UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

"VISIÓN GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TÉCNICAS PICTÓRICAS MIXTAS "

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS; MENCIÓN: PINTURA.

AUTOR

WILMAN FABRICIO ANDRADE CHALÁN

DIRECTOR

MTRA. INÉS PAULINA SALINAS ERREYES

LOJA – ECUADOR

2018

CERTIFICACIÓN

MTRA. INES PAULINA SALINAS ERREYES

DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

C E R T I F I C A:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución del proyecto de tesis intitulado: **"VISIÓN GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TÉCNICAS PICTÓRICAS MIXTAS "**, de autoría del estudiante Wilman Fabricio Andrade Chalán.

Por lo que se autoriza su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la obtención del grado de Licenciado.

Loja, agosto 12 de 2017

Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Wilman Fabricio Andrade Chalán, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Autor: Wilman Fabricio Andrade Chalán.

Firma: .....

Cédula: 1104750920

Fecha: Loja, 01 de Marzo de 2018

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo, Wilman Fabricio Andrade Chalán, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada: **"VISIÓN GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TÉCNICAS PICTÓRICAS MIXTAS"**, como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas; Mención: Pintura, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja primer día del mes de Marzo del dos mil dieciocho.

Firma:.....

Autor: Wilman Fabricio Andrade Chalán

Cédula: 1104750920

Dirección: Loja, Cantón Saraguro, Comunidad de Ilincho

Correo electrónico: wilmandradech@hotmail.com

Teléfono: Celular: 0997491516

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora de Tesis: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes

Tribunal de Grado:

PRESIDENTE: **Arq. Marco Antonio Montaño Lozano. Mtr.**

PRIMER VOCAL: **Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco. Mtr.**

SEGUNDO VOCAL: **Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mgtr.**

AGRADECIMIENTO

Todo mi eterno agradecimiento a Hatun Pachacamac portador de la vida y de todo cuanto podemos ver, y a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, especialmente a la Carrera de Artes Plásticas, por brindarme los conocimientos y la experiencia precisa para el desarrollo profesional en la vida cotidiana.

A los docentes de la carrera, quienes gustosos me ofrecieron su apoyo en los diferentes puntos del desarrollo del trabajo, especialmente a mi directora de tesis, Mtra. Paulina Salinas Erreyes, por su esfuerzo y dedicación, quien me tuteló y asesoró a través de sus conocimientos, brindando sugerencias pertinentes con responsabilidad y así lograr un buen desarrollo del presente trabajo investigativo.

Así mismo agradezco a las autoridades y a todas las personas de las comunidades indígenas del CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, por haberme brindado su valiosa colaboración y poder materializar el siguiente trabajo

El Autor

DEDICATORÍA

Dedico este trabajo que es muestra de esfuerzo y dedicación primeramente a Pachacamac, por su infinito amor y bondad que se ve reflejado en las fuerzas cósmicas ancestrales, materializados en esta tierra, así mismo a mis familiares que son una extensión del espíritu de dios, por su fiel apoyo emocional y económico, a mi esposa y mi hija Sayani por eso afecto que anima a seguir a delante.

Wilman Fabricio Andrade Chalán

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/NOMBRE DE LA TESIS	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO O COMUNIDAD		
TESIS	Wilman Fabricio Andrade Chalán **"VISIÓN GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TÉCNICAS PICTÓRICAS MIXTAS."**	UNL	2018	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	SARAGURO	SARAGURO	CASA MARCATAITA Y EL CENTRO URBANO	CD	Licenciado en Artes Plásticas; mención: Pintura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN DE LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CANTÓN SARAGURO

ESQUEMA DE TESIS

i. PORTADA

ii. CERTIFICACIÓN

iii. AUTORÍA

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN

v. AGRADECIMIENTO

vi. DEDICATORIA

vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

ix. ESQUEMA DE TESIS

a. TÍTULO

b. RESUMEN

ABSTRACT

c. INTRODUCCIÓN

d. REVISIÓN DE LITERATURA

e. MATERIALES Y MÉTODOS2-5

f. RESULTADOS

g. DISCUSIÓN

h. CONCLUSIONES

i. RECOMENDACIONES

- PROPUESTA ALTERNATIVA

j. BIBLIOGRAFÍA

k. ANEXOS

- PROYECTO DE TESIS
- OTROS ANEXOS

a. TITULO

“VISIÓN GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TÉCNICAS PICTÓRICAS MIXTAS.”

b. RESUMEN

El tema denominado **"VISIÓN GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TÉCNICAS PICTÓRICAS MIXTAS.",** abordará el estudio teórico y plástico de los personajes navideños desde una percepción grotesca, con el fin de proveer un aporte plástico cultural por medio de la creación pictórica. Para el efecto se utilizó el método deductivo e inductivo que permitió profundizar y analizar aspectos característicos generales de otras culturas y también específicos como las máscaras y multiformes actitudes de estos personajes festivos. Por medio del estudio de campo registrado en bocetos, apuntes gráficos, fotografías y conjuntamente con los referentes plásticos, Goya y Brueghel, se llegó a concluir que es necesario cuestionar a través de los trabajos artísticos nuevas consideraciones acerca de las costumbres y tradiciones de este pueblo. Se cree en una necesaria renovación por medio de la depuración de las costumbres.

ABSTRACT

The theme called "VISION GROTESCA OF THE CHRISTMAS CHARACTERS OF THE ETHNIA SARAGURO, USING MIXED PICTORIAL TECHNIQUES" will approach the theoretical and plastic study of the Christmas characters from a grotesque perception, in order to provide a cultural plastic contribution through the pictorial creation. For the effect, the deductive and inductive method was used, which allowed to deepen and analyze general characteristic aspects of other cultures and also specific as the masks and multiform attitudes of these festive characters. Through the field study registered in sketches, graphics, photographs and jointly with the plastic referents, Goya and Brueghel, it was concluded that it is necessary to question through the artistic works new considerations about the customs and traditions of this town . One believes in a necessary renovation by means of the purification of the customs.

c. INTRODUCCIÓN

Las festividades “ancestrales” en los pueblos andinos se vienen desarrollando con profunda devoción y solemnidad, como una práctica que retoma aspectos nativos de un pueblo para dar resonancia a signos, símbolos y modos particulares de visión de este mundo, según la cosmovisión andina, lo que también ocurre en el Ecuador y en muchas etnias como Loja en el cantón Saraguro, donde año tras año se funden la visión occidental y cosmovisión andina en los habitantes de este pueblo, tales son la semana santa, la pascua y la navidad, este último ha sufrido alteraciones sincréticas desde la llegada de la cosmovisión occidental.

La escasa investigación y el desinterés de artistas por retomar elementos cultuales como: memorias y prácticas ancestrales es preocupante cuando no hay educación que se enmarque dentro la valorización y construcción de la “identidad cultural", las personas se han quedado aletargados en un conformismo y menosprecio de lo autóctono, mientras realzan las modas y normas foráneas, que aliada con la globalización avanzan neo colonizando las mentes de las nuevas sociedades, consecuentemente ejecutando ordenes extrañas. Donde el sujeto no es **él, sino** una extensión de un paradigma ajeno.

Saraguro ha pasado por un proceso de sincretismo socio religioso que se evidencia en las presentes fiestas y se proyecta a deformaciones futuras, por el estado actual de consumismo y excesos de conductas ajenos a estos profundos rituales espirituales.

La presente investigación titulada: **"VISION GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TECNICAS PICTORICAS MIXTAS."** se desarrolló en un contexto socio religioso del cantón Saraguro Loja- Ecuador, en donde se analizó plásticamente un singular fenómeno de sincretismo, la navidad, centrándose específicamente en los personajes navideños que son verdaderamente interesantes a la hora de realizar estudios

anatómicos, de movimiento, expresión corporal, comportamientos picarescos-cómicos, sus ropajes, las máscaras, así como los colores y la devoción simbólica de los participantes por disfrazarse de estos juguetes o seres animados, por tal motivo se examinará las formas, signos y símbolos en fuentes pertinentes para llegar a una innovación dentro de la plástica que conlleven a cuestionamientos sociales y artísticos.

Estos protagonistas híbridos, símbolos receptores de la imposición cultural, por un lado tienen reminiscencias ancestrales y por otro un gran peso foráneo religioso que han sido tomados como motivo o pretexto plástico, con el fin principal de satisfacer inquietudes expresivas del autor que pertenece a la etnia indígena, por tanto quedando expresamente en esta investigación muchas experiencias vivenciales.

A través de estos actores representados de manera grotesca apoyados de la imaginación e ironía, se pretende criticar normas y conductas rezagadas del pueblo Saraguro, recreando desde el pasado el presente y postulándose al futuro se llegará a una representación plástica singular, para lograr este fin fue necesario abordar varios temas relacionados con el contexto del pueblo Saraguro; su ubicación geográfica a fin de tener claro el espacio donde se desarrolla este rito de navidad asimismo se trastocara los siguientes puntos: la historia cultural, la navidad en Saraguro, los nombres y funciones de los personajes, significado de los personajes, lo grotesco en la pintura, toda la recopilación oral, vivencial y bibliográfica servirá para la representación artística final.

El objetivo principal de este trabajo es materializar una interpretación plástica de la "realidad", con base en los personajes navideños de Saraguro a través de la categoría estética de lo grotesco, para alcanzarlo fue necesario utilizar el método deductivo donde analizando los

aspectos más generales teóricos y técnicos de la categoría estética de lo grotesco y consecuentemente aplicar el método inductivo donde los conocimientos orales, vivenciales y bibliográficos de los personajes navideños permitieron dar una mejor visualización del panorama a plasmarse y apoyado en la observación directa de los hechos y fenómenos en diferentes circunstancias de estas fiestas, se llegó a recoger en apuntes, estudios plásticos y por último se evidencia todo el proceso en las obras finalizadas.

Dentro del método deductivo también se realizará el análisis de dos obras maestras basadas en las fichas de análisis; El entierro de la sardina (1819), de Goya y el Banquete de bodas (1568) de Brueghel (El Viejo), con la finalidad de intentar comprender el proceso creativo de estos dos genios de la pintura, o tener una breve visualización de lo que se pretende hacer plásticamente y teóricamente en el método inductivo.

Los referentes artísticos han dejado profundas huellas de honestidad y compromiso con la sociedad lo que alentó al autor de este trabajo a criticar mordazmente su sociedad y no hacerse de la *vista gorda* frente a los sucesos que pasan en este pueblo indígena. El artista honesto es el encargado de intentar llegar con reflexiones profundas, con mensajes cifrados que profeticen un mañana prósperos o catastróficos y vaya abriendo nuevas y posibles directrices para las futuras generaciones, en este caso el mensaje llegará por medio de recursos plásticos y estéticos que posibiliten mostrar inconformidad, crueldad y perdición de este mundo. La propuesta es utilizar elementos (símbolos y signos) formales autóctonos y foráneos que vayan contra el sistema de creencias establecidos en el pueblo de Saraguro, **aclarando que la función del arte no es dar soluciones a problemas sociales sino más bien dejar ante el observador una experiencia sensorial que independientemente pueda o no coincidir con la intención del artista,** una vez aclarado la función del arte, y sabiendo que la cultura va en constante

transformación, el autor de este trabajo investigativo enuncia su propuesta a largo plazo que podrá llegar a suceder como no podrá llegar a ser así.

La propuesta o intención de autor es vaciar y depurar viejos hábitos y llegar a sugerir nuevas posibilidades de vida a través del quehacer artístico, donde la destrucción y renovación de toda costumbre banal y efímera de este pueblo sea un fin mayoritario para que por medio de la destrucción (transformación) dé a luz un nuevo orden social.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

ASPECTOS GENERALES DE SARAGURO

En esta parte de la investigación el autor deja expresamente claro, que no hace citas bibliográficas en algunos párrafos, por motivo de plasmar sus conocimientos, experiencias y conversaciones (entrevista no definida con preguntas de base no estructuradas) a lo largo de su vivencia en el pueblo Saraguro. Así mismo se anota algunas reflexiones propias del autor en todo el trabajo investigativo.

Saraguro está situado al sur del Ecuador y al norte de la provincia de Loja. Sus límites son: al norte, la provincia del Azuay; al sur, el cantón Loja, separado por los cerros de Acacana, Loma del Oro, y Wacra Uma (cabeza de vaca); al este, La provincia de Zamora Chinchipe, separado por el cerro de Kuntur Shillu; y, al oeste la provincia del Oro. (Saraguro, 2009. www.lojanos.com)

Saraguro es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, cuya independencia consta el 10 de marzo de 1822, fecha en que se celebra su cantonización todos los años. Las parroquias que conforman el cantón Saraguro son: San Pablo de Tenta, El Paraiso de Celen, Selva A legre, Manú, Lluzhapa, San Sebastian de Yuluc, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón, Sumaipamba y Saraguro.

El modo de producción antiguamente como lo expresa la sr .Asunciona Chalán económica del cantón Saraguro en épocas pasadas era principalmente la agricultura y la crianza de animales domésticos, principalmente el ganado bovino, porcino y ovino, mientras el caballar muy poco. En la actualidad a pesar de que la crianza de animales y la agricultura tienen un considerable peso; en cuanto a la subsistencia, los habitantes han desarrollado diferentes

fuentes de trabajo como el comercio formal, la profesionalización en diferentes campos del estudio; así podemos evidenciar a muchos desempeñar cargos tales como: abogados, doctores, docentes, arquitectos, diseñadores de modas, etc. sin embargo también es real y conocido por todos la migración a diferentes puntos del mundo, siendo los más inmediato Estados Unidos y España.

Según investigación directa el **Ama Shua Ama killa Ama llulla** (no ser perezoso, no mentir y no matar), son tres principios sociales que hoy en día solo han quedado en simples enunciados en conferencias y reuniones de directivos políticos, más la realidad está muy lejos, en tiempos pasados estos principios era un camino y una verdad a seguir, porque se aplicaba desde la niñez a los miembros de la comunidad, en cambio ahora con las influencias externas, la formación infantil ya no está basado en los principios andinos, se ha reemplazado por otras actividades extranjeras "modernas "que tienen que ver con la "educación integral" del niño, lo que a veces pueden generar aciertos y desaciertos, pues en el pasado al integrar al niño con responsabilidad en los quehaceres de la casa aprendían de forma empírica conocimientos que hoy en día están muy debilitados por causa de la facilidad y comodidad de la tecnología. Por ejemplo la artesanía textil de los telares, esta actividad se ha quedado dormida en el tiempo sin innovación ni estudios en este campo. Un aspecto alarmante debido a que actualmente la niñez ni la juventud tienen interés por esta práctica del telar que al parecer está condenada a su desaparición. Este es el efecto de entregar a nuestros niños en manos del *asesino de ideas* (sistemas foráneos) sin considerar cosmovisiones propias y estructuras sistemáticas de acuerdo a las necesidades locales. Aunque se reconoce el aporte tecnológico en el aspecto informativo y educativo de estas influencias ajenas a los pueblos originarios.

En cuanto a la formación comunitaria, la organización social de los indígenas está basada primeramente en la familia (padres, hijos y a veces abuelos), los padrinazgos quedan en

segundo plano, de modos que todos conforman una unidad basada en la **solidaridad** y **reciprocidad**. Según el Lic. Manuel Sarango habitante de la comunidad de Tuncarta.

