

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

El arte como cuestionador de los estereotipos en la representación de la mujer y su impacto cultural Orense en la última década.

**ROMERO PONCE LUCIA ELENA
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**El arte como cuestionador de los estereotipos en la representación
de la mujer y su impacto cultural Orense en la última década.**

**ROMERO PONCE LUCIA ELENA
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**El arte como cuestionador de los estereotipos en la representación
de la mujer y su impacto cultural Orense en la última década.**

**ROMERO PONCE LUCIA ELENA
LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS**

LUNA ROMERO MARLYN ELIZABETH

**MACHALA
2024**

TRABAJO TITULACIÓN D1 2024

por Lucía Elena Romero Ponce

Fecha de entrega: 06-ago-2024 06:19p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2428333723

Nombre del archivo: TRABAJO_DE_TITULACION_LUCIA_ROMERO.pdf (920.58K)

Total de palabras: 9959

Total de caracteres: 57246

TRABAJO TITULACIÓN D1 2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

5%

INDICE DE SIMILITUD

5%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

1%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	www.muyhistoria.es Fuente de Internet	1%
2	doaj.org Fuente de Internet	<1%
3	Submitted to Universidad San Francisco de Quito Trabajo del estudiante	<1%
4	sincronia.cucsh.udg.mx Fuente de Internet	<1%
5	Submitted to Lake Buena Vista High School Trabajo del estudiante	<1%
6	www.atlanteguerre.it Fuente de Internet	<1%
7	Submitted to Universidad Pública de Navarra Trabajo del estudiante	<1%
8	poramoralarte-exposito.blogspot.com Fuente de Internet	<1%
9	www.elcomercio.com Fuente de Internet	<1%

<1%

10 scielo.iics.una.py
Fuente de Internet

<1%

11 "Inter-American Yearbook on Human Rights /
Anuario Interamericano de Derechos
Humanos, Volume 33 (2017)", Brill, 2018
Publicación

<1%

12 fahrenheitmagazine.com
Fuente de Internet

<1%

13 foro.ajusco.upn.mx
Fuente de Internet

<1%

14 livros01.livrosgratis.com.br
Fuente de Internet

<1%

15 openigo.com
Fuente de Internet

<1%

16 prezi.com
Fuente de Internet

<1%

17 rua.ua.es
Fuente de Internet

<1%

18 sdgdata.humanrights.dk
Fuente de Internet

<1%

19 www.padresok.cl
Fuente de Internet

<1%

20	xdoc.mx Fuente de Internet	< 1%
21	aticco.com Fuente de Internet	< 1%
22	hdl.handle.net Fuente de Internet	< 1%
23	reflexionismarginales.com Fuente de Internet	< 1%
24	repository.unad.edu.co Fuente de Internet	< 1%
25	thebestrelaxingmusic.wordpress.com Fuente de Internet	< 1%
26	www.europarl.europa.eu Fuente de Internet	< 1%
27	www.perlego.com Fuente de Internet	< 1%
28	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 14 (1998)", Brill, 2001 Publicación	< 1%
29	dermatology.cdlib.org Fuente de Internet	< 1%
30	dspace.palermo.edu Fuente de Internet	< 1%

31	dspace.ucuenca.edu.ec Fuente de Internet	< 1%
32	euskalherria.indymedia.org Fuente de Internet	< 1%
33	gadsdenmessenger.com Fuente de Internet	< 1%
34	revistascientificas.uspceu.com Fuente de Internet	< 1%
35	www.coursehero.com Fuente de Internet	< 1%
36	www.museunacional.cat Fuente de Internet	< 1%
37	www.researchgate.net Fuente de Internet	< 1%
38	www.unsa.edu.ar Fuente de Internet	< 1%
39	ojs.correspondenciasy analisis.com 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

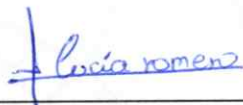
La que suscribe, ROMERO PONCE LUCIA ELENA, en calidad de autora del siguiente trabajo escrito titulado El arte como cuestionador de los estereotipos en la representación de la mujer y su impacto cultural Orense en la última década., otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, 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.

La autora 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.

La autora 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.

Lucia Ponce Romero

ROMERO PONCE LUCIA ELENA

0750885550

Dedicatoria

Este trabajo de titulación está dedicado con todo mi amor y gratitud a mis padres, quienes siempre me han brindado su apoyo incondicional, quienes han sido mi guía y fortaleza, a mi mamá que me ha acompañado en cada paso de este proceso, ayudándome a descubrir y desarrollar nuevas habilidades, su sabiduría y consejos me han impulsado a salir adelante. A mis hermanos que han sido mi apoyo constante, gracias por estar en los momentos de alegría y también en los de dificultad, su confianza me ha dado la fuerza para superar cada obstáculo. A mi novio, quien ha estado a mi lado en todo momento, gracias por ser mi compañero en esta bonita etapa universitaria, hemos celebrado juntos cada logro y tu presencia ha sido una gran motivación para no rendirme y alcanzar esta meta. Gracias a ustedes por ser mi inspiración y ser la razón de mi perseverancia.

Lucía Elena Romero Ponce

Agradecimiento

Quiero agradecer a los docentes quienes me han impartido sus conocimientos a lo largo de la carrera, quienes han sido guías que con paciencia nos han enseñado diversas técnicas y conocimientos. En particular, quiero agradecer al Lic. William Garcés, quien formo parte importante en el desarrollo de este proyecto dirigiéndome con nuevos conocimientos en la cristalización de esta investigación. También deseo agradecer a la Lic. Marlyn Luna mi tutora de Titulación, que me ha transmitido conocimientos clave, brindándome ideas esenciales y guiándome en la ejecución de mis habilidades. Su calidez y gran corazón me han transmitido un apoyo y confianza invaluable.

Lucía Elena Romero Ponce

Índice

Dedicatoria.....	1
Agradecimiento.....	2
Resumen.....	6
Abstract.....	8
Introducción.....	10
Capítulo I. Concepción del objeto artístico	11
1.1 Conceptualización del objeto artístico	11
1.2 Contextualización teórica del objeto artístico	17
Capítulo II. Concepción de la obra artística	23
2.1 Definición de la obra artística.....	24
2.2 Fundamentación teórica de la obra	27
Capítulo III. Fases de construcción de la obra.....	29
3.1 Preproducción artística.	29
Capítulo IV. Discusión Crítica.....	40
4.1 Abordaje crítico-reflexivo de la obra.....	40
CONCLUSIONES	42
ANEXOS	43
Bibliografía	45

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 : Artemisia Gentileschi . “Susana y los viejos” (1610). Fuente: https://historia-arte.com/obras/susana-y-los-viejos-de-artemisia-gentileschi 13/01/24 .	13
Ilustración 2 : Mary Cassatt. “Niña en un sillón azul” (1878). Fuente : https://n9.cl/rvotr 25/02/24	14
Ilustración 3 : Judy Chicago. “The dinner party” (1974-1979). Imagen recuperada de: https://acortar.link/p4popn 18/02/24	15
Ilustración 4 : Frida Khalo. “Las dos Fridas” (1939).	16
Ilustración 5 : Oswaldo Guayasamín. “Lágrimas negras” (1984). Fuente: https://www.artsy.net/artwork/oswaldo-guayasamin-lagrimas-negras-i 22/02/24.....	18
Ilustración 6 : Aimee Friberg. “Ana Fernández” (2013).....	19
Ilustración 7 : Francois Laso. “Valientes mujeres de mi Patria” (2022).	20
Ilustración 8 : Eduardo Kigman. “El beso” (1947). Fuente: https://www.artsy.net/artwork/oswaldo-guayasamin-lagrimas-negras-i 22/02/24.....	21
Ilustración 9 : Autor: Carlos Donoso. “El artista visual Anthony Arrobo junto a dos de sus obras”. (2011).	22
Ilustración 10 : Anthony Arrobo. “Red curtain” (2011).....	22
Ilustración 11 : Ronaldo Armijos Y Narcisa Ocampo. “Sin... no hay paraíso.” (2017). 23	
Ilustración 12 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 1” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 05/05/2024	29
Ilustración 13 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 2” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 05/05/2024	30
Ilustración 14 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 3” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 05/05/2024	31
Ilustración 15 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 4” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 22/05/2024	31
Ilustración 16 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 5” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 26/05/2024	31
Ilustración 17 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 6” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 04/06/2024	32
Ilustración 18 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 7” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 04/06/2024	32
Ilustración 19 : Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 8” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 04/06/2024	33
Ilustración 20 : Autor Lucía Romero. Título: “Fotos de la modelo” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 30/05/2024	33
Ilustración 21 : Autor Lucía Romero. Título: “Realizando el Boceto 6” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 04/06/2024	34
Ilustración 22 : Ultimando detalles del retrato. Fuente: La autora	34
Ilustración 23 : Retrato finalizado. Fuente: La autora	35
Ilustración 24 : Colocación del bastidor con lienzo tensado. Fuente: La autora	35
Ilustración 25 : Bordado en hilo de algodón con diferentes tonalidades creando un mosaico de texturas. Fuente: La autora	36
Ilustración 26 : . Dibujos esquematizados sobre el telar. Fuente: La autora.....	36
Ilustración 27 : Bordado de hilos al contorno del mapa de Machala. Fuente: La autora	37
Ilustración 28 : Colocación de los clavos al contorno del bastidor. Fuente: La autora...	37

