

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

La pintura como elemento cuestionador de la brecha social de la mujer en el trabajo

**GONSALEZ BAZURTO CRISTOPHER VICENTE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

**La pintura como elemento cuestionador de la brecha social de la
mujer en el trabajo**

**GONSALEZ BAZURTO CRISTOPHER VICENTE
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS**

**MACHALA
2024**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**La pintura como elemento cuestionador de la brecha social de la
mujer en el trabajo**

**GONSALEZ BAZURTO CRISTOPHER VICENTE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

PEÑAHERRERA PEREIRA ERWIN FERNANDO

**MACHALA
2024**

TRABAJO DE TITULACIÓN CRISTOFER GONSALEZ

8%
Textos
sospechosos

1% Similitudes
0% similitudes entre
comillas
< 1% entre las fuentes
mencionadas
7% Idiomas no reconocidos

Nombre del documento: TRABAJO DE TITULACIÓN CRISTOFER GONSALEZ.pdf
ID del documento: df13c62ad7daaf6cb6dabe65c846076040eb9bdc
Tamaño del documento original: 1,25 MB
Autores: []

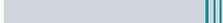
Depositante: ERWIN FERNANDO PEÑAHERRERA PEREIRA
Fecha de depósito: 15/2/2025
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 15/2/2025

Número de palabras: 10.263
Número de caracteres: 74.533

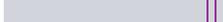
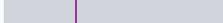
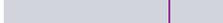
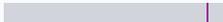
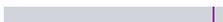
Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuente principal detectada

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	 doi.org https://doi.org/10.26807/cav.v9i16.536 6 fuentes similares	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (58 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	 revistaindex.net https://revistaindex.net/index.php/cav/article/view/532	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)
2	 www.centrotorrenteballester.es El Papel del Arte en la Transformación Social C... https://www.centrotorrenteballester.es/el-papel-del-arte-en-la-transformacion-social/8014	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (11 palabras)
3	 repositorio.utmachala.edu.ec https://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/23605/1/Trabajo_Titulacion_3114.pdf	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (10 palabras)
4	 www.scielo.org.mx La investigación basada en la práctica de las artes y los medios... http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000100011&lng=es&...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (11 palabras)
5	 doi.org https://doi.org/10.51247/st.v5i1.194	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (10 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas) Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

1	 https://historia-arte.com/obras/la-cena-judy-chicago
2	 https://www.moma.org/collection/works/56618
3	 https://artishockrevista.com/2015/03/07/universo-obsesivo-yayoi
4	 https://artishockrevista.com/2015/03/07/universo-obsesivo-yayoi-kusama/
5	 https://historia-arte.com/obras/una-sutileza-o-maravilloso-bebe-de

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

El que suscribe, GONSALEZ BAZURTO CRISTOPHER VICENTE, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado La pintura como elemento cuestionador de la brecha social de la mujer en el trabajo, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

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

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

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

GONSALEZ BAZURTO CRISTOPHER VICENTE

0704774280

UNIVERSITAS
MAGISTRO-
RUM
ET SCHOLAR-
IUM

DEDICATORIA

Con mucho gusto dedico este trabajo de investigación a dos personas muy especiales para mí ya que sin ellas no habría logrado estar donde estoy hoy en día, en primer lugar, a Dios por darme la vida y permitirme desarrollarme como una persona completa de mis sentidos y extremidades a pesar de que mi madre biológica sufriera problemas en el embarazo y casi un aborto espontáneo, en segundo lugar, dedico este a mi madre biológica la Sra. Rosa Luciola Bazurto López

Mujer que me permitió la vida, una identidad propia y que reconozco como una mujer fuerte, valerosa y que se supera y ha superado con cada día que pasa, puesto que de primera mano se por ella todo lo que sufrió trabajando para poder brindarnos una vida digna a mí y a mis hermanos a pesar de no poder haber estado presente. Es por esto que realizo este trabajo de investigación en memoria y dedicación a mi madre y así poder inmortalizarla como una mujer fuerte, luchadora y tenaz que nunca se rindió.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a dos personas que fueron pilares fundamentales en la formación y crecimiento de mi vida: Mi abuela materna Carmen López Rodas y mi tío José Alejandro Bazurto López. A mi amada abuela, quien me cuidó como una segunda madre se ganó ese título por cuenta propia cuando mi madre biológica no pudo estar, para mi brindándome amor, todo su apoyo y enseñanzas invaluable. Gracias por cada consejo y reprimenda por su paciencia infinita y por mostrarme siempre el camino correcto. Sin su fortaleza y dedicación, este logro no sería posible.

A mi tío Alejandro quién en vida me guio y me enseñó la diferencia entre lo bueno y lo malo, aunque ya no esté físicamente, su recuerdo y sus enseñanzas están siempre presentes en cada paso que doy. Este logro también es suyo y sé que esté donde esté se sentirá orgulloso de mí.

Extiendo también mi agradecimiento a mis profesores, quienes han sido guías en mi formación académica y personal. Les agradezco demasiado por compartir sus conocimientos y por motivarme a seguir adelante en este camino de aprendizaje que no tiene final, pues nunca es tarde para seguir aprendiendo. A todos ellos les entrego mi más sincero reconocimiento y gratitud, porque gracias a su apoyo y enseñanzas, hoy estoy finalizando mis estudios, pero no deteniéndome sino aspirando a lograr más y cumpliendo una meta importante en mi vida. Gracias a todos ellos.

“No importa cuánto tiempo tengas sino cómo lo usas.”

-(EKKO, 2015).

RESUMEN

LA PINTURA COMO ELEMENTO CUESTIONADOR DE LA BRECHA SOCIAL DE LA MUJER EN EL TRABAJO.

Autor:

Gonzalez Bazurto Christopher Vicente.

Tutor:

Lcdo. Erwin Peñaherrera Pereira.

Por medio del presente proyecto de investigación académica en Artes Plásticas titulado como “La pintura como elemento cuestionador de la brecha social de la mujer en el trabajo”, he realizado análisis acerca de las diferencias de género en el lugar de trabajo con respecto a las mujeres abarcándolo desde una perspectiva artística y destacando cómo el arte pueden ser una herramienta poderosa para crear conciencia y desafiar la desigualdad de género presente en nuestra contemporaneidad desde varias sociedades y culturas que nos precedieron.

He realizado exploraciones acerca de las manifestaciones en la brecha entre el trabajo y el arte a nivel mundial y a nivel nacional en mi país Ecuador, destacando las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en el trabajo y propiamente las mujeres artistas en este rubro. Después de examinar el trabajo referente de artistas nacionales e internacionales, explorando cómo se utiliza el arte para combatir los prejuicios de género y promover la igualdad, además de desarrollar una propuesta artística para representar estos temas mediante un lenguaje visual vívido sirviendo como un motor de transformación social.

El estudio también examina la evolución de la representación de las mujeres en el arte y cómo los cambios sociales influyeron en la percepción y visibilidad de las mujeres artistas. Realizando análisis de los movimientos vanguardistas dentro de los campos del arte como el dibujo artístico, la pintura figurativa, abstracta y surrealista, que han contribuido a la lucha por la igualdad de género, así como la influencia de iniciativas y grupos feministas en la escena del arte contemporáneo.

El artículo también examina los mecanismos de exclusión social y jerárquico que durante mucho tiempo han mantenido a las mujeres en desventaja en las artes, desde la falta de formación profesional hasta la falta de oportunidades de exposición y financiación de parte de las autoridades que se encargan de gestionar, organizar, realizar y regular estos eventos y puestos laborales. Este análisis nos permite comprender cómo la estructura del sistema del arte privilegia a los hombres y relega a las mujeres a una posición secundaria afectando su autoconfianza y percepción de sus propias habilidades que les ha costado desarrollar a través de años de estudio, formación y preparación.

De esta manera limitando su desarrollo y reconocimiento en los campos del arte. Otro aspecto fundamental de esta investigación es la exploración del papel del arte como medio de expresión y protesta. Al analizar diferentes obras, podemos ver cómo los artistas utilizaron su trabajo para resaltar las dificultades y la discriminación que enfrentaban las mujeres en el lugar de trabajo. Estas obras, además de expresar la realidad social, también evocan el diálogo con los espectadores y pretenden crear cambios en el pensamiento colectivo.

En definitiva, la propuesta artística que se presenta en este proyecto de investigación pretende representar visualmente la lucha por la igualdad de género en el ámbito laboral. Con su composición y simbolismo cuidadosamente considerados, la obra pretende no sólo provocar una reflexión profunda sino también promover acciones concretas que contribuyan al cambio social y creen un entorno más inclusivo y equitativo para las mujeres en el mundo del arte y el trabajo.