Por otra parte la imposición cultural causo efectos atroces en la cultura originaria, valiéndose de la cruz católica que llevo a una simbiosis religioso liderados por un amo (sistema religioso) cegado por el oro y el poder, sucedió una invasión de mentiras e idolatrías en este pueblo que antiguamente, me atrevo a decir, que nada tendría que ver con las presentes prácticas religiosas, en ese momento es donde se prohíbe las prácticas ancestrales y obligan a adorar a falsos dioses, desde ese tiempo ha venido fortaleciéndose cada vez más el sincretismo a tal punto que ahora los individuos del cantón están confundidos en la religión y no conocen de la espiritualidad ancestral que es una conexión con una deidad abstracta (Dios Pachacamac) que se ha quedado en el olvido, pues los rituales practicados de hoy en día tiene ataduras tremendas en la subordinación religiosa que siempre ha tenido un fin económico que significa poder capitalista.

Acerca de la creencias de los Saraguros, en una entrevista al antropólogo Polivio Chalan, pronuncia que la mayoría de los mitos y ritos de este pueblo, las practican de modo sincrético, ya que las prácticas andinas nunca se han perdido, solo que están detrás de los motivos cristianos, (las practicas andinas es una conexión directa con el cosmos y su energía a través de los símbolos), por ejemplo las fiestas de las cruces en el medio católico es solo el motivo judío cristiano pero la práctica es netamente andino porque es una adoración y muestra de respeto a las montañas vivas sagradas, y es una previa preparación para el Inti Raymi,(Fiesta del sol) de esta manera existen muchos ejemplos más del sincretismo actual que vive Saraguro.

Historia cultural:

La historia cultural de Saraguro es incierta ya que existen diferentes versiones acerca de la procedencia del pueblo Saraguro.

La borrosa procedencia aún no se logrado esclarecer, por el hecho de que no existe documentación pertinente para afirmar el verdadero origen del runa Saraguro, lo que ha generado varias hipótesis. Según (Chalán, 2011)

La posibilidad primera es según la migración que en épocas del Tawantinsuyo enviaban a los incas desde el altiplano boliviano hacia el sur lo que resulto un mestizaje con los pueblos que ya existían en estos lugares, mientras otra posibilidad está sujeta a una leyenda del cóndor y el curiquingue en uno de sus viajes dejaron caer la semilla del maíz en este pueblo, y empezaron a cultivar en grandes multitudes que aparentaban a gusanos de allí Saraguro que significa maíz y gusano respectivamente y la tercera sospecha del nombre derivan de la tradición oral, tres posibilidades: gusano de maíz; tierra donde crece el maíz; y maíz que germina. Extraído de una conversación con el Ing. Jorge Sarango (2015).

En cuanto a vestigios arqueológicos, una de las evidencias encontradas en los alrededores del pueblo de Saraguro, son los pies de ollas poli podas, bases anulares y pedestales (llamados localmente gentil vishu), asimismo las terrazas , tiestos, camellones e impronta textil en los tiestos preincaicos afirman la presencia de grupos humanos que antecedieron a la cultura saragurence, según Belote y Belote, citado en el documento de (Chalán C. , 1994), tal es el caso de la cultura Cañar y Paltas, donde según Albornoz(1580) nombrado en el mismo texto sostiene que san Lucas pertenecía a los Paltas, mientras Caillavet plantea que Saraguro formaba parte del Hatun Cañar.

Saraguro es un pueblo verdaderamente enigmático desde sus orígenes hasta la más compleja interpretación semántica de sus signos y símbolos, además es una de las culturas que encierra mitos y leyendas poco explorados desde el ámbito investigativo, a lo largo de los tiempos Saraguro ha logrado mantenerse en pie de lucha resistiendo hasta el día de hoy, haciendo frente a las grandes potencias culturales denominados, *"dominantes"*, la preocupación expresada en

parte de esta investigación se remite al daño colateral que deja la globalización en este pueblo, haciendo de muchas manifestaciones culturales una gran mezcla ecléctica, lo que lleva a este pueblo a confundir y no tener una óptica clara para priorizar o jerarquizar los "elementos propios" que definen a una cultura y con ello se sirve para la construcción de la identidad cultural de cada uno de los que conforman el pueblo de Saraguro. Por ende es necesaria la revitalización de lo autóctono y mantener viva para las futuras generaciones las memorias y prácticas ancestrales.

Desde el campo plástico, se apunta a la interpretación de un hecho en particular de la cultura Saraguro, el mismo que se evidencia en el sincretismo socio religioso de la fiesta de navidad, el que se trata en el siguiente capítulo.

La navidad en Saraguro.

Esta festividad tiene una particularidad singular en el pueblo de Saraguro, ya que el sincretismo de dos cosmovisiones distintas con similitudes en sus prácticas y rituales religiosos se unieron y dieron vida a un producto nuevo en el modo de proceder en los aspectos religiosos que ya no son netamente ni andinos ni occidentales; se transformó en una práctica "original" de los indígenas. Antiguamente sólo de los indígenas Saraguro, sin la participación de los mestizos, los *blancos (mestizo)* del pueblo no participaban directamente sino como miembros contratados de una banda, o solo como espectadores, actualmente ya no ocurre esta disgregación, puesto que los mestizos buscan integrarse como marcataitas, los indígenas recíprocamente dan la apertura al aspirante, tal es el caso de la festividad del año 2014, donde el marcan taita fue un mestizo.

Figura 01. *Marcataitas meztizos con el atuendo de los Saraguros, Andrade, W (2014) Marcataita de la navidad. [Fotografía].*

La gran fiesta de la navidad, se insertó de modo estratégico en los pueblos andinos, ya que en estas fechas coincidían con la festividad mayor de los incas que era el nacimiento del poder (Kapak Raymi), dedicada específicamente a los niños que pasaban a ser jóvenes, lo que coincide con el nacimiento del niño Jesús para los practicantes de la religión católica.

En esta pomposa festividad existen 3 misas de navidad; la primera se celebra el 24 de diciembre antes de la media noche, a las 23h00 por el nacimiento de Cristo en Belén; la segunda, es la de la Aurora o del Gallo, celebra a las 6h30; y, la tercera, se realiza a medio día el 25 de diciembre y celebra el nacimiento del niño. Según la Sra. Carmen Guamán.

Esta festividad aparte de "cumplir" con la fe del sector indígena, se verifica la vida comunitaria que está basada en tres aspectos que son: solidaridad, reciprocidad y redistribución, estos principios se materializan al realizar la festividad. Solidaridad, porque la mayoría ayuda con algo; reciprocidad, porque otros viene a devolver lo que recibieron en años anteriores y redistribución, porque los patrocinadores reparten entre todos los asistentes lo que han recibido.

Aparte esta fiesta es el motivo para los grandes reencuentros de personas que no se han visto en años, o es la ocasión para socializar con diferentes comuneros, es donde accionan el dispositivo de conocer al otro (interculturalidad) y esto muchas veces da resultados positivos (amistad, noviazgo, padrinazgo, etc.) y negativos (peleas, disensiones, traiciones etc.). Entonces el encuentro de todo un pueblo es en esta fiesta, donde los marcan taitas (patrocinadores: esposo y esposa) tienen igual grado de jerarquía lo que no pasa en otras festividades indígenas, los gastos que debe de asumir el patrocinador son, engordar al menos cinco cabezas de ganado y disponer de muchos granos, entre otros de menor relevancia para cubrir los cinco días de fiesta.

Después de haber finalizado la fiesta inmediatamente queda asignado el siguiente patrocinador para el año venidero, esto se hace al final de la última misa. El nuevo grupo de antemano ya saben las funciones que deben de realizar, principalmente los marcan taitas, los mismos que solicitaron al síndico para llevar a cabo la siguiente fiesta.

El síndico es la persona que está a disposición del cura para cualquier encargo y esto lo hace totalmente gratis por su devoción, pero el mayor cargo es receptar las solicitudes de los que desean ser anfitriones de las próximas fiestas navideñas.

La tradición oral desde hace muchos años atrás registra las actividades de cada miembro en el siguiente cronograma.

El calendario de evento de navidad en Saraguro.

Fecha	Acontecimiento	Descripción
s/f	Sirvina	El patrocinador invita a los guiadores y al músico para un banquete.
Octubre	Traer leña	Los guiadores realizan una minga para traer leña a la casa del marcantaita, partirla y dejarla secar.
Noviembre	Inician preparaciones	Los músicos eligen las personas que serán danzantes e inician repasos.
Dic. 10 (aprox.)	Chaqui ricuna aprox.	Los los marcantaiatas van a casa del maestro (musico) para ver el avance de los preparativos.
Dic. 15	Belén allichina	Se arreglan nacimientos (pesebres) tanto en la iglesia como en la casa del marcantaita, con la participación de devotos y guiadores.
Dc.22	Huacra Llushtina	El marcantaita entrega una res para que los guiadores la desposten.
Dic. 24	Vigilia y Noche Buena	Abstinencia de carne; se consume mucha miel. Los marcantaitas van a misa de media noche. Nombramiento de nuevos patrocinadores.
Dic. 25	Misa de Aurora y Misa de Fiesta	Los respectivos marcantaitas van a sus misas; se nombran los nuevos patrocinadores se hacen presentaciones de danza al público.
Dic. 26	Janpina (jambina) y cunchu (cunzu)	Se festeja si no van a celebrar la fiesta de tres reyes.
Dic. 27	Manca maillana.	Los cocineros devuelven las vasijas y otros enceres limpios a los patrocinadores.
Enero 5 y 6	Tres Reyes	Pase del Niño.
Enero 7	Janpina (Jambina) Cunchu (Cunzu)	Si se ha festejado el día anterior.

Andrade *W (2014)* Fuente: entrevista a la Sra. Rosa Chalán habitante de Saraguro.

Personajes Navideños.

Nombres y funciones de los personajes navideños:

Dentro de los nombres y funciones de los personajes navideños colaboro en gran manera el músico más relevante de estas fiestas, SR. Luis Andrade, conforme a una conversación en su casa ubicada en la comunidad de gulagpamba.

Los personajes que intervienen en esta festividad, son elegidos, o solicitados por los interesados en participar de la gran fiesta, según la importancia, jerarquía y significados, para elección de estos personajes existen ritos especiales, por ejemplo para solicitar a un niño que participe con un personaje se acude ante los padres con un matiucho (porción de comida y bebida) para que quede en convenio formal. Pues en ese momento dan su palabra, ya que para el indígena Saraguro dar su palabra es fidelidad y responsabilidad a lo que se compromete, en caso de aceptar el cargo.

Los nombres y funciones que se describen a continuación son según la jerarquía, función, y significado, quedando así:

El síndico

El síndico es la persona que realiza los menesteres de la iglesia, es la primera persona con la que se pone en contacto las personas interesadas en asumir cargos religiosos grandes (marcantaita o alumbrador), es quien actúa como líder en organizar la fiesta navideña, básicamente de él depende elegir, nombrar o responsabilizar al siguiente patrocinador.

El marcantaita y la marcanmama

Figura 02*.Andrade, W (2014) Marcan taitas. [Fotografía].*

Necesariamente son personas de condición económico alto ya que de ellos depende en gran parte los egresos que cubrirá los gastos de la fiesta, además son ellos los que solicitan este cargo. Existen jerarquías entre los tres marcan taitas de cada año, de modo que el más importante es el marcan taita de media noche, a continuación el de la Aurora y por último el del mediodía. Esto no es por la condición económica, ya que todos correrán casi con los mismos gastos, más bien de acuerdo a la reflexión del autor tendría que ver más con la trilogía andina (Hanan=arriba; Kay= centro; y Uku= abajo), se vinculan y dinamizan estos mundos que a la final son uno.

Los guiadores:

Figura 03*. Guiadores de la fiesta de navidad. Andrade, W. (2015) guiadores. [Fotografía]*

Según el entrevistado, Luis Andrade (músico experimentado), describe así a estos personajes:

Para ser **guiadores**, los interesados piden ocupar estos cargos, que básicamente, al conseguir el cupo, quedan al mando y disposición de los marcantaitas, esto es que cualquier menester está en la responsabilidad de contribuir. Estos personajes. Son seis guiadores para cada marcan taiata, tres janaillus (mayor) y tres oraillus (menor), son niños entre los 5 y 10 años de edad representaos por los padres.

También su función es la fábrica de ceras, velas hasta de un metro de altura, además desde el 15 de diciembre los padres de los guiadores llevan aguas aromáticas para un baño ritual y luego los acompañan a la misa de las 6 de la mañana, esto lo realizan durante 9 días hasta que comience la gran fiesta.

El atuendo de estos personajes además de la ropa típica, se acompaña con dos pañuelos muy coloridos, el uno para la espalda y el otro en el cuello.

Los músicos:

Figura 04. *Músicos en la casa de los maracan taitas, acompañados de dos huiquis. Andrade, W. (2015). Maestros músicos de la tradición navideña [Fotografía]*

Pues con la aparición del sincretismo cultural, del cual fue parte los saraguros, aparece el instrumento del violín, siendo el principal instrumento que se ejecuta para las danzas de los juguetes, (que antiguamente estaba bajo la responsabilidad del músico de elegir los juguetes), pero en la actualidad son los marcan taitas quienes buscan a estos singulares personajes para evitar problemas de que el músico no haya escogido bien a los danzantes y salgan mal las cosas, así lo confirmó el Sr. Luis Andrade (músico). Así mismo para escoger al músico los marcantaitas, buscan siempre con un matiuchu (comida y bebida), y si no está comprometido el músico para esas fiestas lo acepta, caso contrario no, porque el músico "tiene que ser de palabra", expreso el entrevistado, al preguntarle de sus inicios como músico, supo decir que primero salió de wiki 5 años y en ese proceso fue aprendiendo porque le gusto, de esta manera se puede decir que las prácticas y costumbres de este pueblo es por herencia, y no de una forma académica. Todos estos personajes al crear una "realidad" autóctona no lo hacen de una forma consciente, pues es, por la tradición. Según investigación directa.

El músico es la figura principal encargada de amenizar la fiesta, ya que de él depende que los visitantes se diviertan con los bailes y actuaciones de los juguetes, para esto el músico y el bombista (segundo músico, que ejecuta un tambor), preparan más o menos con un mes y medio de anticipación, el músico Luis Andrade menciona que todos los años que le piden que sea músico, él ha venido innovando creando y recreando nuevos bailes, adecuando mejor a algunos personajes, como es en el caso del ushco, al ponerle alas, pero también mantiene lo tradicional, al no intervenir en nada en algunas características relevantes de los personajes y así mismo el ritmo peculiar no ha sido adulterado en su totalidad (porque da importancia a lo tradicional). Porque está consciente de que se perdería la esencia de esta tradición, si se llegara a alterar en su totalidad. El músico está en la obligación de nombrar a los juguetes mayores y menores según el grado de desempeño y responsabilidad que demuestren en sus funciones.

Los ajas o diablicos:

Figura 05*.Ajas o Diablicos. Andrade, W. (2015) Ajas o diablicos con su vestimenta. [Fotografía]*

La descripción del atuendo se hace así:

Lleva una melena muy larga, al que se llama salvaje, son musgos encontrados en los altos cerros, son de color gris y están sujetos por un sombrero de lana en la parte interna y a unos cuernos de venado, la estructura se sujeta al cuerpo por medio de fajas, también visten pantalones largos, botas y un cinturón lleno de perillas de plata, además están cubiertos por una máscara y en la mano llevan un chicote.

La función de estos personajes es atender a los invitados brindándoles comidas y bebidas. El mayor designado por el músico es quien organiza al resto de sus hermanos (llamados así por ellos), para realizar las funciones antes mencionados. Son los danzantes quienes van a delante del niño Jesús bailando y abriendo camino.