Ilustración 29 : Se colocan los hilos tensados sobre cada clavo es de esta forma va tomando forma la propuesta. Fuente: La autora	38
Ilustración 30 : Presentación de la obra. Fuente: La autora.....	38
Ilustración 31 : Propuesta presentada en redes sociales (Facebook). Fuente: La autora	39
Ilustración 32 : Propuesta presentada en redes sociales (Instagram) Fuente: La autora.	39
Ilustración 33 : Dibujo y aplicación de pintura sobre el lienzo circular. Fuente: La autora	43
Ilustración 34 : Aplicación de pintura creando el retrato. Fuente: La autora.....	43
Ilustración 35 : Aplicación de pintura sobre el telar. Fuente: La autora	44
Ilustración 36 : Aplicación de pintura sobre el bastidor . Fuente: La autora	44

Resumen

El arte como cuestionador de los estereotipos en la representación de la mujer y su impacto cultural orense en la última década

Autora

Lucía Elena Romero Ponce

Tutora

Lic. Marlyn Luna Romero

Este proyecto analiza cómo los estereotipos se han establecido como modelos a seguir y, a través de los medios de comunicación, se han convertido en herramientas de persuasión ya que son ideas impuestas y asumidas sobre las determinadas actitudes de la mujer, siendo aprendidas e interiorizadas a través de un proceso de socialización, teniendo como resultado que tales creencias lleguen a ser percibidas como normales, aceptándolas y convirtiéndose en ideas difícilmente refutables, sin embargo pueden ser corregidas mediante la educación. La influencia de estos estereotipos afecta a la sociedad y altera sus valores culturales, subrayando la importancia de una educación crítica para promover el cambio social.

Las jóvenes son influenciadas por la idealización de la belleza femenina, perpetuando la desigualdad, dando lugar al perjuicio, confinando a los miembros de una comunidad, limitándonos a un conjunto de criterios específicos y cerrados, es por ello que es necesario desmontar los estereotipos femeninos, ya que así se logrará un efecto positivo, proporcionando un aspecto más amplio al talento de la mujer generando nuevos recursos y una mejor comprensión de sus realidades, cambiando las imágenes preconcebidas para de esta forma seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria. Por lo tanto, el trabajo de investigación indaga sobre cómo las mujeres han formado parte de la historia, siendo cada vez más participativas, dándose a conocer como muchas artistas que, aunque al principio no podían asistir a las escuelas de arte buscaban la forma de aprender y ser aceptadas como parte de la sociedad. A medida que más mujeres se abrieron paso, desafiaron las normas establecidas, rompiendo el molde de lo comúnmente establecido, expresaron sus opiniones y lucharon por sus derechos, es de esta forma como el arte se vio reflejado en muchas de ellas, las cuales transmitieron sus sentimientos a través de la pintura.

El arte toma protagonismo presentando una pintura realista en donde muestra la cotidianidad de manera objetiva retratando la vida de forma fiel y honesta, la cual presenta en la propuesta a una mujer trabajadora, real y auténtica que ha forjado su propio camino. La metáfora que utiliza los hilos para representar la división de los roles hacia las mujeres, ya que el bordado y la costura han sido tradicionalmente asociados con el género femenino; sin embargo, esta era una actividad necesaria, tanto por la economía como la tradición, puesto que a medida que la producción de ropa se industrializaba en fábricas textiles, seguía siendo una habilidad doméstica crucial.

Como resultado la obra fusiona la pintura realista con el campo expandido, representando en ella la diversidad del arte y su capacidad para transmitir mensajes profundos, cada detalle y textura simboliza los oficios de la mujer, mientras que el lirio, símbolo de pureza y renacimiento subraya su empoderamiento y superación personal fomentando en los espectadores una discusión crítica sobre la propuesta, realzando la capacidad del arte al transmitir su simbolismo expresado a través de su entretejido, nudos y formas los cuales hacen parte de la obra, realzando su narrativa visual.

Palabras clave: Empoderamiento, Mujer, Estereotipos, Pintura Expandida, Tejido

Abstract

Art as a questioner of stereotypes in the representation of women and its cultural impact Orense in the last decade.

Author

Lucía Elena Romero Ponce

Tutor

Marlyn Luna Romero

This project analyzes how stereotypes have been established as role models and, due to the media, they have become persuasion tools since they were imposed and assumed like ideas based on the determined attitude of the women which has been learned and internalized through a socialization process. as a result, these beliefs are considered as normal, accepted and difficult to refute, however, they can be corrected through the education. Our society has been influenced and at the same time affected by these stereotypes which change its cultural values, emphasizing the importance of a critical education to promote social change.

Young girls are influenced by the idea of feminine beauty, resulting in inequality and prejudice which make them confined and reduce their thinking to specific and closed criteria, is for that reason that is necessary to delete the feminine stereotypes, because this is the only way we can get a positive effect, providing a wide recognition to women's talent, generating new resources and a better understanding the real situation of their lives and changing the preconceived images to go towards a fairer and equal society. Because of this, the research work investigates how women have been part of history, becoming more and more participative, being recognized as a lot of artists who in spite, at the beginning could not attend art schools, looking for a way to learn and be accepted as part of the society. As more women made their way challenged the established rules, and broke them, they expressed their opinions and fought in favor of their rights, this is how the art was reflected in many of them, who showed their feelings through painting.

The art takes a leading role, showing a realistic painting where everyday life is portrayed objectively, portraying life faithfully and honestly, which presents an authentic hard-working woman who has forged her path.

The metaphor of the threads is used to represent the division of roles towards women since embroidery and sewing have been traditionally associated with the female gender;

however, this was a necessary activity, both for economical and traditional, since the production of clothes was industrialized in textile factories, it remained a crucial domestic skill. As a result, the work merges realistic painting with the expanded field, representing in it the diversity of art and its ability to convey deep messages where each detail and texture symbolizes the woman's crafts, while the lily symbolizes purity and renaissance, highlights her empowerment and self-improvement, encouraging viewers to critically discuss the proposal, emphasizing on the ability of art to convey its symbolism expressed through its interweaving, knots and shapes, which are part of the work, enhancing its visual narrative.

Key words: empowerment, women, stereotypes, expanded painting, weaving

Introducción

En la sociedad actual, los estereotipos continúan influyendo profundamente en la percepción de las mujeres y estos se han ido perpetuando a lo largo de la historia; limitando así las oportunidades y los derechos que les corresponden, afectando esto negativamente a la autoestima y el desarrollo personal es por ello que dialogar sobre los estereotipos de las mujeres es realmente importante, puesto que se visibilizan y cuestionan las creencias que subyacen a estas percepciones promoviendo una sociedad más equitativa e inclusiva, desmantelando las barreras que perpetúan la desigualdad abordando este tema desde la pintura expandida contribuyendo a la construcción de una reflexión donde la igualdad de género no solo sea un ideal, sino una realidad.

Dentro de los campos de estudio analizamos la historia sobre la vida de la mujer y su protagonismo desde sus orígenes, encontrando en ella estereotipos que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo, reforzados por los medios de comunicación los cuales se centran en aspectos superficiales como la apariencia física y los roles domésticos, mientras que sus logros personales y profesionales son minimizados o ignorados, es por ello que a través de la pintura se representará a la mujer rompiendo estos paradigmas impuestos por la sociedad a través de los tiempos. Por consiguiente, en el primer capítulo abordamos la historia de la pintura y como a través de esta se comenzó a experimentar con nuevos materiales y herramientas, evolucionando así hacia las diversas civilizaciones logrando transmitir sentimientos y emociones los cuales podemos utilizar ahora en diferentes medios o soportes reflejando nuevas formas de expresión artística.

