

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la reconstrucción del
reflejo cultural indígena**

**PAREDES SERNA ANGIE LIZBETH
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**REYES HERAS ANDREA DEL ROCIO
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2023**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la
reconstrucción del reflejo cultural indígena**

**PAREDES SERNA ANGIE LIZBETH
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**REYES HERAS ANDREA DEL ROCIO
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2023**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la
reconstrucción del reflejo cultural indígena**

**PAREDES SERNA ANGIE LIZBETH
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**REYES HERAS ANDREA DEL ROCIO
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

VILLOTA GARCIA FRANKLIN RENATO

**MACHALA
2023**

“La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la reconstrucción del reflejo cultural indígena”

por Andrea Del Rocio Reyes Heras

Fecha de entrega: 03-mar-2024 09:40a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2310195595

Nombre del archivo: PROYECTO_TITULACIO_N_ANDREA_REYES.pdf (2.89M)

Total de palabras: 7531

Total de caracteres: 39255

“La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la reconstrucción del reflejo cultural indígena”

INFORME DE ORIGINALIDAD

8%

INDICE DE SIMILITUD

8%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

2%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	e-spacio.uned.es Fuente de Internet	1%
2	publicaciones.eafit.edu.co Fuente de Internet	1%
3	rua.ua.es Fuente de Internet	1%
4	core.ac.uk Fuente de Internet	1%
5	revistaenfoques.org Fuente de Internet	1%
6	idus.us.es Fuente de Internet	<1%
7	fr.scribd.com Fuente de Internet	<1%
8	journals.openedition.org Fuente de Internet	<1%

9	Submitted to Universidad San Francisco de Quito Trabajo del estudiante	<1 %
10	revistas.javeriana.edu.co Fuente de Internet	<1 %
11	www.scielo.org.co Fuente de Internet	<1 %
12	cruce.iteso.mx Fuente de Internet	<1 %
13	gaijinrevenge.blogspot.com.es Fuente de Internet	<1 %
14	www.pinterest.com Fuente de Internet	<1 %
15	www.semanticscholar.org Fuente de Internet	<1 %
16	www.aset.org.ar Fuente de Internet	<1 %
17	www.c5.cl Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Apagado

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

Las que suscriben, PAREDES SERNA ANGIE LIZBETH y REYES HERAS ANDREA DEL ROCIO, en calidad de autoras del siguiente trabajo escrito titulado La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la reconstrucción del reflejo cultural indígena, 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.

Las autoras 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.

Las autoras 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.

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.

PAREDES SERNA ANGIE LIZBETH

0704796515

REYES HERAS ANDREA DEL ROCIO

0705527356

DEDICATORIA

Este proyecto de titulación está dedicado a mi familia y a las personas que han hecho posible la culminación y el inicio de mi carrera, a mis compañeros de aula que siempre se encontraron dispuestos a brindarme el apoyo y la guía necesaria en el proceso investigativo para cumplir con el propósito académico y el objetivo de la propuesta artística.

Autor:

Reyes Heras Andrea del Rocio

AGRADECIMIENTO

Me siento profundamente agradecida por todos los que me han apoyado a lo largo de este viaje, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud en primer lugar, quiero agradecer a Dios por ser mi guía constante y por darme la fuerza y la sabiduría para completar este proyecto sin su amor y misericordia, nada de esto hubiera sido posible. Cada paso del camino, sentí su presencia y su dirección, estoy eternamente agradecida.

También quiero agradecer a Mi Madre por estar presente en todos los acontecimientos de mi vida al igual que mi familia ayudando en el proceso de mi carrera ya que han sido mi roca en los momentos más difíciles.

Autor:

Paredes Serna Angie Lizbeth

RESUMEN

“La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la reconstrucción del reflejo cultural indígena”

Autores:

Andrea del Rocío Reyes Heras

Angie Lizbeth Paredes Serna

Tutor:

Lcdo. Franklin Renato Villota García, Mgs.

En el vigente proyecto de investigación *“La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la reconstrucción del reflejo cultural indígena”*, tiene como objetivo principal realzar la belleza y significación del pasado en el presente a través del rostro indígena, poseedores de tradición, historia y una mirada que conecta directamente con la naturaleza, forman parte de nuestra diversidad cultural y construyen parte del reflejo de la localidad.

Se hace referencia a la importancia del recuerdo, memorias y costumbres aún presentes, la cosmovisión andina y el respeto hacia la madre Tierra. La ancestralidad de su pueblo basada en conocimientos y experiencias es muestra de la transmisión de saberes a lo largo del tiempo, intento por mantener vivo la identidad cultural.

Desde sus inicios la pintura es el medio de representación del pensamiento que plasma en la realidad aquello que el ser humano percibe, materializar de forma gráfica a través de la utilización de sustancias líquidas y herramientas al igual que la subjetividad que la caracteriza mezclando lo técnico y emocional. Sin embargo, la pintura con el tiempo ha ido adquiriendo otras facetas que busca expandirse más allá de lo visible y crear texturas, experimentar con nuevos materiales, y otorgarle a la obra más riqueza en su ejecución.

Las técnicas mixtas reúnen más de dos técnicas dentro de una obra, se basa en la experimentación y conocimiento de las particularidades de cada material empleado ya que algunos elementos pueden ser no compatibles entre sí, descubrir los posibles efectos y reacciones forma parte del proceso. En la ejecución de la obra se puede encontrar

diferentes técnicas entre ellas el bordado, alto relieve, la pintura y materiales que conforman los elementos discursivos en la composición.

La importancia del arte reside en su capacidad comunicadora, un medio que se expresa y trasciende cualquier barrera sea esta lingüística o cultural, formando parte indispensable en la sociedad. El arte fortalece el sentido de cuestionamiento, desarrollo, pertenencia, y permanencia promoviendo la diversidad e inclusión desde la expresión libre e individual del pensamiento.

Las diferentes realidades y percepciones que componen la complejidad humana pueden ser transmitidas y exploradas en el arte, dentro de este espacio se puede observar y reflexionar acerca de los significados adheridos a las imágenes que contrastan con las diversas culturas. Desde un punto de vista más específico desafía todo lo preestablecido y normalizado, creando puentes ante lo desconocido, un discurso interior que se exterioriza y genera respuestas que nos acercan a miradas más amplias y canalizadas hacia el cambio.

En la producción de la obra se utiliza el retrato como medio de conexión entre el espectador y la obra ya que consta del reflejo para acortar la distancia existente. El bajo relieve conforma esta experiencia tanto en la profundidad y pliegues como en los colores que se combinan entre una cromática cálida y fría cargando de simbolismo a la imagen que se sostiene en la idea de complementariedad y no la lucha de opuestos cosmovisión expresada por el pueblo indígena y que conforma la identidad propia de sus raíces.

Palabras claves: Pintura, Técnicas mixtas, Retrato, Espejo, Indígena, Elementos, Bajo relieve, Cultura.

ABSTRAC

“Painting and mixed techniques as an important medium in the reconstruction of the indigenous cultural reflection”

Author:

Andrea del Rocío Reyes Heras

Angie Lizbeth Paredes Serna

Tutor:

Lcdo. Franklin Renato Villota García, Mgs.

In the current research project *"Painting and mixed techniques as an important medium in the reconstruction of the indigenous cultural reflection"*, the main objective is to enhance the beauty and significance of the past in the present through the indigenous face, possessors of tradition, history and a gaze that connects directly with nature, are part of our cultural diversity and build part of the reflection of the locality.

Reference is made to the importance of remembrance, memories and customs still present, the Andean worldview and respect for Mother Earth. The ancestry of its people based on knowledge and experiences is a sign of the transmission of knowledge over time, an attempt to keep cultural identity alive.

Since its beginnings, painting has been the means of representation of thought that captures in reality what the human being perceives, materializing graphically through the use of liquid substances and tools, as well as the subjectivity that characterizes it, mixing the technical and emotional. However, over time painting has acquired other facets that seek to expand beyond the visible and create textures, experiment with new materials, and give the work more richness in its execution.

Mixed techniques bring together more than two techniques within a work, it is based on experimentation and knowledge of the particularities of each material used since some elements may not be compatible with each other, discovering the possible effects and reactions is part of the process. In the execution of the work you can find different

techniques including embroidery, high relief, painting and materials that make up the discursive elements in the composition.

The importance of art lies in its communicative capacity, a medium that expresses itself and transcends any barrier, be it linguistic or cultural, forming an indispensable part of society. Art strengthens the sense of questioning, development, belonging, and permanence by promoting diversity and inclusion through the free and individual expression of thought.

The different realities and perceptions that make up human complexity can be transmitted and explored in art, within this space one can observe and reflect on the meanings attached to images that contrast with different cultures. From a more specific point of view, it challenges everything pre-established and normalized, creating bridges in the face of the unknown, an inner discourse that is externalized and generates responses that bring us closer to broader views and channeled towards change.

In the production of the work, the portrait is used as a means of connection between the viewer and the work, since it consists of reflection to shorten the existing distance. The low relief shapes this experience both in the depth and folds as well as in the colors that are combined between a warm and cold chromatic, loading the image with symbolism, which is sustained by the idea of complementarity and not the struggle of opposites, a worldview expressed by the indigenous people and that makes up the identity of their roots.

Keywords: Painting, Mixed techniques, Portrait, Mirror, Indigenous, Elements, Low relief, Culture.