El huiqui o mono:

Figura 06. *Huiquis bailando en la casa de los marcan taitas.Andrade, W. (2015) Huiquis con su atuendo tradicional. [Fotografía]*

Su principal atractivo es el ropaje multicolor que está sujeta por un cinturón de cuero lleno de perillas de plata, alzan botas, su máscara está realizada en lienzo con motivos geométricos andinos, tiene cuernos, un chicote, y andan a llevar una miniatura de ellos, con el que molestan a las mujeres, haciéndoles besar, y en otro casos son ellos mismos quienes intentan besar a las chicas.

Su función es hacer reír a la gente por medio de la crítica sarcástica, es el personaje quien saca a la luz las verdades de los visitantes, es considerado el diablo.

El oso y el pailero:

Figura 07*. El pailero y el oso bailando en música tradicional. Andrade, W. (2015). [Fotografía]*

La apariencia del oso es hacer que sea lo más parecido a este animal, para ello se elabora un terno con cuero de oveja, y lleva en las dos manos unos palos previamente elaborados y decorados con motivos andinos, mientras que el pailero hace referencia al mestizo con una máscara de lienzo con una nariz muy larga y un sombrero grande. Para hacer bailar al oso el pailero se sirve de un pequeño bombito.

El león y su pailero:

Figura 08. *El león en la procesión de la navidad. Andrade, W. (2015) El león [Fotografía*

El pailero tiene las mismas características antes descritas (fig. 7). El león, se disfraza de modo que trata de parecerse en lo más próximo a este animal. Hace 20 años aproximadamente es insertado este personaje, es originario de la parroquia de san Lucas, pues fue un músico de este sector quien lo introdujo. Según una conversación con el músico acordeonista Luis Ambuludí.

Los sarahuis:

Figura 09. *sarahui en proseción. Andrade, W. (2015)* Cari sarahuis *[Fotografía].*

Cari sarahuis

Estos personajes son multifuncionales ya que ello son los mismos quienes se visten de; uzhcos, gigantes y gibaros mientras que en las warmis sarahuis, no es así, las 4 niñas (mayores y menores de dos en dos), se visten de manera formal, asimilándose al vestido de novia de una indígena de Saraguro, con la diferencia de que ellas llevan algunos pañuelos de colores para sus danzas y al final de sus trenzas están sujetos con varias cintas multicolores.

Figura10, *warmi sarahui. W. (2015) [Fotografía]*

***Figura. 11**, novia tradicional del pueblo Saraguro. W. (2015) [Fotografía].*

Los u*zhcos* son estructuras hechas a base de carrizos cubiertas por una tela negra y al final de del cono se coloca una imitación de la cabeza de este animal.

***Figura 12**.atuendo de los uzhcos. Andrade, W. (2015)* uzhcos *[Fotografía].*

El *gigante* también está hecho a base de carrizos, en este caso se trata de configurar un humano gigante.

***Figura 13**.Andrade, W. (2015)* gigante *[Fotografía].*

El uzcho y el gigante están siempre representados en dualidad macho y hembra, según la cosmovisión andina al igual que los jibaros, cabe aclarar, que para la trasladación de la casa del marcantaita hacia la iglesia, son otros niños quienes los cargan, estos niños se les pide de favor previamente que les ayude, por ende tienen el mismo derecho en la hora de la repartición de las comidas, se hace esto porque los cari sarahuis siempre se trasladan vestidos de jibaros, como los hermanos del oriente, con lanzas, pintados el cuerpo y una guirnalda en la cabeza (hecha con plumas de gallinas). A estos jibaros se diferencia así; los mayores representan al jibaro macho por ende llevan pantalones rojos, y los menores llevan faldas y representan el lado femenino de la dualidad presente en el mundo andino.

Figura 14*.Andrade, W. (2015)* cari y warmi sarahui *[Fotografía].*

Significación de los personajes

Al realizar una entrevista al Sr: Polivio Chalán en cuanto al significado del aja o diablico, supo decir que hace referencia al “Chuzalongo”, Cuento mítico del sur del país. Los ajas y los huiquis son analizados de manera histórico ya que detrás del sincretismo, el atuendo

y las funciones, existe la relación directa con el mundo andino, pues estos personajes en épocas incaicas eran los “supay” (dioses) quienes iban adelante del gran kapac (niño que iba asumir el poder) abriendo camino con los rituales y las limpias con riendas en mano. Estos seres ancestrales eran dioses conocedores del bien y del mal, de allí la relación de que los huiquis son como reguladores de un equilibrio personal de la consciencia, ya que la función de este personaje es hacer reír a los espectadores por medio de la sátira al sacar a la luz verdades de cualquier persona, que no todo el mundo conocían, o sea a la persona ridiculizado lo introduce a una autorreflexión. En cambio los sarahuis eran niños que en el mundo andino eran encargados de alabar y realizar canticos al niño elegido kapac. El nombre proviene de “arawi” que significa cantico, eso ocurre casi igual en las festividades de navidad, si no que ahora los canticos son ofrecidos al niño Jesús. Los paileros son personajes que significan o hacen referencia al mundo de los mestizos o blancos, porque el pailero cobra económicamente a los presentes para hacer bailar a su oso, pues con esta alego se puede referenciar a los abusos por parte del pueblo mestizo a los indígenas. No existe una significación exacta de estos personajes, entonces están sujetos a nuevas significaciones o interpretaciones, al igual que el resto de los juguetes, a lo que queda abiertamente posibles investigaciones en este ámbito de la semiótica de los personajes navideños del pueblo de Saraguro, en la misma entrevista expuso que; los osos, leones y uzhcos se trata de la vinculación del hombre con la naturaleza.

En la propuesta del autor menciona la visión grotesca de estos personajes navideños, y por ende a continuación se abordará el desarrollo de esta categoría estética.

CATEGORÍA ESTÉTICA: LO GROTESCO EN LA PINTURA

Con el fin de orientar la producción artística es necesario conocer una panorámica general de lo grotesco en la pintura a través del tiempo.

Esta categoría estética es muy compleja de definir, y con el devenir del tiempo ha adoptado muchas adaptaciones y deformaciones en su significado, esto está basado en función del tiempo, lugar y la concepción cultural y es por eso que no se puede llegar a aseverar una definición universal para lo grotesco, por ende es conveniente llegar a dar una noción, y no concepto. Este complejo punto de estudio es relativo, porque por un lado puede ser grotesco para una cultura y para otra no, como menciona Neil Rhodes citado por (Jorge Zamora, 1999), el mismo autor se expresa así respecto a este tema en cuestión "Cada época ha tenido su propia versión de lo que es grotesco, y por lo general ésta no tiene elementos suficientes como para adecuarla a épocas distintas" (p.28). Así que la **noción** es base para identificar lo grotesco, que más bien responde a una decisión según la percepción del observador, así que lo grotesco es una reacción de lo sensorial y no de lo racional.

En lo referente a este género será necesario recorrer en el tiempo con los algunos teóricos más representativos que analizan el desarrollo etimológico y las diferentes variaciones semánticos de esta categoría estética en cuestión.

(Fernández García, 2011) hace un primer acercamiento a lo grotesco de esta manera:

> "**Al principio la palabra <<grotesco>> tiene un significado puramente descriptivo. Se refiere a los murales romanos escavados en el siglo XIV. La posterior imitación de estos murales en el arte renacentista trae consigo el primer cambio semántico del término. Lo grotesco pasa, a designar en primer lugar, la distinción entre imitaciones y originales, en segundo lugar, empieza a significar también decoración fantasiosa o extremamente extraña" (p.41.)**

El valor de lo grotesco lo siguen manteniendo como descriptivo (ridículo, deforme, contrario a la razón) hasta la ilustración y el neoclasicismo, pero en el mismo lapso germina otro tipo de visión, de reprender las costumbres según Richard Steel mencionado por el mismo autor (Fernández García), a partir de aquí lo grotesco se considera como un aspecto serio dentro del arte moderno.

Esta categoría estética se puede decir que inicio en el romanticismo y va madurando de aquí en adelante. Primeramente con el poeta Víctor Hugo, mencionado por el autor (Jorge Zamora, 1999), en donde prácticamente en un tratado declara la guerra a las concepciones clásicas y neoclásicas, al cuestionar la cosmovisión antigua que para él era incompleta y artificial al no vincular lo "feo" y lo "grotesco".

El mismo autor hace un compendio en donde se refiere así de lo grotesco "Esta visión binaria (bello/feo; normal/anormal; y sublime/grotesco) refleja más y mejor el mundo de la realidad, y por ello debe utilizarse como elemento dentro de la obra artística" (p. 36), así también es Víctor Hugo quien aporta a la comprensión de lo grotesco en un sentido más moderno al dejar en claro las cualidades o aspectos de lo "horrible" y lo "cómico" que existe en esta categoría estética.

Por otra parte el teórico Ruskin citado por (Jorge Zamora, 1999) analiza de esta forma "afirma que la raíz de lo grotesco está en la psicología del artista. La deformación viene causada por la emoción, por el ánimo miedoso y juguetón", los teóricos que más se han profundizado en esto de lo grotesco, son los filósofos

Kayser y Batjin, quienes respectivamente difieren en sus juicios así: "mientras el crítico alemán hace derivar lo grotesco hacia lo fantástico y siniestro; Batjin insiste en su dimensión carnavalesca, donde prima lo burlesco y lo escatológico" tomado de la autora (Andrade. Pilar, 2010) (p.22).

Para Kayser lo grotesco es el fruto de sueños y locuras plasmadas en la realidad que es perfectamente definible como categoría estética, además pone de manifiesto algunas características como: la sorpresa, la repugnancia, la carcajada, y que el hombre también se siente identificado por unos animales en concreto que crean lo terrible y lo macabro, en síntesis dice que lo grotesco prefiere todo tipo de sabandijas, los mismo que se puede aseverar que estos animales preferidos por lo grotesco son extensiones mentales de la locura humana, representadas en víboras, sapos arañas, búhos etc. Según (Gonzáles Izquierdo y juan diego, 2013.p.122).

Teniendo en cuenta que el análisis de Bajtín está enfocado a la preocupación social y llamado realismo grotesco afirma: que en la cultura popular se derroca el oficialismo pues todo se presenta al revés, lo que antes estaba arriba ahora se ubica abajo y por eso está libre de prejuicios y normas de la razón, en donde lo popular es entendido como una cosmovisión de rituales, costumbres, imitaciones cómicos y satíricos representaciones verbales y teatrales(pues ahora el plebeyo se pone en el papel de amo y señor), de igual manera la libre invención y la actitud crítica frente a la tradición están consideradas como características de lo grotesco en donde lo vulgar y lo sublime se unen y dan cabida a una nueva visión del mundo a través de la percepción de lo carnavalesco, teniendo como principal actor a la *risa* analizado así "Con la risa ambivalente y el tono burlón, se destronan los valores intocables e instituciones del poder, lo temible se vuelve ridículo " según (Fernández García,2011 . P.47) continuado con la concepción de Bajtín analizado por el mismo autor antes mencionado, da a entender que a través de lo grotesco se puede liberar los estados reprimidos; que como colectivo siempre han vivido bajo límites impuestos por el oficialismo, pues se llega a la emancipación social o superación de lo terrible, por medio de la profanación de lo "real", entonces es oportuno reiterar que estas concepciones estéticas sirven de base para el artista, pues lo que se pretende en este trabajo es llegar a la provocación y a la ruptura de la tradición estático de la cultura de

los Saraguro, pues al tomar un motivo festivo religioso existen muchas “realidades” que no son vistas objetivamente, por el pueblo, entonces aquí es donde interviene el artista de modo meticuloso y fiel observador de lo “verdadero” que pasa en el espacio y tiempo de desenfreno en dicha celebración, pues quizá la fiesta de la navidad solo sea una oportunidad para “liberarse” de las pasiones humanas más bajas , las locuras, las fobias, los miedos, atrapados en el mundo oscuro y salvaje del hombre, o como manifiesta Kayser en el mismo documento cuando se refiere a dos tipos de grotesco: fantástico que hace alusión a lo onírico en donde se plasman mundos demoniacos y terroríficos, o cuando define grotesco satírico, donde, visualiza la vida en la tierra como una comedia de marionetas caricaturescas vacías de espíritu, y absurdo.

Para tener aún, más claro el tema de lo grotesco se permite de forma pertinente divagar brevemente en la historia del arte de la pintura para el mismo se servirá de un documento escrito por (Fernández García, 2011) en el que considera a los pintores más relevantes relacionando el espacio tiempo, así inicia dejando en claro el nacimiento de lo grotesco en los siglos XIV y XVI, con el descubrimiento de los murales romanos, en esta parte hace un salto largo en la historia hasta el renacimiento , con la aparición del BOSCO ejemplo por excelencia de lo grotesco en la pintura que al adentrarse en lo iconográfico tradicional de su pueblo logro representar una pintura verdaderamente extraño y caprichoso en sus composiciones, llegando a parir seres nacidos de los sueños o de su extraordinaria imaginativa el cual se maneja en un vaivén de construcción y deconstrucción a antojo del artista, principio creativo utilizado en el manierismo por el artista italiano Giuseppe Arcimboldo, revelando en su obra pictórica la ruptura, la disgregación, de la totalidad donde se unen lo lúdico y fantasioso, pero no hace referencia a ningún aspecto negativo y angustioso al contrario más bien parece despreocupado y jovial en el que se van fragmentando y superponiendo un mundo de elementos que avivan el proceso creativo, por ende nace una nueva concepción de lo grotesco al modo manierista.

Figura 15. *Giuseppe, A (Artista). (1573). Invierno [Óleo sobre tabla] M. º Louvre, París. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo*

Prosiguiendo con el relato en el mismo documento da a conocer unos rasgos de uno de los mayores exponentes del mundo del esperpento, Pieter Brueghel el viejo, al referirse así de este pintor El mundo es para él, igual que para Francois Rabelais, un carnaval en el que abundan comicidad y opulencia. Por eso, nos presenta una visión del mundo en continua diversión, ensimismado en el goce carnal, privado de la preocupación trascendente y del estoicismo serio; un mundo al revés que descubre la lógica absurda de los actos humanos.

Figura 16. *Bruegel,P (Artista).(1559). Los proverbios flamencos [Óleo sobre tabla] Museos estatales, Berlín Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_el_Viejo.*

Según el contexto social en el cual se va rediseñándose esta estética se acaba ese mundo risible y carnavalesco de Pieter Brughel para permitir adentrar en el pesimismo vital de Goya que en un inicio en sus temáticas se apega a lo carnavalesco lo ridículo y lo risible de las fiestas, pero hace un quiebre totalmente negativo a la hora de plasmar "Los caprichos"; "desastres de la guerra" y "los disparates "en el que se distingue claramente el tremendo pesimismo, la barbarie, lo absurdo, los monstruos, las máscaras, el humor negro y lo fantástico. Para dar una dirección al sinsentido de la vida, Goya acude a la simplicidad en vez de los excesos ilustrativos, dejando de manera objetiva solo la esencia vital de lo grotesco, planteado como necesidad humana.

Figura 17. *J. Laurent. Fotografía de El Aquelarre (en el año 1874) en su estado original en una de las paredes de la Quinta del Sordo de Goya. Fotomontaje a partir de los dos negativos originales que se conservan en la Fototeca del IPCE. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya*

Para finalizar con este breve repaso de la pintura grotesca, se expone a tres destacados artistas del siglo XX que el teórico Kayser da a conocer así en las dos líneas de lo grotesco antes mencionados, grotesco satírico está representado por James Ensor y Andreas Paul Weber y en lo grotesco fantástico el trabajo de Alfred Kubin.