Haciendo hincapié para el abordaje del segundo capítulo se define la propuesta, manifestando el empoderamiento y la realización de la mujer la cual será presentada a través del campo expandido, transmitiendo un mensaje de superación. El tercer capítulo aborda la elaboración de la propuesta, comenzando con la presentación de bocetos y conceptos preliminares, en donde destaca la experimentación con nuevos materiales y herramientas. Este proceso creativo enriquece la obra y aporta innovación y originalidad, para concluir se comparte en las redes sociales generando la discusión crítica, aspecto que se desarrolla en el cuarto capítulo, realizando un análisis profundo del mensaje transmitido por la obra, tomando los comentarios de los espectadores lo cual enriquece la comprensión y el impacto de la propuesta en la sociedad actual.

Capítulo I. Concepción del objeto artístico

1.1 Conceptualización del objeto artístico

La pintura inicia como una técnica de expresión humana, desde la prehistoria las primeras pinturas rupestres existen en las paredes de las cavernas que habitaba el hombre primitivo ya que utilizaban diversos pigmentos que obtenían de la naturaleza que luego fueron mezclados con grasa animal. Como herramientas utilizaban sus manos. La pintura de la prehistoria fue evolucionando con las diversas civilizaciones, realizando imágenes más conceptuales y descubriendo nuevas técnicas, algunas de ellas eran utilizadas para representar situaciones religiosas y mitológicas; su utilización fue creciendo, desarrollándose en diversos géneros pictóricos.

En ciertos yacimientos el arte rupestre manifiesta la continuidad como espacios de tradición y arraigo identitario, donde pervive, se reutiliza y reinterpreta manteniendo la sacralidad del lugar como práctica ritual de transmisión de mitos y simbología, es el tiempo de pervivencia. (López, 2022, p. 9)

El arte desde sus inicios a estado ligado a la ciencia para estudiar la anatomía del cuerpo humano y lograr una apreciación más realista del sujeto; pasando a ser parte de diversas corrientes y movimientos artísticos, utilizando la perspectiva, el espacio, el color, diferentes soportes y técnicas, dando testimonio de la vida cotidiana. A finales del siglo XIX llega la fotografía en donde los artistas ya no necesitan pintar de manera realista, es así como el arte se transforma gradualmente convirtiéndose sobre todo en un medio de expresión con la llegada de la pintura moderna la cual era realizada al aire libre y produce momentos de la vida comunes, dando lugar a las vanguardias.

El realismo, movimiento artístico que surge en Francia, Gustave Courbet, pintor francés, es conocido por desafiar las convenciones artísticas de su tiempo y representar hechos de la vida de una forma directa, alejándose de temas idealizados que predominaban en el arte de la época. Para Courbet era importante retratar la vida cotidiana de forma fiel y honesta, su enfoque se basó en escenas comunes y su técnica pictórica real, sentaron las bases de este movimiento en el arte. Nace de la reacción al idealismo y a la estilización excesiva, buscando representar la cotidianidad de manera objetiva, reflejando los cambios sociales y políticos.

Los temas comunes de la pintura realista incluían retratos, bodegones, paisajes, vida urbana y rural, reflejando la gran diversidad de las condiciones de vida de diferentes clases sociales, sin embargo, en el contexto de la publicidad y la comercialización jugó un papel importante ya que las técnicas de impresión y reproducción mejoraban. Se hizo posible crear imágenes realistas para su uso en anuncios y carteles publicitarios, es de esta forma como se convierten en una herramienta eficaz para la venta de productos y servicios ya que transmitían una sensación de autenticidad y credibilidad; el realismo, es un movimiento que se caracteriza por su presentación fiel y objetiva de la realidad desafiando los estereotipos y las idealizaciones que prevalecen, retratando a personas y situaciones de la cotidianidad, rompiendo con los modelos predominantes, logrando mostrar la diversidad y complejidad humana, es de esta forma como el arte y la pintura trasciende más allá logrando expandirse aplicando nuevos métodos y conceptos para la creación de nuevos sistemas en su entorno.

Rosalind Krauss, puso de moda el concepto del campo expandido en los años de 1980, como medio de expresión haciendo referencia a la multiplicidad de los medios y formas que se pueden usar en el arte, cambiando lo tradicional por diferentes soportes visuales, donde el color, la forma y la textura es el resultado de un trabajo pictórico integrado a la imaginación en donde la evolución de la práctica artística trasciende los límites de la pintura bidimensional sobre el lienzo, explorando nuevas convenciones establecidas y formas de expresión visual. Es así como se incorporan elementos tridimensionales y la exploración del espacio físico, haciendo que esta se volviera más experimental y participativa.

Invitando al espectador a interactuar físicamente con la obra de arte, naciendo de la necesidad del artista en buscar nuevas alternativas para su obra, llenas de diversidad y posibilidades creadoras siendo diversa y multifacética, proporciona un espacio vital para la reflexión, además de nuevas narrativas que desafían las normas establecidas. “La pintura explora nuevas formas y técnicas utilizando materiales diferentes y novedosos, ya que la pintura expandida abarca una visión amplia y abierta destacando su enfoque experimental que sirve como experiencia de educación en el campo de las artes” (Solano, 2023).

Ilustración 1 : Artemisia Gentileschi. “*Susana y los viejos*” (1610).

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/susana-y-los-viejos-de-artemisia-gentileschi> 13/01/24

Artemisia Gentileschi artista italiana considerada la primera pintora feminista de la historia (1593 – 1653), representado a la mujer fuerte e independiente, dejó una huella duradera en la historia del arte; teniendo un violento recuerdo de abuso que cambió su vida, logrando establecerse como una artista, representando a la mujer y a las escenas bíblicas y mitológicas en sus obras. Manifestando su maestría en la representación del cuerpo humano y sus efectos dramáticos y realistas de la época, siendo un símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad en el mundo del arte, enfrentándose contra la discriminación, puesto que su carrera estuvo plagada de obstáculos y dificultades que la llevaron a superar las adversidades en su vida.

Se destacó por su estilo, siendo testimonio del poder del arte para vencer los retos en su camino, logrando generar un legado que impulsa a diversas artistas y activistas en todo el mundo, por su contribución en la historia y su talento excepcional, que expresa a través de sus obras. En la obra de Gentileschi, representa a la mujer en una escena de acoso, reflejando su propia historia de violación, como una forma de expresión puesto que para su época solo eran expuestas como musas de inspiración o sensualidad, pero no para dar un mensaje ante el espectador. “Las figuras femeninas de Gentileschi han sido descritas, con frecuencia, como ‘masculinas’, ‘monstruosas’ o ‘animalísticas’; su propensión a pintar mujeres heroicas ha sido tachada de ‘irreverente’ y atribuida a su vida disoluta y frecuentes amoríos” (Soto Delgado, 22, p. 12).

Ilustración 2 : Mary Cassatt. “Niña en un sillón azul” (1878). **Fuente:** <https://n9.cl/rvotr> 25/02/24

Mary Cassatt pintora estadounidense (1844 – 1926), destacada artista del siglo XIX, enfrentándose a numerosos desafíos; consideraba que pintar era la forma en como ella podía expresarse, para la época; las mujeres aún no podían asistir a la escuela de artes, es por ello que, recibió clases particulares, y dedicar tiempo al estudio independiente, es por ello que trataba de ir todos los días al Museo del Louvre en París para nutrir su desarrollo artístico, poco a poco fue mejorando su técnica; hasta que una de sus pinturas fue aceptada por el jurado para el Salón en París. La pintura de Cassatt era buena, su obra era amplia y se destacaba por la producción de imágenes de la vida social, las mujeres y la maternidad.