LISTA DE IMÁGENES

Figura 1. Obra: Mystery Rewarded - Derek Gores.....	12
Figura 2. Proyecto Nomen Nescio - Raúl Huerta. (2023).....	13
Figura 3. Obra: Papilla Estelar - Remedios Varo (1958)	14
Figura 4. Obra: Flores Adentro- Aykut Aydogdu.....	15
Figura 5. Obra: Autorretrato con monos, Frida Khalo – (1943)	16
Figura 6. Obra: “El Velero azul” - (2020) - Técnica mixta	17
Figura 7. Libro: “El arte bordado de Chloe Giordano” - (2019) - Técnica bordado	18
Figura 8. Obra: “Purificación” - (2011) - Técnica acrílico	19
Figura 9: El Jardín de las Mujeres - Nicolás Herrera - (2016).....	19
Figura 10. Obra: En una encrucijada del cielo me espera una casa con luceros – (1978).....	21
Figura 11. Obra: Guerrero - (1970). Técnica Mixta sobre tela.	22
Figura 12. Obra: “Carmín” - (1979). Técnica Mixta sobre cartulina.	22
Figura 13. Obra: Frecuencias Reiteradas - Óleo y tozos de tela y acrílico sobre lienzo y panel - (2019).....	23
Figura 14. Obra: “17h30 Tempus fugit”	24
Figura 15. Autor: Luis Francisco Moscoso Gallardo.....	25
Figura 16. La chakana.....	29
Figura 17. Autor: Diario expreso – Modelo última colección – 2022.....	30
Figura 18. Figurativa de color y de la composición de los tejidos andinos.....	31
Figura 19. Fotografía: Martin Otero -Tela Andina	32
Figura 20. Futurología Puruhá	33
Figura 21. Primera aproximación gráfica – (2024).....	36
Figura 22. Medidas de rostro frontal y lateral	38
Figura 23. Selección de rostro para la propuesta – Medidas en Photoshop Cs6	39
Figura 24. Boceto Frontal y Lateral	39
Figura 25. Aplicación de color para el fondo del lienzo	40
Figura 26. Alineación de elementos que componen la obra	40
Figura 27. Corte en plumafón para la creación de bajo relieve	41
Figura 28. Modelado con Masa Das y secado	41
Figura 29. Aplicar colores.....	42
Figura 30. Tipos de bordado.....	42
Figura 31. Bordado de elementos sobre lienzo.....	43
Figura 32. Elaboración de la vestimenta tradicional.....	43
Figura 33. Bordado de flores.....	44
Figura 34. Culminación de detalles y accesorios.....	44
Figura 35. Obra culminada: “Reflejo cultural”	45

INDICE

RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO I	10
CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	10
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO	10
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO.....	20
CAPITULO II	26
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA ARTISTICA	26
2.1 DEFINICION DE LA OBRA	26
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA.....	28
CAPÍTULO III.....	36
FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.....	36
3.1 PREPRODUCCIÓN DE LA OBRA.....	36
3.2 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	38
3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA	45
CAPÍTULO IV	46
DISCUSIÓN CRÍTICA	46
4.1 ABORDAJE CRÍTICO- REFLEXIVO SOBRE FUNCIÓN DE LA OBRA	46
CONCLUSIONES	47
BIBLIOGRAFÍA	48

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación se enfoca en *“La pintura y técnicas mixtas como medio importante en la reconstrucción del reflejo cultural indígena”*. El recuerdo como una necesidad inherente del ser humano, están íntimamente vinculado a la memoria capaz de almacenar experiencia y aprendizaje. Es necesario el pasado y las emociones implícitas para dar vida a un recuerdo en la memoria. Partiendo desde este punto la importancia del recuerdo y como este impacta en el presente de las personas, son motivos que impulsan la búsqueda de procesos artísticos que permitan llevar a cabo este objetivo.

En esta propuesta a través de la utilización de la pintura y la técnica mixta, la pintura como medio de representación gráfica (visual) y la técnica mixta que emplea más de un medio o material para su realización, en su contenido busca plasmar la reconstrucción del rostro, a través de texturas, colores y la unión en conjunto de varios elementos para llegar a la construcción de una imagen cargada de significados.

Se aborda cuestionamientos asociados al retrato y elementos que permitan plasmar la esencia del mismo. Dentro de este marco se encuentra referentes artísticos internacionales, nacionales y locales que aportan con obras pictóricas, técnicas y contenidos en el trabajo de investigación. La propuesta artística se basa en la unión de diferentes técnicas para mostrar a través del rostro el reflejo cultural indígena, las raíces que conforman parte de la identidad y tradiciones.

En los diferentes capítulos se puede apreciar el objeto artístico contenedor de la técnica y materiales a utilizarse, la contextualización mediante la cual se permita la presentación de la propuesta y los pasos en su ejecución.

CAPÍTULO I

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

La presente investigación aborda el campo de la pintura y sus técnicas como medios en la realización de la propuesta artística. Conectar con la sensibilidad humana y la ausencia del tiempo son necesarios para el registro de lo que fue, lo que es y lo que existió un cargar de sentido los recuerdos para dar luz a lo ausente (Iglesias, 2021). De allí la necesidad de capturar en una imagen la esencia de un rostro, combinando procesos, elementos y significados que jueguen con el tiempo, cultura, memorias de lo particular a lo colectivo, reflejos del entorno y sociedad que se habita.

Según Cao (2017) la intervención del arte favorece el área cognitiva y emocional del individuo para su desarrollo total, desde esta perspectiva considera al cuerpo y mente como un todo, entrelazando la palabra, imagen, emoción como una unidad, sin embargo, la memoria e imágenes que construyen el pasado necesitan ser procesadas, materializadas para su reconocimiento y toma de consciencia.

El arte gracias a su capacidad de expresar y reproducir emociones permite entrelazar las necesidades del artista y los elementos en la naturaleza existentes, derribando la distancia entre ambos.

“Decía Picasso, “los pájaros no saben solfeo, y sin embargo inventan melodías”.” (Díaz et al., 2017, p. 8). Desde esta premisa la pintura en el arte muestra infinidad de posibilidades, lenguajes, técnicas, que necesitan ser experimentadas, asimiladas con el propósito de transitar procesos creativos conscientes de que este camino es un medio y no un fin.

El retrato forma parte importante en la reconstrucción de significados y búsqueda de procesos que encapsulen en su contenido lo tangible e intangible respetando el recuerdo que es la base a través del cual se direcciona la obra.

El retrato es la representación más cercana de rasgos físicos y características distintivas en una persona, conteniendo su carácter y mayor expresividad posible, “desde los siglos XV en adelante, los retratos que nos llegan a la actualidad comenzaron a mostrar a personas que no necesariamente eran reyes, dioses o figuras únicas si no que podían ser burgueses en sus actividades diarias y comunes” (Bembibre, 2011, párr. 2).

En efecto, el arte debe su razón de ser al impulso del hombre a vencer a la muerte mediante la materialización de lo singular y lo distinto de cada individuo, al tiempo que este se hace consciente de su naturaleza común con el resto de la humanidad. Tal vez esta indeterminación del hombre, siempre a medio camino entre lo particular y lo general, pueda explicar, al menos en parte, por qué fracasa en su intento de verse reflejado en una imagen como realmente es. (Couto, 2021, p. 342)

La necesidad de buscar rasgos específicos en el otro que nos permitan plasmar el reflejo, no solo de lo visible, sino aquello que defina la esencia del ser humano. El artista va más allá de un realismo propio y se focaliza en fragmentos cargados de significación, interpretación, emocionalidad, y deconstrucción de la imagen hasta llegar a la intencionalidad que desee otorgarle.

Diferentes artistas inspiraron sus obras en el recuerdo, la fantasía, imaginación y visión de sí mismos evocando en sus pinceladas y técnicas su mundo interior en la representación.

En 1912 con la aparición del collage se abrió las puertas para la experimentación, sus primeras representaciones fueron realizadas por los cubistas Braque y Pablo Picasso. “El término colage proviene del francés y significa “pegar”. Esta técnica artística consiste en ensamblar elementos diversos en una pintura: fotografías, papeles reciclados, etiquetas impresas, trozos de revistas..., e integrarlos como un elemento más.” (Paidoribo, 2009, p. 39).

Los movimientos de este periodo se vieron influenciados por técnicas mixtas en la búsqueda de estilos que se adapten y combinen en una sola obra. Este proceso artístico facilitó al pintor realizar su actividad de una manera más libre.

El proceso creativo en el collage guarda especial relación entre los conceptos de fragmentación y abstracción, de unión y rompimiento que mantienen al observador sin un punto específico de enfoque (Gutiérrez, 2020). Dentro de esta técnica se encuentra Derek Gores nacido en New York. En su obra se puede encontrar materiales como; revistas de reciclaje, etiquetas, y cualquier elemento que intervenga al azar.

Figura 1. Obra: Mystery Rewarded - Derek Gores
Fuente: <https://n9.cl/bjtja>

Para ello se basa en sus vivencias, lugares, palabras, que marcan algún recuerdo significativo. Se inclina por la figura humana especialmente la femenina y la moda. Así el artista busca reunir en su obra pequeños detalles que logren transmitir sentimientos intangibles y la construcción de metáforas en el espectador.

Raúl Huerta artista del retrato y el collage - Montornès del Vallès (Barcelona) encuentra en esta técnica el punto de inicio para la realización de sus obras marcadas por características peculiares como lo son la mezcla de acuarelas, acrílicos, texturas y trozos de revistas combinando la técnica del collage con el área digital.

Esta obra se basa en la idea de la abstracción del retrato como imagen, la mezcla de emociones y pensamientos en el cual se ve inmerso y la capacidad de deconstrucción que poseen para llegar al punto de lo irreconocible.

Resumiendo: la forma en que somos afectados sensible y psicológica-mente alteran nuestra forma de conocer y estar en el mundo a niveles en los que las relaciones entre los modos –los individuos y las cosas– suponen un nivel de acceso cognitivo a nuestra forma de ser y de pensar. (Casado, 2023, p. 32)

Es por ello que la memoria del rostro independientemente si el individuo fuese el mismo desde la mirada del artista llega a ser representado de una forma totalmente diferente.

Figura 2. Proyecto Nomen Nescio - Raúl Huerta. (2023)

Fuente: <https://n9.cl/dutq4>

“Las vanguardias artísticas del siglo XX: Surrealismo, Futurismo, Dadaísmo, Constructivismo... integraron el colage en sus obras y lo hicieron evolucionar.” (Parramóm, 2009, p. 39). El primer Manifiesto Surrealista en 1924 por Breton es el inicio de la reflexión de la inspiración, surgiendo formas de concebir las imágenes y diferentes manifestaciones artísticas basadas en la imaginación. “Para los surrealistas captar las fuerzas de la imaginación e identificar esas fuentes eran algunos de sus propósitos fundamentales.” (Mendoza, 2010, pp. 24-25).

Remedios Varo exponente del movimiento Surrealista hizo del surrealismo una manera de entenderse e interpretar sus sueños. La técnica de Varo se caracteriza por el uso de óleo sobre masonita, consiste en tallar los colores sobre la superficie rugosa del papel, se identificó por su paleta de colores ocres, marrones y dorados, característicos de la Edad Media. “En *Papilla estelar* **Remedios Varo** materializa el universo del subconsciente, en el cual, pensamientos e imágenes se van enhebrando entre sí, hasta convertirlo en un mundo real a los ojos del observador.” (Egea, 2020). En la descripción de sus elementos se observa la chimenea que consta de un recuerdo de la infancia, debido a que su padre poseía una fábrica textil.

