

1859

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FIESTA “KAPAK RAYMI” EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA A TRAVÉS DEL EXPRESIONISMO

Tesis previa a la obtención del título
de Licenciado en Artes Plásticas:
Mención Pintura.

Autor:

Edgar Francisco Cueva Arrobo.

Directora:

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtra.

Loja-Ecuador

2024

Certificacion.

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Mtra. Sandra del Cisne Jimbo Paute

DIRECTORA DE TESIS

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura, titulada: **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FIESTA "KAPAK RAYMI" EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA A TRAVÉS DEL EXPRESIONISMO.**, de la autoría del señor egresado **Edgar Francisco Cueva Arrobo**, la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios.

Por lo que autorizo su presentación, para que continúe con el trámite de graduación correspondiente.

Loja 18 de enero de 2024

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute Mtra.
DIRECTORA DE TESIS

Autoría

Yo, **Edgar Francisco Cueva Arrobo**, 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 del mismo. Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Firma:

Autor: Edgar Francisco Cueva Arrobo.

Cédula: 1105305831

Fecha: Loja, 07 de febrero de 2024.

Correo electrónico: edgar.cuevanl.edu.ec

Teléfono: 0991574093.

Carta de autorización por parte del autor, para consulta, reproducción parcial o total y/o publicación electrónica del texto completo de Tesis.

Yo, **Edgar Francisco Cueva Arrobo**, declaro ser autor de la tesis titulada : **REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FIESTA “KAPAK RAYMI” EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA A TRAVÉS DEL EXPRESIONISMO**, como requisito para optar por el título 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 el Repositorio Digital Institucional, 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, a los siete días del mes de febrero del dos mil veinticuatro.

Firma:

Autor: Edgar Francisco Cueva Arrobo

Cédula: 1105305821

Dirección: Loja, Barrio Miraflores Bajo, calles: Atahualpa 357-30 & Nicolasa Jurado.

Correo electrónico: edgar.cueva@unl.edu.ec

Celular: 0991574093

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtra.

Dedicatoria

Este trabajo lo dedico a mi Padre, Madre, Abuelo, Hermanas quienes han sido todo en mi vida, quien incansablemente han creído en mí dándome fuerza y aliento en los momentos más difíciles de mi vida, aportando valores y cariño, siendo quien incondicionalmente seguirán demostrando su apoyo en cada paso de mi formación; de igual forma lo dedico a Marjorie quien en estos últimos años se ha convertido en alguien muy especial en mi vida y quien me ha sacado adelante e inspirado a seguir hasta el final.

Edgar Francisco Cueva Arrobo

Agradecimiento

Expreso mi profundo agradecimiento a Dios por otorgarme la existencia y la capacidad intelectual necesaria para la elaboración de esta tesis, permitiéndole concluir exitosamente mi proceso de formación académica. Mi gratitud a todas las personas que participaron en este proceso, con especial reconocimiento hacia la Universidad Nacional de Loja por acogerme dentro de su campus, permitirme estudiar, educarme y culminar mis estudios, de igual manera a la carrera de Artes Plásticas y su planta docente por su formación Artística, en valores y por darme las herramientas necesarias para mi carrera profesional, a mis padres, Edgar Cueva y Dilia Arrobo, quienes depositaron su confianza en mí y contribuyeron con su arduo trabajo y dedicación para que lograra culminar mi carrera universitaria. Asimismo, quiero agradecer de manera especial a mi abuelo Manuel, cuyos consejos me han brindado la inspiración necesaria para seguir adelante en cada paso. De igual manera, quiero extender mi gratitud a mis hermanas Nathaly, María y Liliana, quienes han creído en mí y han sido la razón de mi fortaleza, por quienes he luchado incansablemente para ser un ejemplo a seguir. Por último, deseo expresar mi agradecimiento a Marjorie por su apoyo incondicional en los momentos más difíciles, brindándome fuerza, afecto, comprensión e inspiración para no abandonar mi carrera profesional.

A todos los miembros de mi familia, por su apoyo incondicional, por animarme y apoyarme incondicionalmente en cada caída, para poder lograr estar hoy aquí y lograr esta meta.

Edgar Francisco Cueva Arrobo

Índice de contenidos.

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de figuras	x
Índice de anexos	xii
1 Título	1
2 Resumen	2
Abstract	3
3 Introducción	4
4 Marco Teórico	6
Capítulo I: Pintura Expresionista	6
4.1 Origen etimológico del Expresionismo.....	6
4.2 Definición del Expresionismo.....	7
4.3 Reseña Histórica del Movimiento Expresionista.....	7
4.4 Referentes Artísticos	13
4.4.1 Juan de la Cruz Machicado (Perú 1985 - 2018).....	13
4.4.2 Jorge Vinatea Reinoso (Arequipa, 1900 - 1931).....	17
4.4.3 Alcides Catacora Pinazo (1959).....	20
4.5 Fundamentos Filosóficos del Expresionismo.....	23
4.6 Fundamentos Artísticos del Expresionismo.....	26
4.7 Fundamentos Estéticos del Expresionismo	28
Capítulo II: Indigenismo y Fiestas Kapak Raymi – San Lucas	31

4.8 Fundamentos del Indigenismo	31
4.9 La Estética del Indigenista y las Fiestas Culturales	34
4.10 Parroquia de San Lucas del Cantón Saraguro Loja – Ecuador	36
4.10.1 Ubicación Geográfica	37
4.10.2 Costumbres y Tradiciones	38
4.10.3 Características de La Fiesta Kapak Raymi	43
5 Metodología.....	55
5.1. Metodología de la Investigación.....	55
5.2. Propuesta Pictórica Expresionista.....	56
5.2.1.Pre – Producción o Fase Preparatoria.....	56
5.2.1.1. Referentes conceptuales y formales	57
5.2.1.1.1.Obra 1. Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis.....	57
5.2.1.1.2. Obra 2. Espiritualidad Encarnada: Ajas	59
5.2.1.1.3. Obra 3. Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño.....	60
5.2.1.1.4. Obra 4. Kapak Raymi.....	62
5.2.2.Producción o Fase de Realización.....	64
5.2.2.1. Obra 1. Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis	65
5.2.2.1.1. Dibujos Preparatorios.....	65
5.2.2.1.2. Bocetos.....	66
5.2.2.1.3. Ejecución de la obra.....	67
5.2.2.2. Obra 2. Espiritualidad Encarnada: Ajas.	68
5.2.2.2.1. Dibujos Preparatorios.....	68
5.2.2.2.2. Bocetos.....	69
5.2.2.2.3. Ejecución de la obra.....	70
5.2.2.3. Obra 3. Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño.....	72
5.2.2.3.1. Dibujos Preparatorios.....	72

5.2.2.3.2. Bocetos.....	73
5.2.2.3.3. Ejecución de la obra.....	74
5.2.2.4. Obra 4.Kapak Raymi.....	74
5.2.2.4.1. Dibujos Preparatorios.....	74
5.2.2.4.2. Bocetos.....	75
5.2.2.4.3. Ejecución de la obra.....	76
6. Resultados.....	77
6.1. Obras.....	80
6.1.1. Obra 1. Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis.....	80
6.1.2. Obra 2. Espiritualidad Encarnada: Ajas.....	81
6.1.3. Obra 3. Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño.....	82
6.1.4. Obra 4. Kapak Raymi.....	83
6.2. Post – Producción o Fase de Acabado	84
6.2.1. Diseño y elaboración de carteles promocionales.....	85
6.2.2. Catálogo artístico	87
6.2.3. Montaje de la obra	90
6.2.4. Registro fotográfico de la exposición.....	91
7. Discusión	92
8. Conclusiones	94
9. Recomendaciones	95
10. Bibliografía	96
11. Anexos	99

Índice de Figuras:

Figura 1. Machicado, J. (s.f). "Kusillos" [Pintura, óleo sobre lienzo]. Recuperado de: http://bienaldecusco.art/homenaje-al-maestro-machicado/	14
Figura 2. Vinatea, J. (s.f). "Festejo de Carnaval" [Pintura, acuarela]. Recuperado de: https://catalogomucen.bcrp.gob.pe/museo/search/item/303290	17
Figura 3. Catacora, A. (2021). "Vísperas en Chucuito". [Acuarela, sobre cartulina]. Recuperado de: https://issuu.com/expresionesperuarte/docs/catalogo_chucuito_lindo_alcides_catacora	21
Figura 4. Cueva, E. (2024). Aspectos gráficos: Fondo Abstracto Oleo -Fondo abstracto oleo -Muñeco Wiki (detalle) - Wikis en Europa - Bailarín Escorzo. [collage].....	58
Figura 5.Cueva, E. (2024), Aspectos gráficos: Ajas -Musgo -Fondo digital abstracto, bailarina y cuernos de venado. [Collage]	60
Figura 6. Cueva, E. (2024), Aspectos gráficos: Marcantaitas - Fondo abstracto Oleo - Cesto de Romerillo -Divino niño Jesús. [Collage].....	62
Figura 7. Cueva, E. (2024), Aspectos graficos: Musicos saraguro -Fondo Digital Abstracto - Wiki bailando - Castillo ilustracion digital -Intrumentos Andinos. [Collage]	63
Figura 8. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios, Obra 1: Dibujos realizados con esfero grafico sobre cartulina marfil. [Fotografía].....	65
Figura 9. Cueva, E. (2024). Bocetos. Obra 1: Dibujos realizados con el programa Medibang y esfero grafico sobre cartulina. [Capturas de pantalla y fotografías]	66
Figura 10. Cueva, E. (2024). Proceso de experimentación o producción, Obra 1: Pintura tradicional: Acrílico sobre lienzo. 100 x 80 cm [Fotografías].	68
Figura 11. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios - Obra 2 - Realizados con esfero grafico [Fotografías].....	68
Figura 12. Cueva, E. (2024). Boceto - Obra 2 - Realizados con esfero grafico [Fotografías]	69
Figura 13. Cueva, E. (2024). Boceto a color - Obra 2 - Realizados con esfero grafico, acrílico y boceto digital usando el programa Medibang [Fotografías y capturas de pantalla].....	70
Figura 14. Cueva, E. (2024). Proceso experimentación y producción, Obra 2: Acrílico sobre lienzo, 80 x 100 cm [Fotografías].....	71

Figura 15. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios, Obra 3: Realizados con esferográfico [Fotografías].	72
Figura 16. Cueva, E. (2024), Boceto blanco y negro, Obra 3: Realizados con esferográfico [Fotografías].	73
Figura 17. Cueva, E. (2024). Bocetos a color, Obra 3: Realizados con técnicas digitales con el programa Medibang [Capturas de pantalla].	73
Figura 18. Cueva, E. (2024). Proceso de experimentación o producción, Obra 3: Acrílico sobre lienzo, 100 x 80 cm [Fotografías].	74
Figura 19. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios, Obra 4: Realizados con esferográfico. [Fotografía].	74
Figura 20. Cueva, E. (2024). Bocetos blanco y negro y a color, Obra 4: Realizados con esferográfico, Programa digital Medibang. [Fotografías y Capturas de pantalla].	75
Figura 21. Cueva, E. (2024). Experimentación y ejecución de la obra, Obra 4: Acrílico sobre lienzo 100 x 120 cm. [Fotografía].	76
Figura 22. Cueva, E. (2024). “Expresiones Viscerales: Danza de los wikis, Acrílico sobre lienzo 100 cm x 80 cm [Pintura]	80
Figura 23. Cueva, E. (2024). “Espiritualidad Encarnada: Ajas”, Acrílico sobre lienzo 80 cm x 100 cm [Pintura]	81
Figura 24. Cueva, E. (2024). “Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño”, Acrílico sobre lienzo 100 cm x 80 cm [Pintura]	83
Figura 25. Cueva, E. (2024). “kapak Raymi”, Acrílico sobre lienzo 100 cm x 120 cm [Pintura]	83
Figura 26. Museo Puerta de la Ciudad. (2024). Cartel promocional. [Captura de Pantalla]. Recuperado de https://www.facebook.com/photo/?fbid=1073935227290640&set=a.127711675246338	86
Figura 27. Carrera de Artes Plásticas. (2024). Carteles promocionales. [Fotografía]. Recuperado de https://www.facebook.com/photo?fbid=1960102997692362&set=a.754028511633156	86
Figura 28. Cueva, E. (2023). Catálogo de la exposición. [fotografía]	90
Figura 29. Cueva, E. (2023). Montaje de la Obra. [fotografía]	90
Figura 30. Cueva, E. (2023). Inauguración de muestra Pictórica y Escultórica. [fotografía]	91

Índice de Anexos:

Anexo 1. Cueva, E. (2023). Ficha técnica de la obra “Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis [Captura de pantalla].	99
Anexo 2. Cueva, E. (2023). Ficha técnica de la obra Festejo de Carnaval [Captura de pantalla].	100
Anexo 3. Cueva, E. (2023). Ficha técnica de la obra Vísperas en Chucuito [Captura de pantalla].	101
Anexo 4. Cueva, E. (2023). Guías de observación y Análisis [Captura de pantalla].	102
Anexo 5. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 1 [Captura de Pantalla].	103
Anexo 6. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 2 [Captura de Pantalla].	103
Anexo 7. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 3 [Captura de Pantalla].	104
Anexo 8. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 4 [Captura de Pantalla].	104
Anexo 9. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 5 [Captura de Pantalla].	105
Anexo 10. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 6 [Captura de Pantalla].	105
Anexo 11. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 7 [Captura de Pantalla].	106
Anexo 12. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 8 [Captura de Pantalla].	106
Anexo 13. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 9 [Captura de Pantalla].	107
Anexo 14. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 10 [Captura de Pantalla].	107
Anexo 15. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 11 [Captura de Pantalla].	108
Anexo 16. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 12 [Captura de Pantalla].	108
Anexo 17. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 13 [Captura de Pantalla].	109
Anexo 18. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 14 [Captura de Pantalla].	109
Anexo 19. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 15 [Captura de Pantalla].	110
Anexo 20. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 16 [Captura de Pantalla].	110
Anexo 21. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 17 [Captura de Pantalla].	111

1 Título.

**REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FIESTA “KAPAK RAYMI” EN LA
PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA A TRAVÉS DEL EXPRESIONISMO.**

2 Resumen.

La presente investigación titulada "Representación Pictórica de la Fiesta 'Kapak Raymi' en la Parroquia San Lucas, Cantón Loja a través del Expresionismo". Tiene como objetivo representar la importancia de esta celebración y resaltar a sus actores principales a través de una producción pictórica expresionista. El presente estudio propone recopilar y analizar postulados teóricos y técnicos relacionados con el mencionado movimiento, así como explorar las costumbres y tradiciones de la festividad del Kapak Raymi en la cultura Saraguro.

La investigación se fundamenta en una revisión bibliográfica exhaustiva y la aplicación de los métodos deductivo e inductivo a través de un análisis simbólico, icónico e iconográfico de los rituales asociados al Kapak Raymi, abordando el significado intrínseco de los elementos más representativos de esta festividad, para desarrollar la producción artística, experimentando con diversos materiales y técnicas para así plasmar la esencia cultural de esta celebración.

El resultado final del proceso investigativo, es una producción pictórica compuesta por cuatro obras que capturan la importancia y la riqueza cultural de este pueblo ancestral. Estas obras buscan transmitir tanto la belleza visual como los significados culturales intrínsecos de la festividad del Kapak Raymi.

Palabras claves: Expresionismo; Kapak Raymi, Costumbres; Tradiciones; Cultura; Saraguro; San Lucas.

Abstract

The present research titled "Pictorial Representation of the 'Kapak Raymi' Festival in the San Lucas Parish, Loja Canton through Expressionism" aims to represent the importance of this celebration and highlight its main participants through expressionist pictorial artwork. This study proposes to collect and analyze theoretical and technical postulates related to the mentioned movement, as well as to explore the customs and traditions of the Kapak Raymi festival in Saraguro culture.

The research is grounded in a thorough bibliographic review and the application of deductive and inductive methods through a symbolic, iconic, and iconographic analysis of the rituals associated with Kapak Raymi. It addresses the intrinsic meaning of the most representative elements of this festival to develop artistic production, experimenting with various materials and techniques to capture the cultural essence of the celebration.

The final result of the investigative process is a theoretically supported pictorial production, consisting of four artworks that visually capture the importance and cultural richness of this ancient community. These works seek to convey both the visual beauty and the intrinsic cultural meanings of the Kapak Raymi festival.

***Keywords:** Expressionism; Kapak Raymi, Customs; Traditions; Culture; Saraguro; San Lucas.*

3 Introducción.

En el panorama del arte contemporáneo, el movimiento expresionista ha surgido como una corriente que desafía los planteamientos convencionales del arte, enfocándose en la expresión emocional y la representación subjetiva del ser. Originado como una respuesta a las normas establecidas, el expresionismo busca transmitir de manera intensa y personal la esencia del ser humano.

Ecuador se erige como un país pluricultural y multiétnico, caracterizado por una vasta diversidad de costumbres, tradiciones, mitos y lenguajes artísticos que han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios de la sociedad contemporánea. La marcada influencia de la cultura occidental, derivada de la colonización europea, ha dejado una huella significativa en la configuración cultural del país, generando una coexistencia y, en algunos casos, fusión de elementos culturales que enriquecen y complejizan su identidad.