Palabras clave: Brecha social – prejuicios de género - lenguaje visual - transformación social - movimientos vanguardistas.

ABSTRACT

PAINTING AS A QUESTIONING ELEMENT OF THE SOCIAL GAP OF WOMEN AT WORK.

Author:

Gonzalez Bazurto Christopher Vicente.

Tutor:

Lcdo. Erwin Peñaherrera Pereira.

Through this academic research project in Plastic Arts entitled as “Painting as a questioning element of the social gap of women at work”, I have carried out an analysis of the gender differences in the workplace with respect to women, covering it from an artistic perspective and highlighting how art can be a powerful tool to raise awareness and challenge the gender inequality present in our contemporary times from various societies and cultures that preceded us.

I have carried out explorations about the manifestations of the gap between work and art at a global level and at a national level in my country Ecuador, highlighting the structural barriers that women face at work and specifically women artists in this field. After examining the landmark work of national and international artists, exploring how art is used to combat gender prejudice and promote equality, as well as developing an artistic proposal to represent these issues through a vivid visual language serving as a driver of social transformation.

The study also examines the evolution of the representation of women in art and how social changes influenced the perception and visibility of women artists. Analyzing the avant-garde movements within the fields of art such as artistic drawing, figurative, abstract and surrealist painting, which have contributed to the fight for gender equality, as well as the influence of feminist initiatives and groups in the contemporary art scene.

The article also examines the mechanisms of social and hierarchical exclusion that have long kept women at a disadvantage in the arts, from the lack of professional training to the lack of exhibition opportunities and funding from the authorities in charge of managing, organizing, carrying out and regulating these events and jobs. This analysis allows us to understand how the structure of the art system privileges men and relegates

women to a secondary position, affecting their self-confidence and perception of their own abilities that they have struggled to develop through years of study, training and preparation.

In this way, limiting their development and recognition in the fields of art. Another fundamental aspect of this research is the exploration of the role of art as a means of expression and protest. By analyzing different works, we can see how artists used their work to highlight the difficulties and discrimination faced by women in the workplace. These works, in addition to expressing social reality, also evoke dialogue with viewers and aim to create changes in collective thinking.

Ultimately, the artistic proposal presented in this research project aims to visually represent the fight for gender equality in the workplace. With its carefully considered composition and symbolism, the work aims not only to provoke deep reflection but also to promote concrete actions that contribute to social change and create a more inclusive and equitable environment for women in the world of art and work.

Keywords: Social gap – gender bias – visual language – social transformation – avant-garde movements.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
CAPITULO I	10
1. Concepción del objeto artístico	10
1.1 Conceptualización del objeto artístico	13
1.2 Contextualización del objeto de estudio.	15
CAPÍTULO II	21
2.1 Definición de la Obra	21
2.2 Fundamentación Teórica de la Obra	22
Características Técnicas y Formales:	23
Elementos Compositivos:	23
CAPÍTULO III	24
3. Fase de Construcción de la Obra	24
3.1 Preproducción Artística	24
3.2 Producción Artística	26
Importancia del Proceso de Bocetaje	26
3.3 Edición final de la obra	31
CAPÍTULO IV	33
4 Discusión Crítica	33
4.1 Abordaje critico-reflexivo sobre la función de la Obra	37
4.2 Conclusiones	39
BIBLIOGRAFÍA	39

TABLA DE IMAGENES

Imagen 1 "The Dinner Party".	155
Imagen 2 "Untitled Film Still #21"	166
Imagen 3 "The Obliteration Room"	177
Imagen 4 "A subtlety, or the Marvelous Sugar Baby"	188
Imagen 5 "Rebellious Silence"	19
Imagen 6 Boceto 1.	266
Imagen 7 Boceto 2.	277
Imagen 8 Boceto 3.	288
Imagen 9 Boceto 4.	29
Imagen 10 Elaboración de la obra 1.	30
Imagen 11 Elaboración de la obra 2.	30
Imagen 12 Elaboración de la obra 3.	30
Imagen 13 Elaboración de la obra 4.	30
Imagen 14 Elaboración de la obra 5.	30
Imagen 15 Elaboración de la obra 6.	30
Imagen 16 Obra Final.	31

INTRODUCCIÓN

A través de este estudio realizo una exploración en cuestión de la desigualdad de género en el lugar de trabajo a por medio de la pintura, examinando la capacidad de la pintura para expresar y desafiar la desigualdad de género. Los cuatro capítulos de este estudio examinan el rol que toma y ejerce el arte en la estigmatización de estas desigualdades y su papel como herramienta para el cambio social. En primer lugar, se realiza una exploración del tema de investigación, con especial atención a la pintura como medio de expresión que resalta cuestiones sociales.

En este caso la desigualdad de género en el lugar de trabajo. La pintura siempre ha servido como herramienta para expresar la desigualdad y cuestionar las normas establecidas, por lo que es de suma importancia analizar su impacto en esta cuestión. Ya que explorar este tema en cuestión sigue siendo urgente en la contemporaneidad. En las artes, las mujeres enfrentan a múltiples obstáculos para poder sobresalir, barreras que limitan su visibilidad y oportunidades, lo que resalta la necesidad de utilizar el arte como herramienta de reflexión y contemplación.

La cuestión principal que se aborda en este estudio es la falta de igualdad de oportunidades para las mujeres en el lugar de trabajo, en conjunto con las artes. El objetivo de esta investigación es dar respuesta a la necesidad urgente de visibilizar esta discrepancia a través de una propuesta artística que abarque visual y conceptualmente la posición de la mujer en el mundo del arte y del laburo. El objetivo principal de esta investigación es desarrollar una propuesta gráfica de grandes dimensiones.

Propuesta que permitirá poder representar y clarificar la disparidad de género en el ámbito laboral, invitando de esta manera al espectador a involucrarse y ser testigo, facilitando el diálogo y la reflexión sobre el lugar de la mujer en el mundo del arte y en la sociedad. En última instancia, manteniendo el propósito de este estudio al buscar reforzar el papel del arte como medio de transformación social, promoviendo la igualdad de género a través de la expresión visual.

CAPITULO I

1. Concepción del objeto artístico

La brecha de género laboral es una realidad persistente que afecta a las mujeres en el ámbito laboral a nivel mundial, esta brecha se manifiesta de diversas formas, como la desigualdad en el acceso a oportunidades de empleo, diferencias salariales entre hombres y mujeres, y la subrepresentación de las mujeres en posiciones de liderazgo, esto a pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género que presenciamos a diario (Scully, 2021).

Las mujeres continúan enfrentando obstáculos significativos que limitan su participación plena y equitativa en la fuerza laboral, en este mismo contexto según un estudio reciente, "Las mujeres siguen enfrentando barreras sustanciales para acceder a empleos de calidad y avanzar en sus carreras, lo que contribuye a la persistencia de la brecha salarial de género" (Pamblanco, 2022). El arte, como reflejo de la sociedad, no está exento de esta brecha de género.

Las mujeres artistas han sido históricamente subrepresentadas en galerías, museos y eventos de prestigio, lo cual refleja la discriminación laboral más amplia que enfrentan en otros sectores, estas mismas desigualdades no solo afectan la visibilidad y reconocimiento de las mujeres en el arte, sino que también influyen en sus oportunidades de desarrollo profesional y económico, así como la exclusión sistemática de las mujeres artistas de las instituciones de arte mainstream ha limitado no solo su reconocimiento, sino también su capacidad para generar ingresos sostenibles de su práctica artística.

La brecha de género en el ámbito laboral es una problemática arraigada que continúa perpetuando la discriminación contra las mujeres. Un informe reciente del Foro Económico Mundial indica que, a pesar de los avances en educación y habilidades, las mujeres siguen subrepresentadas en roles de liderazgo y enfrentan disparidades salariales significativas en la mayoría de los sectores. Esta afirmación resalta la persistencia de desigualdades sistemáticas que limitan el acceso de las mujeres a empleos de calidad y a posiciones de liderazgo, relegándolas a roles de menor categoría y vulnerabilidad.

A pesar de los desafíos, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha experimentado aumentos significativos en las últimas décadas. En muchos sectores,

incluida la industria creativa, las mujeres han comenzado a ocupar más espacios y roles que anteriormente les eran inaccesibles, aunque ha habido progresos en la representación de mujeres en diversos campos, persisten barreras estructurales y culturales que impiden la plena igualdad de oportunidades y resultados.