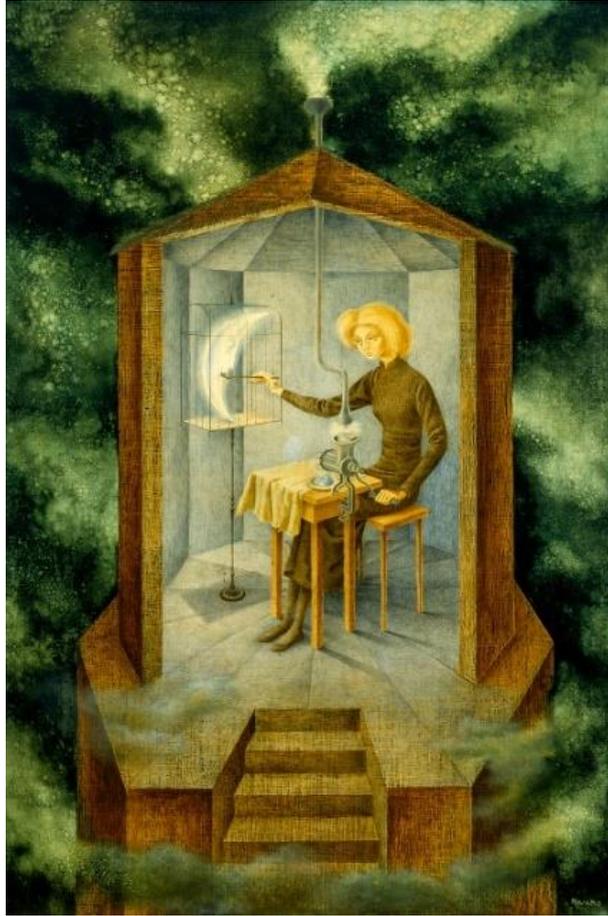

Figura 3. Obra: Papilla Estelar - Remedios Varo (1958)
Fuente:<https://acortar.Link/ZxGWQq>

El rostro de una chica con cabellera amarilla sentada frente a la luna en posición inclinada genera una sensación de serenidad frente al ambiente místico. Su título queda al descubierto en su obra, aunque es complejo comprender la naturaleza del contenido de la misma.

Dentro del surrealismo también se encuentra el artista turco Aykut Aydogdu que plantea con sus trabajos en un formato digital plasmar la feminidad, el misticismo, y la gestualidad del rostro. Sus obras se caracterizan por su paleta de colores que van desde el azul, verde, rojo y la utilización de elementos de la naturaleza en conjunto con la técnica del collage que hace referencia a la cotidianidad de carácter fantasioso. Retratos que desde la mirada del artista conectan con el inconsciente y la complejidad de sus emociones.

Figura 4. Obra: Flores Adentro- Aykut Aydogdu

Fuente: <https://n9.cl/3kkk4>

“Nietzsche plantea concebir el mundo como un juego de fuerzas creativas desde la voluntad de desear y crear imágenes o metáforas que contribuyan a la satisfacción de ese deseo y el aumento de la vida” (Casado, 2023, p. 36).

El hecho de recordar a través de la representación pictórica el retrato hace que el recuerdo se mantenga vivo y no pase al olvido.

La artista mexicana Frida Kahlo conocida por su obras y vida se muestra así misma en un autorretrato serena y de mirada fija. Según Martín (1992) describe que, Frida Kahlo “narra en su sentido más literal y descriptivo, su dolor y todo lo que siente y desea, existiendo también un espacio más amable, para otros temas que le son afines a su entorno sentimental y cultural” (p. 272). En la imagen se la puede observar rodeada **de** monos ojipláticos que encierran un significado personal, representando la frustración de no poder tener hijos y su imaginario vuelto realidad en esta obra.

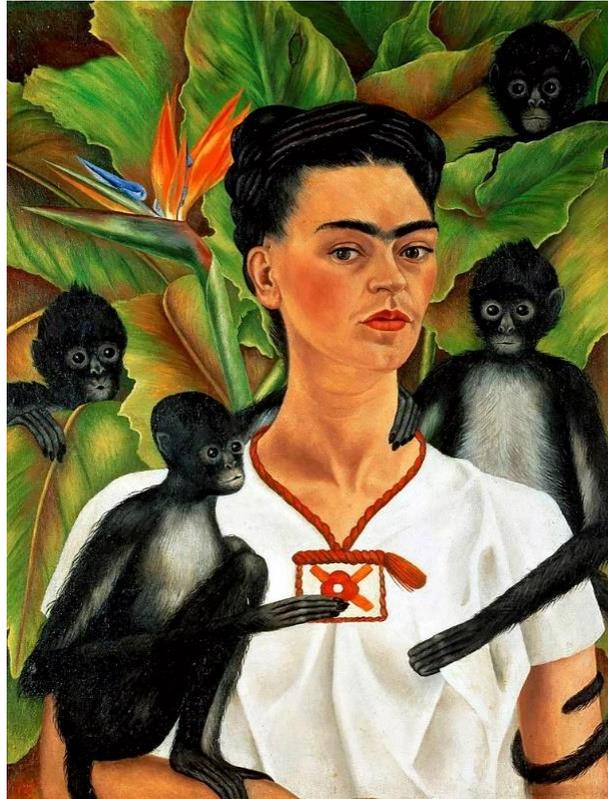

Figura 5. Obra: Autorretrato con monos, Frida Khalo – (1943)
Fuente: <https://n9.cl/nvq2x>

Las técnicas mixtas están conformadas por materiales y técnicas diferentes empleados en una misma obra entre las cuales se pueden nombrar; ensamblaje, collage, arte encontrado, técnicas húmedas y secas, bordado, escultura etc. Como se menciona en Munari (2019) los artistas emplean técnicas y materiales no convencionales, en busca de nuevas posibilidades en el arte, a pesar de la resistencia por lo tradicional, los cambios son evidentes en estos tiempos. El dilema está entre adaptarse a lo nuevo, o permanecer fieles a lo conocido.

Pilar Xercavins Casa artista española trabaja con técnica mixta utilizando la pintura abstracta tomando como fuente de inspiración, la música, los viajes, animales, el silencio, obteniendo así armonía en sus cuadros, es esencial para ella, que tengan color, textura, gesto, ritmo y formato.

Se desplaza a partir de manchas y movimientos, causando una experiencia inmersiva de impacto a todos aquellos que observen sus obras.

Esta artista utiliza pigmentos naturales, lo que le ha permitido obtener así su estilo propio, su primer contacto con estos pigmentos fue cuando realizó un viaje a Marruecos,

desde entonces los aplica sin temor alguno con líneas que son más fuertes y notorias para dar paso a una forma más concreta.

Figura 6. Obra: “El Velero azul” - (2020) - Técnica mixta
Fuente: <https://n9.cl/fxy7b>

Se puede referir al bordado como técnica mixta que reúne cualidades colectivas, integra los saberes individuales, experiencias, etnografías, entrelazan los deseos propios y colectivos en el aprendizaje sensible, un espacio para la construcción de procesos que implican el consuelo y la escucha (Pérez, 2019).

Chloe Giordano artista amante del bordado es residente en Oxford, ella estudió ilustración en la Universidad del Oeste de Inglaterra, se graduó en el año 2011, pero se ha permitido experimentar en el campo de la técnica del bordado a mano alzada, utiliza hilo de coser y telas, realiza todo tipo de ilustraciones sobre todo animales de gran realismo los que ella suele mostrar en una posición fetal o dormidos. Trabaja con editoriales para la realización de portadas de libros bordados y su mayor virtud es la paciencia.

Figura 7. Libro: “El arte bordado de Chloe Giordano” - (2019) - Técnica bordado
Fuente: <https://n9.cl/e5p5g>

Shepard (2019) hace referencia al tejido como medio para dar espacio a las interpretaciones sociales del recuerdo, historias y memorias que conforman la sociedad, vinculo de continuidad entre el pasado y presente imaginario.

Patricia Guzmán, nacida en México, conocida por sus retratos realistas en acuarelas acrílico y óleos ha recibido varios premios, participó en varias competencias de realismo e impresionismo, en sus obras representa los sentimientos a través de imágenes figurativas para así comunicar por medio de ellas una visión diferente y real de lo que está pasando en el mundo tanto en las personas como en su cultura. “De esta manera, la pintura se constituye como un medio para comunicar un mensaje, tomar una cierta posición, un punto de vista o, incluso, transmitir una visión subjetiva.” (Cárdenas & Céspedes, 2021, p. 184). Es una persona autodidacta, leía muchos libros sobre acuarelas experimentó lo suficiente para al día de hoy poder crear obras de artes magnificas basadas en su raíz indígena.

Figura 8. Obra: “Purificación” - (2011) - Técnica acrílico
Fuente: <https://n9.cl/avh42>

Dentro de las técnicas mixta, también se encuentra la escultura como un medio para obtener resultados texturizados, en bajo relieve, medio relieve y alto relieve, hasta formas tridimensionales. Se logra con el uso de materiales diversos como son madera, vidrio, alambre, objetos encontrados, arcilla, masa das, etc. Un referente ecuatoriano Nicolás Herrera muestra en sus esculturas la belleza del ser humano, la vida, la naturaleza, así lo plasma en el mural El Jardín de las Mujeres, compuesto por un bajo relieve y la temática de lo ancestral y el poderío que reside en la mujer ecuatoriana. Alentado por las palabras de su mejor amiga: “Solo los cobardes no hacen lo que les nace del corazón” inicia su trayectoria artística que lleva más de 10 años de trabajo inmerso en su pasión.

Figura 9: El Jardín de las Mujeres - Nicolás Herrera - (2016)
Fuente: <https://n9.cl/hw50m>

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO

La memoria guarda la añoranza por lo conocido lo que nos brinda cierta estabilidad y sentido de vida, es convertirnos en viajeros del tiempo hasta llegar al momento preciso donde las imágenes y las emociones crearon un impacto lo suficientemente importante como para insistir en su recuerdo. Como lo señala Ricoeur, “la memoria es nuestra única forma de “significar” lo sucedido para luego recordarlo” (Mallerup, 2015, p. 89).