En este contexto, la presente investigación, titulada REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FIESTA “KAPAK RAYMI” EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA A TRAVÉS DEL EXPRESIONISMO, se sumerge en un análisis profundo de la base conceptual del estilo artístico expresionista en el ámbito pictórico desde diversas perspectivas teóricas y técnicas. La investigación tiene como objetivo interpretar de manera intrínseca los elementos cotidianos, festivos e históricos asociados a la celebración del Kapak Raymi en la Parroquia San Lucas, Loja, Ecuador, para luego plasmar esta riqueza cultural a través de una propuesta visual con enfoque expresionista.

En la presente investigación, se aplica los métodos de investigación como el historiográfico, el análisis iconográfico e iconológico y los enfoques deductivo e inductivo. Además, se utiliza el método experimental para desarrollar la propuesta artística, empleando procesos de preproducción, producción y postproducción con diversos materiales y técnicas.

El interés fundamental de este trabajo, radica en su aporte académico y social, ampliando el conocimiento sobre el expresionismo en la escena artística local. La investigación, toma como referencia a artistas vinculados al movimiento y temática afines a la obra, también busca mostrar a la comunidad, la riqueza cultural material e inmaterial implícita en la celebración del Kapak Raymi de la Parroquia San Lucas.

Durante el desarrollo de la investigación y gracias a un análisis del movimiento expresionista permitió comprender sus aspectos teóricos, artísticos, filosóficos y estéticos, proporcionando así un marco sólido para la creación artística. Además, se profundizó en los elementos clave de la fiesta del Kapak Raymi, recopilando símbolos y signos que se convirtieron en elementos esenciales para la producción artística.

En cuanto a la estructura de la tesis, los capítulos desarrollados han sido fundamentales. El primero, centrado en la pintura expresionista, abarca las características y los referentes artísticos del movimiento. El segundo capítulo, aborda el indigenismo y la investigación de campo relacionado con esta festividad, brinda un análisis detallado de conexión entre el expresionismo y las tradiciones locales, enriqueciendo así la obra.

La creación artística respaldada por una recopilación gráfica y bibliográfica exhaustiva de la festividad ha dado lugar a una producción pictórica expresionista compuesta por cuatro obras. Estas obras destacan visualmente la importancia de la festividad y también incorporan los significados culturales de la comunidad Saraguro. La propuesta artística busca transmitir la belleza visual de la celebración y profundizar en sus raíces culturales. Este trabajo de investigación ha logrado fusionar la base teórica del expresionismo, abordado desde el hedonismo, con la riqueza cultural de las festividades de la parroquia de San Lucas. Ofrece una representación pictórica expresiva y simbólica, contribuyendo a la preservación de la identidad cultural de la localidad investigada.

4 Marco Teórico.

Capítulo I: Pintura Expresionista.

4.1 Origen etimológico del Expresionismo.

Como parte fundamental de la investigación y previo a la definición del término expresionismo como movimiento es importante conocer la base conceptual del término la exploración de su definición etimológica la cual brindara una ventana hacia su significado más profundo, siendo de gran importancia para comprender la esencia misma de este movimiento. Es así que Fechter, (1920) señala:

El término “expresionismo” proviene del alemán “Expressionismus”, el cual a su vez deriva de la palabra del inglés “Expression”, mismo que se traduce al español como “Expresión”. Si nos adentramos a un contexto más preciso, específicamente dentro de su origen en el latín, el término “Expresión” corresponde al vocablo “expressio”, el cual se define como la acción de sacar o hacer salir algo desde dentro, en un sentido más figurado, se trata de aquello que sale de nosotros o de nuestro cuerpo. Con todo esto, la idea clave para comprender el expresionismo, tanto como término y dentro del movimiento artístico, radica en la capacidad de expresar las emociones y pensamientos más intrínsecos de uno mismo de manera artística.

En resumen, la exploración etimológica nos ha permitido comprender que el término "expresionismo" desde su origen en el alemán "Expressionismus", hasta su raíz latina "expressio", queda claro que el expresionismo se fundamenta en la búsqueda de una expresión auténtica y profunda. Este entendimiento nos prepara para adentrarnos en una definición más precisa del expresionismo como movimiento artístico en el siguiente apartado.

4.2 Definición del Expresionismo.

Para comprender plenamente la esencia del expresionismo, es crucial adentrarse en las reflexiones de destacados críticos y estudiosos del arte. En este sentido, Fechter, (1920) en su libro *Der Expressionismus* menciona que el expresionismo busca exteriorizar emociones humanas vinculadas a la angustia, desesperación frente a la muerte y el cuestionamiento constante acerca de la finalidad de la existencia humana. Además, lo define como un movimiento artístico y cultural en donde se emplea la deformación de la realidad con el propósito de expresar de manera subjetiva la esencia del ser humano y de la naturaleza. Desde esta perspectiva, se otorga mayor importancia a la expresión de los sentimientos y emociones, por sobre toda representación objetiva y descriptiva de la realidad inmediata.

4.3 Reseña Histórica del Movimiento Expresionista.

Se manifiesta Fraga, (2014), la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, trajo consigo consecuencias significativas y devastadoras para la sociedad europea. Este conflicto bélico provocó un alto número exorbitante en pérdidas y heridos, generando una profunda desilusión y un sentimiento de desencanto en la población. Siendo un periodo histórico nefasto para la humanidad, época en la que los cambios sociales, políticos y culturales se agudizan de manera significativa por incidencia directa de los desastres provocados por la Guerra, la llegada de la modernidad y varios factores más calaron profundamente en la sociedad europea generando reacciones emocionales cuestionadoras basadas en la de angustia, desesperación, constante de una sociedad que repiensa la vida y la existencia humana es sí misma.

El cambio de siglo, la constante urbanización, industrialización y consiguiente proletarización de las metrópolis, el ascenso de, por un lado, diversos gobiernos autoritarios en todo el continente, y, por otro, la creciente masificación de los partidos de izquierdas, el cada vez más grande movimiento migratorio intra e inter continental, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la entrada generalizada de la mujer al mundo del trabajo, la globalización y democratización de las diversas producciones culturales, entre otros. (Fraga, 2014, pág. 41)

Otro de los puntos importantes y que aportaron significativamente al desarrollo del expresionismo fue el campo de la psicología y la filosofía, dos disciplinas que plantean el estudio y conocimiento acerca de la naturaleza de la mente y comportamiento humano, por lo tanto, contribuyen a entender la percepción individual del ser, respecto a la percepción y cuestionamiento de la propia existencia humana. Así, se empiezan a consolidar los movimientos filosóficos como el existencialismo y el psicoanálisis de Sigmund Freud, los cuales tuvieron un impacto considerable en la forma en que los artistas concebían y representaban el mundo, resaltando la importancia de las emociones, el subconsciente y la angustia existencial.

El libro Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX (Preckler, 2003), se menciona que dentro de este contexto y con la ayuda de movimientos filosóficos como el existencialismo dieron paso a la gestación de movimientos culturales y literarios, En Alemania, por ejemplo, la obra del filósofo Friedrich Nietzsche, al enfatizar la individualidad y la liberación de las convenciones sociales, también tuvo una influencia significativa en el pensamiento expresionista. Además, la aparición de la fotografía y el cine, llevaron al artista a plantearse la función de su trabajo, que ya no consistía en imitar a la realidad, pues las nuevas técnicas lo hacían de forma más objetiva, fácil y reproducible.

Otro de los puntos clave para contextualizar el movimiento expresionista fue la influencia de los movimientos anteriores, como es el caso del “postimpresionismo, simbolismo nórdico, del Arte primitivo, la xilografía Alemana, del cubismo y del fauvismo” (Cimaomo, s.f, pág. 2) , los cuales sentaron los cimientos básicos para la experimentación y gestación de la libertad artística con el uso de la pincelada suelta , la aplicación enérgica del color y el empleo de gamas cromáticas grisáceas, alternativas y altos contrastes, esto acompañado de la resolución con formas desdibujadas y extravagantes empleando la distorsión, en alusión de la representación de una realidad cruda y lacerante para la existencia humana buscando expresar emociones y las experiencias más intensas del Ser.

Cimaomo, (s.f), menciona que aproximadamente entre 1905 y 1910 se origina en Dresde, Alemania, el movimiento artístico denominado expresionismo, el cual buscaba rebelarse contra las convenciones artísticas establecida. Esta idea hizo que algunos artistas coetáneos a la época se involucraron activamente en movimientos políticos de izquierda y utilizaron el arte como medio de protesta y denuncia social, desafiando al sistema social y político establecido al rechazar la sociedad burguesa y sus convenciones morales supuestamente imperantes. Su objetivo fue representar la realidad desde una perspectiva subjetiva y emocional, manifestando su insatisfacción con la opresión, la injusticia e hipocresía de la época.

Producto de ello, desarrollan producciones artísticas con base en la crítica del orden social y político existente, denotando la fragilidad de la vida humana, desarrollando un estilo inédito que les permite plasmar las emociones más intensas e intrínsecas al ser humano, buscando representar la realidad desde una perspectiva subjetiva y emocional, como se señala:

Y es ahora cuando el arte, en todas sus creaciones cine, literatura, música, pintura va a expresar la crisis ante la existencia. Los artistas dirigen la búsqueda hacia el hombre verdadero y muestran la tragedia del fracaso y el momento de desilusión y de crisis, que llega a su punto álgido con el advenimiento de los fascismos. (Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació, 1993, pág. 3)

Dentro del Artículo denominado El expresionismo Visión General Cimaomo, (s.f), habla sobre el expresionismo y de tres escuelas artísticas distintivas pertenecientes al movimiento: Die Brücke (El Puente), Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) y Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad). Cada una de estas escuelas se caracteriza por enfoques estilísticos y temáticos específicos que contribuyen a la diversidad y evolución del expresionismo. Por un lado, menciona que Die Brücke (El Puente), escuela artística activa en Alemania entre 1905 y 1913, conformado por artistas bohemios y estudiantes de arquitectura liderados por Ernst Ludwig Kirchner, tenía como objetivo ser el vínculo entre el pasado y el futuro del arte alemán, rechazando las enseñanzas académicas convencionales. Su interés en el arte primitivo se reflejaba en sesiones de pintura llamadas "desnudos de cuarto de hora", donde capturaban esencialidades con trazos rápidos. Al mudarse a Berlín, los miembros del grupo exploraron caminos artísticos individuales, resultando en desavenencias y la eventual disolución del grupo. El Puente representó un movimiento artístico desafiante que buscaba fusionar tradición y vanguardia, al tiempo que promovía la renovación social a través del arte y la comunidad.

Por otro lado, la escuela artística El Jinete Azul, activa entre 1910 y 1914 y fundada en Múnich, se destacó por su búsqueda de intensidad cromática y un cierto primitivismo en la expresión artística. Este movimiento, conocido como Der Blaue Reiter, se originó en Múnich en 1911 y contó con figuras prominentes como Vasili Kandinsky, quien rápidamente evolucionó hacia

la pintura abstracta según menciona Cimaomo, (s.f), otros maestros destacados incluyen a Gabriela Münter, Franz Marc, August Macke en Alemania, así como Egon Schiele y Oskar Kokoschka en Austria. El grupo también tuvo influencia en países como Francia, Países Bajos y Bélgica. El Jinete Azul dio gran importancia a la línea y al color, alcanzando formas abstractas en su expresión artística, marcando así una etapa crucial en la evolución del arte moderno en Europa

Según Sarasty, (2014), la escuela Neue Sachlichkeit, o Nueva Objetividad, surgió como un desarrollo dentro del movimiento expresionista en la década de 1920 en Alemania. Se caracterizó por un enfoque realista y objetivo, alejándose de las expresiones emocionales intensas de las escuelas expresionistas de El Puente y del Jinete azul. Este nuevo enfoque buscaba representar la realidad de manera objetiva y crítica, especialmente en el contexto de la posguerra y la inestabilidad social. También menciona que los artistas de la Nueva Objetividad, como George Grosz y Otto Dix, adoptaron un estilo preciso y detallado para abordar cuestiones sociales, políticas y económicas de la época, ofreciendo una visión mordaz y a menudo satírica de la sociedad contemporánea. La Nueva Objetividad reflejó una respuesta artística a los cambios tumultuosos de la sociedad alemana de la posguerra, destacando la cruda realidad con un enfoque despojado de las idealizaciones de las dos escuelas anteriores.

Considerando la evolución de las escuelas que surgieron en el contexto del expresionismo, se pueden identificar aspectos distintivos que caracterizan este movimiento artístico:

El expresionismo, como movimiento artístico, se distingue por su enfoque en la representación de la realidad desde una perspectiva subjetiva y emocional. Los artistas expresionistas buscan comunicar y evocar sentimientos intensos a través de sus obras, abordando temáticas profundas y controvertidas que exploran la condición humana, la alienación y la angustia

existencial. Para expresar la intensidad de estas emociones, recurren a la deformación y distorsión de las formas y los colores, creando una sensación de desequilibrio y tensión emocional.

La abstracción y simplificación de las formas les permite transmitir la esencia emocional de su visión, mientras que las composiciones dinámicas generan una sensación de caos y agitación. El uso del color desempeña un papel crucial, utilizando tonos vibrantes y contrastantes para resaltar la subjetividad de la experiencia. Las pinceladas visibles y espontáneas reflejan la intensidad emocional del artista, contribuyendo a la sensación de movimiento y dinamismo en las obras. El expresionismo busca impactar visualmente al espectador, provocando una respuesta visceral y generando una experiencia sensorialmente poderosa.

Los artistas se centran en representar la experiencia interior del individuo, explorando estados mentales, emocionales y espirituales profundos. Inspirado en el arte primitivo y no occidental, el expresionismo busca una conexión directa con lo instintivo y lo emocional. Además, abarca diversas disciplinas artísticas, desde la literatura hasta el cine, colaborando en diferentes formas de expresión para transmitir su visión subjetiva. Estas características contribuyen a la singularidad y riqueza del movimiento expresionista, que busca trascender las limitaciones tradicionales del arte y expresar de manera contundente la complejidad de la experiencia humana. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en el mundo contemporáneo.

4.4 Referentes Artísticos.

Con la finalidad de contextualizar el presente trabajo investigativo, es necesario realizar un recuento histórico que permita comprender el contexto sobre el cual emerge la producción artística de los referentes analizados a continuación.

En el video Homenaje al Maestro Juan de la Cruz Machicado (Patronato Cultural Cuzco, 2021), se menciona que después de años de la Independencia Peruana el 28 de julio de 1821, el arte de la pintura en Perú experimentó un cambio significativo. Los artistas se alejaron de las representaciones basadas en temáticas religiosas y comenzaron a inclinarse a valorar la simbología cultural vinculada con la representación de costumbres, tradiciones de danzas y el espíritu de la nueva República. Por lo que, a principios del siglo XX, surge una nueva corriente de pensamiento y estilística denominada indigenismo, un movimiento artístico en el cual destacaron artistas como José Sabogal, Camilo Blas, Julia Codesido, Juan de la Cruz Machicado, Alcides Catacora Pinazo, Jorge Vinatea Reinoso y Enrique Camino, quienes recreaban alegorías sobre la vida, costumbres y tradiciones de los indígenas.

4.4.1 Juan de la Cruz Machicado (Perú 1985 - 2018).

Juan de la Cruz Machicado Sihuayro (Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario, s.f), es un destacado artista del indigenismo, nació en Yunguyo, Puno, Perú, en 1934 y falleció el 1 de agosto de 2018 en la ciudad de Cusco a los 84 años. A lo largo de su carrera, Machicado desarrolló un estilo artístico que resaltaba la importancia del indio y su cultura, representando las tradiciones, la alegría y el folclore de las comunidades aymaras y quechuas. Su obra, explora la identidad indígena y la reinterpretación contemporánea de la arquitectura cusqueña, se caracteriza por un colorido vibrante y una paleta limitada, donde resaltan tonos casi monocromáticos de alto contraste. Centrada en la arquitectura cusqueña, su producción artística

plantea una conexión entre la iconografía indígena y los lenguajes contemporáneos, reflejando un compromiso con la representación estilizada y estereotipada de figuras, manteniendo una cercanía con la abstracción expresionista. Su obra, impregnada de simbolismo y narrativa, enriqueció el arte regional al fusionar lo ancestral con lo vanguardista y contribuyó significativamente al panorama artístico del Cusco y Perú.

Figura 1. Machicado, J. (s.f). "Kusillos" [Pintura, óleo sobre lienzo]. Recuperado de: <http://bienaldecusco.art/homenaje-al-maestro-machicado/>, 20/07/2023

Machicado, se aprovecha de la experiencia vivida en rituales festivos autóctonos para retomarlos y enfatizar la importancia de la comunidad y el respeto por las tradiciones ancestrales. Así, **El Kusillo**, le sirve como personaje central para reflejar conceptos fundamentales de la cosmovisión andina, promoviendo la armonía social, la solidaridad y el reconocimiento de los ciclos naturales.

Por lo que, toma como referencia el personaje del **Kusillo**, figura folclórica propia de las comunidades indígenas, representa una manifestación cultural autóctona convertida en símbolo de resistencia y la preservación de las tradiciones ancestrales.

Con el fin de recrearla y plasmarla artísticamente, resuelve las formas con el uso enérgico de líneas orgánicas, pinceladas entre extensas y cortas creando una característica distintiva del estilo artístico de Machicado, característica que le aporta movimiento, fuerza y dinamismo a la obra, infundiendo a la composición un sentido dramático, tensión y vitalidad. En la representación, se pueden identificar tres figuras humanas que personifican al Kusillo las cuales se encuentran distribuidas dentro de una composición con base ovalada. El Kusillo, ha sido objeto de comparaciones con la representación simbólica de un mono, un zorro o un bufón, Según la cosmovisión, los Kusillos tienen su origen en el Mankapacha, término que alude al "mundo de abajo o subsuelo", un espacio caracterizado por el desorden, esto se refleja en las danzas y movimientos del Kusillo, los cuales se manifiestan como expresiones dinámicas y libres.