Sus pinturas casi siempre destacan la figura femenina y la cotidianidad de las mujeres de su época. Su estilo se cataloga como impresionista tratando de mostrar el amor y la vida, liberándose de temas habituales y decidiendo plasmar la cotidianidad de las mujeres al final del siglo XIX “Cassatt se hizo una partidaria abierta de los derechos de las mujeres, al participar en campañas por la igualdad de los derechos académicos y por el sufragio femenino” (Teresa, 2021, p. 3), Cassatt fue una defensora apasionada de los derechos de las mujeres participando de campañas por la igualdad de derechos académicos y el sufragio femenino, desafió las convenciones sociales y artísticas de su tiempo para retratar a mujeres con roles activos y empoderados, desafiando los estereotipos de género que predominaban, participando de forma consecutiva en movimientos por la igualdad de género, contribuyendo a cambiar la percepción de la mujer en la sociedad, abriendo nuevas posibilidades a través de su arte, fue una artista visionaria, cuyo trabajo fue innovador, dejando un legado perdurable en la historia del arte y en la lucha por la igualdad de género, representando de manera sensible y respetuosa a la mujer, inspirando a generaciones de artistas y espectadores.

Ilustración 3: Judy Chicago. “*The dinner party*” (1974-1979).
Fuente: <https://acortar.link/p4popn> 18/02/24

Judy Chicago pionera del arte feminista estadounidense (1939), defensora de los derechos y libertad de expresión para las mujeres, no se limita a la reproducción de técnicas, ya que busca llegar al espectador de manera directa, provocando y otorgando una nueva oportunidad para pensar en feminidad a partir del arte. “Por esto mismo es que la producción artística de Judy Chicago se comprende no solamente como un tributo a las aportaciones de las mujeres, sino como un activismo para la reposición de la corporeidad y feminidad de las mujeres” (Sánchez, 2021, p. 6). En la actualidad la mujer y el hombre tienen las mismas oportunidades, teniendo presente que la mujer es parte de una sociedad productiva.

Según (Gimeno et al., 2019) manifiestan que:

ser hombre o mujer implica haber interiorizado una realidad que se concreta en creencias, valores y comportamientos dominantes que ya está dada en el entorno cultural, lo que nos conduce a desarrollar una serie de actitudes frente a lo exigido, como comportamientos, sentimientos y pensamientos propiamente femeninos o masculinos. (p. 3)

“*The Dinner Party*” es una obra de la artista, la cual no solo homenajea la influencia de la mujer, sino que realiza una representación totalmente singular sobre el cuerpo de la misma, creando cuestionamientos ante los espectadores por la conversión y liberación de los cuerpos; invitando a la reflexión urgente de quebrantar los estereotipos y los prejuicios sobre el género y el cuerpo femenino.

Ilustración 4: Frida Kahlo. “*Las dos Fridas*” (1939). **Fuente:** <https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas> 13/01/24

Frida Kahlo pintora Mexicana, figura icónica en el arte (1907 – 1954) desafió los estereotipos convencionales y se convirtió en una voz poderosa que trascendió las fronteras de la expresión artística, enfrentándose a desafíos físicos y emocionales; encontró en el arte una forma de expresar sus emociones y su dolor, explotando temas personales desde su propia experiencia, siendo sus obras profundamente metafóricas, reflejando luchas personales y su compromiso con los ideales de su visión por un mundo más justo y equitativo “Frida Kahlo representa la figura intelectual y artística que reivindica los ideales comunistas en un periodo convulso en términos sociales y de acumulación material desigual” (Calvo Díaz, 2020, p. 3).

Reconocida por su obra surrealista que rompe los estereotipos convencionales al presentar sus obras personales y genuinas, sobre acontecimientos que marcaron su vida; dando voz a experiencias que comúnmente suelen ser minimizadas o pasadas por alto en la sociedad, en sus obras plasmaba símbolos poderosos que representaban la complejidad de una mujer dividida incapaz de imaginarse como una, pintando su cuerpo en representación de la maternidad del cual existen dos puntos de vista, dos límites lo estéril y lo fértil, generando una lucha interna entre fuerza y fragilidad .

A cada una le cuelga un corazón al aire por fuera de la ropa, y estos órganos gemelos están conectados por unas venas también externas que rodean sutilmente las dos figuras. El corazón y el vestido de la Frida occidental están rotos, y el hecho de que esta sostenga una tijera en la mano, supone la autoflagelación. (Rojas Ponce, 2020, p.3)

1.2 Contextualización teórica del objeto artístico

Los estereotipos de la mujer en Ecuador, es el resultado de normas sociales, expectativas culturales y construcciones que se han ido adquiriendo en el transcurso de los años, jugando un papel significativo dentro de la sociedad e influyendo en aspectos de la vida cotidiana incluyendo la publicidad comercial, en el contexto ecuatoriano, estos estereotipos se enlazan con los diversos aspectos como la identidad cultural, utilizándolos en los anuncios publicitarios como herramientas para cautivar la atención del público y vender productos o servicios, es por ello que (Fonseca et al., 2021) sugiere que se investigue “el estudio de los retos que aluden a la implementación de procesos de cambio cultural orientados a ampliar las voces de las mujeres y visibilizar las desigualdades que se han perpetuado en el tiempo sobre el tema” (p. 9).

En el transcurso de la vida las personas obtienen conocimientos basados en las características sociales de las cuales se categorizan los diversos grupos que existen en la sociedad. “los estereotipos de género acerca de las tareas domésticas representan un impedimento, tanto para la inclusión laboral de la mujer, como para su desarrollo profesional” (María Luisa Saavedra García, 2023, p. 5). contribuyendo en la creación de expectativas poco realistas o inalcanzables para las personas que no se ajustan a los estereotipos representados en los anuncios, dando importancia al impacto que puede tener dentro de la sociedad; siendo fragmentada al segmentarla por las conductas humanas.

De este modo (Gaviles et al., 2021) concluyeron que:

En Ecuador, las telenovelas presentan estereotipos los cuales al ser presentados en un contexto de clase baja los espectadores se sienten identificados ya que pueden empatizar con los personajes, aumentando la posibilidad de aceptación de los estereotipos femeninos sumando la posibilidad de adquirir ideas relacionadas con particularidades físicas, creando una percepción de género interiorizada siendo las características corporales los factores más llamativos y aceptados como ideales por las audiencias. (pp. 14-15)

Ilustración 5: Oswaldo Guayasamín. “*Lágrimas negras*” (1984). Fuente: <https://www.artsy.net/artwork/oswaldo-guayasamin-lagrimas-negras-i> 22/02/24

Oswaldo Guayasamín, artista ecuatoriano nacido en Quito (1919- 1999), reconocido por su compromiso social y político en sus obras, realizaba retratos y figuras humanas las cuales reflejaban injusticias sociales representando a las personas marginadas en la sociedad, vendía sus trabajos a turistas, es de esta forma como logró pagar sus estudios, es así como logró ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Quito, siendo el mejor estudiante de su promoción. Guayasamín realizó su primera edición en la ciudad de Quito, en donde causó gran escándalo por su marcado carácter de denuncia social, utilizó la fuerza temática indígena con los logros de las vanguardias de principios del siglo, en especial el cubismo.

Tras varios años de trabajo duro, en 1968 presentó en el Museo de Bellas Artes en la ciudad de México su segunda serie titulada “*La edad de la ira*” compuesta por 260 obras, en las que el pintor recogió diversos elementos de su experiencia plasmando así una deslumbrante sucesión de telas sobre el drama y la tragedia del hombre en el tiempo, esta exposición fue considerada de las últimas realizaciones del cartel político en la pintura del siglo XX.

Ilustración 6: Aimee Friberg. “*Ana Fernández*” (2013). **Fuente:** <https://mujeresmirandomujeres.com/ana-fernandez-artista-amplia-y-polifonica/>

Ana Fernández nació en 1963 en la ciudad de Quito, Ecuador; ganando varios premios además de realizar una gran labor como docente en escuelas, colegios y universidades, expone regularmente en Ecuador, exponiendo sus obras en Argentina, Brasil, EE. UU y Europa, su dibujo es ingenuo y sus pinturas coloridas, tomado formas de la ilustración y el arte popular. Una de las primeras propuestas artísticas feministas del Ecuador llamada “*Valientes mujeres de mi Patria*” presentada en 1997, generando profundas transformaciones en las memorias del arte de la época, generando un indicio para lo contemporáneo, removiendo de esta forma el frágil tejido que sustentan las dinámicas sociales, culturales y políticas de la nación ecuatoriana.

Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, pero tuvo que abandonar sus estudios debido al constante machismo por la creencia en la inferioridad de las mujeres, regresó a sus estudios en Italia y luego en Estados Unidos, participando de esta forma en diversas presentaciones de arte donde daban lugar a ideas feministas y multiculturalistas, es de esta forma como daba a conocer su percepción punzante sobre el patriarcado en diversos sectores; resaltando el valor que ha sido fijado a al género masculino en el detrimento de las mujeres, señalando la forma en que se ha aprendido a reproducir una determinada visión de la perspectiva de género.

Fernández resalta la necesidad de que las mujeres valoren sus propios cuerpos, abrazando los ciclos del cuerpo femenino señalando el debate sobre las clausura de las posibilidades

emancipatorias de las mujeres así como los imaginarios de la maternidad que imperan social y culturalmente; sus propuestas tenían un carácter experimental dedicándose a construir una iconografía asociada con las culturas populares del Ecuador, generando una forma de dar a conocer el debate en torno a la violencia contra las mujeres, los feminicidios, activismos feministas y los derechos fundamentales para las mujeres en el continente.

Ilustración 7: Francois Laso. “*Valientes mujeres de mi Patria*” (2022).

Fuente: <https://artishockrevista.com/2022/05/07/ana-fernandez-valientes-mujeres-de-mi-patria/>

Ilustración 8: Eduardo Kingman. “El beso” (1947). **Fuente:**
<https://www.artsy.net/artwork/oswaldo-guayasamin-lagrimas-negras-i-22/02/24>

Eduardo Kingman fue un destacado pintor ecuatoriano nacido en Loja en 1913. Se destacó por su realismo social, plasmado en obras como “*Los Guandos*” y “*El Obrero Muerto*”, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Quito y comenzó su carrera pintando murales en la hacienda “*La Granja*”. Kingman ganó reconocimiento internacional por su habilidad para representar emociones humanas a través de las manos, siendo nombrado como “el pintor de las manos”.

Su obra reflejaba un profundo humanismo y un compromiso con las causas sociales y su preocupación por la injusticias y desigualdades en la sociedad ecuatoriana, denunciando injusticias a través de su arte. Recibió varios premios, incluidos el Carbonero, Gabriela Mistral y Eugenio Espejo. Murió en 1997, dejando un legado significativo en el arte ecuatoriano, siendo inspiración para muchos artistas y activistas, recordando el poder del arte para promover el cambio social y la justicia, no solo capturando la realidad de su época, sino interpretando y cuestionando, llegando a reflejar la lucha y el sufrimiento de los marginados, sirviendo como un llamado y una voz para aquellos que no eran escuchados en la sociedad.

Ilustración 9: Autor: Carlos Donoso. “El artista visual Anthony Arrobo junto a dos de sus obras”. (2011). **Fuente:** Diario El universo 28/06/24

Anthony Arrobo, ecuatoriano nacido en Guayaquil en el año 1988, estudió en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE), ha recibido diversos premios por sus participaciones, realizando 6 exposiciones individuales y colectivas, su trabajo se centra en un la apreciación continua sobre los objetos, los diversos materiales y la experiencia que se obtiene de cada uno de ellos, pues para el artista es interesante crear un trasfondo poético de los elementos que existen en el mundo, generando nuevas ideas e historias logrando así otro tipo de comprensión sobre ellos, siendo atractivos por su pulcritud, reflejando su compromiso con el arte enfocado en la materialidad y la presencia, sus piezas artísticas poseen gran impacto simbólico, con una capacidad de conexión permitiendo lecturas que van más allá de las etiquetas formales tradicionales.

Ilustración 10: Anthony Arrobo. “Red curtain” (2011). **Fuente:** <https://anthonyarrobovelez.wordpress.com/2011/11/28/anthony-arrobo-bienal-de-cuenca/> 28/06/24

Armijos Mendoza Ronaldo Romario y Ocampo Ambuludi Narcisa Elizabeth artistas plásticos que abordan el tema de los estereotipos presentados en su trabajo de titulación, trabajando con una respuesta de arte objeto y la cultura de masas, en donde su trabajo será intervenir muñecas con porcelana fría, realizando una serie de investigaciones sobre el tema sobre la belleza y como esta cambia dependiendo su ubicación geográfica, ya que la belleza es subjetiva y cambia su concepto por las diversas posturas individualistas, es por ello que en su propuesta introducen elementos de la vida cotidiana, modificándolos para proponer un lenguaje simbólico sobre la relación entre arte y vida.

Explicando que la publicidad altera y transforma ya que al intercambiar información continuamente, se adoptan comportamientos acoplados a la moda, siendo influenciadas las necesidades artificiales las cuales hacen parte del capitalismo y medios de comunicación masivos, además de redes sociales, por lo que puede hablarse de una sociedad consumista. Por lo que la mayoría de jóvenes y adultos utilizan productos para mejorar su organismo con la finalidad de no hacer ejercicio, generando esto un nuevo modelo de bienestar generando en el ser humano que no priorice lo necesario, ya que las publicidades que genera las diversas campañas de la mercadotecnia logran capturar al público cuando escuchan ofertas, pensando que están economizando. (Armijos y Ocampo, 2017)

Ilustración 11: Ronaldo Armijos Y Narcisa Ocampo. “Sin... no hay paraíso.” (2017).

Fuente: <https://acortar.link/rHbTDp> 31/07/24

Capítulo II. Concepción de la obra artística

2.1 Definición de la obra artística

El empoderamiento trasciende de lo superficial, convirtiéndose en una fuente de valor personal, desempeñando diversos roles como madre, hija, esposa y abuela, como un espejo en el que pueden conocer el reflejo de su corazón, desafiando el ideal de que la belleza se limita por la juventud, sin mencionar la belleza del alma y las capacidades inherentes a cada mujer. Es esta riqueza interna y la experiencia humana es lo que inspira a la lucha de un futuro mejor, con valores y principios, que nos deja huella en lo más profundo de nuestro ser. “En los últimos años, las mujeres se han involucrado más en los diferentes campos profesionales, esta participación ha aumentado siendo vista como positiva y de grande relevancia” (Marañón et al., 2021).

La obra busca ilustrar la autonomía de la mujer, liberándose de los roles y expectativas impuestas por la sociedad, apoyándose en la historia, cultura y elementos simbólicos, destacando las tonalidades frías creando una mezcla atrayente del color, simbolizando la determinación de la mujer, junto a su creatividad y alegría, logrando un contraste con la luminosidad de la figura femenina añadiendo un toque de vitalidad a la propuesta, transmitiendo un mensaje de superación, dejando en claro que el empoderamiento de la mujer en la sociedad se define como el desarrollo cultural, social y profesional.

El empoderamiento consiste en mejorar las condiciones de vida, utilizando los bienes y los derechos para el desarrollo de los intereses propios dándose a comprender que es un proceso en el cual las personas fortalecen sus capacidades para obtener mejor rendimiento (Martínez Lobo y Alonso Galilea, 2021).

Esta propuesta se sumerge en el campo expandido, es por ello que se representa un bastidor vacío, el cual sostiene los hilos entrelazados unos con otros simulando un telar en representación de las labores que comúnmente hacía la mujer desde la revolución industrial, tanto por necesidad económica como por tradición. “El bordado es una práctica con una herencia histórica importante, que con el tiempo ha ido cambiando su significado, puesto que actúa desencadenando emociones, recuerdos y conecta con diferentes elementos y personas” (Mora, 2021).

A través de los hilos de color entrelazados se manifiesta las diferentes facetas de la mujer en la sociedad y su lucha constante por crear nuevas oportunidades “logrando representar las actividades textiles las cuales han estado asociadas al rol social de la mujer, pero han servido como medios de resistencia y expresión pública” (Bello Tocancipá y Aranguren Romero, 2020); fomentando la participación de la mujer, es de esta manera como se forma la historia, creando una variedad de formas en el proceso, nudos y líneas que hacen parte de la vida, siendo “el bordado el arte de entrelazar el hilo y la tela con una aguja, creando un diálogo silencioso entre la bordadora y el telar” (María Belén Tapia, 2022).

Además se representa el mapa de la Provincia del Oro y de la ciudad de Machala, símbolos de la sociedad de nuestro pueblo, sin embargo los hilos con diversos colores se basan en la lucha, esmero y propósito de conseguir nuestros sueños, es posible dejar huellas que simbolizan la constante participación de la mujer en el entorno, por lo cual hacemos parte e influimos como seres capaces de buscar alternativas diferentes por una mejor ciudad y provincia, de esta manera el lirio representa la pureza, feminidad, renovación y resistencia por la búsqueda de justicia por sus derechos, a pesar de su apariencia delicada son plantas fuertes simbolizando su resiliencia puesto que aparentan fragilidad pero simbolizan la esperanza y lucha continua.