En el ámbito del arte, esto se traduce en un aumento en la presencia de mujeres artistas y curadoras, aunque todavía enfrentan barreras significativas para alcanzar la equidad con sus colegas masculinos. Este crecimiento en la participación femenina señala un progreso, pero también subraya la necesidad de continuar luchando contra las desigualdades estructurales que perpetúan la brecha de género.

Iniciativas gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales juegan un papel crucial en la promoción de la equidad de género en todos los sectores, incluido el arte. Estas iniciativas buscan reducir las diferencias salariales y promover la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones. Un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo afirma que las políticas que promueven la igualdad de oportunidades y la no discriminación son fundamentales para cerrar la brecha de género en el mercado laboral.

Estas iniciativas son vitales para crear un entorno donde las mujeres puedan prosperar y ejercer plenamente sus derechos en el ámbito laboral y artístico. Finalmente, la igualdad de género no solo es un objetivo deseable, sino también un principio ético fundamental que subyace en la conceptualización del desarrollo sostenible. La autonomía de las mujeres, entendida como la capacidad para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, es crucial para alcanzar esta igualdad.

En el contexto del arte y del ámbito laboral en general, esto significa proporcionar a las mujeres las mismas oportunidades para exhibir y vender su trabajo, acceder a financiamiento y formación, y ocupar roles de liderazgo en instituciones culturales y empresariales, la igualdad de género en el arte no solo es una cuestión de justicia, sino también de enriquecimiento cultural y diversidad de perspectivas en la producción artística, solo así se podrá garantizar una representación justa y equitativa en todos los ámbitos del trabajo, incluyendo el panorama artístico global.

Existe desigualdad de género y disparidad salarial en el mercado del arte. Hay pocos datos sobre este tema, pero las diferencias entre la propiedad, la venta y la apreciación del arte por parte de mujeres y hombres son sorprendentes. Una de las mayores oportunidades para que los artistas ganen exposición, atraigan la atención sobre su trabajo y obtengan ventas es participar en las numerosas ferias de arte temporales que se llevan a cabo en múltiples lugares diferentes (Medina-Hernández, 2021).

Esto sugiere que el arte es una materia masculina, lo cual resulta algo controvertido dado que el 70% aproximadamente de los estudiantes de las escuelas de arte son mujeres, lo que significa que los artistas enfrentan un techo de cristal cuando se trata de alcanzar posiciones de poder. Como señalan (Álvarez, 2019), "La persistencia de la brecha de género en el mundo del arte, a pesar de la alta participación de mujeres en la educación artística, revela la existencia de barreras estructurales que van más allá de la formación y el talento" (p. 89).

El arte contemporáneo es un campo feminizado, pero las mujeres artistas enfrentan dificultades al intentar alcanzar ciertas posiciones, y las artistas denuncian la desigualdad que enfrentan y abogan por la concienciación como remedio contra esta discriminación. Un estudio reciente de (Rebecca J. Shellock, 2022) encontró que "las mujeres artistas continúan enfrentando discriminación sistémica en términos de representación en galerías, precios de venta y cobertura crítica, a pesar de su creciente presencia en el campo del arte".

El arte no solo refleja la realidad social, sino que también tiene la capacidad de cuestionarla y transformarla, en el contexto de la brecha de género en el ámbito laboral, el arte juega un papel crucial al visibilizar las desigualdades y promover la equidad. La representación de las mujeres en el arte, tanto como creadoras y como sujetos de obras, ha sido históricamente limitada, reflejando y perpetuando la discriminación de género en la sociedad.

El arte es una forma poderosa de comunicación que trasciende barreras culturales y lingüísticas. A través de pinturas, dibujos, esculturas y otras formas artísticas, los artistas pueden expresar ideas complejas y emociones que resuenan con una audiencia amplia. Este poder comunicativo del arte es especialmente relevante en la lucha contra la brecha de género, ya que permite concienciar a la sociedad sobre la importancia de la

igualdad y los derechos de las mujeres. Como argumentan (Pérez-Zúñiga, 2019) , "El arte tiene el potencial de ser un catalizador para el cambio social, desafiando las normas de género establecidas y promoviendo una visión más equitativa de la sociedad" (p. 2).

El arte también sirve como un registro histórico y cultural, las obras de arte pueden documentar las luchas y logros de las mujeres a lo largo del tiempo, proporcionando evidencia visual de la evolución de los roles de género y la participación de las mujeres en diversos campos, incluyendo el ámbito laboral, de tal manera que, al destacar las contribuciones de las mujeres artistas, se desafía la narrativa predominante que ha marginado sus logros.

1.1 Conceptualización del objeto artístico

La educación es una herramienta clave para combatir la brecha de género, y el arte puede desempeñar un papel fundamental en este proceso. Mediante la incorporación de obras de arte que abordan temas de género en el currículo educativo, se puede fomentar una mayor comprensión y sensibilización sobre las desigualdades de género desde una edad temprana. Esto no solo ayuda a los estudiantes a reconocer y cuestionar estas desigualdades, sino que también les proporciona modelos a seguir en mujeres artistas que han logrado éxito a pesar de las barreras sistémicas.

El arte también es un medio efectivo de protesta, como se ha evidenciado a lo largo de la historia, los artistas han utilizado su trabajo para desafiar el estatus quo y abogar por el cambio social, el trabajo según (Romero, 2020) las obras de arte que abordan la brecha de género en el ámbito laboral pueden ser provocativas e inspiradoras, alentando a la audiencia a reflexionar sobre su propia percepción y comportamiento en relación con la equidad de género, estas obras pueden servir como un catalizador para el diálogo y la acción, movilizando a la comunidad a trabajar por un cambio tangible.

Una de las funciones más importantes del arte en relación con la brecha de género es su capacidad para crear conciencia. Las obras que representan las luchas y éxitos de las mujeres en el ámbito laboral pueden tener un impacto profundo en quienes las observan. Estas obras no solo visibilizan las desigualdades existentes, sino que también celebran las contribuciones de las mujeres y reafirman su valor y capacidad.

El arte tiene el poder de humanizar los problemas abstractos, haciendo que las estadísticas y los datos sobre la brecha de género sean más accesibles y emocionalmente resonantes. Al poner un rostro y una historia detrás de los números, el arte puede inspirar empatía y motivar a las personas a actuar en apoyo de la igualdad de género, como concluye (Hameed, 2024), "El arte feminista ha demostrado ser una herramienta poderosa para desafiar las normas de género y promover la igualdad, no solo en el mundo del arte, sino en la sociedad en general" (p.6).

En conclusión, la conceptualización del objeto artístico en el contexto de la brecha de género en el ámbito laboral resalta la importancia del arte como herramienta de comunicación, educación y protesta. A través de sus múltiples formas, el arte no solo refleja las desigualdades de género, sino que también tiene el potencial de desafiar y transformar estas realidades, promoviendo una sociedad más justa y equitativa.

1.2 Contextualización del objeto de estudio.

El arte es una poderosa herramienta visual que aborda diferentes problemas del ámbito social. A través de este medio, artistas como Judy Chicago (nacida en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en 1939) abordan el tema de la inserción de la mujer en la sociedad. Chicago cree firmemente que el arte puede ser un catalizador para el cambio social y ha dedicado gran parte de su carrera a visibilizar la contribución de las mujeres a la historia y la cultura.

Una de sus obras más emblemáticas es "The Dinner Party" (1974-1979). Esta instalación monumental celebra la historia de las mujeres a través de 39 lugares en una mesa triangular, cada uno dedicado a una mujer importante en la historia. La obra plantea una crítica al sistemático borrado de las mujeres de la narrativa histórica dominante y propone una reescritura de la historia desde una perspectiva feminista (Ver img 1).

Imagen 1 "The Dinner Party".

Autor: Judy (Chicago, 2020) Título: "The Dinner Party" Año: 1974-1979 Fuente: Bibliografía

La cena. (s/f). HA! Recuperado el 3 de agosto de 2024, de <https://historia-arte.com/obras/la-cena-judy-chicago>

El arte desempeña un papel crucial en la sociedad como medio de expresión y transformación social, es un vehículo para la identidad cultural, permitiendo a las comunidades y a los individuos expresar y preservar sus valores, tradiciones y experiencias únicas, además, el arte funciona como un poderoso medio de educación,

capaz de transmitir ideas complejas de manera accesible y emotiva, fomentando la reflexión crítica y la empatía.

Otra artista que ha utilizado su trabajo para abordar temas de género es Cindy Sherman (nacida en Glen Ridge, Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1954). Sherman es conocida por sus autorretratos conceptuales que exploran la construcción de la identidad femenina en la sociedad contemporánea.