Además, emplea una paleta de gamas cromáticas cálidas destinadas a resolver el fondo y forma en la composición, con el objetivo de crear un contraste y analogías entre el fondo y las formas representadas. Los tres personajes principales presentan tonos y subtonos de escalas cromáticas frías, lo que les confiere un mayor peso visual en la obra. La selección de colores cálidos, con algunos tonos fríos, refleja el folclore y resalta el sentido festivo y alegre del carnaval. Por lo que, el artista busca intensificar la expresividad de la obra mediante la aplicación de texturas utilizando la técnica del impasto, que añade relieve y una cualidad visual y táctil a la pintura.

Desde el ámbito estético, la máscara del Kusillo, le imprime la característica distintiva a la obra, según Hugo Francisco Bauzá en su recopilación denominada: El imaginario de las formas

rituales, menciona que se exagera prominente la nariz del Kusillo para simbolizar la fertilidad, manifestando una clara connotación fálica. En ciertas regiones específicas del altiplano, este personaje participa en danzas que están estrechamente relacionadas con las labores agrícolas, como la cosecha y la siembra. Además, su rostro exhibe cuernos ubicados sobre la cabeza, los cuales tienen un significado simbólico que remite a la presencia de seres demoníacos que habitan en el subsuelo o Manqha Pacha. La vestimenta de los Kusillos encarna la alegría, la vitalidad, la libertad y la expresión desinhibida. Cada prenda y accesorio aporta su propio simbolismo, creando una apariencia festiva y teatral que refleja la esencia cómica y burlesca del personaje.

A través de la dualidad generada en la representación, encarna personalidades alternas entre lo cómico y lo serio y, su conexión con la naturaleza se expresa mediante la representación de animales sagrados, simbolizando la armonía y la interrelación del ser humano con el entorno natural. Su presencia en festividades y eventos culturales indígenas contribuye a la promoción y valorización de la cultura indígena en el marco del indigenismo.

Dentro de la presente investigación este referente destaca por la utilización de sus colores fríos de los personajes en contraste con los cálidos del fondo, de esto también se retoma la neutralidad de los fondos lo cual da mayor peso visual importancia a los personajes otro aspecto que se retoma de este referente es la forma en la que plasma a sus personajes o figuras folclóricas específicamente la representación del Kusillo que es un personaje que se asemeja bastante con el wiki, se retoma destacando su fuerza, energía y vitalidad, por otra lado otro punto importante que se retoma es el folclor de la festividad cuyas características son similares con el Kapak Raymi, puesto que ambas celebraciones utilizan una simbología y cosmovisión andina.

4.4.2 Jorge Vinatea Reinoso (Arequipa, 1900 - 1931).

Según Alcantara, (1993) Jorge Segundo Vinatea Reinoso, artista peruano nacido en Arequipa en 1900. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde recibió influencia de importantes artistas indigenistas peruanos. Su carrera artística se dividió en tres períodos: el académico (1919-1924), donde realizó obras académicas y encargos; la afirmación de su estilo personal (1925-1927), explorando y representando temas urbanos; y la etapa de madurez (1928-1930), en la que se centró en representar el universo indígena y la relación hombre-naturaleza. Fue un artista versátil, enfocándose en su última etapa a contribuir con el ámbito del indigenismo en el arte peruano.

Figura 2. Vinatea, J. (s.f). "Festejo de Carnaval" [Pintura, acuarela]. Recuperado de: <https://catalogomucen.bcrp.gob.pe/museo/search/item/303290>, 20/07/2023

La obra de Vinatea Reinoso, propone una concepción novedosa del indigenismo, una mirada distinta y comprensiva de este movimiento conocido como indigenismo independiente. Su estilo exhibe una representación singular de los indígenas, según lo señalado por el crítico Ramiro Pérez Reinoso sostiene que Vinatea percibe al indio como el núcleo vital de la tierra, tratándolo sin dificultades ni tragedias. De esta manera, el autor plantea no solo un estilo artístico, sino una cosmovisión que evidencia la relación entre el ser humano y la naturaleza.

En la presente obra se evidencia la apropiación para representar temas festivos vinculados con el indigenismo, representa una de las festividades más emblemáticas de la cultura limeña: **el carnaval limeño**, se destaca por la fusión de elementos culturales precolombinos, españoles y migrantes, creando así un sincretismo folklórico enriquecedor. Durante este evento, se llevan a cabo desfiles y comparsas en las calles limeñas, donde grupos folclóricos y bandas musicales exhiben vestimentas tradicionales, ejecutan danzas características y entonan melodías autóctonas. Las máscaras y disfraces se convierten en elementos esenciales para esta festividad, enriqueciendo la experiencia visual. La música y las danzas, como la marinera y los ritmos afroperuanos, impulsan el ambiente festivo, invocando una participación activa tanto de los protagonistas como de los espectadores. Más allá de ser una celebración, el Carnaval Limeño posee una significación cultural profunda al promover la salvaguarda de las tradiciones ancestrales, fomentar la cohesión social y enriquecer la diversidad cultural.

En el primer plano, se aprecia la representación pictórica-dibujística de una variedad de personajes emblemáticos del carnaval peruano, tales como músicos, diablos, arlequines, chinas y negritos, quienes se suman a la animada interacción entre juegos y danzas. Cada personaje del Carnaval Limeño contribuye con su propia simbología, enriqueciendo así la historia y el significado de la festividad. Colectivamente, representan la riqueza de la diversidad cultural, la expresión

creativa y la cohesión comunitaria que caracterizan al carnaval. Estos personajes personifican tanto las fuerzas negativas como las positivas, creando un equilibrio simbólico en la celebración y brindando a participantes y espectadores la oportunidad de explorar diversos aspectos de la experiencia humana, empleando la técnica de la acuarela.

En la obra emplea una composición central, sencilla y horizontal, coincidiendo con una línea de horizonte en el centro, lo cual aporta sobriedad y equilibrio a la misma. Es resuelta a través de líneas curvas que aportan dinamismo y movimiento, infundiendo vida a la obra. El estilo artístico de la obra es caricaturesco, con una amalgama de colores cálidos que evocan los vivaces y tradicionales colores del carnaval limeño. Desde una perspectiva estética se puede clasificar a la obra “El carnaval del 24” dentro de lo bello dado que el carnaval engloba múltiples elementos visuales, sonoros, de movimiento y espaciales, los cuales desvelan la belleza y la abundancia de esta festividad tradicional y cultural.

Así, la vestimenta de los personajes adquiere un rol visual comunicativo, que transmite valores, emociones y elementos culturales de relevancia. Mediante la selección cuidadosa de colores, el uso de máscaras, la incorporación de adornos, la elección de tejidos y la inclusión de accesorios, la vestimenta enriquece la representación simbólica de la festividad. Esta comunicación visual se traduce en la transmisión de sensaciones de alegría, el respeto a la tradición, la afirmación de la identidad cultural y la expresión de la creatividad.

Así mismo para la realización de la propuesta pictórica como resultado de la presente investigación se toma este referente que destaca por la temática de las fiestas celebraciones y carnavales, el tipo de composiciones grupales y también el simbolismo intrínseco de la representación pictórica puesto que como se observa en la obra muchos de los personajes estas

disfrazados o llevan máscaras las cuales se consideran un símbolo con muchas connotaciones que va desde el amor hasta el miedo, creencias o un culto hacían una deidad o ser mitológico, o por la representación simbólica de un español lo que simboliza el mestizaje, esta carga simbólica es la característica que se retoman para la producción mencionada.

4.4.3 *Alcides Catacora Pinazo (1959).*

La revista Los Andes, (2019), se recopila la biografía de Alcides Catacora Pinazo, artista nacido en 1959 en la ciudad de las Cajas Reales, Chucuito, ubicado en Perú, es reconocido en el ámbito de la pintura nacional y puneña por su enfoque en las artes figurativas. Emplea con frecuencia temáticas relacionadas con hazañas históricas, plasmando multitudes humanas en diversos estados, desde protestas acorde al momento histórico-social, así como también toma como referencias temáticas culturales vinculadas con costumbres y tradiciones ancestrales autóctonas que evocan a simbologías y actividades lúdicas de diversos pueblos y comunidades indígenas. Su formación académica - artística la desarrolla en la Escuela de Bellas Artes Carlos Baca Flor de Arequipa, su influencia artística transita entre Arequipa y Chucuito. En su lugar natal, ha establecido una galería en donde exhibe sus obras que abordan motivos coloniales, tradicionales del Altiplano puneño y temáticas relacionadas con grupos musicales como los sikuris, entre otros.

Figura 3. Catacora, A. (2021). "Vísperas en Chucuito". [Acuarela, sobre cartulina]. Recuperado de: https://issuu.com/expresionesperuarte/docs/catalogo_chucuito_lindo_alcides_catacora, 27/07/2023

El estilo artístico, anclado en las técnicas del óleo y la acuarela, refleja su capacidad para capturar la esencia de la vida andina y su devoción a los vaivenes de su Chucuito natal. La presente obra pictórica se desarrolla en torno a las vísperas de las fiestas de la Asunción en homenaje a la Virgen de la Asunción, celebrada en el distrito de Chucuito, ubicado en la provincia de Puno en el departamento de Puno, Perú. Se trata de una festividad que engloba diversos eventos culturales y procesiones, extendiéndose desde días previos hasta alcanzar su apogeo el día 15 de agosto, llegando a durar hasta el día 22 de agosto y que según Zizek, (2019) menciona, durante este período la comunidad participa en corridas de toros, exhibiciones de caballos de paso, bailes tradicionales, fuegos artificiales, castillos y diversas festividades religioso-culturales.

Además de resaltar aspectos culturales, la festividad, extrae e integra elementos simbólicos de significado conciso que evocan una gran carga cultural de los pueblos y comunidades indígenas, de esta manera representa la realización de misas especiales como parte primordial de la

celebración. Este evento anual se caracteriza por su solemnidad y la participación activa de la comunidad, constituyendo un momento único donde la devoción a la Virgen María de la Asunción se fusiona con expresiones artísticas y rituales religiosos. Puesto que, la festividad no solo conmemora a la figura religiosa, sino que también fortalece los lazos culturales y religiosos de la región, siendo una ocasión donde la comunidad se une para celebrar perpetuando de esta manera sus costumbres y tradiciones ancestrales.

La obra pictórica presenta una composición formal, que denota un par de líneas de fuerza simétricas cuidadosamente estructuradas que guía la mirada del espectador a través de distintos planos, capturando la esencia de la festividad en Chucuito. La disposición de elementos en la pintura demuestra un dominio técnico y estilístico notable. En primer plano, los habitantes de Chucuito, vestidos con sus trajes típicos, son retratados con detalles que resaltan formas simbólicas evocando alegría y celebración. Además, en la obra emplea gamas cromáticas cálidas lo que permite intensificar la sensación de festividad, destacando la vitalidad y la emotividad de los personajes que participan en el baile destacándose el ambiente festivo de la ocasión.

En segundo plano, se levanta un castillo iluminado con fuegos artificiales, simbolizando la grandiosidad y la euforia de la ocasión. La escena festiva se eleva a un nivel de esplendor visual con la representación de fuentes luminosas y pirotecnia, añadiendo dinamismo y energía a la composición. La paleta de colores fríos en este plano contrasta con las tonalidades cálidas del primer plano, proporcionando equilibrio y destacando la magnificencia de la celebración.

Finalmente, en el fondo de la obra se vislumbra la imponente figura de la iglesia de la Virgen de la Asunción. Esta representación simboliza la conexión entre la festividad y la tradición religiosa arraigada en la comunidad. La elección de tonos más suaves en este plano agrega

profundidad y resalta la importancia cultural y espiritual de la iglesia en el contexto de la celebración.

La composición, que guía la mirada desde el primer plano hasta el fondo, refuerza la narrativa visual de la obra. La disposición circular de los personajes bailando crea un movimiento visual que invita al espectador a sumergirse en la alegría de la festividad, luego se desplaza hacia el espectáculo de luces en el castillo y finaliza con la representación de la iglesia, cerrando el ciclo festivo. La obra logra transmitir no solo la celebración externa, sino también la conexión profunda entre la comunidad, la tradición y la espiritualidad en el contexto de la festividad en Chucuito.

Para la presente investigación y producción artística se retoma la temática social de la lucha de las culturas indígenas, protestas y festividades, también se toma la técnica con la que aplica el color y el tratamiento simbólico de los personajes folclóricos e indígenas que priman dentro de su obra

4.5 Fundamentos Filosóficos del Expresionismo.

Según menciona Bergman & Segundo (2023), el existencialismo, como corriente filosófica, surge a mediados del siglo XX como una respuesta profunda a los estragos dejados por las dos guerras mundiales y el impacto social de la revolución industrial. Su origen se atribuye en gran medida a pensadores europeos, especialmente en Francia. Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir son figuras prominentes en este movimiento que encuentra sus raíces en las obras de filósofos anteriores como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. El existencialismo se caracteriza por su enfoque en la existencia individual, la libertad y la responsabilidad personales, así como por su crítica a las estructuras sociales y religiosas tradicionales. Este contexto histórico turbulento y marcado por la desilusión proporciona el terreno fértil para la exploración existencial,

que busca comprender la autenticidad humana en un mundo que parece carente de significado absoluto

El existencialismo cristiano, encabezado por pensadores como Søren Kierkegaard y Gabriel Marcel, se centra en la relación entre la existencia humana y la fe en Dios, proponiendo que la autenticidad y plenitud de la vida se encuentran en la aceptación de un propósito divino. En contraste, el existencialismo ateo, liderado por figuras como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, niega la existencia de un orden cósmico predefinido y desafía la idea de un dios trascendental, otorgando a los individuos la libertad de crear sus propios significados en un universo aparentemente indiferente.

Finalmente, el existencialismo agnóstico, representado por Miguel de Unamuno, aborda la incertidumbre en cuestiones trascendentales y religiosas. Reconoce la imposibilidad de alcanzar certeza absoluta en asuntos metafísicos, invitando a vivir con la incertidumbre y la posibilidad de que el sentido último de la vida permanezca fuera del alcance humano.

El presente análisis del existencialismo es fundamental puesto que describe la base de pensamiento filosófico que retoma el movimiento expresionista para plasmarlo dentro de sus obras, como la idea de la existencia y el propósito del ser humano, es así que en contraposición a este movimiento la presente investigación retoma el Hedonismo, mismo que plantea el siguiente postulado.

Acceder a las alegrías que ofrece la existencia en la medida en que aumenten la adhesión al propio ser; definir lo útil y lo perjudicial mediante la satisfacción y el malestar; esforzarse en expulsar de sí las penas rebeldes; tender a la alegría...He aquí las reglas de uso de un hedonismo que propone un placer delicado, sutil, elegante: el placer supremo de la autonomía, en el sentido etimológico del término. Entonces puede hacer su aparición la risa. “La gran risa liberadora de

quien comprende que la alegría llama a la adhesión a la realidad, a la celebración del cuerpo, al amor a lo vivo inmanente y concreto, a la pasión por este mundo, el único” (Onfray & Galmarini, 2007, pág. 75)

Dentro de esta perspectiva hedonista, el hedonismo contemporáneo de Onfray se encuentra vinculado a la celebración de la existencia, la adhesión a la realidad y el amor por lo vivo, inmanente y concreto. Estas ideas se entrelazan con la fiesta del Kapak Raymi, donde las celebraciones y expresiones artísticas capturan la esencia de la alegría y la pasión por el mundo concreto y único que nos rodea. La risa, según Onfray & Galmarini (2007), surge como una manifestación liberadora de aquellos que comprenden que la alegría llama a abrazar la realidad, celebrar el cuerpo y apasionarse por este mundo singular. Esta conexión entre el hedonismo contemporáneo de Onfray y la fiesta del Kapak Raymi se manifiesta en la búsqueda compartida de la plenitud, la celebración de la vida y la resistencia ante las penas rebeldes que puedan surgir.

En este contexto, las festividades y expresiones artísticas de la fiesta del Kapak Raymi sirven como una manifestación de estas ideas. Las celebraciones, danzas y expresiones culturales capturan magistralmente la esencia de la alegría y la pasión por el mundo que nos rodea, convirtiéndose en una encarnación palpable de la filosofía hedonista. Según Onfray & Galmarini, (2007), la risa resuena como un símbolo festivo y contagioso de la alegría compartida, marcando no solo la celebración del cuerpo sino también la apasionada conexión con el entorno singular que se está celebrando.

Esta conexión se presenta como una invitación a experimentar la vida de manera plena, consciente de las alegrías inherentes a la existencia y comprometidos a enfrentar cualquier adversidad con una actitud hedonista que busca la superación y el goce continuo. En este entrelazamiento de filosofía y celebración cultural, se revela una sinergia única que destaca la

vitalidad de vivir con una perspectiva hedonista enriquecida por la experiencia festiva del Kapak Raymi.

4.6 Fundamentos Artísticos del Expresionismo.

Para comprender las influencias que dieron forma al expresionismo, es importante examinar los movimientos artísticos previos que influyeron y sentaron las bases para su desarrollo. En particular, tres movimientos artísticos pueden considerarse como precursores del expresionismo: el postimpresionismo, el simbolismo y el fauvismo.

El expresionismo, en sí mismo, se distinguió por su énfasis en la expresión emocional y psicológica, y la representación subjetiva de la realidad. Los artistas expresionistas buscaban transmitir sus emociones y experiencias internas a través de sus obras, utilizando colores llamativos, formas distorsionadas y pinceladas enérgicas. Fueron más allá de la mera representación visual para expresar el mundo interior del artista y explorar temas como el miedo, la angustia, la soledad y la alienación.