De aquí en adelante como ya es conocido, son muchos artistas que han incursionado en este tipo de expresión grotesca, solo por mencionarse algunos casos se pone de ejemplo a los siguientes artistas: Grosz, Daumier, Egon Shiele, Otto Dix, Bacon, Rumsey, y en cuanto a los representantes nacionales son Ramiro Jácome Guillermo Muriel y muchos más.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

El centro a investigar en este trabajo son los aspectos vivenciales, costumbristas y tradicionales que experimentan cada año los personajes navideños del pueblo de Saraguro, por el mismo se valió del método deductivo al comprobar algunas similitudes en la cultura de aquellas épocas pasadas de los referentes artísticos (Goya y Brueghel) analizando sus obras se dataron costumbres carnavalescos, extravagantes y grotescos que hoy en día no han cambiado en nada en su esencia del contenido, estas tradiciones ayudo a comprender y profundizar las características y aspectos específicos de los personajes navideños, como por ejemplo cuando el sujeto es convertido, transmutado y apropiado por el ente(mascara); donde el participante hace una especie de mimesis de los comportamientos ya especificados para cada mascara de los personajes de estas fiestas.

La investigación al tener un carácter documental-bibliográfica favoreció a ponerlos en evidencia por medio del método analítico sintético a la hora de analizar, interpretar y concluir aspectos propios de las fiesta navideña en el sector indígena que quedan expuestos en este trabajo investigativo. La información obtenida para determinar y aplicar los conocimientos teóricos y plásticos llegaron gracias a los documentos bibliográficos, libros, páginas web que facultó una visión clara para sintetizar y materializar en las obras pictóricas. Fuentes bibliográficas pertinentes ayudaron a conocer posibles formas de expresarse por medio de recursos plásticos y estético, a sí mismo el estudio de campo (observación, dibujo y la entrevista no definida con preguntas de base no estructuradas) permitió fusionar lo empírico con lo científico, ampliando posibilidades de recreación artística.

Las fichas de análisis fueron atinadas para entender y sistematizar los trabajos prácticos mientras que las fotos y videos fueron de base fundamental a la hora de empezar la composición e imaginario del trabajo pictórico, así mismo las memorias visuales quedaron

expuestos inconscientemente en los trabajos finales. A continuación se muestra un modelo de ficha no resuelto con todos los aspectos e ítems pertinentes que considero importante el estudiante para llegar a comprender dos obras maestras por medio de estas fichas:

Análisis de las características de dos obras específicas de lo grotesco.

Ficha nro. 1 y 2 de Análisis plástico

Universidad Nacional de Loja

Carrera de Artes Plásticas

Proyecto de Tesis

Autor: Wilman Andrade

Fecha:……

Objeto de Análisis plástico (El banquete de bodas) de Brueghel

Objeto de Análisis plástico (El entierro de la sardina) de Goya.

Descripción y contexto social:…….

Técnica:…….....

Composición:……

Análisis general de la obra (jerarquía de elementos y personajes destacables, identificar lo grotesco):…….

Análisis de los elementos plásticos:

Línea……

Color……

Mancha…….

Forma……

Dibujo……

El modelo de fichas de análisis y el libro de artista fueron medios de vital importancia para la abstracción de signos y símbolos estratégicos que den concordancia con el motivo gestor y la categoría estética de lo grotesco, en esta fase apareció los primeros esbozos teniendo claro el camino y el horizonte en particular de este trabajo de investigación que es de llegar a una representación plástica grotesca de los personajes navideños del pueblo de Saraguro.

Libro de artista

Dibujos preparatorios y bocetos

Etapa de atracción de símbolos y signos para la propuesta pictórica:

Vale destacar que en esta fase se experimentó con algunas técnicas como tintas crayones grasos, esfero, carboncillo, alquitrán, la mayoría se aplicó directamente en los trabajos finales.

A continuación los dibujos preparatorios que sirvieron de base o fueron replanteándose los diferentes imaginarios, los contextos y escenografías a lo largo del proceso de creativo.

Fig.1.Estudio de rostro, “Maracamama” (dibujo prepa ratorio).2015. Wilman Andrade Chalan Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de obra.

Fig.2.Estudio de personajes y escenografía (Dibujo preparatorio). 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de obra.

Fig.2.Estudio de personajes y escenografía (Dibujo preparatorio). 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de obra

Fig.3. Desposte (dibujo preparatorio). 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de obra.

Fig.4. Boceto, hecatombe (dibujo preparatorio).2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de obra.

Fig.5. Estudio de músicos (dibujo preparatorio). 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo sobre papel.A4. Libreta de obra.

Fig.6. Estudio de personajes, huiqui (dibujo preparatorio).
2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo sobre papel.A4.

Fig.7. Estudio de un sacerdote, (dibujo preparatorio).

Fig.8. Estudio de poses, Huiquis (dibujo preparatorio). 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo sobre papel. A4. Libreta de obra.

f. **RESULTADOS**

Los resultados teóricos han sido de provecho porque se ha podido concebir una idea diferente de las festividades y de los personajes navideños, por otra parte, consolidar y profundizar la categoría estética grotesca fue imprescindible para tener otra óptica de la vida pues en lo grotesco lo demoniaco es una realidad que se vive hoy en día. La algarabía, la fiesta, lo carnavalesco, lo dionisiaco solo ha servido para evadir una responsabilidad con la vida misma, pues por medio de la burla, todo lo ironizamos, todo lo rebajamos, el poder de la monarquía se puede poner por los suelos a través de la expresión plástica, como una infalible arma para replantear las consideraciones sociales, como lo hacían los geniales artistas Brueghel y Goya que a continuación se evidencia en el análisis de sus obras respectivamente.

Ficha 1 Objeto de Análisis plástico (El banquete de bodas, 1568) de Brueghel

Descripción:

Autor: Pieter Bruegel el viejo, 1568

Técnica: Óleo sobre madera

Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 114cm x 164 cm

Localización: Museo de Historia del Arte, Viena, Austria.

Contexto social:

Una pintura muy diferente en cuanto al espacio ya que su fuerte eran espacios abiertos y en esta ocasión nos sitúa en un interior de una granja donde retrata honestamente a un pueblo del siglo VXI de los países bajos, que participan de una boda donde hay mesas y bancas improvisadas, mucha comida y bebida, en primer plano aparecen dos hombres que en una vianda sencilla sirven mucha comida en el fondo los músicos amenizan la fiesta toda la gente con sus actitudes y semblantes propios están alrededor del gran festín lleno de colorido y alegría. Al colocar en una granja el artista intento quizá dar la sensación de abundancia de cereales de ese tiempo ya que la producción económica se fecundaba en la clase obrera y la actividad agrícola, que esta resaltado en las espigas de trigo y en el rastrillo en la pared. También se evidencia las clases sociales en este cuadro, el burgués o la clase alta identificado con el personaje vestido de negro con una espada atado a él señal de nobleza que está conversando con un clérigo, de esta manera deja expuesto los nobles y los religiosos, luego está la clase media simbolizado por el único sujeto sentado en la silla que es el juez de esta boda y por último el pueblo simbolizado por la niña que está lamiendo el plato. De este modo este genial artista impregno en el lienzo un humanismo espontaneo sencillo "apaciguado" de una aldea que apenas empieza la fiesta con la comida y luego terminara en un gran carnaval que poseídos por el libertinaje desenfreno y los excesos absurdos terminaran en las brutalidades más extremas de la humanidad, y cuando despierten después del gran bacanal

seguirá la misma rutina aburrida y la ignorancia se enseñoreara en sus semblantes tristes y melancólicos y por en necesitaran de la siguiente boda o pretexto.

Al parecer somos espíritus errantes que buscamos nuestro placer en cualquier cosa que pueda concebir como llamativo o llenura, pero existe un vacío abismal dentro de nosotros mismos que ninguna comida ni bebida podrá llenarnos, a cada paso buscamos satisfacción pero al terminar la experiencia "placentera" nuevamente nos embarcamos en la absurdez de la vida mundana.

Técnica:

Su técnica al óleo es una capa de pintura muy fina y sutil con pequeñas veladuras donde mayormente predomina el dibujo muy definido desde el primer plano hasta el último, quizá su manera de detallar es por el gusto del miniaturismo. Los colores empleados son muy coloridos y muy bien equilibrados entre los fríos y calientes y en este caso está gobernado por los colores cálidos, el empleo de las manchas se puede verificar en los fondos de la granja que armonizan sencillamente toda la escena de esta particular boda.

Composición:

Es una composición dinámica.

En primer plano esta los dos hombres que sirven los platos de comida están dispuestos en formas inclinados lo que ofrecen dinámica a este cuadro mientras que los músicos adoptan una posición rectas con lo que armoniza dando estabilidad, juntamente con el personaje principal que es la novia en actitud quieta se contrapone con el gran movimiento que se genera en el fondo y el primer plano, la mayoría de los personajes adoptan posiciones rectas, estáticas, pero el hombre detrás de los servidores adopta una inclinación hacia la izquierda lo que crea una

gran tención del eje central y para equilibrar fuerzas dispone a hombre que está llenando las jarras en posición contraria lo que da el efecto armónico a esta pintura, así mismo los colores está muy bien equilibrados resaltando el amarillo que recorre todo el cuadro encontrándose con su complementario el azul verdoso que se llevan muy bien con los colores rojizos y negros.

Análisis general de la obra (identificar lo grotesco)

Espacio y tiempo perfectamente armonizado en esta obra artística nos ofrece una lectura a lo más próximo del modo de vivir, pensar y creer de aquella lejana época, donde la espontaneidad de los personajes campesinos priman a la hora de arreglárselas para un festín de modo que puertas tablas tinajas etc. son medios que les permiten disponerse para un goce banal de la vida terrenal, comen y beben desmedidamente haciendo caso al dicho coman y beban hoy por que mañana moriremos, este pensamiento tan fuerte de la muerte ha esclavizado desde el pasado a toda la humanidad, pues librarse de la muerte es imposible y por ende esta concepción de la muerte vive con nosotros a cada momento y hasta en las cosas que hacemos, los excesos son producto del miedo, la tención el vacío oscuro que existe en nuestro profundo ser humano, pero por miedo a enfrentarlos nos refugiamos en los placeres mundanos carnales efímeros y pasajeros, la alegría y diversión de momento nos distrae de nuestra verdadera condición humana, así en esta pintura apenas empiezan la fiesta de modo sobrios, donde ahora se está fecundando en las mentes robos, aberraciones sexuales, fornicaciones, orgias, traiciones disputas etc. etc. ¿Quién puede decir que será o en que conflictos se encontrara aquella niña que inocentemente lame su plato?, ¿ Cuál de ellos será el violador?, todos estos comensales al paso de dos o tres horas de exceso se desbordaran en sus propios placeres uno contra otro como animales celosos, entonces saldrán a relucir su verdadero amo, una voluntad superior que los lleva como trapos en la tempestad girados rápidamente por los vientos potentes de la maldad

donde la única señal de consciencia solo quedara su cadáver que batallo y lucho con la espada de la razón, que no fue suficiente para obtener victoria.

En lo formal quizá no haya mucho indicio de lo grotesco pero de fondo en el mensaje que se logra abstraer de las costumbres y tradiciones, allí está escondida una profecía de lo terrible que es el hombre entregado a los vicios y hábitos que no alimentan la espiritualidad del humano, esta categoría estética sirvió para este maestro para expresarse por medio de lo raro y feo el artista expone su trabajo pictórico, no como una anécdota si no como una parábola que autorretrata al hombre. ¡Y el que quiera ver que vea!

Análisis de los elementos plásticos:

Línea:

A través de las líneas de la composición que están esquematizadas geométricamente de tras de los elementos formales se pueden observar fácilmente de la estructura del cuadro, utiliza mucho las diagonales, rectas verticales y horizontales que en su conjunto resultan obras muy dinámicas.

Color:

Al parecer tuvo afinidad por color amarillo terrosos, su paleta de colores vivos y luminosos dan evidencia de su elección por los colores cálidos que predominan con toques de colores obscuros.

Mancha:

Logra verdaderas atmosferas empleando la mancha suelta esto se nota mayormente en las pinturas con planos generales de paisajes.

Forma:

Los elementos elegidos por este genio están muy bien dispuesto en el espacio, se interesa por la figura humana realizando escenas y micro escenas que fácilmente se pueden identificar con formas geométricas.

Dibujo:

La línea empleada por el maestro esta prodigiosamente controlada su dibujo es sutil, definido y muy gestual.

Ficha 2 Objeto de Análisis plástico (El entierro de la sardina, 1819)

Descripción:

Autor: Francisco de Goya

Técnica: Óleo sobre tabla

Estilo: Romanticismo

Dimensiones: 82,5cm x 62 cm

Localización: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. España

Contexto social:

El cuadro de pequeño formato que pertenecía a un gabinete conjuntamente con otras 3 obras de Goya, eran específicamente solo para personas adineradas o sea eran obras de encargo. Distinto a esto, para ese tiempo tales trabajos que el maestro desarrollo producto de un profundo pesimismo de la vida porque el maestro experimentaba los mensajes siniestros de la sordera y al retorno del gobierno absolutista de Fernando VII que impuso la restricción de manifestaciones populares(Carnaval) que según el provocaba a desmanes y burlas a la monarquía, esto tuvo un tremendo impacto en muchas personas de esa época que optaron por exiliarse pues eran perseguidos por tener pensamientos liberales o los que pensaban de manera distinta al rey VII, Este mismo suceso en cambio para el maestro lo transformo una oportunidad para expresar su descontento, su rebeldía, su trasgresión, que desemboca en imágenes (grotescas y satíricas) codificadas con una clara concientización y reflexión de las costumbres, en los que hace cuestionamientos profundos de la conductas y vicios humanos, se puede aseverar que él conocía muy bien su papel a desempeñar en este mundo como artista y humano comprometido con el entorno y la vida.

Aparte de esto como si fuera poco, estos cuadros fueron calificadas como fuera de contexto social ya que en esas épocas aparte de enmarcarse en la técnica del rococó y del neoclasicismo con transición al romanticismo y a la época de la ilustración, los cuadros costumbristas eran solo reconocidos como registros históricos y no como ya lo planteaba el adelantado maestro Goya,

Técnica:

Su técnica al óleo sobre madera es muy suelta que recorre todo el cuadro describiéndonos actitudes y expresiones de una multitud festiva con gruesas pinceladas capa sobre capa por aquí por allá sin caer en el ya viejo y frio relamido, la mancha gobierna totalmente el espacio pictórico ya sea en las atmosferas del espacio o en el abigarrado gentío, sin duda el control de la línea es ya de un viejo maestro de la línea que sugiere por medio de un un dibujo duro y aguerrido que equilibra de manera armoniosa con los colores cálidos y fríos estratégicamente empleados.

Composición:

La obra tiene una composición simétrica pero tremendamente dinámica ,esto ha conseguido el genio al disponer a los personajes centrales que se cargan de un lado al otro por medio de las líneas diagonales que conjuntamente con el gran estandarte dispuesto en el centro y oblicuo tiene gran peso visual y dota de una tensión que lo armoniza con una inclinación contraria del árbol y de un hombre que sujeta una especie de pinzas en sus manos, el movimiento y la estática se puede apreciar en la rítmica posición de la multitud de personajes y en las nubes románticas y apacibles del fondo que caracterizadas por colores cálidos y fríos se evidencia la supremacía de las luces por encima de las sombras,

Este cuadro son las primicias ya del expresionismo y del impresionismo dos grandes ismos del siglo XX que se afirman y se consolidan aún más con las pinturas negras, de que goya fue un adelantado en el tiempo.