El tiempo es ilusorio ante el recuerdo, basta con una imagen, una palabra, un sonido para traer al presente aquello que creíamos olvidado. “He tenido que acudir al recuerdo y desenterrar esos momentos que la vida y el tiempo fueron ocultando, desvaneciéndolos en una textura olvidadiza, borrosa y mecánica del deber ser” (Noguera, 2021, p. 10).

Es necesario crear una significación a través de elementos visuales que permitan reconstruir el recuerdo en la memoria de las personas, independientemente del aparente espacio existente entre el presente y el pasado la pintura es un medio flexible que permite este proceso, su carga emocional y la capacidad de conexión entre el espectador y la obra lo hacen posible. La fragilidad del recuerdo ante el pasado es un hecho, no se puede fiar de una reproducción sin variación alguna, la imaginación adherida al recuerdo forma parte de este proceso para la reconstrucción de una imagen a partir de la fuente inicial (Junco & Calabrese, 2022).

En Ecuador es característico la representación del retrato pictórico, favorecido por su contexto social y cultural. Encontrar una identidad a través de la imagen, el reconocimiento y la diferenciación son palabras claves para la permanencia de estos procesos artísticos. Sin embargo, su importancia no es lo suficientemente indagada, cayendo en el olvido por su reiterado uso en la historia.

La pregunta sería ¿dónde nace esta necesidad de mantener el recuerdo individual o colectivo de un individuo?, ¿es acaso necesario una representación física de la memoria?

Para Halbwachs (2002) “la historia pretende dar cuenta de las transformaciones de la sociedad, la memoria colectiva insiste en asegurar la permanencia del tiempo y la homogeneidad de la vida, como en un intento por mostrar que el pasado permanece” (p.

2) permitiendo así mantener la identidad de lo que existió en el tiempo y rescatar el recuerdo de pertenencia en el presente.

Desde este punto de vista es necesario resaltar la importancia de la memoria en la historia como parte principal en la reconstrucción de identidades que permitan la continuación del recuerdo no solo individual, también colectivo del individuo. Crear un enfoque en los elementos, la sociedad que lo rodea, para otorgar al retrato una significación diferente, como un medio no solo representativo, también que manifiesta toda una cultura, una nación, localidad.

Oswaldo Viteri artista ambateño muestra en sus obras la incorporación de objetos y símbolos característicos de las culturas andinas, contenedoras de tiempos y lenguajes pasados. La pintura se entrelaza con la escultura surgiendo el ensamblaje como medio para plasmar la memoria, el pasado y presente, y reconstruir la historia.

Figura 10. Obra: En una encrucijada del cielo me espera una casa con luceros – (1978)

Fuente: <https://acortar.link/Oba2Ta>

Elementos plásticos, muñecas, casullas, arpilleras, tonos rojizos y negro dejando huellas de fragmentos, propios de su proceso artístico enfocado en la permanencia, lo sacro y lo profano, lo erudito y lo popular. “IDENTIDAD y CULTURA son dos valores que se sostienen mutuamente, coexisten y su destino está de tal modo entretrejado que, al faltar el uno, el otro necesariamente muere.” (Villena, 2018, p. 28).

Otro artista Enrique Tábara guayaquileño, exponente del arte moderno en el Ecuador, amante de la naturaleza y la figura humana presenta sus obras apostando por los

simbólico, ligadas a lo ancestral, cargadas de texturas mediante la utilización de diferentes técnicas entre las cuales se encuentran; tintas, óleos, témperas, serigrafías y técnicas mixtas. Sus pinturas ancestrales se caracterizan en la utilización de materiales poco convencionales como el polvo de mármol, yeso, arena, cabuya y la representación de figuras geométricas que contrastan con símbolos indígenas.

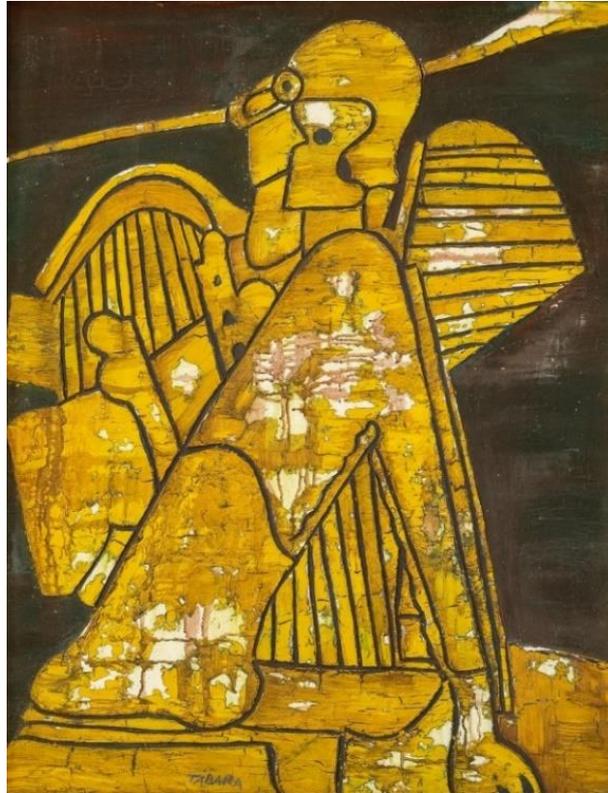

Figura 11. Obra: Guerrero - (1970). Técnica Mixta sobre tela.

Fuente: <https://acortar.link/NUj6T6>

Figura 12. Obra: "Carmín" - (1979). Técnica Mixta sobre cartulina.

Fuente: <https://acortar.link/wzf88c>

El poder de la imagen ante la memoria y el recuerdo permiten la reflexión, en un tiempo tan acelerado y cambiante, donde el espacio para la consciencia del presente y las experiencias del pasado resultan ser poco atractivas. Sin embargo, la necesidad del recuerdo forma parte importante de la vida misma, haciéndose presente en la poesía, en la música, en la pintura, la literatura y toda clase de arte, como muestra de un impulso mayor. Como mencionó Peñaranda (2011) “Los seres humanos desde siempre viven en comunidad, y durante su vida van acumulando ciertos recuerdos —y olvidando otros— que componen su memoria colectiva y les permiten construir una identidad propia” (p. 1).

Mikaela Montenegro artista quiteña crea un arte basado en óleo y con una gama de colores sombríos busca llegar al espectador visual y sensorialmente. Sus obras mayormente se centran en personajes femeninos, cubiertos por un velo que impiden su apreciación completa, cautivada por las distorsiones mentales y el ámbito psicológico su significado va mucho más allá de lo aparentemente visible.

Frecuencias Reiteradas se basa en la temática del aislamiento, para ello utiliza como referente la postguerra, reflejando su interés en la pintura. La gestualidad es el elemento clave de la imagen, pretende mostrar al espectador, la condición del individuo contemporáneo, presos de la virtualidad que nos impide ver la realidad.

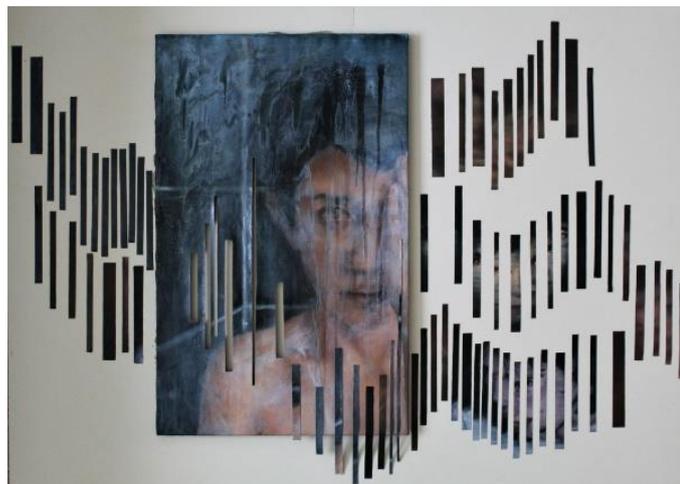

Figura 13. Obra: Frecuencias Reiteradas - Óleo y tozos de tela y acrílico sobre lienzo y panel - (2019)

Fuente: <https://n9.cl/hruld>

En la búsqueda de la reconstrucción de la imagen, el recuerdo y la memoria son el ancla que muestran la dialéctica existente entre lo que fue y queda, imágenes que cuestionan el contexto en el cual se ve envuelto lo simbólico y cultural (Gómez, 2023).

Un artista representante del arte machaleño Danny Narváez nos presenta obras que son muy peculiares ya que las realiza con plástico diluido haciendo uso de la técnica pictórica contemporánea al que él llama (plásdil). El artista tiene como representación del material en sus obras el óleo, pinturas acrílicas y el plástico diluido, el color que proporciona en ellas son el blanco y el negro, generando apariencia de tristeza las cuales resultan ser el efecto de manchas.

Figura 14. Obra: “17h30 Tempus fugit”

Fuente: <https://n9.cl/3lh52>

En esta obra el artista representa a una madre y su hija, encontramos una nueva combinación de colores como los tonos piel, celeste y verdes, planteando la idea del re-uso de elementos nocivos como un portal hacia el espectador para concientizar sobre la contaminación ya que este cubre al personaje y ya no resulta agradable a la vista.

“El rostro humano es el lugar a la vez más íntimo y más exterior de un sujeto, el que traduce más directamente y de modo más complejo su interioridad psicológica y también el que padece más coerciones públicas” (Gubern, 2001, p. 39).

Así plasma en sus cuadros el pintor Luis Francisco Moscos Gallardo que detalla rostros de mujeres, la naturaleza, niños, y diferentes temáticas, mediante la aplicación de técnicas variadas da rienda suelta a su ingenio. Para el artista lo más importante en una obra es expresar su forma de ver la vida, como explicó Belda (2015) en su texto “yo (el derecho que tiene el pintor a hacer de su cuadro la imagen de lo que quiere) y a la vez la finalidad del tú (representar al hombre por lo que es, no por lo que ves, su esencia, su huella)” (p. 60).

Figura 15. Autor: Luis Francisco Moscoso Gallardo

Fuente: <https://acortar.link/ggtzw5>

“El trabajo de la memoria consiste, justamente, en acomodar de diversas formas el pasado en el presente, por lo tanto se trata de una tarea que implica siempre una construcción retroactiva” (Giordano et al., 2018, p. 18).