El expresionismo se define por una serie de características distintivas que conforman esta corriente artística. La distorsión y exageración de la forma y la figura son elementos clave en el expresionismo, donde los artistas buscan transmitir emociones intensas y enfatizar la subjetividad a través de la manipulación visual. Por otro lado, el uso del color adquiere una dimensión expresiva y simbólica, empleando tonos intensos y contrastantes para evocar respuestas emocionales y representar estados de ánimo.

Los pintores dejan que sus sentimientos fluyan por sus cuadros, optando por temáticas que reflejan sentimientos y emociones intensas, dejando traslucir la soledad, la miseria, el miedo, la vejez, la

tristeza, etcétera, y escenas en las que se huye de toda complacencia estética. El pesimismo, la angustia existencial y la ansiedad se convirtieron en protagonistas de muchas obras (Prado, 2020).

Sus temas son sentimentales, recurren a la representación del dolor, desesperación, angustia, terror, decepción, soledad, hambre, pobreza y todo aquello que represente la miseria humana del hombre, desconfían del modernismo y los adelantos que trae consigo, el crecimiento acelerado de las ciudades, Este Movimiento “abarca temas sociales, culturales, ecológicos, habla del poder, el mundo real, la maldad y la guerra” (Capital del Arte, 2018, pág. párrafo 24).

En cuanto a la temática, el expresionismo aborda la experiencia interna, la psicología humana y las emociones. Los artistas exploran temas como la angustia, el sufrimiento, la alegría y la esperanza desde una perspectiva introspectiva y subjetiva. Mediante sus obras, buscan revelar la condición humana y su realidad en su esencia más profunda y trascendental.

El hallazgo del Subconsciente fue la consecuencia de la complejidad que iba desarrollando la vida psíquica de los individuos. Abandonados a su suerte histórica, tras la dramática convicción de la "muerte de Dios" nietzscheana, los supervivientes de la Primera Guerra Mundial vagaron por los restos de unas sociedades en ruina a modo de espectros de Strindberg. Ese vagar sin rumbo semejará el abismo de vidas y sociedades en los recovecos de las imágenes del cine de Murnau. Cine y existencia se convierten en los ejes del nuevo Arte del Subconsciente Colectivo: el Expresionismo (Muñoz, 2011, pág. Párrafo 7)

En cuanto a la técnica, la pincelada gestual y enérgica juega un papel importante en el expresionismo. Los trazos visibles y marcados reflejan la subjetividad y la intensidad emocional del artista, convirtiendo el proceso creativo en una expresión directa de sus emociones y energía. Además, el expresionismo desafía las convenciones de la representación espacial y la forma,

presentando una perspectiva distorsionada y una composición no convencional. Estas técnicas crean una representación subjetiva que genera tensión y desequilibrio en la obra.

Asimismo, la representación subjetiva del espacio y la forma constituye otro elemento esencial del expresionismo. Los artistas expresionistas desafían las convenciones tradicionales de la representación espacial y la forma. Presentan perspectivas distorsionadas, planos angulosos y superposiciones para crear una representación subjetiva del mundo. Esta representación subjetiva provoca una sensación de tensión y desequilibrio visual, resaltando la experiencia interna y la carga emocional de la obra.

En resumen, los fundamentos artísticos del expresionismo se caracterizan por la distorsión y exageración de la forma, el uso expresivo del color, la pincelada gestual, la representación subjetiva del espacio y la forma, y la temática introspectiva. Estos elementos se combinan para crear obras de arte emocionalmente cargadas y trascendentales, desafiando las convenciones estéticas y buscando establecer una conexión directa y visceral con el espectador.

4.7 Fundamentos Estéticos del Expresionismo.

Al ser un movimiento que surge en un contexto donde prima la crisis frente a la existencia humana, los artistas “dirigen la búsqueda hacia el hombre verdadero y muestran la tragedia del fracaso y el momento de desilusión y de crisis” (Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació, 1993, pág. 3). Es gracias a este contexto que los artistas recurren a una estética que se relacione con lo que los artistas intentan expresar, estos encuentran dicha conexión en lo feo y lo grotesco. En el arte, según lo menciona Bermúdez, (2010) lo feo puede referirse a aquellas cualidades visuales o conceptuales que son consideradas desagradables, desarmónicas o que provocan repulsión en el espectador. Estas características pueden manifestarse en la representación de figuras humanas, paisajes, objetos o situaciones que transgreden los estándares convencionales

de belleza. Lo feo puede ser utilizado como una herramienta para desafiar las normas estéticas establecidas, provocar una respuesta emocional en el espectador o explorar temas como la decadencia, el sufrimiento o lo grotesco.

Por otro lado, Lopez, (2015) en su artículo sobre lo grotesco y el arte contemporáneo, se refiere a esta categoría como aquellas formas o representaciones que combinan elementos de distorsión, exageración y fantasía, creando imágenes o situaciones que provocan una mezcla de fascinación y repulsión. En el arte, lo grotesco suele caracterizarse por la representación exagerada de aspectos físicos o psicológicos, la combinación de elementos dispares o la yuxtaposición de lo bello y lo monstruoso. A menudo, el arte grotesco se asocia con temas como lo macabro, lo surrealista o lo fantástico, y puede utilizarse para explorar la complejidad de la condición humana, los límites de la percepción y las tensiones entre lo consciente y lo inconsciente.

Con la finalidad de dar otro enfoque a la presente investigación, es importante establecer la fundamentación teórica desde el posicionamiento hedonista, dado que quienes profesan esta teoría encuentran la felicidad en el placer y disfrute de la vida a través de satisfacer de manera moderada las necesidades que tenga el cuerpo entre ellas, el cultivo de la amistad, el amor, las artes entre otros.

Lo feo es la negación de lo bello, y para que exista una negación debe existir una afirmación, por lo que la fealdad no existiría sin la belleza... Por tanto, si el arte quiere representar la idea en su totalidad, no puede prescindir de lo feo, de lo malo, de lo diabólico, del elemento negativo al lado del puro ideal. Y se dice también que lo bello brotó de lo feo, por lo tanto, la estética no se puede ligar tanto al concepto de belleza, la fealdad también es estética (Bermúdez, 2010, pág. 11).

Tomando en cuenta lo mencionado por Bermúdez y considerando el enfoque de la filosofía Hedonista se habla del *kapak Raymi*, como una de las actividades de esparcimiento, diversión, es

el festejo del inicio del ciclo de la cosecha, una tradición profesada por las diversas comunidades indígenas de Saraguro, la cual destaca por la representación simbólica de trajes coloridos, máscaras, objetos, danzas y música llevadas a la representación artística propuesta en la presente investigación identifican que las categorías estéticas intrínsecas en las obras son; lo bello, lo cómico y lo gracioso, categorías que según el diccionario especializado Akal de estética segunda edición se definen como:

En primer lugar, lo bello se manifiesta en la propuesta pictórica a través de la representación estilizada de los elementos festivos, destacando la majestuosidad de la festividad y capturando momentos de deleite estético que evocan la admiración. Por otro lado, lo gracioso se revela en las expresiones y gestos de los personajes festivos, añadiendo un toque de humor y ligereza que sugiere la alegría de la celebración.

Esta conexión con lo cómico se profundiza al observar cómo el expresionismo potencia la representación de emociones y gestos exagerados, buscando no solo resaltar la vitalidad de la festividad, sino también evocar respuestas emocionales intensas, acercando al espectador a la vivencia misma de la celebración. Finalmente, lo ridículo se manifiesta en la deformación simbólica de ciertos elementos festivos, capturando la esencia lúdica de la festividad y sugiriendo que la exageración puede ser una forma de celebrar lo absurdo y lo extraordinario en la vida.

Estas categorías estéticas, al ser exploradas dentro de la propuesta pictórica del Kapak Raymi, no solo se vuelven conceptos abstractos, sino que adquieren tangibilidad al observar cómo se plasman visualmente en las obras. El uso del expresionismo como medio artístico proporciona una vía única para destacar estas categorías, aportando capas adicionales de significado y profundidad a la representación pictórica de la festividad. La investigación, de esta manera, no solo

examina la estética de la festividad, sino que también revela cómo estas categorías estéticas actúan como herramientas valiosas para comprender y comunicar la riqueza emocional de la celebración.

Capítulo II: Indigenismo y Fiestas Kapak Raymi – San Lucas.

4.8 Fundamentos del Indigenismo.

El indigenismo es un movimiento socio-político y cultural que busca el reconocimiento, valoración y empoderamiento de las culturas indígenas y de los derechos de los pueblos ancestrales de América Latina desarrollado a inicios del siglo XX como respuesta al proceso de colonización, resultado de ello se produjo constantes actos de discriminación, violencia, marginación y el despojo violento e usurpación de tierras, cuyas eventos conllevan a librar batallas y muertes de los habitantes de pueblos y comunidades indígenas.

Por lo que, el indigenismo promueve la visibilización y el respeto hacia las culturas, lenguas ancestrales, conocimientos y tradiciones. Busca la revalorización de la identidad indígena y el reconocimiento de sus derechos territoriales, políticos, económicos y culturales. Además, plantea la necesidad de superar la discriminación y la desigualdad social que afecta a estas comunidades.

Uno de los principales objetivos del indigenismo es la reivindicación de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Se busca que estas comunidades tengan la capacidad de tomar decisiones sobre sus propios asuntos y de gestionar sus recursos naturales de acuerdo con sus propias tradiciones y conocimientos.

Assies, (2009), menciona que el indigenismo tiene una dimensión política importante, impulsando la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación de instituciones y políticas públicas que garanticen sus derechos.

Impulsando la creación de organizaciones indígenas y la incorporación de líderes y representantes en espacios de poder y gobernabilidad.

El indigenismo y la filosofía existencialista comparten algunos aspectos comunes, vinculados con el movimiento expresionista. Tanto el indigenismo como el expresionismo reflejan cierta afinidad con la filosofía existencialista puesto que los dos movimientos se preocupan por cuestiones fundamentales relacionadas con la existencia humana, el propósito de la vida y la búsqueda de un significado.

En el contexto del indigenismo, los habitantes indígenas se enfrentan a interrogantes sobre su propia razón de ser y su propósito de los seres humanos en la sociedad en constante cambio. Por otro lado, la llegada de la modernidad ha tenido un impacto significativo en las comunidades indígenas, erosionando gradualmente sus valores tradicionales y formas de vida. Esta pérdida de valores y la disminución de su influencia en la sociedad contemporánea son temas recurrentes en el indigenismo.

El indigenismo reconoce que los pueblos indígenas son la raíz histórica de las sociedades actuales, ya que son portadores de culturas ancestrales que dieron origen a grandes civilizaciones. Estas culturas poseen un conocimiento ancestral profundo y una cosmovisión holística, en la cual existe una estrecha interconexión entre los seres humanos, la naturaleza y el universo.

Por lo que, la filosofía del indigenismo se ocupa por explorar y preservar la riqueza de estas culturas, así como promover la justicia social y la igualdad de derechos para los pueblos indígenas. Se busca el reconocimiento de su identidad cultural, sus derechos territoriales, políticos y culturales, así como el respeto a su autonomía y formas de gobierno tradicionales.

Desde una perspectiva filosófica, el indigenismo desafía los supuestos y prejuicios arraigados en la cultura dominante, así como las concepciones filosóficas occidentales que han predominado históricamente. El diálogo entre el indigenismo y la filosofía es enriquecedor, ya que la filosofía aporta herramientas conceptuales y analíticas para reflexionar sobre las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas desde una perspectiva crítica. Al mismo tiempo, el indigenismo desafía las concepciones filosóficas predominantes y amplía el horizonte de reflexión al incluir conocimientos, experiencias y visiones del mundo de los pueblos indígenas.

En cuanto al aspecto cultural, el indigenismo busca preservar y fortalecer las expresiones artísticas como: la música, la danza, la artesanía y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. También promueve el diálogo intercultural, fomentando el reconocimiento mutuo y la valoración de la diversidad cultural como un elemento enriquecedor de la sociedad.

El indigenismo en la pintura ha sido una corriente artística que ha buscado representar y dar valor a la cultura, la identidad y las luchas de los pueblos indígenas. A lo largo de la historia de los pueblos indígenas, ha emergido artistas dedicados a plasmar en sus obras la vida cotidiana, costumbres, tradiciones y la cosmovisión de las comunidades ancestrales, en cuyas representaciones cuestionan la opresión y la discriminación que han enfrentado de manera constante buscaron romper con los estereotipos y prejuicios existentes sobre los indígenas y retratarlos con dignidad y respeto.

Los temas recurrentes en la pintura indigenista incluyen escenas de la vida cotidiana en las comunidades indígenas, retratos de hombres, mujeres y niños, paisajes rurales, fiestas y ceremonias tradicionales, así como la relación con la naturaleza y la tierra. A través de estas representaciones, se buscaba transmitir la riqueza cultural, la espiritualidad y la resistencia de los pueblos indígenas.

“Los principales motivos fueron las vivencias ancestrales del hombre andino en su entorno socio cultural de tipo rural y las diferentes vivencias en diversos contextos, como productivos, festivos, religiosos, ceremoniales, agropecuarios.” (Arévalo, 2018, pág. 2).

En cuanto al estilo y la técnica, los artistas indigenistas han utilizado diversas formas de expresión. Algunos adoptaron un enfoque más realista, buscando capturar los detalles y la expresión de los rostros y los cuerpos con precisión. Otros se han inclinado hacia un estilo más simbólico o expresionista, utilizando colores vibrantes y formas estilizadas para transmitir emociones y conceptos abstractos.

Un ejemplo de la pintura indigenista es la obra del artista mexicano Diego Rivera. A través de sus murales, Rivera retrató la historia y la cultura de México, incluyendo representaciones de los pueblos indígenas y sus luchas. Sus obras combinaban elementos realistas, simbólicos y buscaban generar una conciencia socio-política.

Otro artista importante en el indigenismo pictórico es el peruano José Sabogal, quien retrató escenas de la vida indígena en su país. Sus pinturas destacan por su estilo realista y su enfoque en la representación de los rasgos físicos y las vestimentas, así como la relación de los indígenas con la naturaleza.

4.9 La Estética del Indigenista y las Fiestas Culturales.

Con base al apartado teórico anterior, se retoman las concepciones básicas del indigenismo como corriente ideológica, pictórica e intelectual, basada en la resistencia de los pueblos indígenas frente a la conquista y colonización europea; conceptualización que incidió directamente en hechos y acontecimientos radicalizados en las comunidades y pueblos indígenas en donde gran parte de los pobladores se aferran fehacientemente a revalorizar sus costumbres y tradiciones identitarias.

A partir de estos antecedentes, se gestan los denominados movimientos artísticos latinoamericanos en donde a través de sus producciones artísticas retoman temas de identidad y valoración cultural como costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y temáticas religiosas, son manifestados en eventos idiosincrásicos conllevando a la producción de obras artísticas enmarcadas dentro del denominado arte indigenista.

Así, el indigenismo en América latina se desarrolló en mayor medida en diversos países como México, Bolivia, Ecuador, Perú, entre otros. Con artistas destacados como Diego Rivera, Clemente Orozco en Oswaldo Guayasamín entre otros. Sus recreaciones artísticas enmarcadas en un contexto histórico y social determinado, con temáticas vinculadas a costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, explotación o temas cotidianos como las actividades de cosechas, mingas, fiestas religiosas, entre otras.

La pintura indigenista desempeña un papel fundamental en la revalorización de las culturas indígenas y en la recuperación de su patrimonio cultural. A través de la representación artística, se resalta la belleza, la diversidad y la riqueza de las tradiciones indígenas, contrarrestando los estereotipos y las narrativas dominantes que han marginado y minimizado a estas comunidades. Temáticas plasmadas en muros o lienzos de variado formato recreando e interpretando escenas a partir de elementos simbólicos que identifican plenamente a las comunidades indígenas, reflejando la historia y tradición de los pueblos indígenas, mostrando en algunos casos imposición del sistema colonial, explotación de los recursos naturales y la supresión de las culturas indígenas busca reafirmar la identidad y la resistencia cultural de los pueblos indígenas.

Algunos artistas indigenistas se dedicaron a retomar y representar temas específicos de las comunidades, con la finalidad de recrear momentos lúdicos, de esparcimiento del espíritu comunitario, con la finalidad de exteriorizar la alegría de vivir y el compartir en comunidad,

perpetuando de esta manera el legado cultural. Así las festividades relacionadas con la cosmovisión andina típicos de América Latina como los Raymis se congregan en hechos idiosincráticos, de esta manera surge la incidencia en la pintura indigenista evocando una experiencia estética particular e identitaria. Estos símbolos transmiten significados más allá de su apariencia visual, conectándose con la espiritualidad, los mitos y las tradiciones de cada comunidad indígena. Cada símbolo posee una carga cultural y espiritual profunda, enriqueciendo así las obras de arte indígenas con múltiples significados.

En el aspecto formal, los artistas emplean una paleta de colores y texturas, caracterizada por la utilización de tonalidades vibrantes y vivas, además de una amplia gama de colores para transmitir emociones, resaltar la vitalidad de la naturaleza y la alegría humana, representando elementos culturales y espirituales. Así, las texturas desempeñan un papel relevante en esta estética, aportando profundidad y tactilidad a las obras mediante técnicas como el uso de capas de pintura, relieves o la incorporación de materiales naturales.