La mujer ya sea como amas de casa o dedicadas a labores de costura, buscan la independencia económica empoderándose de sus habilidades creciendo desde adentro, utilizando sus destrezas, llevándolas a alcanzar sus sueños, recorriendo un camino tejido con hilos de lucha, resiliencia y valentía. Como simbología utilizamos los colores de la lucha por los derechos de la mujer con tonalidades moradas, lilas y violetas, que han sido elegidas como símbolo en la unión del rosado y celeste, representativos del estereotipo entre hombres y mujeres dando estos colores como resultado, siendo esta una metáfora entre la unión de ambos por la búsqueda de la igualdad entre ambos sexos.

De este modo se representa a una mujer real quien rompe los estereotipos convencionales a través de su esfuerzo, siendo esta la historia de muchas mujeres que a pesar de las adversidades trazan su propio destino, guiado por crear nuevas oportunidades, crecer como seres íntegros, luchar por sus derechos y creer en sí mismas, un claro ejemplo de ello es la forma de abrirse camino hacia nuevos comienzos dando pequeños pasos, pero sin perder la motivación, aumentando la autonomía e independencia en el desarrollo de

sus vidas, generando mayor reconocimiento y visibilidad a sus aportaciones. “En los años setenta surgieron industrias enfocadas a la producción de productos electrónicos, ropa y flores, por lo que consideraron a las mujeres como las trabajadoras idóneas, sin embargo, enfrentaban condiciones de explotación más severas que los hombres” (López et al., 2021).

El campo expandido hace referencia a los lugares donde puede viajar el arte, sin necesidad de estar en un mismo formato, soporte o medida, sus formas pueden variar, los colores y texturas utilizadas son diversas en función a lo que se desea representar, puesto que los hilos y la pintura se entrelazan formando la misma pieza, transmitiendo el mensaje de la descomposición de estos patrones, parte fundamental de la propuesta es desmontar los estereotipos de belleza permitiendo la reflexión ante la sociedad sobre la mujer quien es el eje principal a quien van dirigidos la mayor parte de los anuncios publicitarios.

Por ello (Hurtado et al., 2022) consideran que:

La necesidad inherente de comunicar ideas y generar herramientas que con el tiempo se fueron perfeccionando. Así, la transformación de la técnica y los métodos de expresión del lenguaje permiten problematizar la actualidad de la imagen en movimiento en el arte. (p. 7)

2.2 Fundamentación teórica de la obra

Dicho de otro modo, los estereotipos se atribuyen a rasgos o comportamientos que forman parte de una idea preconcebida sobre una determinada comunidad, puesto que, al ser compartido por una gran cantidad de personas, hace más notorias las situaciones de desigualdad y discriminación impidiendo gozar de la equidad de género, puesto que estas son creadas en un imaginario ficticio, pero que es posible combatir como un avance para una sociedad más igualitaria. Descomponiendo lo cánones de belleza preconcebidos y sus conceptos tradicionales, se logra sumergirse en un mundo donde los ideales están en constante flujo, desafiando las convenciones e incorporando una crítica sobre los estereotipos de consumo asociados a la mujer. “En el siglo XIX las mujeres fueron motivo de variados proyectos editoriales generando una identidad particular por lo que fueron denominadas como el “sexo bello” promoviendo el estereotipo en la vida de diversas mujeres” (Flores Enríquez, 2020).

En los inicios de la historia las mujeres más pretendidas según los criterios sociales, eran aquellas que poseían anchas caderas para tener hijos, un busto de mayor tamaño para alimentar y considerable musculatura para sobrevivir, es de esta forma como al pasar el tiempo se han ido modificando estas ideas hasta llegar a lo que ha creado la sociedad a través de los medios de comunicación, mostrando campañas publicitarias sobre la belleza de cómo deberían verse las mujeres, creando paradigmas y normas establecidas; en la actualidad, las mujeres crean espacios en donde puedan ser libres rompiendo estos estereotipos, siendo reales y auténticas, apreciando sus capacidades y el respeto por su cuerpo, cuidando su salud mental y física.

Las mujeres avanzan de forma relevante en el ámbito educativo, político, de salud y económico, sin embargo las leyes e instrumentos sobre la igualdad de género y la no discriminación siguen imperantes, es por ello que el progreso a nivel mundial no se refleja necesariamente en los resultados obtenidos, puesto que debe acompañarse con acciones involucrando a la sociedad en general para lograr una igualdad sustancial, siendo el empoderamiento la clave para combatir la brecha de género alcanzando el crecimiento económico y cultural. (García et al., 2022)

A pesar de los diversos logros obtenidos, es imperativo fomentar el empoderamiento femenino como un medio para impulsar la igualdad de género y poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas, es de esta forma como se puede lograr un desarrollo sostenible y equitativo en función de la igualdad, siendo estos agentes de progreso y cambio a través de crear o generar innovaciones desde una perspectiva diferente en función de contrarrestar la desigualdad de género y los retos laborales de la mujer ante la sociedad, siendo esta un agente de cambio en la independencia y estabilidad económica a pesar de sus condiciones de desigualdad. “La transformación del rol femenino y el cambio de paradigma a nivel internacional frente al género influyó en el desarrollo de manifestaciones respecto de la necesidad de equidad en la sociedad” (Cabero y Contreras Torregrosa, 2019, p. 7). El avance de las mujeres es fundamental “para lograr un empoderamiento femenino es necesario trabajar el autoconocimiento y la inteligencia emocional de manera individual para fomentar una autoestima que fortalezca el empoderamiento” (Becerra, 2024, p. 5). Logrando así el progreso económico y social teniendo un impacto positivo, sin embargo, este avance no ha sido homogéneo ni completo, ya que existen obstáculos estructurales y culturales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos en diversas partes del mundo.

El empoderamiento femenino representa un desafío a las relaciones de poder ya existentes, por ello conduce a las mujeres a lograr autonomía individual, a estimular la resistencia, la organización colectiva y los procesos sociales, se entiende pues como un proceso de superación de las desigualdades de género. Por lo que puede decirse que el empoderamiento femenino, tiene su génesis en el ser humano, que, por instinto de supervivencia, van desarrollando en la medida en que deseen demostrar socialmente poderío y liderazgo. (Ordoñez et al., 2021,p.7)

Por tal razón, el arte puede expresar la diversidad, generando especulaciones sobre los estereotipos los cuales se encuentran arraigados en la sociedad promoviendo la idea de igualdad y el empoderamiento femenino, transmitiendo a través de los mismos mensajes de gran valor cuestionando las normas sociales y fomentando la reflexión sobre la igualdad de género, siendo este un impulso al generar cambio y conciencia. “La relación entre arte y publicidad aprovecha los bienes culturales y artísticos para contextualizarlos inspirando la comunicación creativa y abordando mensajes sugestivos que influyan en las sociedades” (López Iglesias et al., 2024).

Capítulo III. Fases de construcción de la obra

3.1 Preproducción artística.

Para iniciar con el proceso de construcción de la obra, se realizaron diferentes bocetos para delimitar la intensión y representación de la misma a través del descubrimiento de diferentes elementos; los cuales intervienen dentro de la propuesta, creando una composición armoniosa y representativa de la mujer en la sociedad y sus diferentes facetas, “los medios de comunicación contribuyen estableciendo un importante papel, a través del cual crea sistemas simbólicos construyendo identidades y evidenciando una representación sexual diferenciada de hombres y mujeres” (Pfare, 2022). Es así como se construyen las diversas ideas que serán parte relevante de la obra, las cuales se entrelazan tejiendo una misma creación.

Ilustración 12: Autor Lucía Romero. Título: “*Boceto 1*” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 05/05/2024

Ilustración 13: Autor Lucía Romero. Título: “*Boceto 2*” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 05/05/2024

Ilustración 14: Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 3” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 05/05/2024

Ilustración 15: Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 4” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 22/05/2024

Ilustración 16: Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 5” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 26/05/2024

Los primeros bocetos eran acercamientos hacia lo que estaba por concretarse como propuesta ya que, al querer representar a la mujer era necesario indagar en un ejemplo claro de ¿Qué es el empoderamiento de la mujer como tal?, es así que como fuente de inspiración realicé a mi madre, porque a través de su historia nos cuenta su infancia, adolescencia y ahora como adulta puede transmitir esa esencia de superación ante las dificultades en su vida, sin embargo, al tener un propósito continuó luchando, preparándose, buscando la forma de crear su futuro, desde ser ama de casa a trabajar como costurera por conseguir un ingreso económico para poder sustentar a la familia y estudiar una carrera universitaria logrando obtener una fuente de ingreso sustentable de trabajo.