Su serie "Untitled Film Stills" (1977-1980) es particularmente relevante para el tema, ya que, en esta serie, (Sherman, 1978) se fotografía a sí misma en diversos roles estereotípicos femeninos, cuestionando cómo los medios de comunicación y la sociedad en general moldean la percepción de las mujeres (Ver img 2).

Imagen 2 "‘Untitled Film Still #21’

Autor: Cindy Sherman Título: "Untitled Film Still #21" Año: 1978 Fuente: Moma.org. Recuperado el 3 de agosto de 2024, de <https://www.moma.org/collection/works/56618>

Esta obra plantea una crítica a la objetivación de la mujer en los medios y cuestiona los roles de género impuestos por la sociedad, así mismo el arte también sirve como un potente medio de protesta, permitiendo a los artistas desafiar el status quo y dar voz a los marginados, mediante obras provocativas y simbólicas, los artistas pueden llamar la atención sobre injusticias sociales y catalizar el cambio.

Es importante destacar que el trabajo de investigación propuesto no pretende resolver directamente el problema de la inserción de la mujer en la sociedad, sino concientizar sobre él, con la ayuda del arte, el mismo que nos proporciona un lenguaje visual y emocional para abordar estos temas complejos, creando un espacio para el diálogo y la reflexión.

Yayoi (Kusama, 2002)(nacida en Matsumoto, Japón, en 1929) es otra artista que ha utilizado su trabajo para explorar temas de identidad y género, a pesar de que su obra no se centra exclusivamente en la inserción de la mujer en la sociedad, su experiencia como mujer artista en un mundo dominado por hombres ha influido significativamente en su trabajo.

Una de sus obras más reconocidas es "The Obliteration Room" (2002-presente), una instalación interactiva que comienza como un espacio completamente blanco y se va llenando de puntos de colores a medida que los visitantes participan (Ver img 3).

Imagen 3 "The Obliteration Room"

Autor: Yayoi Kusama Título: "The Obliteration Room" Año: 2002-presente Fuente: Villasmil, A. (2019, marzo 7). El Universo Obsesivo de Yayoi Kusama. Artishock Revista; Artishock. <https://artishockrevista.com/2015/03/07/universo-obsesivo-yayoi-kusama/>

A pesar de que esta obra no aborda directamente el tema de la mujer en la sociedad, representa la idea de la participación colectiva en la creación de algo hermoso y significativo, lo cual puede interpretarse como una metáfora de la necesidad de inclusión y colaboración en la construcción de una sociedad más equitativa.

La importancia del arte en relación con mi tema radica en su capacidad para crear conciencia, generar un registro visual de los problemas sociales, y proporcionar un medio para redactar y comunicar estas cuestiones de manera impactante, de esta manera a través del arte, podemos hablar de nuestro problema, de nuestro tema, y de la importancia de la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

Kara (Walker, 2014) (nacida en Stockton, California, Estados Unidos, en 1969) es conocida por su trabajo que aborda temas de raza, género, sexualidad y violencia en la historia de Estados Unidos, su obra es particularmente relevante en el tema, ya que explora la interseccionalidad entre raza y género.

Una de sus obras más icónicas es "A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby" (2014), una enorme escultura de azúcar que representa a una esfinge con rasgos de una mujer afroamericana (Ver img 4).

"Imagen 4 A subtlety, or the Marvelous Sugar Baby"

Autor: Kara Walker Título: "A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby" Año: 2014
Fuente: Una sutileza o Maravilloso bebé de azúcar (...). (s/f). HA! Recuperado el 3 de agosto de 2024, de <https://historia-arte.com/obras/una-sutileza-o-maravilloso-bebe-de-azucar>

Esta obra monumental plantea cuestiones sobre la explotación histórica de las mujeres negras y su representación en la cultura americana, desafiando al espectador a confrontar estas realidades incómodas, a través del arte, nos permite no solo documentar y expresar los problemas relacionados con la inserción de la mujer en la sociedad, sino también imaginar y proponer nuevas formas de convivencia y equidad, las obras de arte, crean narrativas alternativas que desafíen los estereotipos y las estructuras de poder existentes.

Shirin Neshat (nacida en Qazvin, Irán, en 1957) es una artista visual que trabaja principalmente con fotografía, video y cine, en su obra explora temas de género, identidad y poder, especialmente en el contexto de la cultura islámica y la sociedad iraní.

Una de sus series más conocidas es "Women of Allah" (1993-1997), que consiste en fotografías en blanco y negro de mujeres cubiertas con velos y texto caligráfico en persa (Ver img 5) (Piñeiro, 2022).

Imagen 5 "Rebellious Silence"

Autor: Shirin Neshat Título: "Rebellious Silence" (de la serie "Women of Allah")
Año: 1994 Fuente: Valdés Piñeiro, R. (2022). Contra las identidades primordiales: las encarnaciones de Shirin Neshat en Women of Allah (1993-1997). *Estudios de Asia y Africa*, 57(2), 319–353. <https://doi.org/10.24201/ea.v57i2.2750>

Esta obra plantea cuestiones sobre la identidad femenina, la religión y la política en el mundo islámico, desafiando las percepciones occidentales sobre las mujeres musulmanas y explorando la complejidad de sus experiencias, de tal manera que el arte, es un medio poderoso para abordar temas sociales complejos como la inserción de la mujer en la sociedad, esto permite crear conciencia, generar diálogo y proponer nuevas perspectivas, en el contexto de mi trabajo de investigación, el arte nos proporciona una plataforma única para explorar y comunicar estas ideas de manera impactante y memorable.

En Ecuador, al igual que en muchos otros países, las mujeres artistas han luchado por el reconocimiento y la igualdad de oportunidades en el mundo del arte. La plataforma "Arte Mujeres Ecuador" ha sido fundamental para visibilizar el trabajo de las artistas ecuatorianas, proporcionando un espacio para que estas creadoras compartan sus obras y experiencias (Hurtado, 2022).

En el contexto nacional, varias artistas han destacado por su trabajo que aborda temas de género y sociedad:

Manuela Rivadeneira: Esta artista quiteña es conocida por su obra escultórica "Aquí se hace lo que yo diga", una pieza en piedra que reafirma y a la vez critica la sociedad machista en la que vivimos. A través de esta obra, Rivadeneira pone de manifiesto las estructuras de poder patriarcales que aún persisten en la sociedad ecuatoriana, invitando a la reflexión sobre los roles de género y la autoridad.

Larissa Marangoni: Nacida en Guayaquil, Marangoni es una artista multidisciplinaria cuyo trabajo explora temas de identidad, género y memoria. Sus instalaciones y esculturas a menudo incorporan elementos de la cultura popular ecuatoriana para comentar sobre las expectativas sociales impuestas a las mujeres.

María José Argenzio: Esta artista guayaquileña utiliza la fotografía y el video para explorar temas de cuerpo, identidad y género. Su trabajo a menudo desafía las normas sociales y los estereotipos de género, presentando imágenes que cuestionan la percepción tradicional de la feminidad en Ecuador.

En Ecuador, artistas como Manuela Rivadeneira han utilizado su trabajo para comentar sobre la sociedad machista. Su obra en piedra "Aquí se hace lo que yo digo" reafirma la persistencia de estructuras patriarcales en nuestra sociedad, para nuestro contexto este tipo de obras nos recuerdan la importancia de seguir luchando por la igualdad y la inclusión en todos los ámbitos de la vida.

finalmente, el arte juega un papel fundamental en nuestra investigación sobre la inserción de la mujer en la sociedad, no solo nos permite documentar y expresar los problemas existentes, sino que también nos ofrece un medio para imaginar y proponer soluciones, a través del arte, podemos crear un registro visual y emocional de los desafíos que enfrentan las mujeres, concientizar a la sociedad sobre estas cuestiones, y fomentar el diálogo necesario para el cambio social (Torrente, 2022).

CAPÍTULO II

2.1 Definición de la Obra

La obra se plantea como una creación artística realizada en un lienzo de formato aproximado entre 100 x 130 cm, cuyo objetivo principal es visibilizar la brecha de género en el ámbito laboral mediante un lenguaje visual impactante y conceptual. Alternativamente, también se considera la posibilidad de desarrollarla como una serie de seis obras en formatos convencionales que permitan explorar distintas dimensiones de la problemática.