4.10 Parroquia de San Lucas del Cantón Saraguro Loja – Ecuador.

La historia de San Lucas se remonta a la época del imperio incaico, cuando formaba parte del camino real del Inca Huayna Cápac. Este hecho histórico le otorga un mayor valor cultural, ya que aún conserva vestigios de la influencia inca en su arquitectura y en las tradiciones de su gente. Los Saraguro, con su arraigada identidad cultural, han preservado con dedicación sus costumbres y tradiciones que les ha permitido pervivir en el transcurso del tiempo, convirtiendo a San Lucas en refugio de la cultura Saraguro.

4.10.1 Ubicación Geográfica.

Según la página web del municipio de Loja, loja.gob.ec, (s.f.) la parroquia de San Lucas se encuentra ubicada en la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. Específicamente, se sitúa en la zona de las tierras altas de la cordillera de los Andes, en la región suroriental del país. San Lucas se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Loja, la capital provincial, y se extiende a lo largo de un territorio montañoso y valles fértiles.

La parroquia de San Lucas se encuentra geográficamente en las coordenadas 3°44 '10" de latitud sur y 79°15' 46" de longitud oeste. Administrativamente, forma parte del cantón Loja, en la provincia de Loja, Ecuador. Con una extensión de 160,11 km², representa aproximadamente el 9% de la superficie total del cantón según loja.gob.ec, s.f, (Ficha 1).

De igual forma en la página web del municipio de Loja especifica que la parroquia de San Lucas se encuentra estructurada política y administrativamente, comprendiendo una Cabecera Parroquial y una periferia conformada por diversos centros y barrios rurales. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010, se identificaron un total de 27 centros poblados en la parroquia, entre los cuales se encuentran: La Cabecera Parroquial de San Lucas, Cañi, Ciudadela, Yerba Buena, Bellavista, Bunque, Capur, Censo, Vinoyacu Bajo, Durazno, Las Juntas, San José, Vinoyacu Alto, Linderos, Nogal, Pichig, Pueblo Viejo, Puruzuma, Ramos, Morospamba, Guaguel-Pamba, Jabonillo, Bucashi, Lancapac, Langa, Tabla Rumi y Pan De Azúcar.

La parroquia de San Lucas desempeña un papel de gran importancia a nivel cultural, puesto que su rica herencia cultural y ancestral la convierte en un lugar de gran valor patrimonial. Las tradiciones, costumbres y vestimenta tradicional de la comunidad Saraguro, presentes en la parroquia, contribuyen a mantener viva la identidad cultural de la región. “de los principales

atractivos de esta parroquia se detalla las Ruinas de Ciudadela, considerado como un centro arqueológico en donde existen huellas de una antigua ciudad incásica, la misma que estaba atravesada por el camino real o del Inca”. (loja.gob.ec, s.f., pág. Parrafo 7).

Por otro lado, San Lucas desempeña un papel relevante en el ámbito económico de la ciudad de Loja. Puesto que la parroquia es conocida por ser una importante zona agrícola, donde se cultivan diversos productos. Gran parte de estos productos agrícolas, como frutas, hortalizas y granos, son comercializados en los mercados de la ciudad de Loja. La producción agrícola de San Lucas, por lo tanto, se convierte en un elemento clave para el suministro de alimentos frescos y nutritivos en la ciudad.

La contribución económica de San Lucas no se limita solo al sector agrícola. La parroquia también cuenta con actividades artesanales, donde los habitantes locales producen artesanías tradicionales, como tejidos, cerámicas y tallados en madera. Estos productos artesanales son altamente valorados y comercializados tanto a nivel local como en otras regiones, lo que contribuye a la economía local y al sustento de las familias que se dedican a estas actividades.

En conclusión, la parroquia de San Lucas, además de su invaluable legado cultural y ancestral, desempeña un papel crucial en la economía de la ciudad de Loja. Su producción agrícola y artesanal provee a la ciudad de productos frescos y artesanías únicas, consolidándose como un actor importante en el desarrollo económico de la región.

4.10.2 Costumbres y Tradiciones.

La cultura se configura como un sistema complejo y dinámico de prácticas sociales, económicas, políticas, religiosas y étnicas, que se manifiestan a través de una red de relaciones comunitarias, organizativas y familiares. Esta trama cultural incluye la interacción con la tierra y los recursos naturales, así como la simbolización de valores expresados en el idioma, la danza, la

música, las festividades y los actos religiosos. La cultura no se limita a una sola dimensión, sino que se entrelaza en diversas esferas de la vida humana. En el ámbito social, establece las normas y pautas de comportamiento que regulan las interacciones entre los individuos y los grupos sociales. Según loja.gob.ec, (s.f.), desde el punto de vista religiosos, la cultura dentro de la etnia Saraguro se compone de creencias, rituales y practicas espirituales, aspectos que contienen lo santo, sagrado, espiritual o divino y que conforman como tal la vida religiosa de toda la comunidad.

La comunidad de San Lucas, desde la diversidad cultural y las numerosas costumbres y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Entre las costumbres más destacadas se encuentra el tejido de artesanías, una habilidad reconocida en toda la región. Las mujeres locales son expertas en la creación de tejidos como ponchos, chales, bufandas y tapices, utilizando técnicas tradicionales que han sido preservadas a lo largo del tiempo. Estas piezas representan no solo una manifestación tangible de la tradición cultural, sino también un vínculo con el pasado y una muestra de la habilidad artesanal de la comunidad.

La gastronomía tradicional de San Lucas también es altamente valorada. La comunidad se enorgullece de sus platos auténticos y sabrosos que reflejan la fusión de influencias indígenas y españolas. La fanesca, una sopa especial preparada durante la Semana Santa, el cuy asado, la trucha y la colada morada son solo algunos ejemplos de los platos emblemáticos de la región. Estos alimentos no solo satisfacen el apetito, sino que también simbolizan la identidad culinaria y son parte integral de las festividades y celebraciones locales.

El arte de la talla en madera es otra tradición artesanal importante en San Lucas. Los talentosos artesanos locales crean hermosas esculturas, figuras religiosas, muebles y utensilios domésticos utilizando técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Estas obras de arte en madera son apreciadas por su calidad artística y la habilidad de los artesanos para dar vida al material, siendo un testimonio del legado cultural y la creatividad de la comunidad.

La crianza de animales, especialmente el ganado vacuno, porcino y ovino, es una actividad arraigada en la vida de San Lucas. Esta práctica no solo proporciona sustento económico para muchas familias, sino que también desempeña un papel importante en las festividades y tradiciones locales. Las ferias agropecuarias son espacios de intercambio y promoción de los productos agrícolas y ganaderos, donde se exhiben los mejores ejemplares de la región y se llevan a cabo concursos y subastas. Estas actividades fortalecen el sentido de identidad y orgullo en la comunidad y fomentan la preservación de las prácticas agrícolas tradicionales.

La religiosidad popular ocupa un lugar central en la vida de San Lucas. La comunidad participa activamente en celebraciones religiosas, como procesiones, misas y peregrinaciones, para expresar su devoción y conexión espiritual. Las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria y otras figuras religiosas son momentos de especial importancia, en los que se realizan rituales y se congrega a la comunidad en un espíritu de fe y devoción compartida. Estas manifestaciones religiosas fortalecen los lazos comunitarios y fomentan el sentido de identidad y pertenencia.

La comunidad de San Lucas tiene una profunda conexión con la naturaleza y la tierra, lo cual se manifiesta en la práctica del Pago a la Tierra. Esta tradición ancestral consiste en realizar ceremonias de agradecimiento y veneración a la Madre Tierra como forma de mantener un equilibrio y armonía con el entorno natural. Estos rituales reflejan el profundo respeto y gratitud hacia la tierra como proveedora de vida y sustento, y son una forma de preservar la relación sagrada entre la comunidad y su entorno.

La medicina tradicional también ocupa un lugar destacado en la cultura de San Lucas. Los conocimientos y prácticas relacionadas con la herbolaria y la medicina natural son transmitidos de

generación en generación. Los curanderos locales utilizan hierbas medicinales y técnicas ancestrales para tratar enfermedades y dolencias, preservando así la sabiduría tradicional en materia de salud. Esta medicina tradicional complementa los sistemas de atención médica modernos y refuerza la importancia de un enfoque holístico para el bienestar de la comunidad.

Las celebraciones de los ciclos agrícolas son una parte integral de la vida en San Lucas. Estas festividades conmemoran momentos clave del año agrícola, como la siembra y la cosecha, y se llevan a cabo rituales y ceremonias para pedir buenas cosechas y agradecer los frutos obtenidos. Estas celebraciones destacan la estrecha relación entre la comunidad y la tierra fértil que les brinda sustento, y son momentos de alegría y confraternidad entre los habitantes de San Lucas.

Los ritos de paso también ocupan un lugar destacado en la cultura de San Lucas. Celebraciones como la primera comunión, la confirmación y los matrimonios son momentos significativos en la vida de los habitantes. Estos rituales suelen ir acompañados de ceremonias religiosas, festividades familiares y reuniones comunitarias, en las que se comparten bendiciones, regalos y buenos deseos para la nueva etapa que se inicia. Estos ritos de paso son una forma de marcar la transición hacia nuevas responsabilidades y roles en la comunidad.

La transmisión oral de historias y leyendas es una parte integral de la identidad cultural de San Lucas. A través de las generaciones, las historias y leyendas se han transmitido oralmente, preservando las raíces culturales y la memoria colectiva. Estas narraciones incluyen relatos sobre personajes históricos, héroes locales, criaturas míticas y acontecimientos destacados de la región. La transmisión oral de estas historias es una forma de mantener viva la identidad cultural y preservar el patrimonio de la comunidad.

Otra tradición destacada en San Lucas es el Kapak Raymi, una festividad ancestral que celebra el solsticio de verano. Durante esta celebración, la comunidad se reúne para rendir homenaje al sol y agradecer por la fertilidad de la tierra. Se llevan a cabo rituales y ceremonias en

los que se danza, canta y se realizan ofrendas al sol. El Kapak Raymi es un momento de renovación y energía, en el cual se fortalece el sentido de unidad y se renueva la conexión con la naturaleza y el ciclo de la vida. Esta festividad resalta la importancia del sol como fuente de vida y de la relación estrecha entre la comunidad y su entorno natural.

En conclusión, las costumbres y tradiciones de San Lucas, como el Pago a la Tierra, la medicina tradicional, las celebraciones de los ciclos agrícolas, los ritos de paso y la transmisión oral de historias y leyendas, forman parte integral de la identidad cultural de la comunidad, y reflejan su profundo respeto por la naturaleza, su conexión con sus raíces y su sentido de comunidad. Estas tradiciones son un testimonio vivo de la historia y la esencia de San Lucas, transmitidas de generación en generación como un legado invaluable.

No obstante, es importante señalar que en la actualidad muchas de estas tradiciones y costumbres se encuentran en proceso de deterioro debido a diversos factores, como las diferencias sociales e ideológicas, la falta de cohesión comunitaria y la influencia de los modelos de vida promovidos por los medios de comunicación masivos.

La pérdida gradual de los valores indígenas en San Lucas se manifiesta en diferentes aspectos, como la música tradicional, la vestimenta característica, así como en las propias costumbres y tradiciones que han sido parte integral de la identidad cultural de la parroquia. El avance de la modernidad y los cambios socioculturales han generado un impacto negativo en la preservación de estas manifestaciones culturales únicas.

Es por eso que la presente investigación retoma el tema propuesto, tiene el objetivo destacar la importancia de tomar medidas para salvaguardar y revitalizar estas costumbres y tradiciones en San Lucas. Esto implica promover la valoración de la cultura local, fomentar la transmisión intergeneracional de conocimientos y prácticas tradicionales, así como fortalecer la identidad

cultural de la comunidad Saraguro. Reconocer la importancia de estas manifestaciones culturales y tomar medidas para su revitalización es fundamental para garantizar la continuidad y el legado de estos pueblos ancestrales.

4.10.3 Características de La Fiesta Kapak Raymi.

Dentro de las prácticas culturales de las comunidades indígenas del San Lucas - Loja, Ecuador, se destaca la celebración del Kapak Raymi, conocido también como el Solsticio de Verano o la fiesta de los niños. Esta festividad se lleva a cabo anualmente el 21 de diciembre y constituye una de las últimas festividades en el calendario andino. El Kapak Raymi es una tradición en la cual se celebra y agradece el cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo periodo de siembra.

Esta festividad se caracteriza por ser una ocasión llena de alegría, canciones, gastronomía, música, danzas y entusiasmo. A través de ella, se expresan y resaltan numerosos objetos tradicionales y simbólicos que desempeñan un papel fundamental en esta celebración.

La Navidad o Kapak Raymi representa el sincretismo de culturas entre el nacimiento del Niño Jesús y la germinación de las semillas, como ofrenda se realizan sacrificios de animales y se celebra con bebidas como la chicha de maíz. Se desconoce el año exacto en que se inició a unir esta celebración, según las personas mayores de la comunidad comentan que desde tiempos pasados se adora al Niño Jesús (Guaillas, 2020, pág. 11)

Esta festividad forma parte de un ciclo crucial dentro del calendario Andino, en el cual los campos son deshierbados en preparación para el inicio del nuevo ciclo de siembras. Después de tres meses, tras la celebración de esta festividad el 21 de marzo se inicia otra celebración conocida como Pawkar Raymi, los cultivos florecen y se preparan para dar sus frutos. Es interesante señalar que esta festividad a menudo coincide con la celebración del carnaval, agregando aún más alegría y colorido a las tradiciones.

Finalmente, el 21 de junio, tiene lugar una de las celebraciones más significativas para los pueblos indígenas: el Inti Raymi. Durante este evento, se expresa profunda gratitud por la vida otorgada por la madre tierra. Es un momento en el que los cultivos han madurado y los esfuerzos de siembra y cuidado se ven recompensados. El Inti Raymi es una festividad grandiosa y trascendental que reúne a las comunidades para honrar el sol, fuente de vida y energía, y celebrar la abundancia que la naturaleza les brinda.

De esta manera, estas tres festividades, Kapak Raymi, Pawkar Raymi e Inti Raymi, están estrechamente interconectadas, marcando diferentes etapas en el ciclo agrícola de los pueblos indígenas. A través de estas celebraciones, se rinde tributo a la tierra, se reconoce la importancia de la naturaleza y se fortalecen los lazos comunitarios, enraizando así la identidad cultural y preservando las valiosas tradiciones transmitidas de generación en generación.

La cosmovisión en la fiesta del Kapak Raymi es una parte fundamental de esta celebración ancestral. En la cosmovisión indígena, se concibe al universo como un entramado interconectado, donde todos los elementos, seres vivos y fuerzas naturales están intrínsecamente relacionados y poseen una esencia sagrada. Esta visión del mundo se basa en una profunda reverencia y respeto hacia la naturaleza, considerando que todos los seres, desde las montañas hasta los ríos, las plantas y los animales, tienen un papel esencial en el equilibrio y la armonía del universo.

Durante la fiesta del Kapak Raymi, la cosmovisión indígena se manifiesta a través de diversos rituales y prácticas simbólicas. Estos rituales buscan establecer una conexión espiritual con la madre tierra y con todas las fuerzas naturales que la conforman. Se realizan ofrendas de agradecimiento, donde se entrega a la tierra alimentos y objetos representativos de la comunidad, simbolizando el intercambio recíproco entre los seres humanos y la naturaleza.

Además, la música, los cantos y las danzas desempeñan un papel vital en la expresión de la cosmovisión en el Kapak Raymi. Estas manifestaciones artísticas y culturales son consideradas como una forma de comunicación con el mundo espiritual y una manera de rendir homenaje a las energías y entidades divinas que residen en la naturaleza. A través de la música y la danza, se busca armonizar con los ritmos cósmicos y celebrar la interacción sagrada entre los seres humanos y el entorno natural.

La vestimenta tradicional también tiene un significado profundo en la cosmovisión durante el Kapak Raymi. Los trajes típicos, elaborados con colores vibrantes y motivos simbólicos, representan la conexión con la tierra y los elementos naturales. Cada detalle de la vestimenta tiene un propósito específico y transmite un mensaje sobre la identidad cultural, la relación con el entorno y los valores esenciales de la comunidad.

La cosmovisión en la fiesta del Kapak Raymi es una forma de entender y relacionarse con el mundo que nos rodea desde una perspectiva holística y espiritual. A través de rituales, música, danzas y vestimenta tradicional, se busca establecer una comunión profunda con la madre tierra y todas las fuerzas naturales. Esta cosmovisión enfatiza la interdependencia, el respeto y la reverencia hacia la naturaleza, promoviendo un equilibrio armónico entre los seres humanos y el entorno en el que vivimos.

Anteriormente se ha abordado la profunda carga simbólica inherente a la festividad del Kapak Raymi, tanto en relación con la cosmovisión andina como en lo que respecta a los diversos elementos, rituales y símbolos que la caracterizan. Estos elementos están presentes a lo largo de todo el proceso de preparación y desarrollo de la celebración, y desempeñan un papel fundamental en su enriquecimiento, estableciendo así un vínculo intrínseco con la cultura ecuatoriana. Esta festividad alberga un legado ancestral que fundamenta las raíces de los pueblos andinos.

Desde los preparativos previos hasta la culminación de la festividad, cada elemento presente en el Kapak Raymi está impregnado de significado y sentido. Los personajes que protagonizan la celebración, como los danzantes y los portadores de máscaras sagradas, encarnan arquetipos ancestrales y representan diferentes aspectos de la cosmovisión indígena. Sus vestimentas, adornadas con símbolos y motivos tradicionales, comunican mensajes y transmiten valores culturales de generación en generación.