CAPITULO II

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA OBRA ARTISTICA

2.1 DEFINICION DE LA OBRA

La obra propuesta se construye alrededor de un ambiente místico y ancestral que contiene el pasado, saberes, historia, el recuerdo, el rompimiento entre el antes y el ahora, un cúmulo de experiencias y vivencias compartidas, su cultura y la sensación de pertenencia que construyen la identidad de sus habitantes.

El recuerdo como una necesidad inherente del ser humano están íntimamente vinculados a la experiencia y el aprendizaje, para ello es necesario el pasado y emociones. Partiendo desde este punto la importancia del recuerdo y como este impacta en el presente de las personas abre la posibilidad de generar en el espectador una conexión directa con la obra mediante la representación pictórica como es el retrato en conjunto con las técnicas mixtas y elementos simbólicos.

En la propuesta el tema de la cosmovisión andina y las raíces indígenas presentan un acercamiento al conocimiento de saberes ancestrales, la relación entre la esencia invisible del ser y la relación entre cultura y vestimenta. “En este sentido, en el artefacto vestimentario indígena confluyen las características étnicas en general y se ponen en evidencia las prácticas y costumbres de vestir de cada uno de los pueblos.” (Medina, 2020, p. 34).

En la actualidad aún se puede apreciar estas características de estar y ver el mundo, la capacidad de buscar un bien común dentro una sociedad cambiante e individualista, que se encuentra conectada a través de medios que cada vez nos llevan a la desconexión con nuestro entorno. “Los pueblos deben modelar su espíritu con las enseñanzas del pasado, en todo lo que tienen de grandioso, a fin de exaltar el concepto de la propia cultura” (Zenteno, 2009, p. 85).

Para el abordaje de esta temática se realiza la creación de un espejo sobre lienzo en forma ovalada que refleja elementos de la cosmovisión andina y diseños indígenas las características que componen los símbolos en la indumentaria y su cromática. En su interior se monta un rostro en bajo relieve que representa la cultura e identidad de un pueblo que permanece en el tiempo fiel a sus costumbres exaltando la belleza y riqueza de conocimientos transmitidos, reconstrucción que se forja en las memorias e invita al recordatorio de nuestras raíces. La obra está pensada para cumplir con el objetivo de

interacción con el espectador por su contenido discursivo y el elemento base como lo es “espejo” ubicado a la altura de la vista, creando una connotación de reflejo y apropiación.

FICHA TÉCNICA.

Título: Reflejo cultural

Autor: Andrea Reyes – Angie Paredes

Técnica: Pintura – Técnica Mixta

Medidas: 150 cm alto x 110 cm de ancho

Año: 2024

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA

Guardianes de la diversidad cultural y saberes ancestrales así se puede definir a los indígenas desde una mirada actual hacia la historia, raíces propias de nuestra localidad que se transmiten en el tiempo y conforman la identidad de aquellos que se han negado a dejar en el olvido los conocimientos adquiridos.

La cosmovisión andina surge en los antiguos poblados de la cordillera de los Andes como una visión del mundo, desarrollada hace 5 mil años atravesando países como; Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela. La palabra cosmovisión proviene de dos raíces griegas; cosmos= mundo y visión =ver, en otras palabras, la visión del mundo. Cruz (2018) expresa “se puede definir como la idea y apreciación del mundo de las personas, tras la cual contemplan y revelan su entorno natural y cultural, es el producto de un proceso de evolución del pensamiento” (p. 123), todo está relacionado, la naturaleza y el ser humano son dos conceptos que se entrelazan para así hablar de la Pacha mama como el elemento de adoración y mayor respeto por los pueblos andinos considerada como la creadora de vida y de la existencia misma.

Los pueblos indígenas conocen a la perfección la importancia del cuidado de la madre Tierra, no solo por el hecho de brindar la continuidad y supervivencia, también por un sentido espiritual así lo resumen (Loaiza et al., 2023);

De este modo, la tierra, el territorio y sus recursos se sitúan como elementos fundamentales que develan plenitud de vida, desarrollo social, cultural, político, humano, espiritual. No es el territorio entonces únicamente una fuente de producción, sino un conjunto de elementos con todo lo que existe en la naturaleza: rocas, ríos, montañas, plantas, animales, dioses, sitios sagrados, y el hombre constituido como un hijo con obligación de defensa, cuidado y sostén de su morada: la Madre Tierra. (p. 188)

La cosmovisión andina parte de la complementariedad, una dualidad que busca la unión de pares considerando a la individualidad como un proceso transitorio. “Para la dualidad en la cosmovisión andina, en cambio, arriba es el complemento de abajo, el frío es el complemento del calor, el invierno es el complemento del verano, la mujer es el complemento de hombre y viceversa.” (Aguirre et al., 2022, p. 112).

La chakana es el símbolo más importante en la cosmovisión andina, así los colores del arcoíris se muestran como los más representativos del pensamiento indígena, mismos

que se obtienen a partir de plantas, minerales, rocas, etc., por su valor simbólico son considerados como medios para representar la diversidad de sus pueblos (Mayanza y Mora, 2022).

A continuación, se puede apreciar este símbolo en conjunto con la idea de complementariedad indígena:

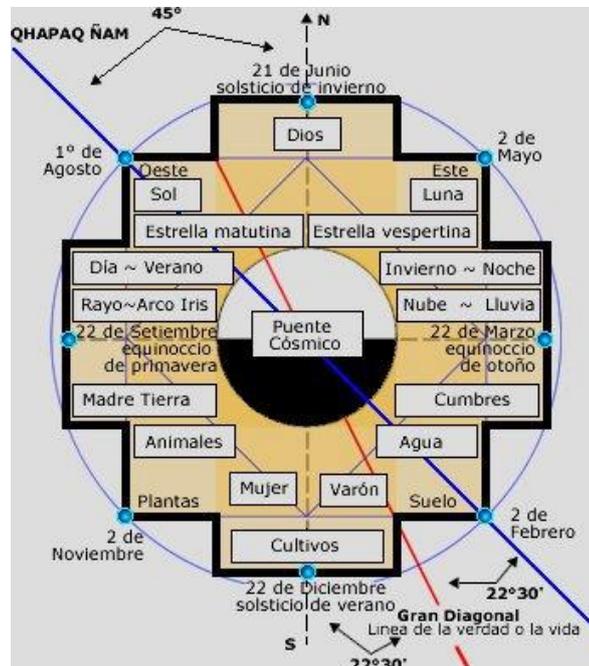

Figura 16. La chakana
Fuente: <https://n9.cl/s3y59>

Según Carranza et al., (2021) “En Ecuador existen 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas cuyos saberes y tradiciones ancestrales se han invisibilizado, deslegitimado y desprestigiado, colocándolos en el rango de saberes que corresponden a pueblos que aún viven en el subdesarrollo”. (p. 113).

Dentro de este contexto se muestra el rechazo y la desigualdad ante las culturas indígenas. Debido a la diversidad cultural existente se tomará como referente a la etnia indígena milenaria Puruhá, situada en la actual provincia del Chimborazo, su terminología procede de puru que significa cerro y guay casa, quiere decir, casa grande. Se puede observar un desarrollo compositivo de sus tejidos, basados en conocimientos empíricos que surgen de la experiencia y la observación contemplativa de todo aquello existente en la naturaleza y la significación de eventos.

“Los elementos culturales de las identidades andinas, tales como sus creencias, costumbres, valores, símbolos, lengua, se difuminan frente a un sistema globalizante que cambia la forma de vida de las comunidades.” (Mayanza y Mora, 2022, p. 99).

Entre estos elementos se encuentra la indumentaria que encierra en sí misma la forma de percibir el mundo, medio que manifiesta la cultura de un pueblo, marca identitaria, tejidos de historia, elemento dinámico que se transforma y resignifica en el tiempo. (Taña y Amoroso, 2022, p. 20). Para Sisa Morocho joven Puruhá los bordados poseen la esencia de su ancestralidad, ante la actualidad y el constante cambio en el que se mueve y vive el siglo XXI, la vestimenta indígena se encuentra influenciada por la innovación y procesos de reinención, un recurso que exalta en sus prendas diseños y símbolos que representan su cultura, integrando lo étnico y moderno con el fin de evidenciar la permanencia de la herencia cultural indígena.

Figura 17. Autor: Diario expreso – Modelo última colección – 2022

Fuente: <https://n9.cl/0psjn>

A pesar de las secuelas profundas de discriminación, homogenización cultural, el territorio, la cultura, los saberes y la innovación de simbolismo culturales en la indumentaria ha permitido y seguirá permitiendo la vigencia y la trascendencia de los códigos culturales (dualidad, tripartición y cuatripartición) Puruhaes en las nuevas generaciones indígenas. (Pomaina et al., 2021, p. 198)

Dentro de este marco, las mujeres son las gestoras de la identidad, considerando a la cultura como adorno en tiempos de prosperidad y refugio ante la adversidad. Es por ello que los textiles conforman un medio de riqueza expresiva e intercambio de

conocimientos. “Lo que explica la importancia y el reto creativo que para una tejedora implica este proceso de “multi-dimensionalidad de corazón y mente” su corporalidad que se sumerge en el intercambio de movimientos, materiales y significados simbólicos.” (Corral, 2017, p. 52).

Los tejidos y vestimenta puruhá están realizadas a partir del empleo de la cabuya y fibra de camélidos, este elemento permitió la comercialización y confección de diferentes prendas y también se encuentra presente en objetos de la cotidianidad.

También, es diferenciadora de la posición social de cada individuo, dentro de una misma cultura marca la clase social dependiendo de la disponibilidad de recursos económicos, ya que refleja prestigio y riqueza, expresándose en prendas finas con adornos más costosos. (Arévalo, 2019, p. 146).

El tejido andino posee un gran discurso ilimitado de significados, desde su composición figurativa y cromática existen una diversidad de diseños que componen el sentido filosófico, organizacional de un pueblo. Su capacidad estética, composición, armonía entre colores y la geometría son elementos que definen la construcción simbólica en cada prenda.