El proyecto se enfoca en representar las barreras y desigualdades que enfrentan las mujeres en su ámbito laboral y profesional, tanto a nivel global como en el contexto ecuatoriano. A través del uso de técnicas como la pintura acrílica y la incorporación de elementos simbólicos, la obra busca provocar una reflexión crítica en el espectador. Este trabajo artístico no solo denuncia las inequidades persistentes, sino que también celebra la resistencia y la lucha de las mujeres por una mayor equidad.

El formato elegido permite un enfoque directo y envolvente, mientras que la incorporación de colores, texturas y composiciones cuidadosamente diseñadas refuerzan el mensaje central de la obra, generando un impacto visual que invita al diálogo y a la acción. Cada detalle del lienzo o serie de obras está pensado para encapsular las experiencias de mujeres que han enfrentado desigualdades, inspirando tanto a la audiencia como a futuras generaciones.

2.2 Fundamentación Teórica de la Obra

La obra se fundamenta en teorías y enfoques que abordan la intersección entre el arte, el género y la justicia social. En este contexto, el arte se considera una herramienta poderosa para desafiar normas establecidas y promover el cambio. Según Pérez-Zúñiga (2019), el arte puede actuar como un catalizador para la equidad, desafiando estructuras culturales y sociales que perpetúan la desigualdad de género.

Autoras como Álvarez (2019) destacan la doble lucha de las mujeres artistas: alcanzar reconocimiento en un campo dominado por hombres y utilizar sus obras como un medio de protesta contra las mismas estructuras que las marginan. En el caso de esta obra, el marco teórico incluye también la influencia del feminismo en el arte, tal como se observa en el trabajo de Judy Chicago y Cindy Sherman, quienes desafiaron estereotipos a través de su producción artística.

A nivel local, artistas ecuatorianas como Manuela Rivadeneira y María José Argenzio también han contribuido al diálogo sobre la desigualdad de género mediante sus obras. Este contexto teórico enriquece la propuesta artística al situarla como una pieza que trasciende la mera representación visual, posicionándola como un acto de resistencia y transformación social. Finalmente, la obra busca plasmar en un solo formato la riqueza de estas influencias teóricas, consolidándose como una declaración en favor de la igualdad.

La obra se fundamenta en investigaciones y teorías sobre la desigualdad de género en el ámbito laboral, particularmente en el sector artístico. Como señala Medina-Hernández (2021), "la desigualdad de género y disparidad salarial en el mercado del arte persiste a pesar de la alta participación femenina en la educación artística" (p.3).

La conceptualización se apoya en estudios que demuestran cómo las mujeres artistas continúan enfrentando discriminación sistémica. Según Rebecca J. Shellock (2022), "las mujeres artistas enfrentan barreras significativas en términos de representación en galerías, precios de venta y cobertura crítica" (p.690).

El marco teórico se enriquece con el trabajo de Pérez-Zúñiga (2019), quien argumenta que "el arte tiene el potencial de ser un catalizador para el cambio social, desafiando las normas de género establecidas" (p.2). Esta perspectiva fundamenta la decisión de utilizar el arte como medio de denuncia y transformación.

Características Técnicas y Formales:

- **Dimensiones:** 100 por 130 centímetros.
- **Soporte:** Lienzo sobre bastidor.
- **Técnica:** Mixta (pintura acrílica y dibujo).
- **Cromática:**
 - Tonos fríos (azules y grises) para representar las barreras institucionales.
 - Rojos y naranjas como símbolos de resistencia y lucha.
 - Violetas que evocan el movimiento feminista.
 - Ocres y tierras que simbolizan la tradición y estructuras establecidas.

Elementos Compositivos:

Cada elemento visual ha sido seleccionado con intención simbólica específica:

1. Figura central femenina fragmentada, representando la división entre aspiraciones y realidad.
2. Elementos arquitectónicos que simbolizan el "techo de cristal".
3. Patrones repetitivos que evidencian la sistematización de la desigualdad.
4. Texturas superpuestas que crean capas de significado.

CAPÍTULO III

3. Fase de Construcción de la Obra

3.1 Preproducción Artística

La etapa de preproducción se centró en la planificación y desarrollo de los elementos conceptuales y materiales necesarios para llevar a cabo la obra. Este proceso incluyó varias fases que garantizaron una ejecución coherente con los objetivos teóricos y conceptuales del proyecto:

Investigación y Recolección de Datos:

- Se analizaron estadísticas sobre la brecha de género en el ámbito laboral, tanto a nivel global como nacional, con énfasis en el sector artístico. Estos datos permitieron fundamentar la obra en una base sólida de información empírica.
- Además, se recopilaron testimonios de mujeres que han enfrentado barreras en sus carreras profesionales, los cuales se convirtieron en el eje narrativo de la pieza artística.

Desarrollo de Bocetos y Conceptos Visuales:

- Se realizaron múltiples bocetos para definir los simbolismos y metáforas visuales que representarán los desafíos de género. Conceptos como el "techo de cristal", las desigualdades salariales y los roles estereotipados fueron explorados a través de composiciones visuales.
- La elección de colores, texturas y formas buscó transmitir tanto la opresión como la esperanza, reforzando el mensaje de lucha y superación.

Selección de Materiales y Técnicas:

- Se optó por materiales como lienzos de alta calidad y pinturas acrílicas que garantizan durabilidad y vivacidad cromática.

- Las técnicas seleccionadas permitieron resaltar detalles clave en la obra, desde capas transparentes que sugieren barreras invisibles hasta texturas que evocan resiliencia.

Planificación Logística:

- Se elaboró un cronograma detallado que incluye etapas de investigación, producción y montaje. Este plan asegura que la obra cumpla con los tiempos estipulados y los recursos disponibles.
- Finalmente, se evaluaron espacios para la exhibición que potencien el impacto de la pieza, considerando también aspectos como la iluminación y el recorrido del espectador.

3.2 Producción Artística

El proceso de preproducción constituye una fase crucial en la creación artística. Como señala Sedeño (2023), "el proceso de bocetaje no solo es una fase técnica sino un espacio de reflexión donde se materializan las primeras ideas y se exploran las posibilidades expresivas"

Importancia del Proceso de Bocetaje

Los bocetos representan más que simples estudios preliminares; son el espacio donde se desarrolla el diálogo entre concepto y forma. Como afirma Vecco (2024), "el boceto es el primer territorio donde el artista confronta sus ideas con la realidad material, permitiendo ajustes y refinamientos cruciales para la obra final".

Documentación del Proceso:

- Boceto 1: Estudio compositivo inicial explorando la disposición de elementos principales

Imagen 25 Boceto 1.

Imagen 7 Boceto 1 con esquema de color.

En el primer boceto aprobado se aprecia una figura que representa a la mujer atravesando una situación de estrés, colapso emocional y mental en un fondo, siendo

observada por elementos autoritarios masculinos que la juzgan, la composición tendrá un fondo más sólido haciendo referencia a la dualidad lucha de género por la autoridad por lo cual realicé una composición triangular junto con una composición diagonal porque esta mismo refleja más un punto de inestabilidad llevando al quiebre a la mujer que ha sufrido y se ha esforzado demasiado incluso sacrificándose a ella misma para lograr una estabilidad laboral o un puesto digno que no podrá ser debido a ser mujer.

- Boceto 2: Desarrollo de la figura central y elementos

Imagen 8 Boceto 2.

En este boceto 2 ilustrativo, se plasma la lucha de la mujer quién trata de ascender los peldaños con la finalidad de triunfar laboralmente siendo superada por el estereotipo de hombre exitoso, encontrando bloqueo ante ella una ruptura evidente en el entorno que con tanto esfuerzo le costó llegar, la figura masculina domina la cima viéndose iluminada, dejando solo sombras sobre la mujer que se siente impotente de no poder hacer nada más por mejorar su situación, la composición revela en su esencia cuyas aspiraciones femeninas han sido limitadas por la sociedad, representando amas de casa y vendedoras a quienes se les ha negado un horizonte más amplio viéndose por debajo de los rascacielos y escalones que a la mujer trabajadora le costó llegar, siendo ensombrecidas al considerarse producción en masa.

- Boceto 3: Exploración en la quise de las personas en un ambiente competitivo.