Los símbolos presentes en el Kapak Raymi también son elementos fundamentales para comprender su profundo significado. El sol, como fuente de vida y energía, ocupa un lugar central en la festividad, representando el renacimiento y la renovación. Otros símbolos, como el maíz y las plantas sagradas, simbolizan la fertilidad y la abundancia de la tierra. Estos elementos simbólicos invocan la conexión ancestral con la naturaleza y subrayan la importancia de su preservación.

Esta celebración ancestral recae en la responsabilidad de una pareja casada que asume el papel central en su organización y ejecución. A lo largo de todo el año, esta pareja se dedica a prepararse meticulosamente para llevar a cabo la festividad de manera adecuada. Esto implica no solo realizar los preparativos logísticos y financieros, sino también incurrir en los gastos necesarios para asegurar el éxito de la celebración.

En la celebración de la fiesta de la Navidad entre los indígenas Saraguro intervienen muchos personajes, que son los actores principales de este hecho y que constituyen la atracción central de dicho evento; entre los principales personajes tenemos: el Síndico, los Marcantaitas y las Marcanmamas, los Guiadores, los Músicos, los Ajas o Diablicos, los Huiquis o Monos, el Oso, el León y sus respectivos Paileros, las Huarmi Sarahuis (4 niñas), los Cari Sarahuis (4 niños), que a su vez se disfrazan de Jíbaros (Shuar), Ushcos, Gigantes y otros como los Lojanos (Chalan & Belote, 1994, pág. 28).

PERSONAJES PRINCIPALES

El síndico: desempeña un papel emblemático y esencial en la comunidad, es elegido por la propia comunidad para representarlos, organizar y supervisar las festividades tanto religiosas como indígenas, como es el caso del Kapak Raymi.

Según (Chalan & Belote, 1994), se menciona la elección del síndico por parte de la comunidad demuestra la confianza y la importancia que se le otorga a este. Su rol principal es facilitar y coordinar todas las actividades relacionadas con la celebración, asegurando que se lleven a cabo de manera adecuada y respetando las tradiciones y costumbres ancestrales. Además, actúa como enlace entre la comunidad y el sacerdote encargado de las actividades religiosas, proporcionándole información sobre los eventos a desarrollarse durante el Kapak Raymi.

Marcantaita - Marcanmama: Según Guailas, (2020). Se trata de una pareja casada, conocida como los Marcantaitas, quienes tienen el honor de marcar al niño Jesús durante la festividad. Además de encargarse de la planificación de la fiesta, deben contar con los recursos necesarios para hacer frente a los gastos que implica la celebración.

El Marcantaita y la Marcanmama tienen alta jerarquía social debido a una holgada situación económica, buenas relaciones con el cura Párroco e influencia dentro de sus congéneres, representa el papel principal en la fiesta, que se desarrolla dependiendo económicamente de ellos. Con esto se demuestra que las personas de bajo estatus social y económico desempeñan roles menores (Punin, 2007, págs. 33-34).

Los Marcantaitas lucen una vestimenta característica que según Chalan & Belote, (1994) se asemeja bastante a los trajes que utilizan los novios en una boda. Guailas, (2020), menciona que la indumentaria de los Marcantaitas en la festividad del Kapak Raymi posee un simbolismo profundo y significativo: El pantalón corto de color negro representa la humildad y sencillez; La

camisa blanca simboliza la pureza y la devoción en su tarea sagrada; El poncho negro refleja la protección y el respeto hacia las tradiciones ancestrales; El sombrero de lana tiene el significado de conexión con la naturaleza y la sabiduría; Los pañuelos de diversos colores que visten en todo su cuerpo representan la diversidad y la alegría; por último, el rosario de plata que portan en el cuello simboliza la fe y la espiritualidad en su labor de marcar al niño Jesús. Cada elemento de su indumentaria encarna valores y creencias profundas, enalteciendo así la importancia de su función en la celebración del Kapak Raymi.

Los guidores: Chalan & Belote, (1994) habla acerca de este personaje principal y menciona que como su nombre lo indica, se encarga de liderar y guiar a la comunidad, participantes e invitados durante las procesiones. Su posición es privilegiada estos van a la cabeza de toda la procesión, y se distinguen fácilmente por su vestimenta tradicional y colorida. Además, se identifican por portar una tembladera, que consiste en una paila adornada con flores, dentro de la cual se coloca una pequeña paila con carbón encendido para encender el incienso.

Los guidores tienen a su cargo el traslado del niño Jesús y atender a todas las personas invitadas a esta celebración. Su presencia y liderazgo son fundamentales para asegurar el orden y el desarrollo adecuado de las actividades en la festividad del Kapak Raymi. Los guidores “son seis: tres janailus y tres urailus” (Andrade, 1895 tomado de Chalan & Belote, 1994 pag. 41).

Las expresiones Janailus y Urailus, expresan la dualidad (bipartición) Inca Janan-Urin con que diferenciaban a las familias de arriba y abajo con respecto al Cuzco. Para el caso de los cargos, en Saraguro está presente la dualidad mayor-menor, no por su poderío económico, sino por la función a cumplir y el lugar que debe ocupar en el templo y en las procesiones: el mayor a la derecha y el menor a la izquierda (Chalan & Belote, 1994, pág. 41).

Los guiadores y sus padres participan en otras actividades obligatorias que permiten desarrollar la festividad correctamente, según Chalan & Belote, los padre de los guiadores deben reunir, trozar y dejar secar la leña necesaria para el día de la fiesta, ayudar con las actividades agrícolas para reunir los recursos para la celebración, la fabricación de velas artesanales de un metro de largo (CERA MABRANA), y por otro lado el HUACRA LLUSHTINA que cosinsiste en la pela del ganado vacuno.

Otra de la actividades que (Chalan & Belote, 1994) menciona, es el baño ceremonial con montes aromáticos el cual debe ser realizado por guiadores, marcantaitas y sus familias, se lleva a cabo el 15 de diciembre, posteriormente acudirán a misa de 6 a.m durante 9 días seguidos hasta el día de la fiesta. También deben arreglar el nacimiento tanto en la casa de los marcantaitas como dentro del templo y acompañar al divino niño durante toda la fiesta quemando velas y humeando incienso. “La mayoría de los saraguros se inclinan a pensar que los guiadores representan a los Reyes Magos (según la tradición cristiana) que vinieron de oriente con ofrendas para ofrecerlas a Jesús recién nacido” (Chalan & Belote, 1994, pág. 43).

Los Músicos: La música dentro de cualquier celebración es de vital importancia ya que da mayor alegría y realce a la festividad, Chalan & Belote, mencionan que los anfitriones en este caso los Marcantaitas son los encargados de seleccionar sus músicos que constan de un violinista denominado como taita maestro o principal y un acompañante que toca el bombo o también denominado segundo, estos están encargados de la preparación de las danzas que se van a presentar dentro de la celebración.

Aunque muchos autores mencionan a este personaje superficialmente como si se tratar de un actor sin mayor importancia en la celebración, pero no es así, puesto que este personaje es el

encargado de todas las danzas navideñas ejecutadas por los demás personajes que participan en la celebración, encargado a su vez de contratar al osito, pailero y wikis.

DANZANTES, JUGUETES O DISFRAZADOS

Ajas o Diablicos: Son indudablemente unos de los personajes más cautivadores y enigmáticos de la celebración del Kapak Raymi. Su vestimenta es una representación visual impactante de su identidad festiva, Según Chalan & Belote, (1994) portan un traje elaborado con una larga cabellera hecha a base de musgo color plomo que representa la conexión con la naturaleza, a este se agregan un par de cuernos de venado que simbolizan fuerza y virilidad. Estos cuernos se aseguran en un sombrero de lana desgastado, otorgándoles un aspecto misterioso y sobrenatural.

Pero no es solo su apariencia visual lo que los distingue. Los Ajas o Diablicos también llevan consigo instrumentos simbólicos que complementan su actuación. Según Chalan & Belote en su mano derecha, portan un chicote, que es utilizado como un símbolo de autoridad y poder. En la otra mano sostiene un juguete en miniatura que representa a su propio personaje.

En resumen, los Ajas o Diablicos no sólo capturan la atención con su apariencia impactante, sino que también transmiten un sentido de enigma y misticismo a través de cada detalle de su vestimenta y accesorios. Su presencia en la festividad del Kapak Raymi aporta un elemento de sorpresa y asombro, enriqueciendo la experiencia de los espectadores y sumergiéndose en el mundo mágico y tradicional de esta celebración ancestral.

Los Wikis o Monos: Personajes que destacan por su apariencia colorida y llena de gracia, portan una vestimenta llamativa y vibrante que capta la atención de quienes presencian la celebración. Su rostro está cubierto por una máscara elaborada con lienzo, que exhibe un par de

cuernos, aportando un toque distintivo y llamativo a su apariencia. “son denominados como payasos cómicos, bailarines y ríen utilizando una voz diferente, su danza es única, cada wiki inventa su modo personal de bailar y actuar” (Guailas, 2020, pág. 13). Estos personajes se presentan ante la comunidad y los espectadores con una estética lúdica y juguetona, transmitiendo un sentido de diversión y entretenimiento.

Según Chalan & Belote, (1994), la máscara que cubre el rostro no solo sirve como una forma de ocultar la identidad del portador, sino que también añade un elemento de sorpresa y diversión a su actuación. En su mano derecha, portan un chicote, que es utilizado como un símbolo de autoridad y poder. En contraste, en su mano izquierda sostiene un juguete en miniatura que representa a su propio personaje. Este juguete es un símbolo lúdico y una manifestación de su identidad festiva, lo que agrega una dimensión encantadora y fascinante a su interpretación.

En conjunto, la vestimenta de los Wikis, con sus colores brillantes y su máscara distintiva, contribuye a la atmósfera festiva y alegre de la celebración del Kapak Raymi. Estos personajes, con su apariencia colorida y graciosa, aportan un toque de diversión y entretenimiento a la festividad, animando a la comunidad y alegrando el ambiente con su presencia.

El León y Pailero – El Oso y Pailero: Sus vestimentas son ricas en detalles y coloridas, reflejan tanto la imagen del león como del oso, cada uno con su propia identidad distintiva. El traje del León se elabora con materiales que imitan la melena del felino, utilizando lanas y fibras sintéticas en tonos dorados y marrones, mientras que el del Oso se confecciona a partir de lana de oveja negra.

Según menciona Chalan & Belote, (1994), ambos personajes comparten la presencia del Pailero, quien viste como un mestizo y lleva una máscara elaborada de lienzo. Además, el Pailero porta un sombrero y un pequeño bombo de cuero, con el cual marca los ritmos que incitan al Oso

o al León a realizar sus danzas características. Estos ritmos son esenciales para la ejecución de los movimientos y coreografías específicas de cada personaje, contribuyendo a crear un ambiente festivo y rítmico durante la celebración.

Estos personajes tienen una gran relevancia en la cosmovisión andina, ya que están íntimamente ligados al mundo de la selva. A través del Oso y el León, se busca representar la fauna y la conexión con la naturaleza en la festividad. Es así que Chalan & Belote, (1994), se menciona que, el pailero simboliza al mestizo, quien, según la interpretación simbólica, pone en peligro la vida de los animales y su hábitat debido a la influencia del hombre. En conjunto estos personajes promueven una conexión con la naturaleza y generando una reflexión sobre la relación entre los seres humanos y el reino animal.

Harmis Sarawis: Las Huarmis Sarawis, un grupo de cuatro niñas cuidadosamente seleccionadas, tienen un papel especial en el Kapak Raymi. Dirigidas por sus madres, encarnan la dulzura y pureza, ofreciendo una cálida bienvenida al recién nacido con sus melodías amorosas. Vestidas con atuendos típicos, su presencia encantadora simboliza la conexión entre la infancia y la espiritualidad, transmitiendo esperanza y amor a través de sus voces llenas de ternura.

Son cuatro niñas (mayor-menor, de dos en dos), su traje consta de una pollera de color azul eléctrico, camisas de vivos colores, su espalda está cubierta por pañuelos del mismo color para las cuatro, en su cuello llevan muchos collares, en la frente llevan un tejido de mullos llamado balaca y en la parte posterior de la cabeza llevan un ramillete de flores artificiales al igual que en la punta de su pelo (jimba) llevan cintas de varios colores. Disponen también de variedad de pañuelos pequeños para las diferentes danzas (Chalan & Belote, 1994, págs. 54-55).

Estas niñas, en su papel fundamental en la celebración, son una muestra viva de la continuidad de las tradiciones culturales y el cuidado hacia los más jóvenes de la comunidad. Su

participación no solo es una representación artística, sino también un testimonio del vínculo estrecho entre generaciones y la importancia de preservar y transmitir los valores y rituales ancestrales.

Cari Sarahui: Se trata de un grupo de cuatro niños de distintas edades, desempeñan un papel destacado en las festividades del Kapak Raymi a través de sus danzas y silbidos. Con su participación, transmiten un sentido de júbilo y alegría en honor al recién nacido, el niño Jesús. Los niños, acompañando a las niñas, emiten silbidos que imitan el canto de las aves, simbolizando la celebración y la bienvenida al nuevo ser.

Según Chalan & Belote, (1994), estos niños cuando representan al Jíbaro (Shuar) llevan en sus espaldas ataduras de frutas y sostienen lanzas en sus manos. Sus rostros están cubiertos por máscaras y en sus cabezas portan guirnaldas confeccionadas con plumas de gallina. Los dos niños más jóvenes visten faldas rojas y poseen el mismo atuendo que los mayores, representando a las Jíbaras y la dualidad hombre-mujer presente en la cultura.

Cuando representan a los Gigantes, éstos cargan una estructura construida de carrizo cubierta con tela blanca, construida con brazos y cabeza, de tal manera que parezca una figura humana. Representan tanto al hombre como a la mujer, en igual orden que los anteriores. (...)

Cuando representan a los Ushcos (gallinazos) cargan una estructura pequeña cubierta con tela negra, en la parte terminal la figura imita la cabeza de esta ave. Se representa tanto a la hembra como al macho en el mismo orden. un elemento lúdico y festivo, aportando una dimensión cultural y simbólica a la festividad (Chalan & Belote, 1994, pág. 53).

En resumen, los Cari Sarahui, a través de sus danzas, silbidos y vestimenta representativa, simbolizan la alegría y el júbilo por el nacimiento del niño Jesús, así como la dualidad y la conexión con la naturaleza.

La fiesta del Kapak Raymi es un evento de gran relevancia dentro de la cultura de los pueblos indígenas del Ecuador, en el cual cada personaje desempeña un papel fundamental. Estos personajes, con sus vestimentas coloridas y simbólicas, representan la cosmovisión andina y transmiten mensajes profundos. Sin embargo, es importante reconocer que estas tradiciones están amenazadas. El avance de la modernidad y la influencia de la cultura occidental ponen en riesgo la continuidad de estos rituales sagrados.

La fiesta del Kapak Raymi es un reflejo de la cosmovisión indígena, una manifestación de identidad y una conexión con la historia y la esencia de los pueblos andinos. Valorar y respetar estas tradiciones es clave para preservar la diversidad cultural y garantizar la transmisión de estas prácticas ancestrales a las generaciones futuras.

5 Metodología.

5.1. Metodología de la Investigación.

En el marco del desarrollo de esta tesis, se adoptó un enfoque cualitativo que combina métodos bibliográfico e historiográfico con un enfoque inductivo-deductivo para analizar en profundidad el movimiento artístico expresionista. Este estudio meticuloso abarca tanto las características esenciales como las diversas tipologías y técnicas que definen la corriente artística y estética expresionista.

Al centrar nuestra atención en el arte expresionista, nos sumergimos en un proceso analítico que va más allá de la mera observación, registrando minuciosamente los aspectos que influyen en la creación artística. Exploramos a fondo el lenguaje visual que caracteriza este movimiento, denotando las sutilezas y dinamismo de las formas, las pinceladas expresivas de colores y las texturas ópticas y hápticas que le aportan de especial dinamismo a las composiciones.

Además, la investigación se orienta hacia la comprensión profunda de las imágenes de obras de artistas referenciales que sirven como punto de partida para el análisis vinculado a la integración de signos y símbolos de manera orgánica y reflexiva, buscando reinterpretar y revitalizar el legado del expresionismo en el contexto artístico contemporáneo.

Respecto al desarrollo de la propuesta pictórica relacionada con la fiesta del Kapak Raymi del cantón San Lucas en Loja, Ecuador, se ha adoptado un enfoque riguroso que combina el método iconológico con un enfoque experimental y empírico. A través del método iconológico, se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de los símbolos y mitos asociados con la festividad, profundizando en su contexto cultural y significado simbólico. Participando activamente en la fiesta del Kapak Raymi, obteniendo una comprensión empírica y vivencial de la festividad,

capturando las emociones y los detalles desde una perspectiva personal y auténtica. Durante el proceso artístico-experimental, se exploraron libremente diversas técnicas y estilos expresionistas, experimentando con el uso audaz del color y la aplicación espontánea de la pintura para comunicar la vitalidad y la emoción de la festividad.

Este enfoque meticuloso y profundamente reflexivo dio paso a la creación de cuatro obras pictóricas que no solo capturan la esencia cultural de la fiesta del Kapak Raymi, sino que también transmiten una poderosa narrativa emocional, resonando con el espectador a nivel cultural y humano. La metodología empleada incluyó guías de observación, observación participante y fotografía para recopilar información visual y cualitativa vinculada con la festividad, lo que permitió un enfoque holístico y multidimensional en el análisis y producción artística. Una vez finalizada la investigación teórica contextualizada y la etapa de producción artística, se procedió a la exposición y difusión de las obras en espacios de galería y medios virtuales, completando así el ciclo de desarrollo y divulgación de la propuesta artística.