Análisis general de la obra (identificar lo grotesco)

Goya valeroso y audaz maestro no temía en mostrar el rostro social de ese tiempo al retratarla el maestro recoge el alma misma de estas costumbres cada característica recogida es plasmada con fidelidad e imparcialidad, por tanto deja expuesto los vicios y errores humanos, actitudes absurdas y la ironía de esta vida representado por el momo que se ríe sarcásticamente en el estandarte que es levantado por el pueblo símbolo de la ignorancia del sujeto, que sin saber está realzando algo que lo llevara a su propia perdición, y a una muerte seguramente precoz, por eso quizá este se ríe con sarcasmo al saber en que terminara todo el alboroto carnal de la pobre y mísera condición humana. Las dos figuras centrales que bailan y saltan libertinamente permite dar lectura de una supuesta ingenuidad, que aparenta por su vestidos blancos como creen algunos estudiosos, pero al parecer el pintor las pone allí como icono de los deseos mundanos y pasiones sexuales, lo confirma el hombre con sombrero que se lanza hacia ellas con una especie de palo en sus manos que en ese momento deja salir sus instintos más primitivos, instintos ciertamente animales, desordenados, carnales, se desborda y colapsa en la lujuria de sus fantasías y aberraciones más bajas justificadas como naturales y en el hombre disfrazado de oso queda explicito esta hipótesis. Dos personajes que llaman la atención del observador son esos niños que están abrazados en medio de las dos figuras femeninas centrales, en sus rostros es evidente el terror y el miedo desmesurado que se apodera en sus entrañas y reaccionan con gritos desesperados al contemplar su terrible futuro. La acción libertina recogido en las máscaras otorga potestad a los participantes y son arrastrados por la corriente carnavalesco donde todo es permitido la ley se ha abolido y las obras que nunca hubiesen hecho sin estos disfraces, ahora son fáciles de realizar para el escondido y esclavo humano, sus costumbres y tradiciones los traicionaron ahora los hábitos representados como monstruos reinan al hombre con maquinaciones perversas, se revelaron y quedaron cautivos de en el poder

de lo fútil y efímero. Porque mañana los despertará con un gran remordimiento y se reirá otra vez de la infeliz condición de los gentiles.

hasta sus espíritus alcanzo a ver el lucido maestro, contemplo y apunto brevemente con su pincel a los borrachos, los lujuriosos, los avaros, los hipócritas(religión), los fornicarios, los estatutos y leyes monárquicos (soldado), los comilones, los iracundos en fin todos los males o vicios danzaban en su sórdida cabeza en visiones que exteriorizaron a través de su agilidad, sus ojos veían lo que el pueblo por su cuenta no podía ver, por sus manos procedía como un rio embravecido "la verdad" e invitaba a cuestionamientos de profundos cambios sociales.

Goya el filósofo y crítico mordaz por excelencia en la historia del arte no se calló, enfrento y se reconoció por medio de su arte, vio que esta humanidad caótica vive en constante contraposición entre el bien y el mal, lo dinámico y lo estático, lo fútil y lo trascendente etc. por cuanto llego a decir el hombre al no oír la voz de la razón (consciencia que regula) queda sumido en visiones ilusorias. Al parecer este círculo infernal de la vida es en verdad terriblemente grotesco.

Análisis de los elementos plásticos:

Línea:

A través de las líneas de la composición que están esquematizadas geométricamente de tras de los elementos formales se pueden observar la estructura del cuadro, en esta pintura utilizo repetidas veces las diagonales, rectas verticales y horizontales que en su conjunto resultan obras muy dinámicas. Y complejas pero equilibradas.

Color:

El color utilizado por goya son fuertes estratégicos, equilibrados quizá directos de los tubos por se puede aprecia la densidad de los colores blancos y negros que retocan de un lado al otro en una apasionada obra de rebeldía contra el neoclasicismo que abandona a toda norma se recrea en forma, estética y color, sus blancos palpitan poderosamente al trabajar capa sobre capa hasta llegar al extremo pastoso con toques de colores obscuros, amarillos, verdes, sienas tierras, rojos y azules que dispuestos por las manos prodigiosas del maestro quedan huellas de la constancia y la experiencia del artista.

Mancha:

La pasión, la agilidad y el trance del pintor son evidentes por su soltura y por su rápida decisión a la hora de construir y fundir el imaginario y lo real que solo se logra con la mancha, la misma que permite atacar fuertemente el lienzo donde el aburrido detallismo a muerto y da lugar a una gran pelea de explosión terrible de sentimientos, sensaciones, percepciones, vivencias, un sinfín de pasiones que subyace en el espíritu del pintor.

Forma:

Los elementos elegidos por este genio están muy bien dispuesto en el espacio, se interesa por la figura humana realizando escenas que se pierden con la mirada del observador encajadas en formas geométricas rectangulares, triangulares, óvalos, que llega a dar un equilibrio complejo y dinámico, goya recurre a un rectángulo inclinado hacia el lado izquierdo para encajar el estandarte, lo que crea una sensación de descenso, de caída, generando una gran tensión y peso visual hacia ese elemento formal, lo que igual sucede para atraer al vidente hacia la forma femenina además de su voluptuosidad y color esta enmarcadas de manera invisibles en triángulos que dota de una enorme estabilidad al cuadro.

Dibujo:

El dibujo duro y gestual de goya se admira por toda la obra, batalla de igual manera con el color, de modo rápido y expresionista su dibujo va ganado terreno construyendo y destruyendo, se confunde con la multitud, se realza y se humilla a voluntad del maestro Aragonés.

Comprendiendo las características más relevantes de las obras maestras de Goya y Brueghel dieron la iniciativa y el cumulo de ideas para comenzar o reformular los dibujos que se ejecutaron en el libro de artista, en los dibujos preparatorios y bocetos, y en el proceso de abstracción de signos y elementos para la manifestación de la propuesta pictórica. De esta manera habiendo analizado las obras de los grandes maestros se adquirió una base fundamental para emitir los juicios de una obra.

Criterios de una obra terminada

Fig.9. niños. 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo Tinta y crayón. Sobre papel. A4. Libreta de obra.

Actitudes, poses, ropajes, formas, fueron manifestados como símbolos que comunican un pensamiento y un sentir del autor que se desenvuelve en el medio indígena del Cantón. En este caso para la obra titulada "comes porque comes "se valió de niños envueltos (a la manera tradicional) imposibilitados a defenderse de tantas influencias foráneas, por eso en la mayoría de los trabajos artísticos aparecerán niños que el autor se ha apropiado como un elemento y lenguaje plástico para transmitir el igual significado o condensación del pueblo representado en la figura de un niño. (Niño=pueblo).

Fig.10. gigantes. 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo
Tinta y crayón. Sobre papel. A4. Libreta de obra.

Los gigantes: personajes muy particulares de la fiesta de Navidad, representan el orgullo engrandecido de un pueblo o sociedad enmascarada, confundida en creencias (implantados) supuestamente autóctonos, de allí la arrogancia y jactancia de creerse ancestral, lo que lo aleja de la luz y lo separa de la "verdad", por ende resultando en un ceguera espiritual que como fin tiene la perdición y el resbaladero de este Pueblo.

Fig.11. Sacerdote. 2015. Wilman Andrade Chalan.
Bolígrafo. Sobre papel. A4. Libreta de obra.

El sacerdote cumple una función determinante y atinado en la obra ya que allí se extrae o se simboliza el abuso o la astucia para engañar a millones de creyentes adoctrinados por un concepto lineal, no dando paso a un escape o salida por otra posibilidad de plantearse una realidad diferente a lo establecido. Valiéndose de un signo fuerte y poderoso para las mentes supersticiosas y débiles de espíritu, lograron, logran y lograran atrapar en un sueño profundo facilitando el trabajo para el devorador del alma (sistemas foráneos) dejando listos para el degollamiento de los pensamientos y sentimientos humanos, resultando un mundo insensible sin amor indiferente al dolor ajeno.

Fig.12. Sacerdote con cuchara. 2015. Wilman Andrade Chalan. Bolígrafo y tinta. Sobre papel. A4. Libreta de obra.

Otro signo a considerar es la cuchara que el sacerdote tiene entre sus manos siendo dueño de este estratégico instrumento o medio para dar de comer lo que se le antoje, da de engullir en gran manera basura a un niño imposibilitado sin defensas que tiene que comer como única opción de alimentación. El conocimiento oral de las envolturas de los niños dice así: “es para que crezcan fuertes valientes y no endebles” de tal enunciado se reflexiona que el estar envueltos sin defensas exteriores tiene una razón de ser, pues en los adentros del cuerpo físico existe una fuerza espiritual que está listo para ser ejercitado y vaya gestándose día a día en una fuerza desbordante que llegara a la destrucción de todas las realidades presentes de este tiempo y consecuentemente dando cabida a un profundo renacer.

Fig.13. Boceto final. 2015. Wilman Andrade Chalan.
Bolígrafo. Sobre papel. A4. Libreta de obra.

El boceto final es la unificación de todos los elementos simbólicos y signicos autóctonos y foráneos que se organizan en un imaginario del artista como propuesta y avance de un proceso académico, demostrando que los personajes de la pintura tiene su razón de ser y existir dentro de la composición, quedando así una condensación de ideas y conocimientos expuestos a consideraciones del vidente.

Fig.14.Comes porque comes. (Obra final) 2016. Wilman Andrade Ch.
Mixta (acrílico y óleo sobre lino). 40cm x 35 cm.

En la última parte del trabajo quedo experimentar con el color y material (óleo, acrílico y pasteles grasos) como se puede apreciar la ejecución todavía es débil y esa es la razón para seguir el camino de la perseverancia en la pintura, por otra parte el resultado es aceptable tanto en lo técnico como conceptual pues se cree haber podido evocar lo grotesco y el esperpento de la condición humana.

g. DISCUSIÓN

Después de derivar las teorías de lo grotesco y el contexto de las fiestas y las actitudes de los personajes participantes se ha podido entender la necesidad de una resurrección cultural en este pueblo a través de la depuración de costumbres y tradiciones que quedan manifiestas en las obras pictóricas, los mismos que quitaron las cortinas del escenario para ver y reconocer la locura humana que está atado a hilos que maneja un ente invisible de acuerdo a sus fines maliciosos encerrando en un círculo social vicioso de excesos destructivos, que no se puede escapar a menos que utilicemos una filosa cuchilla que corta toda atadura "la verdad". En la actualidad este pueblo carece de sentido, ya que por mucho tiempo se ha vivido en total imposición y dominio de potestades invisibles (consumismo, globalización capitalismo, etc.) que ha prohibido la relación hombre naturaleza pues de allí surge el limitado pensamiento del hombre profano, donde toda manifestación carece de sentido, pues no puede percibir los mensajes ocultos de la naturaleza divina de este mundo, un árbol, un camino, un umbral, una montaña no son lo que aparentan ser, estos elementos se transforman en medios que permiten una comunicación entre este mundo y el otro, pues todos estos elementos naturales, bajo la vista del hombre espiritual se explican cómo puentes para ir de un estado inmundo a otro puro, pues el hombre al nacer carnalmente todavía está incompleto, tiene que nacer una segunda vez, para llegar a un modo perfecto absoluto, verdadero, libre. Esto se logra a través de la espiritualidad. Según (Mircea Eliade, 1981) p.94

El humano que vive de modo escéptico ha cerrado estas puertas naturales, pues le duele **renunciar** a su propia naturaleza humana de querer explicarlo todo bajo la lógica racionalista, que sin la guía espiritual esta condiciona a una lucha inútil por lograr comprender la complejidad de este mundo, por ende la existencia de estas personas se vuelve sufrido, miserable, trágico, grotesco.

El hombre “moderno”, aprovecha todo momento y medio para llenarse de cosas innecesarias, que distraen, adormece lo sensorial, que de algún modo los automatizan, los esclaviza, carecen de sensibilidad espiritual, de allí la necesidad de abandonar toda costumbre y tradición superficial, que fue monstruosamente concebido con el devenir del tiempo. Por eso se propone una muerte, abolición y aniquilación de todo lo preestablecido, de este modo se llegara a una superación de la condición actual patética del ser humano y proyectándose a posibles transformaciones con aras de llegar a un estado supremo; quizá en igual creencia de Nieztchel cuando propone al súper humano.

Se plantea la muerte como inicio de un nuevo orden, la renuncia el abandono de todas las actuales creencias y salir al reencuentro en un éxodo espiritual, marchando hacia una verdad suprema, por un camino bastante difícil pero no imposible, la satisfacción de una búsqueda no está en la obtención de ese fin, si no en la huella que se deja en ese caminar, lo sufrido y sacrificado que implica esta nueva búsqueda.

“cuando el hombre abandone lo que le hace mal, podrá actuar como lo que es”

Freud.

Las vivencias, costumbres y tradiciones populares del pueblo de Saraguro son sentidas y vividas por mí, siendo de nacionalidad indígena, por ende nociones e inquietudes que me llevaron a plantear el tema en cuestión, tuve que pasar por una serie de análisis teóricos y prácticos para llegar a una interpretación del “actuar” humano que esta encajado en normas y conductas invisibles (fuerzas) que el sujeto ignora, los hábitos formados por los hombres ahora toma un propio cuerpo y es ella quien nos forma y gobierna silenciosamente por muchos medios físicos, tal es el caso de los medios de comunicación(internet, programas basuras de tv

y mas), el individuo al parecer cree que es su decisión inclinarse a tal moda o gusto superficial hasta cree que es “libre”, nada más risible y trágico que creer eso. Pues los medios de comunicación o el sistema capitalista ordena ponerse una especie de mascara, para que actúen según sus crueles propósitos, disfraces subjetivos que se asemejan a las caretas físicas de los disfraces de los actores navideños que no están muy lejos de lo expresado en las líneas anteriores, pues estas gobiernan de modo que el participante al disfrazarse lo consiente y termina siendo arrastrado como esclavo miserable. ¿Quién se posesiona de quien en realidad a la hora de ponerse una máscara? Ahora sabemos que somos pobres y desgraciados al saber que nunca fuimos libres, estuvimos siempre bajo el dominio de intereses ajenos que se alimentaban como sabandijas invasoras de la vida del individuo ignorante, ahora esta misma realidad aparece en la cultura del pueblo de Saraguro, la "cultura ancestral" denominada por algunos coterráneos, no tiene nada de ancestral, ¿acaso el simple decirlo lo hace ancestral? La fiesta navideña en cuestión quizá en principio pudo tener un sentido ancestral para los primeros participante aborígenes porque ellos sabían que las fiestas impuestas eran una obligación, pues de tras de tales eventos extraños ellos hacían una conexión personal directa con una deidad suprema, este sentido espiritual que conservaban en un principio los aborígenes "se durmió" (no desapareció) con el devenir de episodios temporales de simbiosis cultural que interrumpió la comunión íntima entre el hombre andino y dios Pachacamac y por ende todo el sistema organizativo se oprimió con distracciones y prácticas mundanas que impuso el sistema colono de ese tiempo y que significo una obscuridad que dura hasta estos días.

De tal situación se ha aprovechado el mercado y ahora el que prevalece en el Cantón Saraguro es un nuevo sistema de dominio que es el consumismo que al final busca imponerse como hace 500 años lo hizo el catolicismo, el capitalismo en este pueblo ha ganado espacio pues ahora en su máximo esplendor es muy atrayente donde todos compiten por tener y estar a la última vanguardia tecnológica, donde plasman novedades vacías e inventadas para el consumo

de las masas adormecidas de este tiempo, y por ende en las mentes de los anfitriones de la fiesta navideña que también se evidencia estas carreras sin meta; pues se esmeran por hacer su fiesta mejor que el del convidante del año pasado, cada año compiten ciegamente al poner enormes cantidades de dinero en la boca del hambriento y glotón capitalismo, que sufre de extrema gula.