Ilustración 17: Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 6” (2024). **Fuente:** Cortesía del autor. 04/06/2024

Ilustración 18: Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 7” (2024). **Fuente:** Cortesía del autor. 04/06/2024

Ilustración 19: Autor Lucía Romero. Título: “Boceto 8” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 04/06/2024

Para realizar estos bocetos se procedió a realizar una serie de fotografías sobre la modelo de esta propuesta.

Ilustración 20: Autor Lucía Romero. Título: “Fotos de la modelo” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 30/05/2024

Propuesta en proceso

Ilustración 21 : Autor Lucía Romero. Título: “Realizando el Boceto 6” (2024). Fuente: Cortesía del autor. 04/06/2024

Ilustración 22: Ultimando detalles del retrato.
Fuente: La autora

Ilustración 23: Retrato finalizado. **Fuente:** La autora

Ilustración 24: Colocación del bastidor con lienzo tensado. **Fuente:** La autora

Ilustración 26 : Bordado en hilo de algodón con diferentes tonalidades creando un mosaico de texturas. **Fuente:** La autora

Ilustración 25 : . Dibujos esquematizados sobre el telar. **Fuente:** La autora

Ilustración 27: Bordado de hilos al contorno del mapa de Machala. **Fuente:** La autora

Ilustración 28: Colocación de los clavos al contorno del bastidor. **Fuente:** La autora

Ilustración 29: Se colocan los hilos tensados sobre cada clavo es de esta forma va tomando forma la propuesta. **Fuente:** La autora

Ilustración 30: Presentación de la obra. **Fuente:** La autora

Para el abordaje del capítulo 4 se procede a subir las propuestas artísticas a las diferentes plataformas digitales, como Facebook e Instagram.

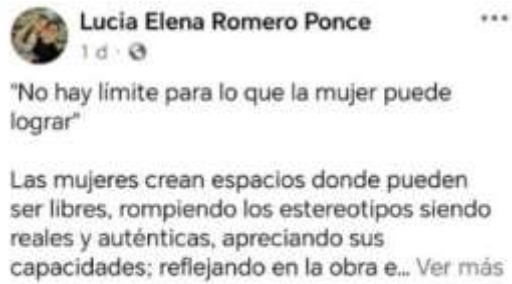

Ilustración 31: Propuesta presentada en redes sociales (Facebook). **Fuente:** La autora

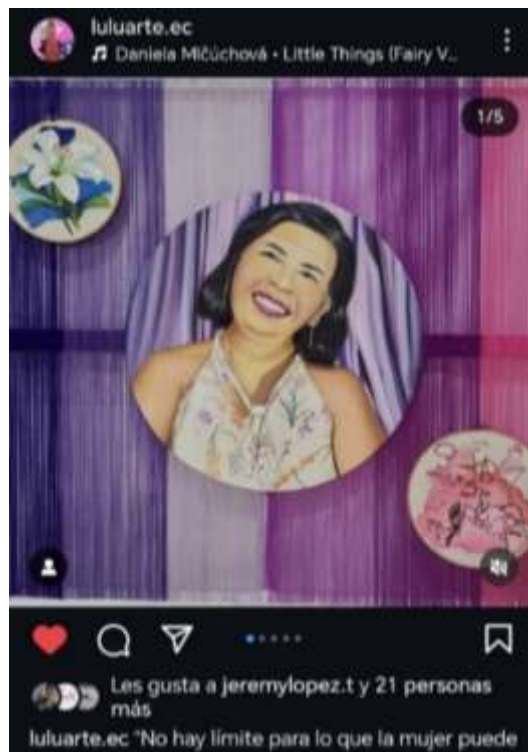

Ilustración 32 : Propuesta presentada en redes sociales (Instagram) **Fuente:** La autora

Capítulo IV. Discusión Crítica

4.1 Abordaje crítico-reflexivo de la obra

La obra surge a partir de la necesidad de presentar a las personas, cómo la mujer a través de sus labores busca su independencia, representando a los hilos como una metáfora entre la tradición histórica que tiene hasta la actualidad y evoluciona al igual que la mujer, que de por sí ya muestra su empoderamiento ante la sociedad a través de su trabajo y búsqueda por nuevas oportunidades, representando las dificultades en los nudos bordados e hilos entrecortados, puesto que la vida es una constante búsqueda y superación de las adversidades, el empoderamiento se encuentra allí cuando a través de nuestras decisiones logramos salir adelante.

En los comentarios de la red social de Instagram el Ab. José Eduardo Correa Calderón, Mg. Sc. Decano de la Facultad de Ciencias sociales menciona lo siguiente:

“Excelente trabajo. Me alegra ver como tu interpretación te permite dar ese importante paso de estudiante para convertirte en artista. Además, digno homenaje a Elena 🙌🙌.”
(Calderón, 2024)

Por otra parte, la Lic. Carolina Ponce Artista plástica nos brinda un interesante comentario acerca de su opinión sobre la obra:

Excelente trabajo, tu obra contiene un mensaje profundo sobre el rol de la mujer en la sociedad, aún hay barreras que se deben derribar, una obra que no solo muestra tu dominio técnico, también nos da de ese mensaje de empoderamiento, me ha gustado mucho que sea expandida esos detalles de bordado le dan un plus a la obra. ¡Genial! (Ponce, 2024).

En la plataforma de Facebook encontramos varios comentarios como el de Lucía Paucar Encalada quien da un criterio amplio sobre la presentación de la propuesta:

Exquisito de gran factura y rompiendo estereotipos canónicos de construcción procedimental. Te felicito porque además de plantear un tema tan simbólico de tejido conceptual dejas entrever el dominio de lo académico, sigue adelante con este tipo de propuestas que de ser así pronto veras resultados fructíferos que nos dejan ver en la sociedad que el arte no solo un ejercicio para el cuestionamiento

sino también para el agradecimiento con quienes nos han dado todo. (Encalada, 2024)

De igual manera la Lic. Cristina Enderica Artista Plástica y escultora comenta su opinión con respecto a la obra presentada:

Es impecable el bordado y la pintura, plásticamente es una propuesta bien trabajada. Creo que el discurso de los hilos debió ser más extenso y simbólico que el tema de la belleza ya que la belleza es subjetiva y tu obra es bella al igual que tu mami, pero se supone hay un vínculo más fuerte que la belleza. Ella te ha tejido a tí a lo largo de tu vida, hay entretejidos, hay nudos, hay colores, formas, cortes, etc... Así que creo que el simbolismo o la metáfora del hilo debieron ser protagonistas del concepto. Creo que podría ser una obra para un Salón de la Mujer si lo propusieras de esa manera. (Enderica, 2024)

CONCLUSIONES

Con la presente investigación se abordó un tema de gran importancia ya que afecta a la mujer en la sociedad a cerca de los estereotipos y como estas influyen en la idealización de la belleza femenina, evidenciando como los medios de comunicación perpetúan la idea sobre la representación de la feminidad, retratándolas de manera limitada reforzando roles de género tradicionales los cuales restringen las capacidades y participación de la mujer, es por ello que se logró obtener una visión más amplia sobre esta problemática presentándolo como propuesta expandida que desmonta los estereotipos establecidos desde la historia hasta la actualidad.

Permitiendo la reflexión ante la sociedad con una representación realista de cómo es la mujer, su trayectoria en la vida y su participación en la comunidad, siendo niña, adolescente, madre y abuela, cursando varias etapas del transcurso de su vida demostrando así que el empoderamiento lo tenemos cuando rompemos estos paradigmas sociales y buscamos oportunidades haciendo trayectoria, reflejado en aquellos hilos que son una metáfora de la lucha de la mujer y las dificultades que atraviesa. En cuanto al público se logró transmitir el mensaje de forma satisfactoria sobre la propuesta, ya que varios personajes se identificaron con la misma, haciendo una reflexión sobre los estereotipos canónicos y el tejido conceptual presente en la propuesta creando una reflexión crítica sobre las narrativas y estereotipos que se difunden.