5.2. Propuesta Pictórica Expresionista.

5.2.1. Pre – Producción o Fase Preparatoria.

En la fase de Pre-Producción o Fase Preparatoria de este proyecto, se llevó a cabo un proceso multidireccional para recrear las obras pictóricas basadas en la fiesta del Kapak Raymi. En primer lugar, se realizó un análisis profundo de los referentes artísticos. Este análisis implicó la revisión detallada de literatura especializada y documentos históricos, proporcionando una base sólida para la interpretación artística.

Además, se llevó a cabo una búsqueda y selección de elementos simbólicos y arquetípicos asociados con la festividad. Estos elementos fueron seleccionados cuidadosamente para ser

incorporados en las obras pictóricas, con el objetivo de transmitir no solo la apariencia visual, sino también la esencia y el significado profundo de la celebración.

En esta fase, cada detalle fue meticulosamente analizado y considerado, desde la elección del formato, materiales vinculados con la técnica hasta seleccionar la paleta de colores y las técnicas expresionistas a emplear. La Pre-Producción no solo fue una etapa de preparación, sino un proceso de acercamiento en la cultura y la historia del Kapak Raymi, asegurando así que las obras pictóricas no solo sean representaciones visuales, sino también narrativas profundas y auténticas que capturan la esencia misma de esta festividad culturalmente rica y significativa.

5.2.1.1.Referentes conceptuales y formales.

5.2.1.1.1. Obra 1. Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis.

La presente obra nos traslada a la comunidad Saraguro de San Lucas, en la provincia de Loja, un rincón impregnado de la riqueza cultural que caracteriza a esta región. Esta comunidad se destaca por sus festividades que no solo son eventos festivos, sino también son un testimonio vivo de la conexión profunda entre las creencias y tradiciones ancestrales y la espiritualidad que define a la comunidad. Una de estas celebraciones emblemáticas es el Kapak Raymi, una festividad que ocupa un lugar primordial en el calendario indígena. Este evento marca el nacimiento del sol y simboliza el inicio de un nuevo ciclo, un renacimiento que encuentra eco en la tierra misma. Durante esta época del año, las tierras se preparan para un nuevo cultivo; es el momento de deshierbar las chacras, un acto que va más allá del simple desmalezado, es un ritual que representa la purificación y el comienzo de una nueva etapa en armonía con la naturaleza.

Tomando en cuenta estos aspectos fundamentales de esta festividad nace la obra denominada Expresiones Viscerales: Danza de los Wiki, en la cual los Wikis, danzan con gracia y devoción, captura no solo el movimiento de los cuerpos retorcidos o en escorzo, sino también el

espíritu mismo del Kapak Raymi. Cada gesto, cada paso, está imbuido de significado ancestral; es la danza de la gratitud por la germinación de las semillas, por el verdor que viste la naturaleza, por la niñez y la adolescencia que florecen como los brotes en primavera. La conexión entre los danzantes y la tierra es palpable; cada movimiento reverbera con la energía de la Pachamama, la Madre Tierra, en un diálogo sagrado entre la humanidad y la naturaleza.

En este contexto, el proceso de elaboración de la obra, se tomó como referencia algunos aspectos en la representación artística; como un homenaje a la resistencia y la perseverancia de los pueblos indígenas, quienes, a pesar de la colonización física, espiritual y mental, han preservado sus conocimientos y ceremonias, honrando la memoria de sus ancestros. Es un recordatorio de que, aunque las tradiciones hayan sido sometidas a cambios y adaptaciones, la esencia de estas festividades sagradas perdura. En cada trazo para captar cada movimiento y representarlo sobre el formato, se encuentra la historia de un pueblo que sigue danzando al ritmo de las estaciones, en armonía con la naturaleza y en comunión con sus raíces ancestrales.

Referencias gráficas

Figura 4. Cueva, E. (2024). Aspectos gráficos: Fondo Abstracto Oleo -Fondo abstracto oleo -Muñeco Wiki (detalle) - Wikis en Europa - Bailarín Escorzo. [collage]

5.2.1.1.2. Obra 2. Espiritualidad Encarnada: Ajas

La comunidad Saraguro de San Lucas representa la riqueza cultural, un tesoro de inestimable valor en el contexto de las tradiciones incaicas. Esta creación artística no solo nos lleva de vuelta a las raíces del pasado, sino que también arroja luz sobre su esencia como pueblos indígenas, conectando con las tradiciones y los ritos ancestrales constituyen los cimientos de la identidad cultural.

Tomando en cuenta esta conexión espiritual que evoca las raíces y la identidad de los pueblos indígenas, se plantea la obra pictórica denominada "Espiritualidad Encarnada: Ajas", obra que se inspira en la obra Kusillos del autor Juan de la Cruz Machicado, del cual se rescata el movimiento que maneja dentro de la representación de sus personajes y la vivacidad de las gamas cromáticas cálidas en contraste con las frías. En esta obra, los Ajas se convierte en protagonistas de la obra puesto que emergen con una gracia majestuosa, sus melenas largas danzando en armonía con el viento, mientras ejecutan movimientos que parecen ser un eco de las tradiciones ancestrales de la celebración del Kapak Raymi. Los colores fríos y cálidos se entrelazan en una danza visual, creando una sinfonía de tonalidades que capturan la esencia misma de esta festividad milenaria.

El fondo abstracto de la obra, una amalgama de formas y texturas en constante cambio, nos invita a adentrarnos en la profundidad de la espiritualidad de los Ajas. Las formas parecen emerger desde las entrañas de la tierra, como si fueran los mismos espíritus de los antepasados encarnados en cada trazo del pincel. La textura, meticulosamente aplicada, agrega una dimensión táctil a la obra, invitando a los espectadores a sentir la conexión tangible entre el arte y la esencia espiritual de la naturaleza.

En esta representación artística, los Ajas danzan con una fuerza que trasciende lo físico; es una danza que va más allá de los movimientos del cuerpo, es una expresión de la conexión innata entre los seres humanos y la tierra que los sustenta. Cada movimiento capturado en la obra es un testimonio de la profunda relación entre la humanidad y la naturaleza, una danza que celebra el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento.

Aspectos Gráficos

Figura 5. Cueva, E. (2024), Aspectos gráficos: Ajas -Musgo -Fondo digital abstracto, bailarina y cuernos de venado. [Collage]

5.2.1.1.3. Obra 3. Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño

En el corazón de la celebración del Kapak Raymi residen los Marcantaitas, figuras emblemáticas impregnadas de respeto y devoción, encargadas no sólo de marcar al niño Jesús, sino

también de liderar la compleja y meticulosa planificación de la festividad. Estos personajes, dotados de una autoridad ceremonial, asumen la responsabilidad de gestionar los recursos económicos, seleccionar los espacios físicos donde se llevará a cabo la celebración y coordinar las diversas actividades que involucran a todos los participantes de este evento sagrado.

Su papel trasciende lo meramente organizativo; los Marcantaitas son los guardianes de las tradiciones, portadores de la esencia misma de la festividad. En su dedicación se encuentra la clave para mantener viva una celebración que se extiende a través de generaciones, uniendo pasado, presente y futuro en un tejido inquebrantable de espiritualidad y comunidad.

Para honrar la importancia y la profundidad de este rol, surge la obra "Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño". Esta creación artística se erige como un tributo a la esencia misma de los Marcantaitas, capturando la magnitud de su labor en cada pincelada, representando a las dos figuras principales de esta celebración, la Marcanmama y el Marcantaita. La obra busca no solo representarlos visualmente, sino también plasmar el peso de su responsabilidad, la reverencia que merecen y el amor con el que desempeñan su tarea sagrada.

A través de "Ecos Sagrados", se pretende arrojar luz sobre la trascendencia de los Marcantaitas en la celebración del Kapak Raymi. Cada trazo, cada detalle, está imbuido de significado, rindiendo homenaje a su dedicación y a la profundidad de su conexión espiritual. Esta obra no solo es una expresión artística, es un testimonio del vínculo entre lo humano y lo divino, una ventana a la cosmovisión de una comunidad arraigada en la fe y en la preservación de sus tradiciones más sagradas.

Aspectos Gráficos

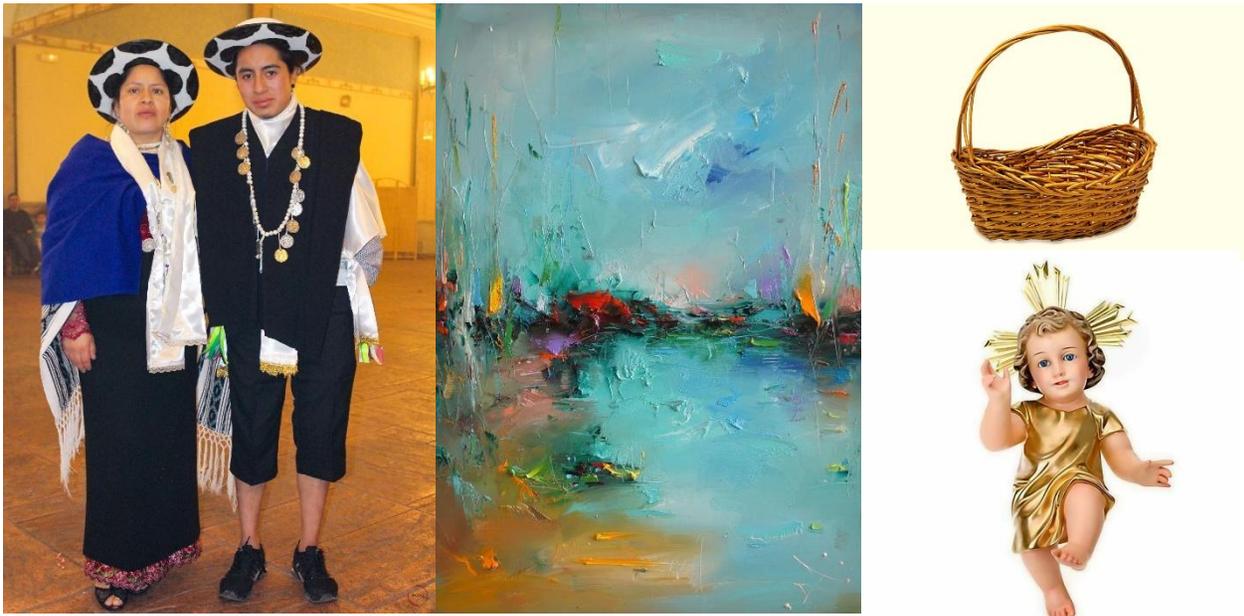

Figura 6. Cueva, E. (2024), Aspectos gráficos: Marcantaitas - Fondo abstracto Oleo -Cesto de Romerillo -Divino niño Jesús. [Collage]

5.2.1.1.4. Obra 4. Kapak Raymi.

La obra pictórica "Kapak Raymi" surge como un tributo visual a la riqueza y la magnificencia de esta celebración ancestral. Esta creación artística no solo captura la esencia del Kapak Raymi, sino que también honra la vitalidad y la importancia de los músicos que dan vida a esta festividad.

En esta obra, se considerará a los músicos como parte central de la composición. Son los arquitectos sonoros de la celebración, fusionando violines e instrumentos diversos para crear melodías que danzan en perfecta armonía con las danzas y los rituales del Kapak Raymi. Cada nota musical, cada ritmo, resuena con la espiritualidad y la devoción que caracterizan esta festividad.

Acompañando a los músicos, se encuentran otros personajes icónicos del Kapak Raymi, como el gigante, los Wikis y los Karis Sarawi. Cada uno de ellos está representado con meticulosidad, capturando su gracia y su significado en la tradición. Estos personajes, junto con

los músicos, se encuentran inmersos en un mundo de color y luz, donde un inmenso castillo de fuegos artificiales emerge majestuosamente desde un fondo abstracto.

El castillo de fuegos artificiales, con sus chispas luminosas y su humo etéreo, simboliza la efímera, pero intensa alegría de la celebración. Cada explosión de luz representa la energía y la emoción que impregnan el Kapak Raymi, iluminando la noche con un resplandor mágico y fugaz.

Así, "Kapak Raymi" no solo es una obra de arte visual, sino también una experiencia sensorial que captura la esencia misma de esta festividad sagrada. En cada pincelada y en cada nota musical, la obra rinde homenaje a la profunda conexión entre la música, los personajes emblemáticos y la espiritualidad que define el Kapak Raymi, celebrando así la vitalidad de esta tradición milenaria.

Aspectos Gráficos

Figura 7. Cueva, E. (2024), Aspectos gráficos: Músicos Saraguro -Fondo Digital Abstracto - Wiki bailando - Castillo ilustración digital -Instrumentos Andinos. [Collage]

5.2.2. Producción o Fase de Realización.

Este punto destaca el proceso artístico detrás de la propuesta pictórica sobre la festividad del Kapak Raymi. Esta fase representa el punto culminante del proceso creativo, donde los conceptos y bocetos se transforman en una experiencia visual vívida y emotiva. En esta etapa, se seleccionan cuidadosamente los dibujos preparatorios y bocetos que capturan la autenticidad y el espíritu del Kapak Raymi. Estas representaciones iniciales sirven como la base sobre la cual se construirá la obra pictórica final. Cada trazo de pincel, cada elección de color, es una decisión deliberada que busca encapsular la esencia de esta festividad ancestral.

El proceso de pintura se realiza empleando técnicas tradicionales. Durante esta fase, se incorporan texturas que realzan la riqueza visual de la obra. Estas texturas, meticulosamente aplicadas, crean una sensación táctil en la superficie de la pintura, añadiendo profundidad y autenticidad a cada elemento representado. Los colores desempeñan un papel fundamental en esta fase, y son seleccionados con precisión para transmitir emociones y significados específicos. Cada tonalidad evoca un sentimiento, desde la alegría vibrante de las danzas hasta la serenidad de los momentos sagrados. La paleta de colores se convierte en un lenguaje visual que comunica la complejidad y la profundidad del Kapak Raymi.

La fase de producción de esta obra pictórica es un proceso minucioso y apasionado donde las técnicas tradicionales de pintura se utilizan para crear una experiencia visual impactante y auténtica. Cada trazo y cada textura son cuidadosamente considerados, transformando la tela en una ventana a la celebración del Kapak Raymi, capturando su esencia de una manera que resuena profundamente con los espectadores.

5.2.2.1.Obra 1. Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis.

5.2.2.1.1. Dibujos Preparatorios.

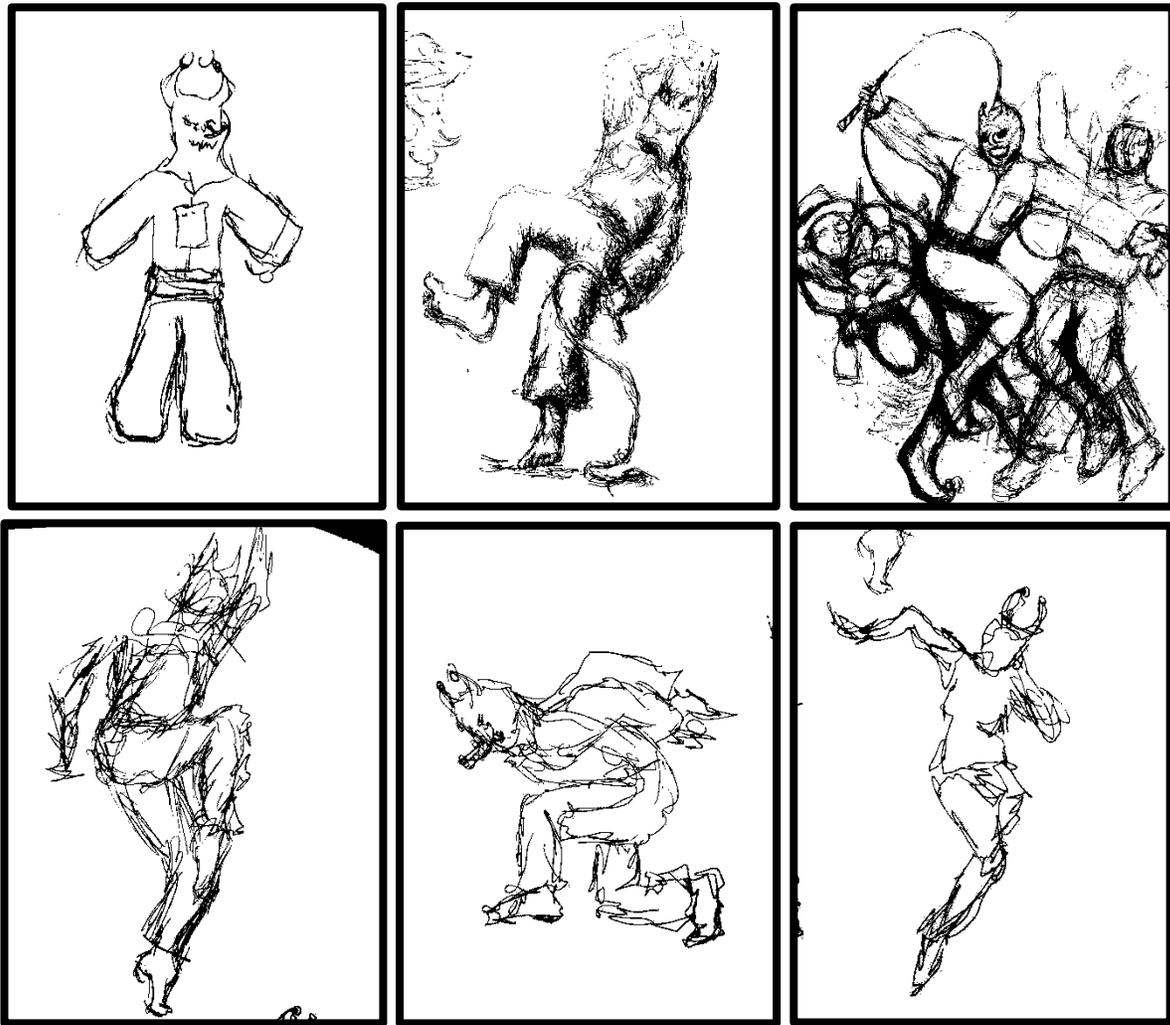

Figura 8. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios, Obra 1: Dibujos realizados con esfero grafico sobre cartulina marfil. [Fotografía]

5.2.2.1.2. Bocetos

Figura 9. Cueva, E. (2024). Bocetos. Obra 1: Dibujos realizados con el programa Medibang y esfero grafico sobre cartulina. [Capturas de pantalla y fotografías]

5.2.2.1.3. Ejecución de la obra.

En la fase de ejecución de la obra, se seleccionó un lienzo de dimensiones notables, con medidas de 100 cm de alto por 80 cm de ancho, proporcionando un espacio amplio y significativo para la creación artística. Para asegurar la calidad y durabilidad de la obra, el lienzo fue cuidadosamente preparado, garantizando una superficie adecuada para la aplicación de los materiales.