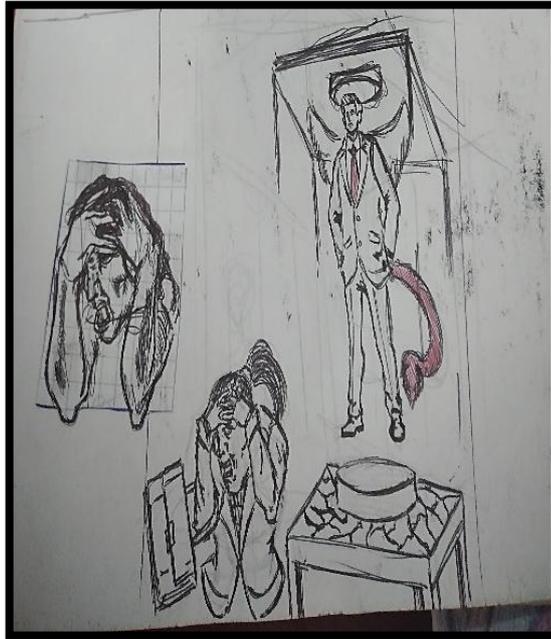

Imagen 9 Boceto 3.

El tercer boceto representa el punto de quiebre y posterior colapso mental que sufre una mujer al verse superada en un entorno ideal de trabajo donde la figura masculina es la que ha triunfado en el mundo laboral, la cual se ve proyectada sobre una base holográfica que hace parecer al hombre como un ángel pero en realidad es un diablo ante los ojos de la mujer, pues ésta sabe de lo que es capaz un hombre para alcanzar el éxito financiero y buenos tratos laborales, así sea demeritar a sus compañeros y compañeras como realizar actos que los perjudiquen directamente como reportes hacia sus personas, ya que a manera de experiencia personal he presenciado esos actos durante un entorno laboral previo a retomar mis estudios universitarios después de la pandemia de covid-19.

- Boceto 4: Boceto final empleando elementos de todos los bocetos anteriores, refinamiento de detalles y simbolismos

Imagen 10 Boceto 4.

Imagen 11 Boceto 5.

El boceto representa a la mujer en un estado de rendición y sumisión que haciendo caso a las autoridades masculinas que le dicen donde tiene que ir, en este caso al otro extremo donde se encuentran unas cadenas que la van a tener sujeta como una sumisa obediente, todo eso mientras sobre ellos se posa el tercer ojo, el ojo de la iluminación que todo lo ve, siendo que se lo relaciona a la religión y a la autoridad, en este caso se trata de un ojo corrupto, puesto que es testigo de todos estos malos tratos que sufre la mujer, se hace la vista gorda y no hace nada quedándose impunes aquellos que maltratan, hacen sufrir y demeritan a la mujer, todo esto bajo una composición triangular la cual se combina con una en diagonal para reflejar esta inestabilidad emocional bajo la que se siente la mujer.

Elaboración de la obra.

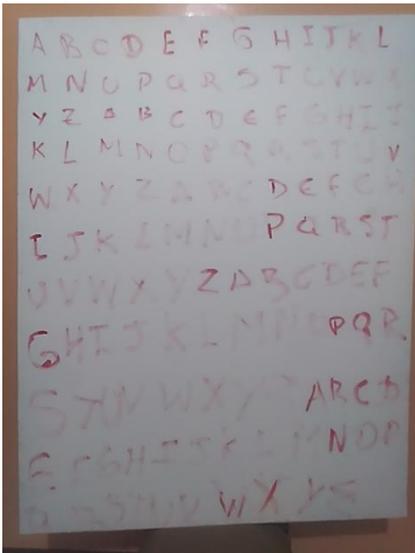

Imagen 12 Elaboración de la obra 1.

Imagen 13 Elaboración de la obra 2.

Imagen 14 Elaboración de la obra 3.

Imagen 15 Elaboración de la obra 4.

Imagen 16 Elaboración de la obra 5.

Imagen 17 Elaboración de la obra 6.

3.3 Edición final de la obra

Imagen 18 Obra Final.

En esta obra, el momento crucial de colapso y liberación femenina revela un destello de esperanza, manifestado simbólicamente en la cabeza de la protagonista, último refugio de sus sentimientos más profundos. Es en el cerebro, no en el corazón —mero motor de sangre—, donde residen nuestras verdaderas emociones y pensamientos. La esencia final de su ser florece en su cabeza, coronada por espinas azules, un elemento de martirio cuidadosamente preservado que intensifica el mensaje sin diluirlo.

Estas espinas azuladas simbolizan la opresión social y la ilusoria promesa de realización profesional. La figura, atrapada entre escalones metafóricos, proyecta la sombra reveladora de un can, una poderosa metáfora de la sumisión. En una imagen inquietante, la cabeza canina se inclina hacia sus propias cadenas, buscando el collar de su cautiverio. Es precisamente en este momento crítico cuando la protagonista, en medio de su colapso, intenta un último y desesperado acto de liberación, luchando por preservar los vestigios finales de su identidad.

CAPÍTULO IV

4 Discusión Crítica

La discusión crítica de la obra se desarrolla en el contexto del arte como herramienta de transformación social. Como señala Salazar (2024), "el arte feminista ha demostrado ser una herramienta poderosa para desafiar las normas de género y promover la igualdad, no solo en el mundo del arte, sino en la sociedad en general".

El significado de la obra hace relación a un punto de inflexión, un momento en el que la mujer se ve sometida ante una sociedad patriarcal que la lleva a un colapso mental y emocional. La obra expresa su intento de liberación, encontrándose en un entorno de sumisión. Se representa mediante una figura femenina que adopta una postura de inflexión ante la situación que la supera, mientras su sombra proyecta la forma de un perro que se dirige hacia el collar que se ubica sujetado por cadenas frente a ella

La protagonista se muestra influenciada y consumida por los altos cargos masculinos, lo cual se refleja en la tonalidad azul que comienza a formar parte de ella gradualmente. En el extremo inferior izquierdo aparece una cabeza que formaba parte del cuerpo de la figura femenina, habiendo perdido la cabeza situada bajo el arco en el extremo izquierdo representando una dualidad de no pertenecer ni al mundo masculino ni al femenino y por no encontrar su identidad termino decapitada.

En cuanto a la composición, se basa en una estructura triangular combinada con una composición diagonal que acentúa la inestabilidad de la situación donde los elementos de la composición funcionan como una obra abierta, siendo que puede ser interpretada de maneras distintas y en diferente orden los elementos. Representando en el centro la mujer que se encuentra en un punto de colapso mental y emocional, donde sobre ella destaca el ojo que todo lo ve, un elemento de iluminación que en este caso representa la negligencia de las autoridades.

Autoridades como figuras políticas, policiales o altos cargos masculinos que en pro de no verse afectados por actos cercanos a ellos ignoran, suprimen o encubren estos hechos haciéndose notar la indiferencia o falta de acción de sus partes, en el extremo izquierdo se ubica figuras de autoridad masculina las cuales ordenan a la figura central femenina qué debe hacer y dónde debe ir señalándole dirigirse hacia el extremo derecho

donde se ubican cadenas y un collar de perro el cual debe colocarse haciendo alusión a la sumisión femenina bajo los altos cargos de autoridad masculina.

Luigi Stornaiolo, reconocido crítico y artista ecuatoriano, ha desarrollado una extensa carrera que abarca más de cuatro décadas en el campo del arte. Su trabajo crítico se caracteriza por un enfoque que combina el análisis formal con una profunda comprensión de las dimensiones sociales y políticas del arte contemporáneo. Como profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, ha influido en generaciones de artistas y su perspectiva crítica se distingue por su capacidad para identificar las conexiones entre la técnica artística y su impacto social. Su obra pictórica, marcada por un expresionismo provocador, informa su aproximación crítica a las obras que analiza. García (2022).

Ramiro Jácome, por su parte, ha establecido una sólida reputación como crítico de arte y curador independiente. Su trayectoria incluye la curaduría de importantes exposiciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el desarrollo de un corpus teórico significativo sobre el arte contemporáneo latinoamericano Valdillos (2023). Su enfoque crítico se distingue por una metodología que integra la semiótica con el análisis social, prestando especial atención a cómo las obras de arte reflejan y cuestionan las estructuras de poder en la sociedad. Su trabajo como docente en la Universidad de las Artes ha contribuido a formar una nueva generación de críticos y artistas comprometidos con el arte socialmente consciente.

En el contexto del análisis de la obra, resulta fundamental incorporar la visión de Luigi Stornaiolo, quien ha señalado que "el arte contemporáneo debe ser un vehículo de denuncia social que trascienda la mera representación estética". Dicha perspectiva sobre la obra actual resalta cómo la figura femenina sometida refleja no solo una realidad individual, sino un patrón sistemático de opresión en el ámbito laboral. Se realiza un énfasis particularmente cómo la tonalidad azul que consume gradualmente a la figura femenina representa "la masculinización forzada que muchas mujeres deben adoptar para sobrevivir en entornos corporativos dominados por hombres".