Por consiguiente, se logró obtener varios críticos con experiencias, fundamentando el proceso de la investigación y la aplicación de materiales para su creación, un claro ejemplo de ello fue cambiar el bastidor en el que se presentaría la propuesta, como los telares que sirven para bordar, dejando claramente visible el crudo de la tela, para que simbolice que el arte se lo puede representar de diversas formas en diversos soportes y se puede experimentar con nuevas texturas y materiales los cuales fueron parte fundamental de la propuesta, de igual forma los hilos tensados sobre el bastidor representan el entrelazado que existe en el camino y proceso de la mujer.

ANEXOS

Ilustración 33: Dibujo y aplicación de pintura sobre el lienzo circular. **Fuente:** La autora

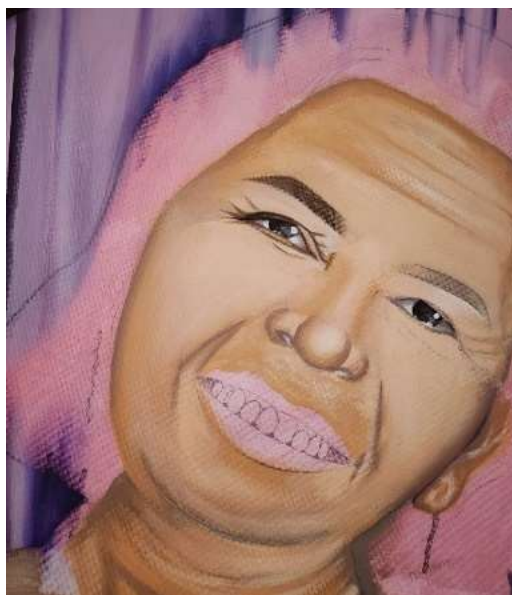

Ilustración 34: Aplicación de pintura creando el retrato. **Fuente:** La autora

Ilustración 36: Aplicación de pintura sobre el telar. **Fuente:** La autora

Ilustración 35 : Aplicación de pintura sobre el bastidor. **Fuente:** La autora

Bibliografía

- Armijos, R., & Ocampo, N. (2017). *repositorio UTMACH*.
<https://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15108>
- Becerra, J. I. (2024). Autoestima y Empoderamiento en Mujeres Feministas y no Feministas. *Ciencia Latina Internacional*, 8(3), 23. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11400
- Bello Tocancipá, A. C., & Aranguren Romero, J. P. (2020). Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*(6), 25. <https://doi.org/https://doi.org/10.25025/hart06.2020.10>
- Cabero, R. I., & Contreras Torregrosa, M. (2019). Movimientos feministas y enfoques de género: integración del debate en las líneas curriculares para la formación de traductores en Chile. *Mutatis Mutandis*, 12(1), 26. <https://doi.org/10.27533/udea.mut.v12n1a06>
- Calderón, A. J. (28 de 07 de 2024). Arte y estereotipos de consumo. (L. Romero, Entrevistador)
- Calvo Díaz, A. (2020). La influencia del Manifiesto del Partido Comunista(1848) de K. Marx y F. Engels en la pintura de Frida Kahlo. *Revista De Filosofía*, 1(15), 17. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/versiones/article/view/344448>
- Encalada, L. P. (28 de 07 de 2024). Arte y estereotipos de consumo. (L. Romero, Entrevistador)
- Enderica, L. C. (29 de 07 de 2024). Arte y estereotipos de consumo. (L. Romero, Entrevistador)
- Flores Enríquez, A. M. (2020). “Artes femeninas” y estereotipos de género en el México del siglo XIX: Presencias en la prensa femenina. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*(7), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.25025/hart07.2020.02>
- Fonseca, L. F., Cárdenas, L. F., & Silva, H. F. (2021). La pandemia COVID-19 y el rol de las mujeres en la economía del cuidado en América Latina: una revisión

- sistemática de literatura. *Estudios Gerenciales*, 37(158), 11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.158.4458>
- García, V., Cruz, E., & Mejía, C. (2022). Factores que impulsan e inhiben el empoderamiento femenino: una revisión de literatura. *Reflexiones Revista Facultad de Ciencias sociales Universidad de Costa Rica*, 101(1), 19.
[https://doi.org/DOI 10.15517/rr.v101i1.43649](https://doi.org/DOI%2010.15517/rr.v101i1.43649)
- Gaviles, N. S., Rivera, B. V., Agila, J. A., & Sánchez, S. B. (2021). RAE-IC Reconocimiento, identificación y apropiación de estereotipos femeninos representados en telenovelas ecuatorianas: caso Sharon La Hechicera. *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*, 8(15), 17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24137/raeic.8.15.23>
- Gimeno, M. d., Rodriguez, R. C., & Ferre, B. M. (2019). Estereotipos, roles de género y cadena de cuidados. Trans-formaciones en el proceso migratorio de las mujeres. *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 6(1), 18.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15648/Coll.1.2019.06>
- da, D., Arango, C., & González, M. (2022). Investigación-creación desde la comunicación. Posibilidades de arte en la hiperesfera. *Comunicación*(46), 20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18566/comunica.n46.a07>
- López Iglesias, M., Tamariz, G., & Teresa, M. (2024). Apropiacionismo del arte en publicidad: No sé si a Goya le hubiera gustado esto. *Revista de Comunicación y Cultura*(9), 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32719/26312514.2024.9.8>
- López, M. P. (2022). El tiempo en el arte rupestre. De los grupos cazadores recolectores a étnias vigentes en México. *Salduie*, 22, 13.
https://doi.org/https://doi.org/10.26754/ojs_salduie/sald.2022227313
- López, N. A., Giler, S. A., & Giler, L. A. (2021). Ser mujer en el tercer mundo y la influencia de la lucha feminista en la situación de la mujer en Latinoamérica. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*(37), 36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2717>
- Marañón, F., Muñiz, C., & Barrientos, R. (2021). *Revista de Comunicación*, 20(2), 16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26441/RC20.2-2021-A11>

- María Belén Tapia, d. l. (2022). Círculo digital de. *Revista CS(28)*, 23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18046/recs.i38.5204>
- María Luisa Saavedra García, P. (2023). El empoderamiento femenino a través del emprendimiento en la era digital. *Multidisciplinary Business Review*, 16(2), 16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35692/07183992.16.2.4>
- Martínez Lobo, M., & Alonso Galilea, M. (2021). Romper con el paternalismo, el empoderamiento de las personas. *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.5209/cgap.76197>
- Mora, M. L. (2021). La historia (des)bordada: imágenes de las refugiadas laosianas en América Latina. *NÓMADAS*, 54(9), 18.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30578/nomadas.n54a9>
- Ordoñez, D., Castillo, A., & Rodríguez, I. (2021). Empoderamiento de la mujer en el emprendimiento y la innovación. *Población y Desarrollo*, 52(27), 23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2021.027.52.069>
- Pfari, M. I. (2022). Los estereotipos de género y su incidencia. *Ciencia Latina, Revista multidisciplinar*, 6(6), 16.
https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3612
- Ponce, L. C. (28 de 07 de 2024). Arte y estereotipos de consumo. (L. Romero, Entrevistador)
- Rojas Ponce, T. (2020). Un tránsito de la sangre al plástico: lo protésico en las representaciones del deseo de maternidad de Frida Kahlo. *El taco en la brea*(12), 11. <https://doi.org/10.14409/tb.v1i12.9694>
- Sánchez, O. V. (2021). El arte como tributo y reconocimiento a la lucha de las mujeres. Sobre la exposición *The Dinner Party* (1974-1979), de Judy Chicago. *Revista de Filosofía, Letras y Humanidades. Sincronía*(79), 11.
<https://doi.org/10.32870/sincronia.axxv.n79.23a21>
- Solano, J. C. (2023). La pintura expandida como paradigma y experiencia en la enseñanza superior de las artes. *Tercio creciente*(24), 7.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.17561/rtc.24.7549>

Soto Delgado, R. (22). SER MUJER Y PINTORA EN EL BIOPIC HISTÓRICO: EL CASO DE ARTEMISIA GENTILESCHI. *Revista EVITERNA*(11), 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24310/Eviternare.vi11.14110>

Teresa, I. (2021). Mary Cassat, una pintora impresionista. *Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM*, 64(5), 4. <https://doi.org/http://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2021.64.5.08>