poca información en cuanto al Arte urbano local, haciendo que la recopilación de datos sea aún más complicada, esto deja en evidencia la poca atención que está teniendo las artes urbanas a nivel local.

La exposición de la obra dejó una sensación positiva desde la parte en que se interacciona la obra con el espectador ya que pudo ser físico y también digital, dando como resultado un buen alcance con distintos tipos de comentarios que a diferencia de las galerías suelen ser contraproducente y elitista.

Bibliografía

- Blanché, U. (2015). Street Art and related terms – discussion and working definition. SAUC, 1(1).
- Blanché, U. (2016). Banksy. Urban Art in a Material World. Tectum
- Fernández, E. (2018). Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos. Universidad Complutense de Madrid.
- Gándara, I., Marfil, R. (2016). Arte urbano y medios de comunicación. Análisis del impacto mediático de la iniciativa “Madrid, te comería a versos”. Congreso Internacional Ciudades Creativas
- Checa, M. (2013). Arte urbano y participación ciudadana para la rehabilitación: el caso de Xanenetla, Puebla. Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura, 3(1), 26-46.
- Menor, L. (2017). Arte urbano y políticas públicas en la ciudad contemporánea. El caso de Madrid. Universidad Autónoma de Barcelona
- Rubiano, E. (2012). Arte urbano contradiscursivo: Crítica urbana y praxis artística. Revista Bitácora Urbano Territorial, 20(1), 79-84.
- Williams, L. (2018). Urban art as a cultural manifestation in art teacher training. Revista Iberoamericana de Educación. 1(3), 46-60
- Bracco, Mercedes González. 2019. “Arte Urbano, Entre La Mercantilización Y La Resistencia. El Caso de La Boca (Buenos Aires).” *Cuadernos de Economía Social*, no. 50: 125–42.
- Ceniceros, Melina Amao. 2017. “Nuevas formas de street art: una aproximación desde la teoría de los campos.” *Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 38 (82/1): 141–72.
- Letras y Estudios Culturales, Área de. n.d. “Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.” Accessed September 20, 2021. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5408/1/T2126-MEC-Zapata-Arte.pdf>.
- Mejía, Diego Mauricio Alvarez. 2014. ““EL GRAFITI COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EN EL ECUADOR,”” 141.
- “LADY PINK.” n.d. Accessed September 20, 2021. <https://beyondthestreets.com/blogs/articles/lady-pink>.

- Cecelia, V. (2015). *Arte, política y espacio: Una revisión crítica desde el posestructuralismo*. La Plata: FAHCE. Obtenido de <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1198/te.1198.pdf>
- Crucerira, G. C. (2018). *Comunicación e imagen: discurso estético e identidades en el arte urbano del Grupo Quiteño "Fenomenos Colectivo"*. Quito. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/16667/1/T-UCE-0009-CSO-050.pdf>
- García, R. (2019). *Prácticas y producciones artísticas que se resignifican desde lo pedagógico*. Los Lagos: IDEA. Obtenido de <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-PracticasYProduccionesArtisticasQueSeResignificanD-7067413.pdf>
- Grupo Español de conservación. (2010). *ARTE URBANO Conservación y Restauración de intervenciones contemporáneas*. Zaragoza, España: ge-conservación. Obtenido de [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/731-Texto%20del%20art%C3%ADculo-5426-1-10-20200205%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/731-Texto%20del%20art%C3%ADculo-5426-1-10-20200205%20(1).pdf)
- Luque, L. (2020). *La gestión del arte urbano, ¿una cuestión pendiente?* Jaén. Obtenido de <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/13191-85-57640-1-10-20200621.pdf>
- Oyonarte, M. O. (2017). *El concepto de objetividad de la obra de arte. El objetivismo bipolar de Jorge Oteiza*. Madrid. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/43503/1/T38978.pdf>
- Pinillos, L. (2016). *LA UTILIZACIÓN DE UN MEDIO SUBVERSIVO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN: EL LIBRO DE ARTISTA Y SETH SIEGELAUB*. SECCION CAMPO. Obtenido de <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-LaUtilizacionDeUnMedioSubversivoPorParteDeLaInstit-5590102.pdf>
- Plazaola, J. E. (2008). *LA FINALIDAD DEL ARTE*. Barcelona, España. Obtenido de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7443/tje.pdf;jsessionid=552400CB69EEB3DDE0693249760A7C81?sequence=1>
- Rubiano, E. (2014). *Las formas políticas del arte. El encuentro, el combate y la curación*. Colombia: ciencia POLITICA. Recuperado el 10 de Febrero de 2022, de <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-LasFormasPoliticasDelArteElEncuentroElCombateYLaCu-5053214.pdf>
- Tello, A. M. (2015). *El arte y la subversión del archivo*. Santiago, Chile: Universidad Viña del Mar. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812015000200007
- Vallejo, J. P. (7 de junio de 2019). *ACHE-JUAN PABLO VALLEJO*. Obtenido de <https://avaluosarte.wixsite.com/mariaelisaflores/post/ache-juan-pablo-vallejo>
- Bourraid, Nicolas. *Estética Relacional*. 2da edición ed., Francia, Adriana

Hidalgo, 2009,
http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/ma_del_carmen_rossette/wp-content/uploads/2014/01/33748369-Nicolas-Bourriaud-Estetica-relacional.pdf.