Por su parte, Ramiro Jácome aporta una lectura complementaria al señalar que "la obra logra establecer un diálogo entre la tradición pictórica latinoamericana y las preocupaciones contemporáneas sobre género". Jácome destaca especialmente la

dualidad presente en la composición, donde el ojo que todo lo ve funciona como un elemento de vigilancia patriarcal, mientras que la sombra en forma de perro sugiere una domesticación impuesta por las estructuras de poder existentes.

La presente obra, que aborda la persistente desigualdad de género en el ámbito laboral, se articula bajo el concepto de "obra abierta" propuesto por Umberto Eco (1962). Este marco teórico resulta particularmente pertinente para analizar una obra que busca visibilizar las múltiples dimensiones de la discriminación laboral que enfrentan las mujeres. Como señala Miseres (2021), "Las mujeres siguen enfrentando barreras sustanciales para acceder a empleos de calidad y avanzar en sus carreras", una realidad que la obra busca evidenciar a través de su propuesta artística.

La composición de la obra se estructura de manera que permite múltiples puntos de entrada para su lectura, reflejando así la complejidad de las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral Rozental (2022). Esta estructura no jerárquica permite que cada espectador construya su propio recorrido visual y significativo, facilitando la identificación de diferentes manifestaciones de la desigualdad laboral desde su propia experiencia y perspectiva cultural.

La ausencia de una jerarquía visual impuesta en la obra no es casual; representa la necesidad de democratizar la interpretación de la problemática laboral femenina. Esta aproximación permite que emerjan lecturas diversas sobre las diferentes formas de discriminación, desde la disparidad salarial hasta la subrepresentación en posiciones de liderazgo, fenómenos ampliamente documentados en los estudios contemporáneos sobre género y trabajo. Rozental (2022).

Siguiendo los planteamientos de Nicolas Bourriaud sobre la estética relacional, la obra trasciende la mera representación para convertirse en un espacio de diálogo sobre las experiencias laborales diferenciadas entre géneros. La obra rompe con las representaciones tradicionales al exponer situaciones cotidianas de discriminación laboral que frecuentemente pasan desapercibidas, construyendo una narrativa visual que evidencia el "techo de cristal" mencionado por Araya (2022).

El trabajo artístico se posiciona como un dispositivo de denuncia social que visibiliza las estadísticas citadas por Shellock (2022) sobre la discriminación sistémica en el ámbito laboral. La obra funciona como un catalizador para la discusión sobre la feminización de ciertos campos y la persistente desigualdad en oportunidades y reconocimiento, cuestionando las estructuras de poder existentes en el mercado laboral.

La interpretación de Stornaiolo sobre la obra enfatiza su dimensión política: "La artista ha logrado crear un lenguaje visual que denuncia no solo la discriminación explícita, sino también las micro agresiones y barreras sutiles que enfrentan las mujeres en el ambiente laboral". Su análisis se centra en cómo los elementos compositivos, particularmente la estructura triangular, crean una tensión visual que refleja el desequilibrio de poder en las estructuras corporativas.

Jácome, por su parte, contextualiza la obra dentro de una tradición más amplia de arte feminista latinoamericano: "La obra se inserta en una genealogía de artistas que han utilizado el cuerpo femenino como territorio de resistencia y denuncia". Su análisis destaca cómo la figura que se arrastra hacia las cadenas del collar representa una metáfora poderosa de la auto alienación que muchas mujeres experimentan en entornos laborales hostiles.

La confluencia de las perspectivas de Stornaiolo y Jácome enriquece el análisis relacional de la obra. Stornaiolo señala que "la obra funciona como un espejo que refleja las experiencias colectivas de opresión", mientras que Jácome enfatiza cómo "la composición genera un espacio de diálogo donde el espectador se ve forzado a confrontar su propia complicidad en las estructuras de poder existentes".

Ambos críticos coinciden en que la obra logra establecer un puente entre las formas tradicionales de representación y las preocupaciones contemporáneas sobre género y trabajo. Stornaiolo destaca cómo "la técnica tradicional se subvierte para crear un lenguaje contemporáneo de protesta", mientras que Jácome señala que "la obra reinterpreta elementos clásicos de la pintura para construir una crítica social actual".

La dimensión relacional de la obra se manifiesta en su capacidad para conectar las experiencias personales de discriminación laboral con un contexto social más amplio. Este aspecto resulta fundamental para generar empatía y comprensión sobre las barreras

que enfrentan las mujeres en el ámbito profesional. La obra construye un diálogo continuo entre lo personal y lo colectivo, entre la experiencia individual y las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad.

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la Obra

‘El personaje principal pierde interés según el formato hecho, hacerlo más grande ya que pierde protagonismo ya que el más protagonismo tiene el ojo de arriba que el personaje principal, el aplique está de más el, personaje femenino es el que debe notarse más, además de que la sombra se proyecte’. Lcdo. Erwin Peñaherrera.

‘Primero hacer que el trabajo se entienda más ya que está muy figurativo el objetivo del arco el cual representa a manera de guillotina la decapitación de la mujer y por eso su cabeza se debe encontrar en la parte inferior, por eso darle mayor importancia relevancia de color a la mujer y su cuerpo que se encuentra como elemento central, ya que la obra funciona como obra abierta y puede ser interpretada desde cualquiera de los elementos en la composición y así cada espectador sacar su propios criterios, el ojo vidente hace relación al ojo que todo’. -Doméncia Cárdenas.

‘Me parece interesante el punto de las cadenas hace una representación de una como mujer sentirse vulnerada y oprimida y me parece muy interesante el elemento del ojo que está observando lo que hacen los hombres sobre la mujer, demostrando que existe una brecha social muy separa, aunque se supone que es neutral parece nuestro sistema político que ve pero no hace nada o lo encubre y de igual manera hace alusión a los hombres como se representan en la composición y me parece muy interesante la parte de la mujer en la que ella siente con las flores lo que ella quiere hacer es liberar y aflorar, sacar toda esa inconformidad que existe en esta brecha social pero que se ve atrapada en estos tonos azules que hacen alusión a los hombres, la composición me parece muy buena y sobre todo el punto focal que es la mujer’. -Amy Joan

‘Parece muy bueno el contexto, siento que los colores en este sentido están muy fuertes para los planos fondos porque tú me estás mostrando tres diferentes elementos pero el color de fondo lo hace ver demasiado fuerte para la visión, yo te recomiendo que le pases una capa de aguado, que es agua bien traslucida para que le pases sutilmente para que este elemento de fondo se vaya sintiendo en el fondo mismo y los elementos

principales de la composición destaquen, como yo tengo problemas de visión si me afecta este color saturado del fondo, pero de ahí me parece muy bien el contexto que me brinda la obra y como yo la interpreto'. – Daniela Coronel.

'En el aspecto general y argumental conceptual de la obra me parece excelente, hay como un cierto dialogo, se mantiene un juego en la composición, referente a la composición diagonal si sientes como que te vas a caer de un lado, se ve la inestabilidad total, la selección de los colores me parece interesante, talvez unos que otros colores de fondo se verían mejor apagados ya que se sienten muy vibrantes para la temática que tratas, como el amarillo que es un color muy alegre, muy chillón, como que no va tanto con la temática porque no estamos hablando de algo bueno, en el aspecto técnico visual hay cosas que resolver, como desarrollar las figuras masculinas, yo creo que sería mejor darle más desarrollo no en la parte conceptual ya que eso esta super bien pero si más en la parte técnica respecto al fondo ya que lo siento muy saturado, yo le pondría un aguado para que no sea tan brusco a la vista. Si realmente quieres que se aprecien más los elementos y que haya ese lenguaje seguido visualmente sería bueno que le des una mano al fondo, porque al final es un fondo, debería funcionar solo como eso. De ahí todo lo demás está bien, la parte argumental está excelente y la parte técnica le daría un retoque al fondo'. Jordy Márquez.

'Yo veo como un tipo de renacer feminista desde la experiencia personal de cada mujer y ahí se ve el punto central que es la mujer, y esta flor no se ve tan bien por el color, yo recomiendo pintar la flor, la paleta de colores está robándote mucho, pero siento que te roba mucho al punto central de la obra, te hace perderte, no sé si tu objetivo que el espectador se pierda, al final te pierdes viendo los elementos, no le pongas una cabeza de hombre en el extremo inferior izquierdo bajo la representación de guillotina, yo pondría la cabeza de la mujer mientras su cuerpo está del otro lado, porque a pesar de los golpes que tiene el machismo, representando en un corte de cabeza viene a representar que la mujer sigue a pesar de todo eso, sigue y florece, tiene un significado más profundo'. - Jaime Muñoz.