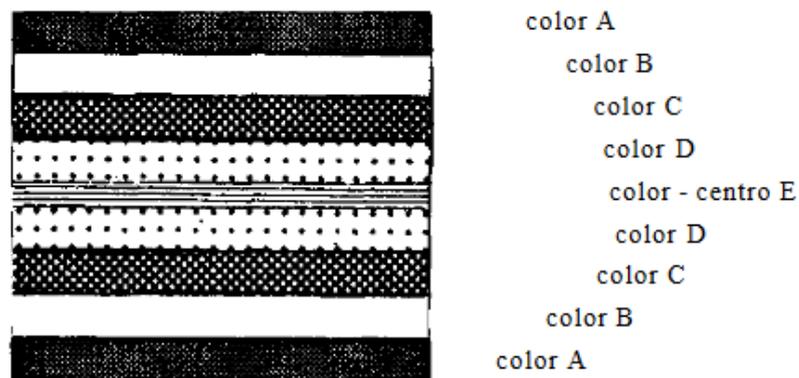

Figura 18. Figurativa de color y de la composición de los tejidos andinos.
Fuente: Libro: TEXTOS TEXTILES en la Tradición Cultural Andina (p.19)

Para comprender mejor el manejo de cromática en la imagen se puede observar la organización de colores presente en la composición andina. La armonía está dada por la alternancia de colores y figuras en sentido simétrico que emplea los contrastes de tonos

claros y oscuros, siguiendo un patrón de repetición que refuerza el sentido de opuestos complementarios y a su vez su cosmovisión - la relación entre todo.

Figura 19. Fotografía: Martín Otero -Tela Andina
Fuente: <https://n9.cl/248h0>

Es así como se evidencia en la cultura indígena la importancia de significados en cada tejido, color, diseño con el cual la vestimenta cobra un valor más allá de lo material, un constructo de historias compartidas de lo colectivo a lo particular en donde se refleja el sentir y cosmovisión característico de un pueblo, muy al contrario de la sociedad actual y sus concepciones sobre la indumentaria impuesta por la moda. En otras palabras, lo describe Méndez y Rico (2018):

En realidad, no hay muchas opciones de elección; la moda trabaja con una serie de dogmas (imposiciones) para vender sus productos; intenta –y parece que cada vez con éxito– decirnos cómo debemos ser y en qué debemos convertirnos; utiliza los mismos patrones del lenguaje corporal y gestual, pero con diferentes modelos, lo que permite que se retroalimenten iconografías o imaginarios públicos, así como sus consecuencias patológicas en la imagen en torno al prototipo de cuerpo o físico que es aceptado socialmente y la manera de civilizarlo. (p. 175)

La descripción de una obra de arte desde el pensamiento europeo es muy diferente a aquello que se considera el arte indigenista. La primera se gesta desde características presentes en la estructura social europea y la reflexión individual del artista que da como resultado una obra sin utilidad específica, al contrario de las creaciones artesanales que

emergen desde la cosmovisión de su pueblo y el desarrollo importante de técnicas empleadas para su elaboración con fines utilitarios. (González, 2020, p. 316)

El modelo de pensamiento indígena es espiral, desde esta premisa el presente está conectado con el pasado al igual que el futuro se construye volviendo hacia atrás. El futuro no es algo que está por venir ni el pasado algo que se fue.

Figura 20. Futurología Puruhá

Fuente: <https://n9.cl/vrp18>

Layqa Nuna Yawar artista cuencano presenta en su obra Futurología Puruhá este espacio de tiempo que viaja del pasado al futuro como medio de interpretaciones indígenas y una mirada reflexiva ¿hacia dónde vamos, de dónde venimos?, planteando esta pregunta que lleva al cuestionamiento del presente, compuesto por elementos y símbolos propios de la cultura Puruhá en conjunto con sus patrones basados en textiles.

En este proceso de investigación la semiótica juega un papel importante puesto que se encarga del estudio de signos y como desarrollan su significación de acuerdo al contexto en el que se encuentren dando origen a la cultura por medio del símbolo. Desde

este punto se plantea que “todo lo que pueda ser representado o ideado por el pensamiento debe ser considerado como signo que tiene un significado y una representación.” (Vallejo et al., 2018, p. 7).

Encontrar un espacio para visualizar el reflejo cultural y la riqueza existente en cada diseño, elemento, cromática y significado es el objetivo que compone la propuesta artística, un ampliar las fronteras del conocimiento identitario y representativo de la vestimenta indígena. Es por ello que surge la necesidad de representación gráfica de las memorias y recuerdos aun presentes. Según Francalanci (2019):

El contenido casi siempre ha estado ligado a la forma de alguna manera, aunque el contenido trascienda la forma, es decir, vaya más allá de la forma. Sin embargo, la observación o la percepción del objeto sólo es posible gracias a la forma (entendida como envoltura o apariencia exterior). (p. 59)

Continuando con los detalles que componen la obra se encuentra dentro de los festivales más importantes el Inti Raymi y el Kulla Raymi. Inti Raymi que representa la gratitud por lo cosechado y el Kulla Raymi la etapa donde se prepara la tierra para poder realizar la siembra referente de la fecundidad, cada Raymi se simboliza por dos elementos El Sol y La Luna de esta forma el Inti Raymi es representado por El Sol y el Kulla Raymi por La Luna.

Con respecto a la espiritualidad se vinculan con los 4 elementos promotores y conservadores de la vida. Según (Tamayo, 2020) “Debido a su estrecha relación con la naturaleza diría que para los pueblos indígenas son importantes todos los elementos: tierra, agua, fuego, aire.” (p. 392).

La indumentaria Puruhá se adapta al contexto en el que se encuentra es por ello que elementos característicos de la tela como la lana de oveja utilizados en la fabricación de bayetas, chalinas, anacos para cubrir el frío en la Región Sierra, en la Región Costa se utilizan telas más frescas como consecuencia del clima, igualmente sucede con la washka que es elaborado con coral y con oro actualmente ya se ha utilizado otros materiales que son de bajo costo sin embargo son símbolo de la sabiduría, jerarquía y riqueza, de la mujer, por lo general las piedras de coral son usadas en las mujeres ancianas al ser consideradas las más sabias.

Las elaboraciones de los bordados presentes en su vestimenta plasman la variedad de la flora local diferenciándolos de otras culturas, la mezcla de los colores ha evolucionado debido a la moda y actualidad, añadiendo colores novedosos en sus diseños, a pesar de todos los cambios el rojo y el negro de sus prendas como colores presentes desde sus inicios simbolizan su identidad cultural y definen al pueblo Puruhá.

Desde la mirada de Nathaly Chucho directora de la Escuela Intercultural Bilingüe “Fuente de Vida” y parte de la cultura Puruhá el color rojo y negro de su vestimenta representan historia, resistencia, liderazgo de aquellos que lucharon por el acceso hacia la educación del pueblo indígena. Es así como la vestimenta y los colores adquieren un significado de orgullo para quién los porta, siendo constructores de historias, de emociones, de sentimientos y de transmisión de tradiciones que perdura en el tiempo.

CAPÍTULO III

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

3.1 PREPRODUCCIÓN DE LA OBRA.

La preproducción artística de la obra inicia con la representación de elementos de la cultura Puruhá, para ello se realiza una recopilación de imágenes y fotos que permitan crear un acercamiento al diseño final de la obra.

APROXIMACIÓN GRÁFICA 1:

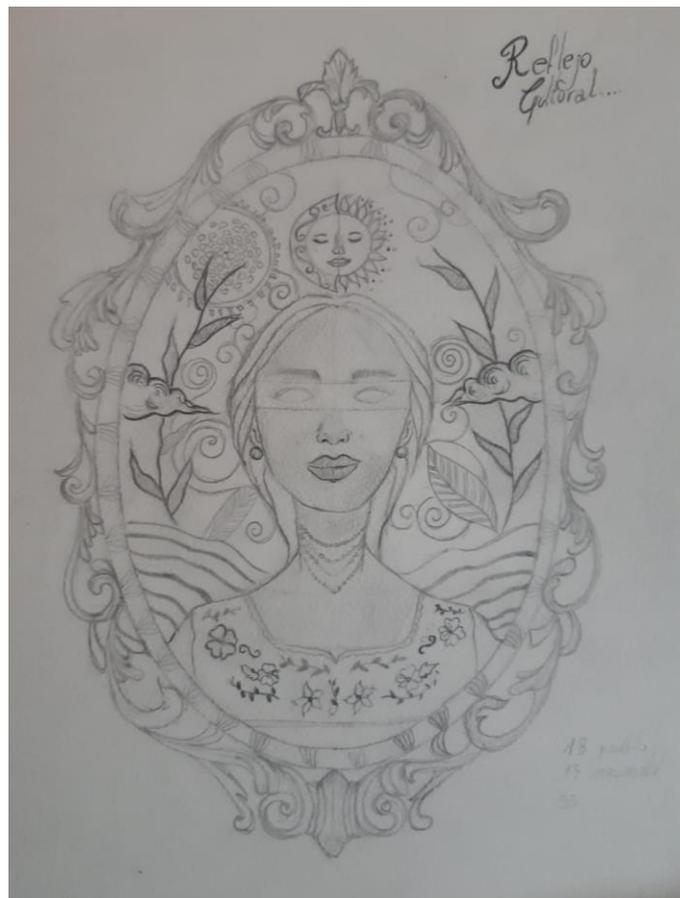

Figura 21. Primera aproximación gráfica – (2024)

Fuente: Las autoras

El arte al igual que en la técnica japonesa del kintsugi en lugar de disimular las grietas contrario a una tendencia histórico-cultural de ocultar daños, exalta, aprecia y otorga un nuevo valor. “Así el arte reconstruye lo roto, otorgando valor estético y simbólico a lo restaurado y propiciando nuevos relatos.” (Idrovo y Machado, 2023, p. 26).

Desde esta premisa se basa al representar o generar una imagen que presente un reflejo cultural en la sociedad, acercamiento del espectador con la obra, otorgar un significado y valor a través de la mirada proyectada en el espejo de la obra como referente de la dinámica entre lo externo e interno. “El cristal divide espacios, pero, al mismo tiempo, permite mirar de adentro a afuera, o de afuera hacia adentro, creando esa posibilidad de “estar” con la mirada, sin habitar y ocupar un lugar en concreto.” (Román, 2011, p. 69).

3.2 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Para dar inicio a la construcción de la propuesta artística, se empieza seleccionando rostros que contengan fracciones indígenas, los materiales necesarios que intervienen en la obra son: pintura acrílica, lana para bordar, lápices, borrador, cinta métrica, masa Das, plumafón, estilete, goma, esteques, agua, regla, aguja, espejo, marco de madera.