Por tal motivo en la obra pictórica se pueden evidenciar ciertos elementos que se refieren al consumismo, esto para criticar la actualidad con imágenes mezcladas entre el pasado y el presente y con la proyección renovadora de un futuro libre de costumbres y tradiciones destructivas, quizá se pueda hacer una humilde comparación con la sagacidad critica del genial artista goya al dejar expuesta las enfermedades sociales en sus obras maestras de manera mordaz e inquietante, de los cuales ha servido de inspiración, de allí que la obra plástica tenga un considerable aparecido (color, mancha, forma) en ciertas obras. Al igual que lo carnavalesco, o lo risible es tomado de otro gran artista Peter Brueghel, y también se vea un trastocado mundo de lo alegre y festivo, en dos trabajos pictóricos acabados (obra Nº 1; obra Nº2, pág. 69 y 71) específicamente que tiene una visión muy personal de lo grotesco.

El observador común reacciona de modo violento de modo molesto chocante, pues la obra quizá sea repulsiva para la sociedad acostumbrada a mirar "apariencias bonitas" pero el observador no se percató como siempre que se miró a él mismo y le produjo repulsión. Risible y doloroso es ver la condición desventurada, desnuda, pobre y miserable de la condición humana. Pero a la vez estas sensaciones constituyen un puente a una concientización personal y social.

h. **CONCLUSIONES**

- Una vez incursionado por los aspectos teóricos y prácticos se alcanzó apenas ver una minúscula parte de la condición humana, pero suficiente para darse cuenta de la miserable rutina de las tradiciones y costumbres; el trágico existir del humano como esclavo de muchas mascaras; la locura de la ciencia, porque nunca logrará llenar ese vacío espiritual o conocer lo incognoscible de toda ciencia. El humano ventajosamente no tiene "identidad definida" pues eso anima a buscar por otros rumbos alejados de la razón.
- El estudio plástico de los personajes navideños, permite concebir la condición humana, materializado en bocetos y en la obra artística, cuyo resultado esta sintetizado, afianzado y argumentado teóricamente.
- La difusión de las obras se realizó en dos exposiciones la una en el Cantón Loja y la otra en la parroquia de Vilcabamba. En cuanto a mis trabajos el público común no se interesó en gran manera pues no están habituados a estos tipos de propuesta plástica, pero contribuyo a que el público se vaya familiarizando a estas manifestaciones de lo feo y lo absurdo.

i. RECOMENDACIONES

- Al quedar propuesto la destrucción y renovación de costumbres "banales" del pueblo de Saraguro valdría la pena que en futuros proyectos los compañeros de la carrera de artes plásticas que vienen a tras consideren lo sugerido en este trabajo.
- Se anima a que se esfuercen en la etapa de observación y de experimentación ya que de aquí depende la satisfacción y el crecimiento profesional del estudiante. Ser muy esforzados hasta donde la ciencia lo permita, y el resto debemos dar el crédito a ese algo que no conocen.
- El dibujo como búsqueda de la identidad artística se debería desarrollar por muchos caminos hasta lograr la agilidad académica para derivarse a una propuesta dibujística.
- La exposición de trabajos artísticos y teórico es un aporte al pueblo Saraguro, expuestas en museos de la provincia de Loja para su debida apreciación, pero invito a salir de las galerías y salones e ir en busca de la intervención en la sociedad común, es hora de llenar de espejos en espacios urbanos y rurales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ALTERNATIVA

PROPUESTA ARTÍSTICA PICTÓRICA

AUTOR:

Wilman Fabricio Andrade Chalán

LOJA – ECUADOR

2015

En principio el apoyo a estas manifestaciones culturales actuales fueron fieles, pero al ir más allá de las apariencias mediante la meditación, la percepción, experimentación y libros pertinentes en este tema, se cambió de parecer, en lugar de apoyar las costumbres y tradiciones fútiles, ahora se plantea la renovación de estas manifestaciones a través de la depuración volviendo en el tiempo más allá de los 500 años, quizá sea pretencioso decir que se debe ir hasta el estado primigenio del hombre (el estado primario de la conciencia la nada el vacío) por medio del ejercicio espiritual ancestral, de este modo al no tener ningún paradigma ni prototipos cultural se llegue a una nueva recreación social. Esta mezcla hibrida resultado de la imposición occidental ha originado conflictos al indígena Saraguro porque su pasado verdadero se dejó en segundo plano al practicar vivencias europeas, aunque se diga que lo autóctono está allí de tras de los rituales "cristianos" solo se evidencia LA IMPOSICION en primer plano, entonces la pregunta es ¿Cuándo aparecerá lo autóctono en primer plano? ¿Hasta cuándo estaremos de tras de otras manifestaciones culturales? ¿Permaneceremos conformes y escondidos siempre?

La propuesta plástica de las obras es descontextualizar iconos culturales y llevarlos a ironizar, mesclar las invasiones de modernidad que condicionan y dominan el pensar y el sentir de un pueblo. Los protagonistas de la fiesta de navidad se encuentran desacralizados en los cuadros al cambiarlos en el contexto de tiempo y espacio. De allí la imagen se vuelve polisémica al descontextualizo para componer con alguna imagen base que se refiera al pueblo de Saraguro, pero a la vez no es en sí Saraguro propiamente dicho porque está ubicado en imaginarios creados por el artista.

En las obras pictóricas se ven representados los personajes navideños bajo el empuje grotesco, y una carga de expresionismo (según los resultados prácticos) estos símbolos culturales que encierran en ellos la hibrides de modo perceptual (fusión de creencias) como material (fusión

de vestimentas) formados por dos culturas, es decir no son lo que fueron ni serán lo que deben ser, cada uno independientes en su propio ser “autóctonos”. Pues con la colonización se metamorfosearon las percepciones ancestrales y occidentales dando como resultado a las figuras navideñas también llamados "juguetes" que sirvieron para la expresión pictórica plástica, (débil todavía), para llamar a una concientización de estas costumbres enfermas. Como los grandes artistas criticaban su sociedad, se trató de hacer lo mismo en esta investigación teórico practico donde los referentes artísticos aportaron en un muy alto grado de conocimiento plástico por un lado el maestro Goya y por otra parte Brueghel fueron fundamental para apropiarse algunas de sus audaces ideas de composición, color, imaginativa, etc., hasta el punto que algunos de los personajes parecen a ver sido copiados de las obras de estos grandes genios de la pintura. Estos elementos de la cultura Saraguro (personajes navideños) están dispuestos en las obras con una manera personal de interpretar que a través de los recursos plásticos del pintor se llegó a concretar 6 trabajos de regular aceptación, se afirma esto, porque recién es el comienzo de un arduo caminar. Vale la pena dejar en claro que el trabajo práctico deja abierta una infinidad de arbustos a investigar de forma plástica se menciona esto porque como la propuesta actual es reformar las costumbres pues se abre un nuevo horizonte en la imaginación de posibles maneras de representar artísticamente este particular evento navideño.

En las obras está la evidente influencia de Goya cuando del él se tomó lo trágico, e irónico de las costumbres y actitudes humanas, mientras que lo risible y carnavalesco es tomado de Brueghel,

De allí que los trabajos pictóricos se puede observar toda una absurdez del hombre contra el hombre, una lucha por sobreponerse cada uno con sus preceptos que al final y al cabo esas percepciones son extensiones de otras percepciones, que se puede deducir sin identidad porque

la cadena viene desde tiempos remotos sobreponiendo conceptos sobre conceptos de manera que cuando el humano en su base conceptual de la vida sienta flaquear y este a punto de hundirse , seguramente necesitará en ese momento pasarse a otra " supuesta base", así será el trajinar absurdo del hombre de ir de barca en barca en este inmenso mar de la vida. ¿Es o no es esto algo trágico?, por ende los trabajos pictóricos tratan de evocar la tragedia humana que busca placeres momentáneos, "placeres baratos" como lo dijo Caravaggio, donde ciertamente las fiestas se prestan para ignorar o distraer de la "verdad abstracta inmemorable y oculta", ante el observador se despliegan imágenes ilusorias carnavalescos donde todo está permitido, el libertinaje en su máximo esplendor, saltan, gritan, ríen, se embriagan, escupen, traicionan, lloran, seducen, blasfeman, mueren, todo el motivo "sagrado" lo convierten en una realidad "profano" así como el perro vuelve a su vómito y el chancho vuelve a revolcarse en sus inmundicias, así esperan ansiosamente este espectáculo navideño para volver al mismo estado miserable que destruye a la persona y niega un renovar espiritual profundo. En la medida que el hombre se despoje de cosas innecesarias y renuncie y deseche podrá llegar a un estado de madurez espiritual como los ancestros, quienes tenían una relación de equilibrio natural con todas las cosas porque su ser interior estaba vacío en espera de todas las cosas que llegaban al él, ahora en cambio la situación del hombre es diferente están llenos y saturados de conceptos, de información banas, de lógica y ya no hay espacio para nuevas cosas que están ocultas para los ojos comunes, por tal motivo la suprema importancia de vaciarse de todo prototipo viejo para dar paso al mañana que ilumina el estado consciente del hombre *neo andino*()

Al exponer las obras pictóricas han contribuido en hacer un llamado e inquietar a una renovación de la cultura del pueblo de Saraguro, teniendo presente el tiempo y espacio en el cual se desenvuelve esta cultura, ósea en medio de toda influencia foránea que perciben los habitantes, se invita a una reorganización, por ende la propuesta plástica deja en manifiesto un caos sarcástico quizá trastocando mensajes morales como ya lo hacían viejos maestros como

Goya y Pieter Bruegel, para reformar la "realidad cultural" por medio de la depuración de toda influencia foránea insubstancial en los ritos y costumbres de este cantón.

Esta propuesta puede parecer descabellado, ¿pero eso no ha sido el papel del artista? El de llevar la punta de la flecha y abrir posibles caminos de transformaciones sociales profundas, aunque eso pueda costar la desaparición de muchas tradiciones y por ende enfrentamientos bélicos con los defensores de estas festividades pero el artista comprometido con la vida y convicción firme es capaz de ir valientemente contra todo, y de entregar su vida por causa de sus convicciones. A la final el galardón no está aquí, porque ¿qué galardón puede dar este mundo torpe y absurdo?

Por cual el autor se desenlaza de toda tradición y costumbre banales y se ve comprometido en poner ante los ojos de los coterráneos indígenas y mestizos la cruda realidad grotesca que atraviesa este pueblo.

Producción:

Catalogación de la obra:

Los resultados de este trabajo de investigativo se pueden verificar de modo cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo queda expreso en los dibujos preparatorios (libreta de artista), bocetos y número de obras finales. En cuanto tiene que ver con evidencias cuantitativas se refleja en los materiales, recursos plásticos y destrezas del artista para encajar los trabajos artísticos que den fe de la categoría estética grotesca utilizado en esta investigación.

Obra n° 1

Marcamama

Título: “Marcamama”

Autor: Wilman Andrade

Dimensiones: 155cm x 144 cm

Técnica: Mixta.

Esta obra se realizó directamente sobre el lienzo basado en dibujos preparatorios que tienen similitud de forma y contenido, la obra se presenta en tres planos diferente, en el primer plano se ve a la mujer fecunda de Saraguro a ese símbolo icónico de la *marcan mama* que le han dejado sola o ella se ha alejado para ver dentro de su ser y preguntarse el verdadero sentido de la vida.

¿Sirve o no estas tradiciones y costumbres para edificación sensible del hombre? Mientras ella se cuestiona esta pregunta la multitud a tras de ella está en una gran algarabía sin control manejados y controlados por la religión y los medios de comunicación, solo disfrutan del libre albedrío momentáneo porque la necesidad de la risa y burla se evidencia en condición humana a través de estas fiestas libertinas. La obra está basado en la visión carnavalesca de lo grotesco, el cual menciona que en la vida es necesario la burla, la ironía, lo absurdo, para que la vida misma tenga un sentido de alegría, porque si no sería aburrida.

En lo compositivo se puede ver que existe mucho movimiento por utilizar líneas diagonales y superposición de elementos y la repetición de los mismos elementos da la sensación de una gran multitud, se optó por la mancha y un estilo expresionista donde el protagonista es el dibujo que juega, busca la definición en unas partes y en otras se aleja de manera sugerida, al igual que el color son grises donde en casi todas las obras sobresalen los colores azules, rosas, violetas y rojos, los mismos que son características de los personajes picarescos de estas fiestas.

Obra n° 2

Juegos absurdos

Título: "Juegos absurdos"

Autor: Wilman Andrade

Dimensiones: 140cm x 80 cm

Técnica: Mixta.

Esta es otra de las obras realizadas directamente sin necesidad de boceto, aquí se plantea desde la misma visión carnavalesca pues en esta obra los personajes como en una especie de

procesión dejan desnudo lo absurdo de las acciones de cada elementos de allí el título de la obra “juegos absurdos”, al parecer el indígena Saraguro no vive de modo responsable estas manifestaciones, porque es una práctica que ha quedado deformada que no es lo uno ni lo otro, pues la fusión de dos culturas en tiempos remotos dio como resultado esta costumbre, y en la actualidad no están conscientes a cuál de ellos están honrando, o los dos ya no tienen valor, porque las dos creencias ya no son “puros” ,entonces no se puede servir a dos señores, pues es la hora de definirse como lo que es cada uno, con la intensión de liberar de ataduras ajenas a la espiritualidad ancestral.

En cuanto los elementos, están mezclados entre autóctonos y foráneos, animales que cumplen una función de describir la inmundicia y contaminación del cerdo, y la ignorancia que es representada por el asno, donde alguien alardea que no necesita nada, pero no se da cuenta del vacío de su ser, lo que debería causarle dolor, pues ignora de que exista mucha necesidad de cambios profundos en la cultura indígena y en general, la pelea de dos hombres simboliza la vida por medio de la lucha de contrarios que necesariamente debe existir para que haya un orden que resucita a través de la muerte, en el campo espiritual del hombre. Y eso se hace por medio de un puente de comunicación entre la creación y el creador que esta simbolizada por el umbral ubicada en la parte izquierda del cuadro. La mujer como símbolo de la humanidad seducida por sus instintos carnales simbolizada por la fuerza animal, que de algún modo lo condena a una vida vacía y vana, privada de lo celestial. En cuanto al color se maneja la misma cromática de azules, rosas, verde, rojos, amarillos, y colores grisáceos, con una fuerte línea diagonal como base de la composición.

Obra n° 3

Primicias de una hecatombe

Título: "Primicias de una hecatombe"

Autor: Wilman Andrade

Dimensiones: 150cm x 100 cm

Técnica: Mixta.

Como figura central de este cuadro aparece un perro que simboliza la fidelidad de los religiosos que se acentúa con una imagen del niño Jesús en el collar que le cuelga del canino, mientras que en primer plano está el huiqui, encargado de hacer reír a la gente, aquí se descontextualiza su función y ahora está muerto esperando una resurrección que libere su espíritu ancestral, y en otro plano dos huiquis juntos que están impuestos grandes reglas en sus cuellos objetivando la condición humana que no se dan cuenta que están presos en normas y esquemas que no pueden quitárselos de encima. Escenas dentro de otras escenas es el resultado de este cuadro

donde no pueden faltar los elementos autóctonos y foráneos que suponen la actual situación de la etnia a culturalizada a través de los medios de comunicación que asechan con imágenes y generan necesidades inventadas. No existe mucho colorido en este trabajo por el hecho de llegar con un mensaje trágico y patético del hombre donde resalta la compensación entre los elementos y el vacío que insinúa lo infinito lo incognoscible que es la razón del sufrimiento ontológico del humano.

Obra n° 4

Taita Músico

Título: "Músico"

Autor: Wilman Andrade

Dimensiones: 150cm x 120 cm

Técnica: Mixta.