4.2 Conclusiones

La aplicación del concepto de obra abierta al análisis de este trabajo artístico sobre la brecha de género laboral permite una comprensión más profunda de cómo diferentes audiencias interpretan y se relacionan con las manifestaciones de desigualdad laboral. El arte se revela, así como una herramienta poderosa de visibilización y denuncia de la discriminación de género, con un potencial transformador en la lucha por la equidad laboral y la justicia de género.

Este análisis demuestra cómo la obra, a través de su carácter abierto y relacional, contribuye al diálogo sobre la brecha de género laboral, permitiendo múltiples interpretaciones que enriquecen la comprensión de esta problemática social persistente.

Bibliografía.

- Araya, I. (2022). Tumbiar al patriarcado. Etnografía con agrupaciones femeninas de Tumbiar Carnaval en Arica. *Boletín Del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 27(2), 149–164. <https://doi.org/10.56522/bmchap.0050020270002>
- Barragán, C. M. (2022). En búsqueda de una armonización entre la investigación y la práctica artística. *Revista Sonda. Investigación En Artes Y Letras*, 11, 5–10. <https://polipapers.upv.es/index.php/sonda/article/view/19076>
- Cabrera Zambrano, P. E. (2020). Crisis de la representación estética ecuatoriana desde la segunda mitad del siglo XX hasta comienzos del XXI. *Sophía*, 28, 263–287. <https://doi.org/10.17163/soph.n28.2020.10>
- CÉSAR DÁVILA ANDRADE: EL RELATO FANTÁSTICO ENTRE EL HORROR SUPRARREAL Y EL HORROR METAFÍSICO. (2024). *Metáfora Revista de Literatura Y Análisis*. <https://doi.org/10.36286/mrlad.v3i6.188>
- Concepción Mateos-Martin, & Sedeño-Valdillos, A. (2021). El eslabón-arte en la investigación en ciencias sociales: revisión y modalidades. *Arte Individuo Y Sociedad*, 33(3), 669–686. <https://doi.org/10.5209/aris.68759>
- Durán, C. G. (2021). El nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género: ¿lo que mal empieza, mal acaba? *Temas Laborales: Revista Andaluza de Trabajo Y Bienestar Social*, 158, 121–159. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8088953.pdf>
- García, A. M. (2022). Equidad de género: un estudio del mercado laboral en Colombia, con análisis en el sector de educación superior en el departamento de Norte de Santander. *Revista de Economía Del Caribe*, 28. <https://doi.org/10.14482/ecoca.28.514.21>
- Garnica, N. (2020). Arte contemporáneo, estética y autonomía. *Index, Revista de Arte Contemporáneo*, 09, 50–58. <https://doi.org/10.26807/cav.v0i09.351>
- Hameed, U. (2024, March 13). *The Power of Art: Catalyst for Social Change*. https://www.researchgate.net/publication/378936272_The_Power_of_Art_Catalyst_for_Social_Change
- Hernández, C. (2025). Lo femenino en el arte: una forma de conocimiento. *Revista Venezolana de Estudios de La Mujer*, 11(27), 045–058. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012006000200004

- Infinity Net: The Autobiography of Yayoi Kusama*. (2021). Google Books. https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=MhZ-AwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=yayoi+kusama+art&ots=UzdROqTsiG&sig=BET17syxQ0N1iJiZNDTAqRRmjy8&redir_esc=y#v=onepage&q=yayoi%20kusama%20art&f=false
- José Iván Pérez López. (2023). *Brecha digital, género y derechos laborales*. Relaciones Laborales Y Derecho Del Empleo. https://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/1284
- Mantilla, C. L. (2019). La mirada de Medusa. Arte, género y poder en el Ecuador de los años noventa. *Revista de Estudios de Género La Ventana*, 6(50), 306–330. <https://doi.org/10.32870/lv.v6i50.7023>
- María, A. (2021). Género, formación profesional e inserción laboral. *Asparkia: Investigación Feminista*, 38, 83–104. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8051044.pdf>
- McMillan, K., & England, L. (2022). Gendered Obstacles in Contemporary Art: The Art Market, Motherhood and Invisible Ecologies. *Journal of Gender, Culture and Society*, 2(2), 24–38. <https://doi.org/10.32996/jgcs.2022.2.2.4>
- Medina-Hernández, E., Fernández-Gómez, M. J., & Barrera-Mellado, I. (2021). Gender Inequality in Latin America: A Multidimensional Analysis Based on ECLAC Indicators. *Sustainability*, 13(23), 13140. <https://doi.org/10.3390/su132313140>
- Miseres, V. (2021). Sociabilidad femenina y archivo: lectura de tres álbumes de mujeres en el siglo XIX colombiano. *Anuario Colombiano de Historia Social Y de La Cultura*, 49(1), 65–96. <https://doi.org/10.15446/achsc.v49n1.98747>
- Montalvo Romero, J., & Montalvo Romero, J. (2020). El Trabajo desde la Perspectiva de Género. *Revista de La Facultad de Derecho*, 49. <https://doi.org/10.22187/rfd2020n49a6>
- Óscar Villalvazo Sánchez. (2021). El arte como tributo y reconocimiento a la lucha de las mujeres. Sobre la exposición. *Sincronía (Guadalajara)*, XXV(79), 439–449. <https://doi.org/10.32870/sincronia.axxv.n79.23a21>
- P Valentina Montero. (2012). Aportaciones feministas en la relación entre arte y tecnología. *Aisthesis*, 52, 425–447. <https://doi.org/10.4067/s0718-71812012000200022>
- Rozental, S. (2022). Fragments of a Relocation: The Insistence of Images. *Encartes*, 5(9), 86–115. <https://doi.org/10.29340/en.v5n9.227>

- SALAZAR, M. G. H. (2022). POR UNA EDUCACIÓN MÁS HUMANA, HUMANISTA Y FEMENINA: GABRIELA MISTRAL Y LOS CLÁSICOS GRECORROMANOS. *Historia (Santiago)*, 55(2), 303–327. <https://doi.org/10.4067/s0717-71942022000200303>
- Shellock, R. J., Cvitanovic, C., Mackay, M., McKinnon, M. C., Blythe, J., Kelly, R., van Putten, I. E., Tuohy, P., Bailey, M., Begossi, A., Crona, B., Fakoya, K. A., Ferreira, B. P., Ferrer, A. J. G., Frangoudes, K., Gobin, J., Goh, H. C., Haapasaari, P., Hardesty, B. D., & Häussermann, V. (2022). Breaking down barriers: The identification of actions to promote gender equality in interdisciplinary marine research institutions. *One Earth*, 5(6), 687–708. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.006>
- Solórzano, D. L. (2022). El lowbrow nacional, una propuesta híbrida. *Cuadernos Del Centro de Estudios En Diseño Y Comunicación. Ensayos*, 151, 63–80. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8588934.pdf>
- Valdillos, A. S., Consuelo, del, Mónica, C., Alejandra, L., & Mónico Ávila-Rodríguez. (2023). Investigación-creación en artes visuales y escénicas: trasdisciplinarietà y colaboración en el proyecto Memory Dance (GDL 925). *Index Revista de Arte Contemporáneo*, 16, 46–63. <https://doi.org/10.26807/cav.v9i16.536>
- Valdés Piñeiro, R. (2022). Contra las identidades primordiales: las encarnaciones de Shirin Neshat en Women of Allah (1993-1997). *Estudios de Asia Y África*, 57(2), 319–353. <https://doi.org/10.24201/ea.v57i2.2750>
- Vecco, M., Prieto-Rodriguez, J., & Teerink, S. (2024). Climbing the ladder? The gender gap in art prices across artists' cohorts in the Dutch art market. *European Economic Review*, 163, 104657. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2023.104657>
- Vega, C. C. (2023). Identidad e hiperrealidad hacia el arte en entornos sociotécnicos. *Index Revista de Arte Contemporáneo*, 15, 32–47. <https://doi.org/10.26807/cav.v8i15.526>
- Vicente Jarque Soriano. (2018). Sobre la historia del arte que nos merecemos. *Estudios de Filosofía*, 58, 197–213. <https://doi.org/10.17533/udea.ef.n58a09>
- Xavier, M., & Francisco, J. (2021). Las mujeres artistas en Ecuador y su derecho al trabajo. *Sociedad & Tecnología*, 5(1), 126–137. <https://doi.org/10.51247/st.v5i1.194>