Pasos:

Figura 22. Medidas de rostro frontal y lateral
Fuente: Las autoras

Una vez seleccionado el rostro se realiza los boceto frontal y lateral conforme a las medidas originales, utilizamos un programa de diseño Photoshop Cs6 para que permita una aproximación más específica.

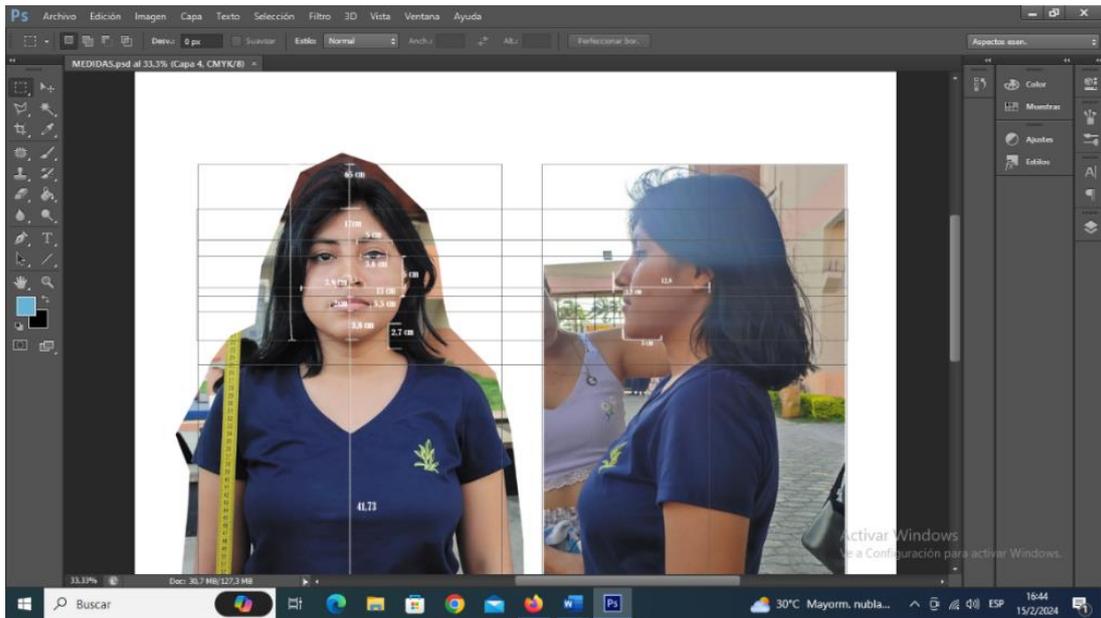

Figura 23. Selección de rostro para la propuesta – Medidas en Photoshop Cs6
Fuente: Las autoras

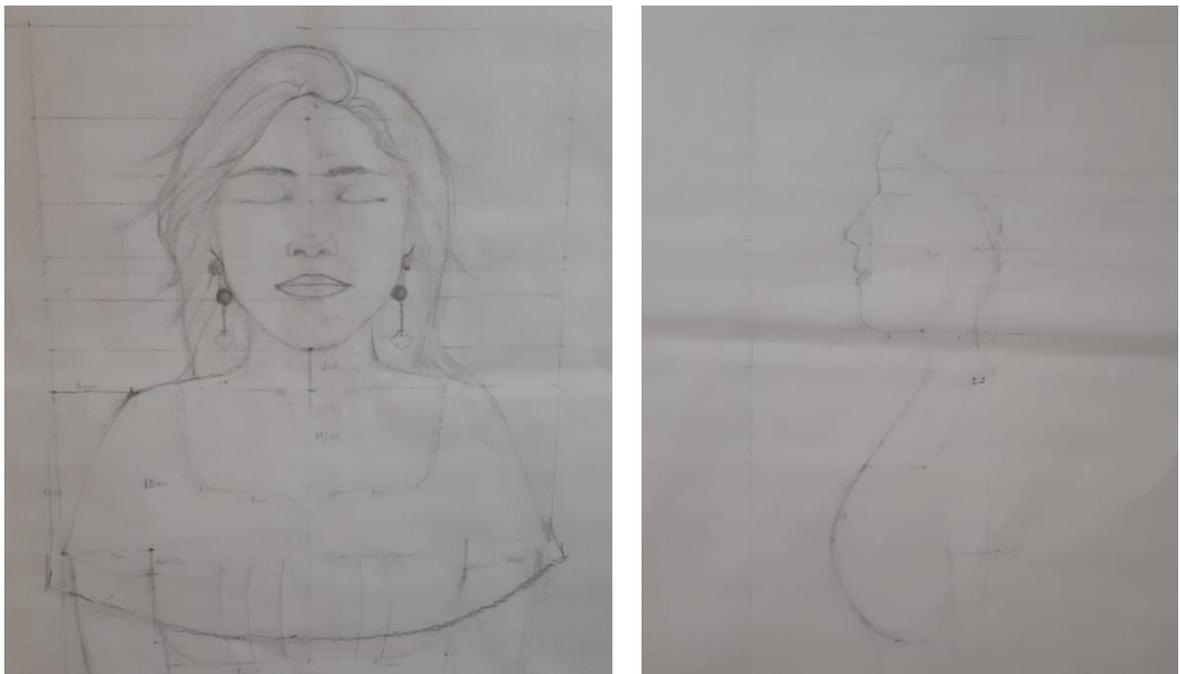

Figura 24. Boceto Frontal y Lateral
Fuente: Las autoras

Sobre el lienzo se procede a pintar con acrílicos usando colores fríos como el azul, celeste, violeta y cálidos como el amarillo, naranja.

Figura 25. Aplicación de color para el fondo del lienzo
Fuente: Las autoras

Figura 26. Alineación de elementos que componen la obra
Fuente: Las autoras

Utilizando tres planchas de plumafón se une con goma y procede a tallar para crear la base sobre la cual se aplica capas de Masa Das hasta dar la forma del rostro.

Figura 27. Corte en plumafón para la creación de bajo relieve
Fuente: Las autoras

Es necesario humedecer las capas de Masa Das y cubrir con una funda hasta terminar el proceso, esto permite que la masa siga moldeable y no se seque, evitando posibles fisuras.

El tiempo de secado de la Masa Das varía de acuerdo a la cantidad utilizada y el clima, en este caso estuvo expuesta al sol directo durante 6 horas de la parte frontal y 6 horas de la parte posterior.

Figura 28. Modelado con Masa Das y secado
Fuente: Las autoras

Este material puede lijarse o pulirse, se retira el polvo con una brocha y se procede a pintar.

Figura 29. Aplicar colores
Fuente: Las autoras

Continuamos con la fase del bordado, con los elementos alrededor del personaje principal.

Los tipos de bordado utilizados son punto de nudo y punto atrás.

Figura 30. Tipos de bordado
Fuente: Las autoras

Figura 31. Bordado de elementos sobre lienzo
Fuente: Las autoras

Para esta actividad se tomó medidas del ancho y alto de la blusa

Figura 32. Elaboración de la vestimenta tradicional
Fuente: Las autoras

Figura 33. Bordado de flores.
Fuente: Las autoras

Figura 34. Culminación de detalles y accesorios
Fuente: Las autoras

3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA

Una vez finalizada la obra se inicia la presentación pública y difusión a través de redes sociales como Facebook e Instagram con el fin de interactuar con el espectador y transmitir el contenido que construye la imagen.

Se llevo a cabo la exposición participativa e interactiva en la Facultad de Ciencias Empresariales antigua, contando con la presencia de estudiantes y personal docente. Este proceso permite crear aprendizaje y experiencias necesarias para el tema propuesto, así como también compartir dudas y pensamientos que se obtiene con el análisis de la obra.

Figura 35. Obra culminada: “Reflejo cultural”
Fuente: Las autoras

CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN CRÍTICA

4.1 ABORDAJE CRÍTICO- REFLEXIVO SOBRE FUNCIÓN DE LA OBRA

La propuesta artística basa su contenido entorno a un carácter social y cultural, busca generar en el espectador un acercamiento a la visión unificada de la cultura indígena, la ruptura del tiempo y elementos propios de su indumentaria.

El arte por su propia naturaleza reflexiva evade el orden del lenguaje y las comunicaciones que constituyen como tal a la sociedad. Un arte de esta naturaleza se sitúa pues, fuera del campo de lo social, pero al mismo tiempo es capaz de volver experimentable y desenterrar lo que en la propia sociedad hemos dado por supuesto o quizás hemos olvidado. (Parra, 2022, pág. 6)

La obra cumple con una función interactiva con el espectador, desde los elementos que lo conforman hasta el área discursiva. Desde la perspectiva de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, se logró obtener varios comentarios positivos, preguntas sobre las técnicas utilizadas y los materiales presentes en el proceso, el espacio del espejo generó cuestionamientos alrededor de su significado, compartiendo ideas desde diferentes ángulos que permiten enriquecer la mirada del observador y artista.

Partiendo desde la percepción del estudiante de la carrera de Medicina Jefferson Benavides comentó: “mientras más observo la obra más detalles aparecen”, haciendo referencia al bordado, el estampado de las hojas, la cromática y la idea de complementariedad desde la cual se elaboró la misma.

Las técnicas mixtas como el bordado y la pintura son las más llamativas y resaltan en el lienzo, al igual que las texturas, el bajo relieve, tiempos de secado y duración en la culminación de la obra. Con respecto al tema se abordaron el significado de los colores, el porqué de los elementos y la visión diferente de la cultura indígena comparando la actualidad con el pasado, resaltando la belleza de sus prendas, saberes y el respeto hacia la naturaleza. Un discurso en el cual se puede concluir que el arte es más que solo una representación física, también cumple con la función comunicadora y facilita la comprensión de lo desconocido y complejo de una forma más sencilla.