Lo nostálgico de esta obra es lo que se pretendía expresar, ya que el músico de estas festividades es uno de los personajes principales y más importantes, está encargado de transmitir la alegría, pero al poner ese carácter psicológico de este músico en su estado emocional triste y nostálgico,

es el responsable y líder de toda la alegría de la fiesta, esta metáfora fue inspirada por uno de los cuadros de Brueghel titulada “parábola de los ciegos”, parece demás dar una explicación.

De nuevo se utiliza objetos foráneos que hablan un propio lenguaje y el símbolo del umbral que hace alusión al aspecto espiritual. Se utiliza la misma cromática, la composición tiene equilibrio pero no es dinámica da la impresión de un instante telúrico atrapado en un segundo.

Obra n° 5

Resistiendo al desposte

Título: “Resistiendo al desposte”

Autor: Wilman Andrade

Dimensiones: 40cm x 35 cm

Técnica: Mixta.

En primer plano se ubica un toro señal de fuerza terrenal y de extre

pueblo de Saraguro, lo absurdo se apropia de esta escena donde el colorido queda oprimido por un gris muy identificativo de Saraguro, entre lo blanco y lo negro que se logró armonizar tanto con los elementos y significado, el símbolo del toro también denota resistencia soberbia y orgullosa del ser humano, pues de toda la creación de este mundo es el único ser que pone resistencia al reconocimiento de lo supremo, pues solo hay que ver en las plantas, pacientemente ellas esperan las primeras o tardes lluvias, que le dan crecimiento de lo alto. Tenemos que aprender mucho de ellas.

Obra n° 6

Comes porque comes

Título: “Comes porque comes”

Autor: Wilman Andrade

Dimensiones: 40cm x 35 cm

Técnica: Mixta.

El título de esta obra hace alusión a la imposición cruel de entes dominadores que no tiene misericordia de nadie pues arrasan matan sueños antes que sean sueños de los niños con mensajes masivos en medios de comunicación pues no les dan opción ni tiempo ni siquiera para fantasear e imaginar posibles mundos, al estar vulnerables a los bombardeos consumistas el niño termina siendo subordinado, programado para realizar actos solo los que están permitidos en los medios de comunicación. El infernal gigante se nos está robando a los espíritus infantiles a los soldados del mañana de un cambio radical de la historia del hombre. Mientras duerme el adulto metido en sus ocupaciones “ciegos” sus hijos están siendo torturados, con supuestas distracciones que a la final se están auto mutilando, quizá ya es hora de abrir los ojos espirituales, no sea que cuando reaccionemos y queramos responder ya nos hayan cortado las manos.

En cuanto a la composición esta equilibrada con líneas diagonales lo que dan una gran dinámica y ritmo los colores está casi semejantes a lo que el gran maestro goya sabía utilizar en sus pinturas negras, la pincelada se libera con un dominio mayor que en otros trabajos la pintura y el dibujo se unifican para llegar a una armonía de tonos, colores y planos y elementos que aportan al contexto antes argumentado.

Catálogo de la muestra

Fig. 14. Portada de catálogo de exposición. 2016. Pág. 01.

"INTERPRETACIÓN PLÁSTICA
DE LO COTIDIANO, LO POPULAR
Y LO ERÓTICO"

En el proceso de construcción de una propuesta plástica que realizan los aspirantes a la licenciatura en Artes Plásticas, se han reunido un grupo de estudiantes para presentar una visión muy singular del mundo que les ha tocado vivir, buscando la esencia y el destino del arte en la cultura popular y en las vivencias más íntimas que tiene un auténtico creador.

La cultura popular se ve reflejada en un sinfín de escenas sobre la cotidianidad de los centros de abasto popular, planteadas en una pintura, no de carácter narrativo, si no como un pretexto para el ejercicio plástico, como es el caso de Lizeth Calderón o de los rostros de personajes populares de la provincia de Loja como lo plantea Gabriel Villalta Moncada, rostros curtidos por el sol en el agotador trabajo campesino, pinturas de un marcado realismo que evocan las obras del genial Diego Velásquez. Con una visión muy personal Jorge Valencia enfrenta el paisaje subtropical seco de Macará, aplicando tonos cálidos y luminosos contrastados con ocres verdosos de las montañas, sobre amplios cielos que rememoran el cambiante paisaje de la parte más baja de la provincia de Loja. Lo más profundo de la cultura Saraguro la podemos encontrar en los míticos personajes recreados por Wilman Andrade, aquí tenemos una autentica pintura indigenista vista desde adentro por un indígena que no se lamenta en la retórica de la "raza vencida", que eleva su pintura a una cosmovisión enteramente original. En contraposición tenemos unos elaborados paisajes descriptivos de Lenin Montalvo, quien con tintas y bolígrafos genera un enfoque apacible del paisaje urbano de Loja; sin apartarse de todo este concepto popular y cotidiano de técnicas libres y audaces, con referencias a los grandes maestros del realismo como Velázquez o Goya, en el sentido de cimentar una concomitancia plástica. Con otra perspectiva temática tenemos la propuesta erótica de David Villa, quien con manchas sueltas tipo veladuras, logra esa suerte de atracción en la mirada del espectador, un erotismo de la imagen plástica.

Conjugando con este punto de vista temporo-espacial sobre el plano bidimensional que genera la pintura, tenemos el modelado del volumen y el espacio que concibe el proyecto constructivista de Jonathan Reyes, quien a partir de encajes de figuras circulares y de volúmenes perforados con aristas vivas y agresivas nos muestran una visión entre lo racional y lo emocional de un mundo en transformación continua.

Marco Montaño
Artista Plastico y Docente

Fig. 15. Critica general de la muestra. Marco Montaño Lozano.2016. pág.02.

Fig.16. Critica particular de la obra. Néstor Ayala. 2016. Pág. 08.

Montaje de la obra:

Fig. 17. Fotografía: Gabriel Villalta Moncada. Montaje de la obra en el "Centro Cultural Alfredo Mora Reyes. Loja. 2016

Glosario:

Hatun = Grande, alto.

Wacra uma= Cabeza de vaca.

Acacana = Cerro.

Kundur shillu= uña de condor

Pachacamac= Dios.

Inty raymi= Fiesta del sol.

Runa= Hombre.

Síndico= Persona encargada de inscribir peticiones de aspirantes a anfitriones de una fiesta.

Marcantaita= Patrocinador (varón) de fiestas.

Marcamama= Patrocinadora.

Matiucho= Porción de comida y bebida.

Hanan= Arriba.

Kay= Medio.

Uku= Abajo.

Janaillu= Mayor.

Oraillu= Menor.

Cari= Género masculino.

Warmi= Género femenino.

Sarahui= Proviene de cantico.

Uzhcos= Ave de carroña.

Supay= Dioses paganos.

Curiquinge= Ave mitológico.

Sirvina= Comida que sirve en la fiesta de navidad.

Chaki ricuna= Demostración de baile.

Belen allichina= Inicio de composición del pesebre.

Huagra lluzhtina= Desposte de un ganado vacuno.

Jambina= Fiesta pequeña después del día principal.

Manca maillana= Limpieza de enceres.

j. BIBLIOGRAFÍA

Aguilera, E, M (1962). *Goya*. Barcelona: Iberia, S.A.

Allende, A, F (1981*). Grandes pintores*. Madrid, España: Nebrija.

Arnheim, R (1989). *Nuevos ensayos sobre psicología del arte*. Madrid: Alianza.

Bacacela, G (2008). El Quinto gobernador de los Saraguros. Azuay Ecuador: Quipucamayu

Belote & Smith, L (1972). *Relaciones interétnicas en Saraguro*. Quito Ecuador: Abya Yala.

Bozal, V (1994). *Goya*. Madrid, España: Alianza cien.

Chalán, P (2011). *Pachakutik*. Loja: Amawta Hatary.

Eliade, M (1981). *Lo Sagrado y lo Profano.España:* Guadarrama/Punto Omega.

Gudiol, J (1982). *Velázquez*. Barcelona: Polígrafa.

Huyghe, R (1965). *Dialogo con el Arte. Barcelona*: Labor.

Mandel, G & Barzini (1973). *Daumier*. Barcelona, Madrid: Noguer S.A.

Marie,R & Hagen,R (2000). *Brueghel.* Alemania: Taschen.

Marie,R & Hagen,R (2003). *Goya*. Barcelona, España: Taschen.

Monroe, C & Hospers, J (1997). *Estética historia y fundamentos*. Madrid: Catedra.

Oliveras, E (2004). Estética la cuestión del arte. Argentina: Ariel filosofía.

Ortiz, G (1992). *El significado de los colores*. México: Trillas

Parramon,J,M (2006). *Dibujo de la figura humana*. Barcelona, España: Parramon.

Pierre, M (1994). *Artistas latinoamericanos en su estudio*. México: Limusa.

Rodriguez, C (1974). *Picasso de Barcelona*. Barcelona, España: Polígrafa.

Rodríguez, C (1999). *Historia del arte*. España: Espasa.

Stoichita (2011). *La invención del cuadro*. Madrid: Anaya.

Villafañe, J & Mínguez, N (2000). *Principios de teoría General de la imagen*. España: Pirámide

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA

"VISIÓN GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TÉCNICAS PICTÓRICAS MIXTAS"

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado de Licenciado en Artes Plásticas; mención: Pintura.

AUTOR

WILMAN FABRICIO ANDRADE CHALÁN

LOJA – ECUADOR

2015

a. TEMA

VISION GROTESCA DE LOS PERSONAJES NAVIDEÑOS DE LA ETNIA SARAGURO, UTILIZANDO TECNICAS PICTORICAS MIXTAS.

b. PROBLEMÁTICA

La escasa investigación artística en el cantón Saraguro, ha llevado a un conformismo y menosprecio de los elementos y expresiones culturales nativos, es por esta razón que se incursiona en el pasado y lo contemporáneo, para proponer de forma estratégica una visión artística diferente, donde sea evidente cambios innovadores y recreativos, que conlleven a cuestionamientos culturales y artísticos. Este pueblo a lo largo de la historia ha sufrido una imposición cultural que se refleja hasta hoy en día en un sincretismo social que avanza a pasos gigantescos, el mismo que ofrece una inmensa fuente de riqueza, en cuanto a signos, símbolos, tradiciones, fiestas, leyendas, mitos etc. El cual nos abre un inmenso abanico de posibilidades a investigar en diferentes campos artísticos.

Una de las opciones a investigar desde el campo plástico, son los personajes navideños de Saraguro, que son verdaderamente interesantes a la hora de realizar estudios anatómicos, de movimiento, expresión corporal, comportamientos picaresco-cómicos, sus ropajes, las máscaras, así como los colores y su tremenda devoción simbólica por disfrazarse de estos juguetes o seres animados. Estos personajes destacables en el mundo, llevan a incursionar en una infinidad de intentos por crear plásticamente las vivencias y creencias concretas de la fiesta navideña.

Las artes plásticas como uno de los recursos de expresión de la "realidad", es el intermediador o puente para llegar a la sociedad que necesita ver la "verdad", el cual por mucho tiempo se ha negado de forma estratégica, disfrazado como "modernidad" y "progreso" (al que llaman "bienestar"), el mismo que se ha servido de los medios de comunicación para a diario invadir y usurpar las mentes con imágenes ajenas (basura), imponiendo el consumismo en toda su magnitud. Las imágenes comerciales han llegado a confundir al mundo y a este pueblo, en cuanto a la representación artística, por ende se propone dar un giro de 180 grados, cambiando

los roles o papeles frente a la globalización ,donde el artista origine imágenes desde distintos campos artísticos, valorando y dando el sitial privilegiado que se merece lo autóctono y manejar a plena voluntad los aportes foráneos, solo así prevalecerá el arte y una cultura con identidad dentro de la convivencia e influencia intercultural.

Este proyecto es factible porque el autor de la investigación tiene el conocimiento y las capacidades técnicas para la ejecución de la obra pictórica, además por conocer y ser parte del medio o campo de investigación, en cuanto al espacio y publicidad para la exposición se gestionara con el departamento intercultural del municipio de Saraguro, el cual agilitará el transporte y el espacio para la debida difusión de las obras.

c. JUSTIFICACIÓN

El pueblo de Saraguro al no generar una evidente producción artística plástica, su sociedad ha pasado a ser consumista de todo tipo de influencias externas, sin el conocimiento de responsabilidad con que deben manejar estos aportes. Ante esto, se pretende materializar una propuesta diferente y con ello dejar en claro, la diferencia entre arte y artesanía, de modo que las obras pictóricas sean un aporte directo a la valorización y construcción de la identidad cultural.

Los personajes navideños, símbolos receptores de la imposición cultural, han sido tomados como motivo o pretexto plástico, con el fin principal de satisfacer las necesidades del estudiante, de expresarse por medio de la interpretación y experimentación. A través de estos personajes representados de manera grotesca, por medio del sentido de la imaginación e ironía, se pretende criticar ideas cerradas y rezagadas, con obras pictóricas que rompan la tradición de observar y plasmar imágenes en el pueblo de Saraguro. Recreando la imagen desde el pasado, el presente y postulándose al futuro, se llegará a una representación plástica singular, ya que los trabajos artísticos en la actualidad carecen de creatividad e innovación plástica.

El presente trabajo investigativo al desarrollarse en el medio social y cultural se enmarca en el campo del ARTE EMERGENTE Y CONTEMPORÁNEO en la línea de investigación de **Lo popular en el arte contemporáneo,** de la Carrera de artes Plásticas.

d. OBJETIVOS

Objetivo general:

Crear una interpretación plástica de la realidad, en base a los personajes navideños de Saraguro, desde una visión grotesca.

Objetivos específicos:

Analizar los aspectos teóricos y técnicos de los personales navideños de la cultura Saraguro y la categoría estética de lo grotesco.

Estudio Plástico de los personajes navideños de la cultura Saraguro, a través de diferentes técnicas.

Realizar la exposición, para su debida difusión.

e. MARCO TEÓRICO

Este trabajo presenta dificultades conceptuales a la hora de su entendimiento. Por lo cual es conveniente desplegar una serie de conceptos generales que afiancen el sentido y la dirección del objetivo a alcanzar. Así se lograra una visualización pertinente, de la propuesta enunciada en el tema del proyecto.

Saraguro quizá para muchos sea conocido como un lugar geográfico étnico del Ecuador, pero pocos se han interesado en la esencia mismo de dicha cultura, es por eso la necesaria apreciación desde el punto de vista artístico plástico, el cual permitirá observar las vivencias, costumbres y específicamente sus creencias el cual va directamente enlazado con el propósito del trabajo investigativo.

Por tal razón, se enfocara exclusivamente en los personajes navideños y en sus respectivos rituales, que están analizados en libro de (Chalán C. G., 1994) quien se expresa así "para elección de estos personajes existen ritos especiales, entendiéndose por rito el conjunto de reglas establecidas para un culto o celebración socio religioso" (p.28)

Los mismos autores dan a conocer la importancia de estos personajes cuando mencionan:

Los personajes antes mencionados y cada uno de los elementos de la fiesta tienen una función que cumplir, perfectamente estructuradas e imprescindibles; la falta de uno de ellos es clara señal de una fiesta incompleta. Esto produce una sensación de irrealidad y cierto grado de frialdad entre los participantes (p.28)

Por otra parte la imposición cultural causo efectos atroces en la cultura originaria, que con la cruz por única ley, llevo a un sincretismo religioso y a una confusión entre religión y espiritualidad, así lo sostiene (Chalán P. , 2011) cuando dice:

Si la religión es la madre del miedo y el temor, de manera paradójica, la Espiritualidad es la vivencia y el manejo consciente de las energías del Cosmos del cual todas las personas: hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos forman parte. Por lo dicho, la espiritualidad no tiene un discurso definido, sino una práctica definida. (p.13)

El abuso por parte de la iglesia se remonta desde mucho tiempo atrás en el pueblo de Saraguro como lo afirma (Belote, 1972) "(….) el cura de la parroquia recolectaba diezmos. El padre franciscano y el obispo de Loja también lo hacían. El padre franciscano tomaba una mula y personalmente iba de casa en casa durante la cosecha del maíz."(p.181)

Así de este modo a quedado profundamente arraigado el sentido de responsabilidad con la iglesia católica, siendo actualmente evidente en las fiestas de navidad que año a año se realiza, con mucho despilfarro de tiempo y dinero, siendo así una enfermedad social, que se convierte en foco crítico para una representación plástica.