CONCLUSIONES

Después de haber terminado con el proceso de investigación y presentación de la obra se concluye que:

- La propuesta artística cumplió con el objetivo de ser partícipe e interactiva con los espectadores por su enfoque innovador de las técnicas mixtas y la belleza de la cultura indígena.
- La combinación del retrato en bajo relieve y el bordado creó una experiencia táctil y visual única, que enriqueció la representación simbólica de la cosmovisión indígena.
- En el sentido de la cromática la combinación de los colores fríos y cálidos añade profundidad estética, pero a la vez refleja armonía y complementariedad para poder transmitir equilibrio y unidad.
- La obra cumple con la función de generar reflexión sobre la cultura indígena, también promover una conexión emocional entre el espectador y la obra, otorgándole un significado y valor que trasciende lo meramente estético.
- Se logró capturar la atención del público con el contenido de la obra, mediante la pintura y la técnica se expuso el tema de forma que sea entendible al espectador y resaltar la belleza de la cultura presente en nuestra localidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre Burneo, A. L., Bejarano Ortega, M. A., Cuenca Becerra, A. d., & Eras Zapata, T. V. (2022). Dualidad y la paridad de género en un Ecuador plurinacional. *Revista de Derecho*(26). <https://doi.org/10.22235/rd26.3077>
- Carranza Patiño , H. M., Tubay Moreira, M. F., & Chang Muñoz, W. L. (2021). Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador. *6*(3), 112-128. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5659722>
- Parra, Y. M. (2022). EL ARTE DE LA MUERTE DEL ARTE: EL PROBLEMA DE LA ESTÉTICA EN LA TEORÍA HEGELIANA. *REVISTA DE INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA Y TEORÍA SOCIAL*, *4*(11), 1-9. <https://doi.org/https://doi.org/10.51528/dk.vol4.id85>
- Román Echeverri , C. G. (2011). Espejos: transparencia, reflejo, contradicción e interacción. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes*, *6*(1), 65-80. <https://www.redalyc.org/pdf/2970/297023464005.pdf>
- Vallejo Moreno, J. K., Samaniego López, M., & Ibarra Loza , J. (2018). DISEÑO EXPERIMENTAL DE SISTEMAS MODULARES EN BASE A LA ICONOGRAFÍA DE LA CERÁMICA PURUHÁ. *REVISTA CHAKIÑA*(6), 5-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37135/chk.002.06.01>
- Arévalo Ortiz, P. (2019). La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá. (90), 145-159. <https://doi.org/https://doi.org/10.18682/cdc.vi90.3833>
- Belda, N. B. (2015). *La construcción de la identidad: huellas en la memoria*. Universidad Politecnica de Valencia. <https://riunet.upv.es/handle/10251/60870>
- Bembibre, C. (julio de 2011). *Definición de Retrato*. *DefinicionABC*. <https://www.definicionabc.com/general/retrato.php>
- Cao, M. L. (2017). Aletheia: contra el olvido*. Estrategias a través del arte para elaborar la memoria emocional ¿Qué hacer con el patrimonio inmaterial del recuerdo traumático? *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, *43*(4), 148-160. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000400008>
- Cárdenas Mejía, L. G., & Céspedes Cárdenas, S. (2021). VIVIR EN Y CON OTROS: PASIONES Y SENTIMIENTOS MORALES. UNA CONVERSACIÓN A PROPÓSITO DE RICOEUR Y GUAYASAMÍN. *Praxis Filosófica*, 177-202. <https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i52.10782>
- Casado Chamizo, S. (2023). La voluntad de arte en Nietzsche: una propuesta para una estética de los afectos. *Revista Internacional de Filosofía*, *XXVIII*(2), 29-48. <https://doi.org/10.24310/contrastescrastes.v28i2.14414>
- Corral Maldonado, R. (2017). *NFLUENCIA Y PROYECCIÓN DE LA COSMOVISIÓN ANDINA EN LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL DISEÑO TEXTIL*.
- Couto, D. V. (Julio de 2021). Retrato: imagen del hombre y origen del arte. *Co-herencia*, *18*(35), 341-378. <https://doi.org/10.17230/co-herencia.18.35.1>
- Cruz Pérez, M. A. (2018). COSMOVISIÓN ANDINA E INTERCULTURALIDAD: UNA MIRADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE EL SUMAK KAWSAY. *Revista*

- Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*(5), 119-132.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37135/chk.002.05.08>
- Díaz Bucero, J., Reyes González, V., & Moleón Viana, M. (2017). *Aprender e investigar en Pintura I*. <http://hdl.handle.net/10481/44929>
- Egea, P. (01 de 06 de 2020). *HA!* <https://historia-arte.com/obras/papilla-estelar>
- Francalanci, E. L. (2019). 2. *EL OBJETO ARTÍSTICO Y LA COTIDIANEIDAD.ESPECIFICACIONES CONCEPTUALES Y DE LAS CATEGORÍAS UTILIZADAS*.
<file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/RESPALDO%20241023/Desktop/titulaci%C3%B2n/capitulo%202/1.pdf>
- Giordano, C., Mendoza Padilla, M., & Otrocki, L. (2018). *Cuestiones sobre identidad y memoria*. Ediciones de Periodismo y Comunicación (EPC).
https://core.ac.uk/display/162126956?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Gómez Alonso, R. (2023). La reconstrucción de la memoria fotográfica en Wattebled. Creación del relato de Paco Gómez. *ARBOR*, 199(808), 2-14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3989/arbor.2023.808003>
- González Tostado, F. J. (2020). Sobre el dilema de la apropiación cultural: arte, diseño y sociedad. (8), 311-320. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641960>
- Gubern, R. (2001). Del rostro al retrato. (27), 37- 42. <https://ddd.uab.cat/record/836>
- Gutiérrez Lacombe, A. (2020). El collage: Herramienta conceptual y compositiva del diseño arquitectónico de Richard Meier. *Módulo Arquitectura CUC.*, 24, 27-48.
<https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.24.1.2020.02>
- Halbwachs, M. (2002). *Fragmentos de La Memoria Colectiva*. Universidad Autónoma Metropolitana –Iztapalapa Licenciatura en Psicología Social.
<https://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2/15788946n2a5.pdf>
- Idrovo Landy, I., & Machado Gutiérrez, J. (2023). Kintsugi: la performatividad y la investigación crítica en el cuestionamiento de la normatividad. *Revista De Arte contemporáneo*(16), 23-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.26807/cav.v9i16.547>
- Iglesias S, B. U. (2021). “Sobre la memoria y el olvido en el arte contemporáneo latinoamericano: un montaje dialéctico más allá. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas.*, 16(1), 38-5. <https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae16-1.slye>
- Junco, E., & Calabrese, C. C. (2022). EL FONDO DE LA MEMORIA: LOS RECUERDOS DEL PORVENIR DE ELENA GARRO. *REVISTA CHILENA DE LITERATURA*(105), 369-394. <https://doi.org/10.4067/s0718-22952022000100369>
- Loaiza Buitrago, D., Colimba Guadir, Y., Castro Cataño, M., & Zambrano Bermeo, R. (2023). Cultura alimentaria, tejidos que fortalecen el cuidado colectivo en una comunidad indígena. *Cultura de los Cuidados (Edición digital)*, 27(66).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2023.66.13>
- Mallerup, S. E. (2015). Recuerdo y memoria, componentes esenciales en tres cuentos de Juan José Saer. *Diálogos Latinoamericanos*, 24, 89.
www.redalyc.org/exportarcita.oa?id=16242735007

- Martín Martín, F. (1992). *Martín Martín, Fernando*. (5. 2.-2. Laboratorio de arte, Ed.)
<https://idus.us.es/handle/11441/53960>
- Mayanza, L., & Mora, A. (2022). SABIDURÍA ANDINA CHAKANA Y SUS COLORES, UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE. (67), 99-111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812022000100099>
- Medina Robalino, A. K. (2020). Indumentaria indígena: ética, política y diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo. (120), 31- 41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18682/cdc.vi120.4171>
- Méndez Moreno, J. P., & Rico Bovio, A. (2018). Educación, cultura, estereotipos, cuerpo, género y diferencias sociales en la fotografía de moda. *IE Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 19(17), 165-178.
https://doi.org/https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v9i17.148
- Mendoza Bolio, E. (2010). <<A veces escribo como si trazase un boceto>>. *Los escritos de Remedios Varo*. (Vol. 0). Editorial Iberoamericana / Vervuert. <https://elibro-net.basesdedatos.utmachala.edu.ec/es/lc/utmachala/titulos/207967>
- Munari, B. (2019). *Artista y Diseñador*. (M. Puente, Ed.)
https://editorialgg.com.mx/media/catalog/product/9/7/9788425232220_inside_1.pdf
- Noguera Palau, C. (2021). “Memoria y olvido: el arte en la reconstrucción del sujeto”. *Cuadernos de Música, Artes Escénicas*. 16(1), 8-13.
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/32463>
- Paidoribo, P. (2009). *Técnicas mixtas: guía visual para aprender a pintar de forma creativa* (Vol. 0). Parramón Paidotribo S.L. <https://elibro-net.basesdedatos.utmachala.edu.ec/es/lc/utmachala/titulos/119263>
- Peñaranda, C. B. (2011). LA GESTIÓN SOCIAL DEL RECUERDO Y EL OLVIDO: REFLEXIONES SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA MEMORIA. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*(49), 1-16. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950245005>
- Pérez-Bustos, T. (2019). ¿PUEDE EL BORDADO (DES)TEJER LA ETNOGRAFÍA? *Disparidades. Revista de Antropología*, 74(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3989/dra.2019.01.002.04>
- Pomaina Pilamunga, B. S., Quinaluiza Diaz, J. I., Shagñay Shagñay, A. I., & Anilema Yuquilema, C. A. (2021). ICONOGRAFÍA, SIMBOLISMO E INDUMENTARIA DE LA NACIÓN PURUHUA, USO CULTURAL Y SOCIAL VIGENTE. *Enfoques. Revista de Investigación en Ciencias de la Administración*, 5(19), 183-200.
<https://doi.org/http://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v5i19.115>
- Shepard, M. E. (2019). Desplazamientos entretejidos: imaginarios transicionales y la diáspora de la memoria en los Tejidos de Mampuján. *Revista de Estudios Colombianos*, 53, 74-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.53556/rec.v53i0.45>
- Tamayo Belda, E. (2020). El agua y el Paraguay indígena: identidad, cultura, sociedad y políticas públicas. (45), 391-401.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7632482>

- Taña Elizabeth , E. G., & Amoroso Peralta, S. M. (2022). El archivo visual de la vestimenta ecuatorianaun aporte a la memoria patrimonial de las prácticas vestimentarias. (151), 19-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8588931>
- Villena, C. M. (2018). CULTURA E IDENTIDAD EN LOS PAÍSES ANDINOS. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*(6), 27-36. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2550-67222018000200027
- Zenteno Brun, H. (2009). Acercamiento a la visión cósmica del mundo Andino. *Punto Cero*, 14(18), 83-89. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762009000100010&lng=es&tlng=es.