En otro parámetro del proyecto también está ligada a una categoría estética de lo grotesco el cual se define desde dos puntos de vista; en el libro de (Andrade Pilar, 2010) Cita a los críticos Kayser y Batjin, quienes respectivamente difieren en sus juicios así: "mientras el crítico alemán hace derivar lo grotesco hacia lo fantástico y siniestro, Bajtin insiste en su dimensión carnavalesca, donde prima lo burlesco y lo escatológico" (p.22)

La definición de categoría estética de lo grotesco aparece en el romanticismo, según (Ruiz, 2004)

Este autor también cita a Justus Möser quien sostiene que:" su noción de grotesco tiene que ver con lo <<quimérico>>, reúne lo heterogéneo, exagera hiperbólicamente las proporciones naturales, utiliza la caricatura y ve la risa como la necesidad de alegría y disfrute del hombre" (p.103)

En lo que tiene que ver a lo grotesco un gran representante es Pieter Bruegel (el viejo), donde (Marie Rose, 2000) analiza así su trabajo "su calidad y su riqueza de invención ponen de manifiesto cuan familiares le eran a Bruegel los demonios" (p.45)

Quizá quien más se adentró en el mundo de la imaginación y lo absurdo, fue Goya a través de sus enigmáticas estampas. (Rose Marie, 2003) Pone de manifiesto. " Goya, su anuncio en el diario de Madrid también pretende <<la censura de los errores y vicios humanos, extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil >>" (p.35)

Al respecto de las estampas también se refiere (Bozal, 1994) así, "las estampas poseen un sentido disparatado e incluso como ha señalado Glendinning, carnavalesco" (p.58).

Así muchos artistas incursionaron dentro del género de lo grotesco, artistas como: Callot, Hogarth, Daumier, George Grozs, William Hogarth, etc. Pero inspirados del maestro de todos los tiempos en este campo de lo extraño e irreal. El enigmático artista **Hieronymus Bosch** El Bosco.

Para mejor entendimiento y sustento conceptual de la obra se revisará la filosofía del romanticismo, específicamente a los filósofos Kant y Schiller centrándose solo en la materia pertinente de lo grotesco que está dentro de lo sublime y pintoresco.

En vista de las necesidades que requiere el autor para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, se ha creído idóneo revisar los siguientes textos.

Escuela de pintura china de Pablo Camesaña; Como pintar a la acuarela de Jose M. Parramon; todo sobre la técnica del acrílico de Parramon; Todo sobre las técnicas secas de Parramon, estos libros servirán para la experimentación con diferentes técnicas pictóricas y de dibujo.

En otro aspecto para el análisis de los personajes navideños se ha considerado, retomar a los maestros de la pintura con el fin de hacer estudios anatómicos, así se ha considerado a: El Greco de Palma Martínez Burgos; Rubens de Gilles Néret; Dibujo de la figura humana de Parramon; Grandes pintores de Francisco Álvarez Allende; Daumier de Gabriele Mandel; Goya de Emiliano M. Aguilera.

De acuerdo al grado de dificultad de la meta propuesta del proyecto de investigación se deja abierta la posibilidad de incorporar más libros.

f. METODOLOGÍA

Para este proyecto se aplicará el método deductivo.

Teniendo en claro los conceptos específicos acerca de los personajes navideños de Saraguro y entendiendo la categoría estética de lo grotesco que se profundizara a través de los autores de libros que tratan de esta cuestión estética (amplia y compleja), se procederá al analices plástico de las obras de: **"El banquete de bodas"** de Pieter Bruegel, y "**El Entierro de la sardina"** de Goya, que ayuden al autor a determinar y comprender los elementos plásticos de tales obras maestras, el mismo que se obtendrá por medio de una ficha de análisis plástico, para de alguna forma llegar a "entender" el proceso creativo de estos dos grandes maestros de la plástica universal.

En este punto se necesitará del método inductivo, porque este proyecto necesita de la observación directa de los comportamientos y vivencias de los personajes de esta festividad, para lo cual se realizará un modelo de observación y un modelo de experimentación de modo que el proceso previo a las obras pictóricas sea de manera sistemática. De allí se abordará netamente el trabajo artístico a través de bocetos, fotos y memorias visuales, que al quedar demostrado en trece trabajos pictóricos y de acuerdo al objetivo general. Que es el de representar de forma diferente la "realidad" de los personajes navideños en Saraguro desde una visión grotesca, el autor en esta parte final sea capaz de sintetizar y concluir los resultados de esta experiencia.

Esquema de tesis:

a. **Título**

b. **Resumen**

c. **Introducción**

Problemática

Justificación

Objetivos

d. Revisión de Literatura

Aspectos generales de Saraguro

La navidad en Saraguro

Los personajes navideños.

Lo grotesco en la pintura.

e. Materiales y métodos

El lugar o universo a investigar, se realizará en la casa de los marcantaitas y en el centro urbano del cantón.

Para realizar la obra se necesitará de lienzo, lino, papel craf, cartulinas, cartones, acrílicas tintas oleos, técnicas secas, lápices, esfero gráfico, plumillas, cañas, ceras, carboncillos, y todo lo que se pueda considerar útil para la experimentación plástica.

Para la observación y documentación se utilizará específicamente, carboncillo, lápices, esfero y lápices de colores

El método a aplicar es el deductivo, ya antes detallado, que va en función de los objetivos.

Objetivo 1: Analizar los aspectos teóricos y técnicos de los personales navideños de la cultura Saraguro y la categoría estética de lo grotesco.

Actividades:

a- Revisar los contenidos de los libros más notables en cuanto a los personajes navideños de la cultura de Saraguro y la categoría estética de lo grotesco.

b- Analizar las características de 2 obras específicas de lo grotesco.

Objetivo 2: Estudio Plástico de los personajes navideños de la cultura Saraguro, a través de diferentes técnicas.

Actividades:

a. Elaboración del libro de artista (dibujos preparatorios y bocetos) a través del estudio plástico de personajes en diferentes imaginarios.

b. Proceso de experimentación y desarrollo de obras pictóricas con diferentes técnicas.

Objetivo 3: Realizar la exposición, para su debida difusión.

Actividades:

a- Selección de las obras.

b- Gestionar auspicio de un espacio y publicidad para la exposición.

c- Exposición pública.

f. Resultados

Se expondrá los criterios de una obra terminada.

g. Discusión

Sera necesario una crítica seria y estricta, al momento de contrastación con obras específicas, donde se evidencien los logros adquiridos.

h. Conclusiones

Las respectivas conclusiones se darán a conocer una vez realizada las obras.

i. Recomendaciones

Al final de la tesis será necesario emitir recomendaciones pertinentes que vayan de acuerdo a los resultados obtenidos.

j. Propuesta alternativa

Catalogación de la obra con sus respectivas fichas.

Se efectuará una propuesta pictórica de personajes navideños de Saraguro que serán representados de una forma grotesca.

k. Bibliografía

l. Anexos:

a. Tema

b. Problemática

c. Justificación

d. Objetivos

e. Marco teórico

f. Metodología

g. Cronograma

h. Presupuesto y Financiamiento

i. Bibliografía

g. CRONOGRAMA

Tiempo / Actividades	Mar_Abr 2015				May – Ago 2015				Sep – Dic 2015				Ene – Mar 2016				Abr – Jun 2016				Jul – Sep 2016				Oct – Dic 2016				Ene – Jun 2017				Abr – Jun 2017				Jul – Sep 2017				Oct – Dic 2017				Ene – Mar 2018			
Presentación de proyecto	x	x																																														
Pertinencia			x	x																																												
Revisión de Literatura					x	x	x	x	x	x	x	x	x																																			
Corrección de borrador de tesis								x	x	x	x	x	x																																			
Investigación de campo										x	x	x	x																																			
Elaboración de bocetos					x	x	x	x	x	x																																						
Ejecución de la obra pictórica							x	x	x	x	x	x	x	x	x																																	
Corrección de obra pictórica								x	x	x	x	x	x	x	x																																	
Exposición de obra pictórica																x																																
Culminación de trabajo de tesis																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Tramites de titulación																																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Todos los gastos necesarios serán solventados por el autor del proyecto:

EQUIPO	**COSTOS**
Cámara Fotográfica	1 200 00 USD
Computador Portátil	1 500 00 USD
Caballete	150 00 USD
TOTAL	**2 850 00 USD**

MATERIALES	**COSTOS**
Lino	150 00 USD
Pinceles	50 00 USD
Brochas	50 00 USD
Espátulas	50 00 USD
Óleos	300 00 USD
Tintas naturales	50 00 USD
Acuarela	50 00 USD
Técnicas secas	100 00USD
Tinta china	30 00 USD
Esfero gráficos	20 00 USD
Pintura Acrílica	100 00 USD

Bastidores	150 00 USD
Impresiones	50 00 USD
Cartulinas para tintas	200 00 USD
Gastos Improvistos	100 00 USD
TOTAL	**2 150 00 USD**
VIATICOS	**COSTOS**
Transporte	200 00 USD
Alimentación	300 00 USD
TOTAL	**500 00 USD**

EQUIPO	**2 850 00 USD**
MATERIALES	**2 150 00 USD**
VIATICOS	**500 00 USD**
TOTAL	**5 500 00 USD**

Financiamiento: Los gastos que genere el presente trabajo investigativo serán cubiertos por recursos propios del autor.

i. BIBLIOGRAFÍA

Aguilera, E, M (1962). *Goya*. Barcelona: Iberia,S.A.

Allende, A, F (1981*). Grandes pintores*. Madrid, España: Nebrija.

Arles, D (1971). *Vang Gogh*. Madrid España: Noguer.

Arnheim, R (1989). *Nuevos ensayos sobre psicología del arte*. Madrid: Alianza.

Belote & Smith,L (1972). *Relaciones interetnicas en saraguro*. Quito Ecuador: Abya Yala.

Bozal,V (1994). *Goya*. Madrid, España: Alianza cien.

Burgos,P,M (2005). *El Greco*. Madrid:Libsa.

Chalán,P (2011). *Pachakutik*. Loja: Amawta Htary.

Chalán & Chalán & Guaman & Guaman & Quizphe & Quizphe (1994). *Los Saraguros fiesta y ritualidad.* Cayambe: Abya Yala.

Deleuze, G (2009*). Francis Bacon.* Madrid, España: Arena libros.

Gallegos, J (1976). *Zurbaran*. Barcelona: Poligráfa.

Gudiol, J (1982). *El Greco*. Barcelona: Poligráfa.

Gudiol, J (1982). *Velazquez*. Barcelona: Poligráfa.

Huyghe, R (1965). *Dialogo con el Arte. Barcelona*: Labor.

Mandel, G & Barzini (1973). *Daumier*. Barcelona, Madrid: Noguer S.A.

Marie,R & Hagen,R (2000). *Bruegel.* Alemania: Taschen.

Marie,R & Hagen,R (2003). *Goya*. Brcelona, España: Taschen.

Monroe, C & Hospers, J (1997). *Estetica historia y fundamentos*. Madrid: Catedra.

Néret,G (2004). *Dali*. Madrid,España:Taschen.

Néret,G (2004). *Rubens.* Paris:Taschen.

Oliveras, E (2004). Estetica la cuestión del arte. Argentina: Ariel filosofía.

Ortiz, G (1992). *El signifnificado de los colores*. Mexico: Trillas

Parramon,J,M (2004). *Todo sobre las técnicas secas*. Barcelona, España: Parramon.

Parramon,J,M (2011*). Todo sobre la técnica del acrilico.* Barcelona, España: Parramon.

Parramon,J,M (2006). *Como pintar a la acuarela*. Barcelona, España:Parramon.

Parramon,J,M (2006). *Dibujo de la figura humana*. Barcelona, España: Parramon.

Pierre, M (1994). *Artistas latinoamericanos en su estudio*. Mexico: Limusa.

Rodriguez, C (1974). *Picassos de Barcelona*. Barcelona, España: Poligráfa.

Rodriguez, C (1999). *Historia del arte*. España: Espasa.

Stoichita (2011). *La invención del cuadro*. Madrid: Anaya.

Villafañe, J & Minguez, N (2000). *Principios de teoría General de la imagen*. España: Piramide

Ficha de Análisis plástico

Universidad Nacional de Loja

Carrera de Artes Plásticas

Proyecto de Tesis

Autor: Wilman Andrade

Fecha:……

Objeto de Análisis plástico (El banquete de bodas) de Brueghel

Descripción y contexto social:…….

……

……

……

Técnica:…….....

.....

Composición:……

…….

……

……

Análisis general de la obra (jerarquía de elementos y personajes destacables, identificar lo grotesco):…….

……

……

……

Análisis de los elementos plásticos:

Línea……

…….

Color……

…….....

.....

Mancha……

…….....

Forma……

……

Dibujo……

……

Ficha de Análisis plástico

Universidad Nacional de Loja

Carrera de Artes Plásticas

Proyecto de Tesis

Autor: Wilman Andrade

Fecha:……

Objeto de Análisis (El entierro de la sardina) de Goya

Descripción y contexto social:…….……

……..

…….

Técnica:…….....

.....

Composición:……

…….

……

…….

Análisis general de la obra (jerarquía de elementos y personajes destacables, identificar lo grotesco):……..

…….

…….

…….

Análisis de los elementos plásticos:

Línea……

…….

Color……

…….....

Mancha……

……

Forma……

……

Dibujo……

……..

ÍNDICE

PORTADA..... i

CERTIFICACIÓN..... ii

AUTORÍA..... iii

CARTA DE AUTORIZACIÓN..... iv

AGRADECIMIENTO..... v

DEDICATORIA..... vi

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO..... vii

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS..... viii

ESQUEMA DE TESIS..... ix

a. TÍTULO..... 1

b. RESUMEN 2

ABSTRACT..... 3

c. INTRODUCCIÓN..... 4

d. REVISIÓN DE LITERATURA..... 8

ASPECTOS GENERALES DE SARAGURO 8

LA NAVIDAD EN SARAGURO 12

PERSONAJES NAVIDEÑOS..... 16

CATEGORÍA ESTÉTICA..... 27

e. MATERIALES Y MÉTODOS..... 33

f. RESULTADOS..... 39

g. DISCUSIÓN..... 56

h. CONCLUSIONES..... 60

i. RECOMENDACIONES..... 61

PROPUESTA ALTERNATIVA..... 62

j. BIBLIOGRAFÍA..... 79

k. ANEXOS..... 81

a. TEMA..... 82

b. PROBLEMÁTICA..... 83

c. JUSTIFICACIÓN..... 85

d. OBJETIVOS…… 86

e. MARCO TEÓRICO…… 87

f. METODOLOGÍA…… 91

g. CRONOGRAMA…… 95

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO…… 96

i. BIBLIOGRAFÍA…… 98

ÍNDICE…… 104