El proceso inició con la transferencia del boceto definitivo al lienzo, marcando el punto de partida para la expresión artística. En este caso, se optó por trabajar con pintura acrílica, una elección que permitió una aplicación suave y controlada, esencial para capturar los matices emocionales del movimiento expresionista. Para agregar profundidad y textura a la composición, se aplicó el color con espátula lo que permitió la creación de capas, texturas y matices capas que realzan el dinamismo y la fuerza visual de la obra. Cada gesto estaba impregnado de emoción, destinado a transmitir sentimientos profundos al espectador. La paleta de colores se eligió con cuidado, cada tono contribuyendo a la narrativa emocional que se buscaba comunicar.

Una vez que la obra alcanzó su plenitud, se procedió a protegerla utilizando un sellador o laca, asegurando que los colores y las texturas permanecieran vibrantes y auténticos asegurando la durabilidad de la obra. Posteriormente, la obra fue enmarcada meticulosamente, preparándose para su presentación y divulgación.

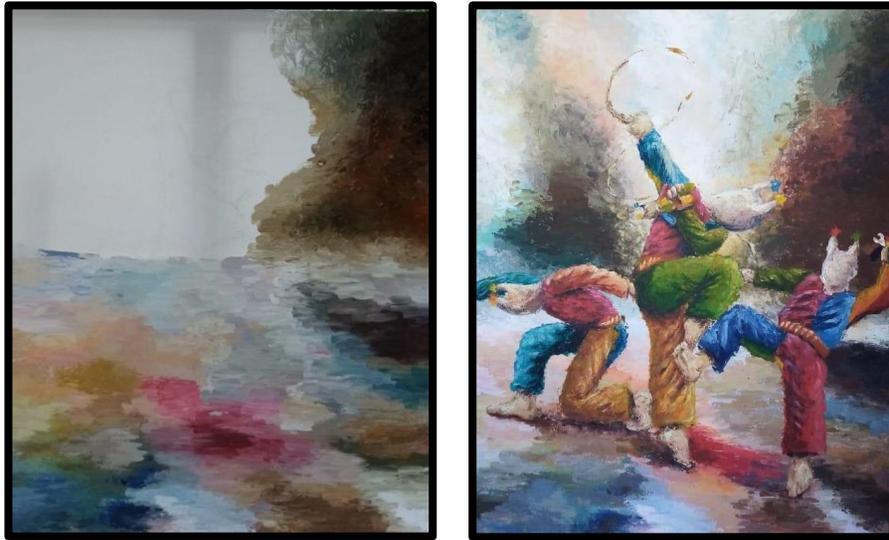

Figura 10. Cueva, E. (2024). Proceso de experimentación o producción, Obra 1: Pintura tradicional: Acrílico sobre lienzo. 100 x 80 cm [Fotografías].

5.2.2.2. Obra 2. Espiritualidad Encarnada: Ajas.

5.2.2.2.1. Dibujos Preparatorios.

Figura 11. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios - Obra 2 - Realizados con esfero grafico [Fotografías]

5.2.2.2.2. Bocetos.

Figura 12. Cueva, E. (2024). Boceto - Obra 2 - Realizados con esfero grafico [Fotografias]

Figura 13. Cueva, E. (2024). Boceto a color - Obra 2 - Realizados con esfero grafico, acrílico y boceto digital usando el programa Medibang [Fotografías y capturas de pantalla]

5.2.2.2.3. Ejecución de la obra.

En la etapa de ejecución de esta obra, se eligió un lienzo de dimensiones significativas, con una amplitud de 80 cm de alto por 100 cm de ancho. La elección de un lienzo de este tamaño permite una expresión artística impactante y detallada. Para garantizar la durabilidad y la calidad de la obra, se preparó el lienzo adecuadamente, creando una superficie óptima para trabajar con texturas y técnicas.

El proceso comenzó con la transferencia cuidadosa del boceto definitivo al lienzo, marcando el punto de partida para la creación artística. Siguiendo una estética que se inclina hacia el uso de texturas, se exploraron diversas técnicas y herramientas para dar vida a la obra. Se

emplearon capas de pintura acrílica, yuxtapuestas de manera estratégica para crear efectos visuales y táctiles. La paleta de colores se seleccionó minuciosamente para acentuar el mensaje y la narrativa de la obra.

La textura utiliza un papel central en la creación, y para lograr efectos visuales tridimensionales, se utiliza una variedad de herramientas, incluidos pinceles, espátulas y otros utensilios. Estas técnicas agregan profundidad y realismo a la obra, brindando una experiencia sensorial única al espectador.

La obra se desarrolló siguiendo una estética que abraza el movimiento expresionista, donde las emociones y la subjetividad se manifiestan a través de cada pincelada y cada textura. Cada gesto llevaba consigo la intención de transmitir un mensaje profundo y personal al espectador, evocando una respuesta emocional y una conexión con la obra.

Figura 14. Cueva, E. (2024). Proceso experimentación y producción, Obra 2: Acrílico sobre lienzo, 80 x 100 cm [Fotografías]

5.2.2.3. Obra 3. Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño.

5.2.2.3.1. Dibujos Preparatorios.

Figura 15. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios, Obra 3: Realizados con esferográfico [Fotografías].

5.2.2.3.2. Bocetos.

Figura 16. Cueva, E. (2024), Boceto blanco y negro, Obra 3: Realizados con esferográfico [Fotografías].

Figura 17. Cueva, E. (2024). Bocetos a color, Obra 3: Realizados con técnicas digitales con el programa Medibang [Capturas de pantalla].

5.2.2.3.3. Ejecución de la obra.

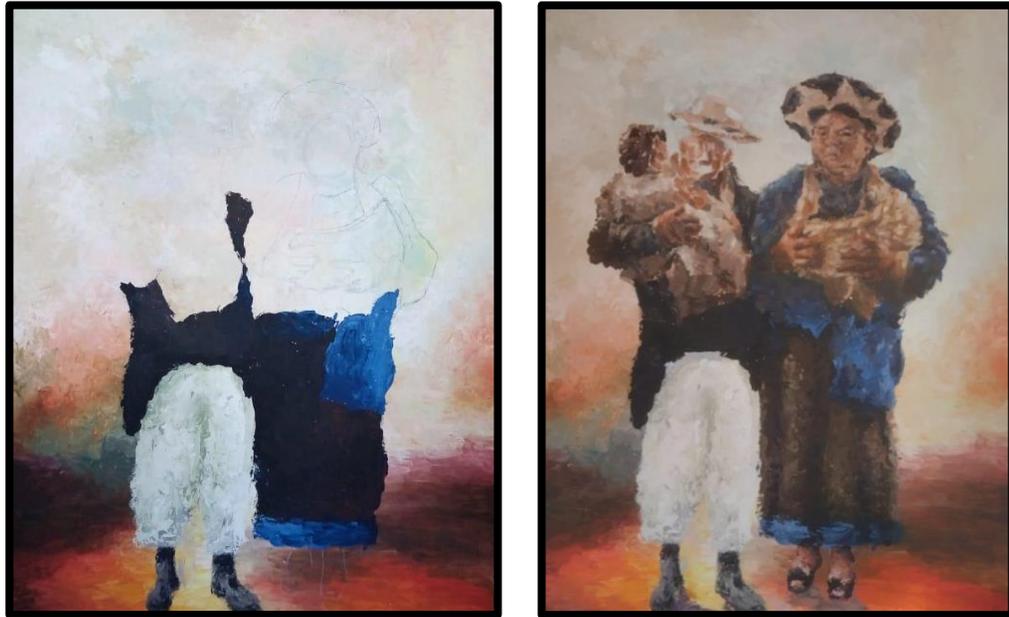

Figura 18. Cueva, E. (2024). Proceso de experimentación o producción, Obra 3: Acrílico sobre lienzo, 100 x 80 cm [Fotografías].

5.2.2.4. Obra 4. Kapak Raymi.

5.2.2.4.1. Dibujos Preparatorios.

Figura 19. Cueva, E. (2024). Dibujos preparatorios, Obra 4: Realizados con esferográfico. [Fotografía].

5.2.2.4.2. Bocetos.

Figura 20. Cueva, E. (2024). Bocetos blanco y negro y a color, Obra 4: Realizados con esferográfico, Programa digital Medibang. [Fotografías y Capturas de pantalla].

5.2.2.4.3. Ejecución de la obra.

Para la ejecución de esta obra pictórica, se empleó un lienzo de 100 cm de alto por 120 cm de ancho. La preparación del lienzo incluyó la aplicación de una capa base para asegurar la adhesión de la pintura. El boceto previamente elaborado se transfirió cuidadosamente al lienzo, marcando el inicio de un proceso meticuloso.

El trabajo se llevó a cabo con pinturas acrílicas, permitiendo una variada paleta de colores. Se emplearon diversas técnicas, desde pinceladas precisas para los detalles hasta aplicaciones más amplias para crear texturas y profundidad en la obra. La aplicación de la pintura se realizó con espátulas y otros instrumentos, agregando capas y relieve a la superficie para lograr un efecto visual y táctil complejo.

La obra se caracteriza por un enfoque expresionista, donde los trazos y las texturas reflejan la intensidad emocional del artista. Cada detalle fue cuidadosamente considerado, y el uso de colores y contrastes se utilizó estratégicamente para transmitir una determinada atmósfera.

Figura 21. Cueva, E. (2024). Experimentación y ejecución de la obra, Obra 4: Acrílico sobre lienzo 100 x 120 cm. [Fotografía].

6. Resultados.

Luego del proceso investigativo teórico y práctico, se han obtenido los resultados deseados en el proyecto teórico – práctico en base a los objetivos planteados, bajo la influencia del movimiento expresionista y la categoría estética de lo sublime. Este proceso ha implicado la adquisición y el fortalecimiento de conocimientos tanto históricos como técnicos relacionados con el expresionismo, la filosofía y la estética.

El análisis minucioso de obras de artistas influyentes, como Juan de la Cruz Machicado, Alcides Catacora Pinazo, Jorge Vinatea Reinoso, ha permitido comprender a profundidad la riqueza de las expresiones artísticas que se orientan hacia lo bello. Estas exploraciones han sido cruciales para la formulación y la ejecución de una obra artística que busca transmitir emociones intensas y provocar una reacción visceral en el espectador.

El proceso de creación artística ha involucrado la experimentación con diferentes materiales y técnicas para lograr los efectos deseados. La obra resultante busca sumergir al espectador en un mundo donde lo bello, lo gracioso, lo cómico y lo ridículo se combina y manifiesta a través de la intensidad emocional y la exaltación de la festividad del Kapac Raymi. La influencia de los artistas mencionados se hace evidente en la obra, que se esfuerza por capturar y transmitir la complejidad y la profundidad de esta celebración ancestral.

Las características distintivas del expresionismo, como la deformación y distorsión de formas, la abstracción, y las composiciones dinámicas, encuentran una relación directa con la representación pictórica de la festividad del Kapak Raymi. La elección del expresionismo como medio artístico permite plasmar la esencia emocional y psicológica de la celebración, resaltando la intensidad y la subjetividad de la experiencia. Las pinceladas visibles y la espontaneidad en las obras reflejan la energía festiva y la conexión con la vitalidad de la vida, aspectos fundamentales en la celebración del Kapak Raymi.

La corriente filosófica existencialista, con su enfoque en la existencia individual, la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de significado, se entrelaza con la temática de la fiesta del Kapak Raymi. La celebración de la vida, la conexión con lo trascendental a través de rituales festivos y la exploración de la autenticidad humana en un mundo carente de significado absoluto reflejan los principios existencialistas. La conexión entre el existencialismo y la festividad se manifiesta en la expresión artística como un medio para explorar las complejidades de la existencia humana y cuestionar las nociones establecidas sobre la realidad y la identidad.

El hedonismo en la época contemporánea, propuesto por Michel Onfray, plantea disfrutar plenamente de la existencia y celebrar la vida en la Tierra. La relación entre el hedonismo contemporáneo y la fiesta del Kapak Raymi evidencia la búsqueda compartida de la plenitud, la celebración de la vida y la resistencia ante las adversidades. La risa, como manifestación liberadora, se convierte en un símbolo festivo de alegría compartida durante la celebración. La investigación revela cómo las festividades y expresiones artísticas del Kapak Raymi encarnan la filosofía hedonista al capturar la esencia de la alegría y la pasión por el mundo concreto y único que nos rodea.

La investigación se sumerge en las categorías estéticas de lo bello, lo gracioso, lo cómico y lo ridículo, estableciendo una conexión directa con la representación del Kapak Raymi. La elección de estas categorías sirven como como ejes conceptuales, puesto que ofrecen una perspectiva enriquecedora sobre cómo el arte visual comunica la esencia de la celebración. La estética del Kapak Raymi se manifiesta a través de la armonía visual, gestos cómicos, expresiones de gracia y la representación simbólica de elementos festivos. La investigación revela como estas categorías estéticas se tornan tangibles al analizar visualmente la propuesta pictórica del Kapak Raymi.

Los resultados obtenidos reflejan una profunda relación con la estética del expresionismo, la filosofía y sus características, incorporando una variedad de influencias artísticas para crear una obra que busca conmover, inspirar y desafiar la percepción convencional del arte. Esta investigación ha permitido no solo la exploración de varias categorías estéticas, sino también varias perspectivas filosóficas, además de un profundo crecimiento en la comprensión y la ejecución de la expresión artística.

La propuesta pictórica basada en las festividades del Kapak Raymi se desarrolló con el objetivo de sumergirse en el universo de esta festividad ancestral. La investigación del simbolismo, la espiritualidad y la cultura que rodean al Kapak Raymi sirvieron como base sólida para la creación de las cuatro obras pictóricas expuestas. Este estudio meticuloso no sólo proporcionó una comprensión más profunda de las tradiciones, rituales y creencias asociadas con esta celebración, sino que también inspiró la conceptualización y ejecución de las pinturas.

Las obras finales, producto de esta investigación, se concibieron como una representación pictórica de la esencia del Kapak Raymi. Cada trazo, cada color, cada textura fue cuidadosamente seleccionado y aplicado para capturar riqueza cultural de esta festividad. La fusión de elementos culturales, símbolos espirituales y la riqueza histórica se convirtieron en la base conceptual de cada obra.

La presentación de estas pinturas en el Museo Puerta de la Ciudad no solo fue un acto de exhibición, sino también un acto de compartir esta profunda conexión con el Kapak Raymi y con la comunidad. Las obras se presentaron como un testimonio visual del respeto y admiración por esta festividad, invitando a los espectadores a sumergirse en la profundidad de su significado y a apreciar la belleza intrínseca de la cultura que representa.

El proceso creativo, desde la investigación inicial hasta la exhibición final en el Museo Puerta de la Ciudad, se convirtió en un viaje de descubrimiento y aprendizaje. Cada pincelada fue un acto de reverencia hacia el Kapak Raymi y un intento de transmitir su poderosa influencia en la cultura andina. Estas obras no sólo son resultado de habilidad artística, sino también de una conexión emocional y espiritual con la celebración que han capturado de manera magistral.

6.1. Obras.

6.1.1. Obra 1. Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis.

Figura 22. Cueva, E. (2024). "Expresiones Viscerales: Danza de los wikis, Acrílico sobre lienzo 100 cm x 80 cm [Pintura]

La presente obra, destaca la gestualidad de la danza y el movimiento exagerado de los personajes, hace énfasis en dos parte muy importantes que son las vestimentas realzando su colorido distintivo, y por otro lado la gestualidad en sus rostros deformados y los objetos que llevan estos, que son el látigo en una mano y el personaje en miniatura en la otra mano, esto representa la fertilidad, el fulgor y la alegría respectivamente, en si representa la parte jocosa de la fiesta puesto que estos personajes son considerados como monos por sus danzas gestuales, bromas y ocurrencias, siendo este un personaje que representa la libertad en todos los sentidos.

6.1.2. **Obra 2. Espiritualidad Encarnada: Ajas.**

Figura 23. Cueva, E. (2024). "Espiritualidad Encarnada: Ajas", Acrilico sobre lienzo 80 cm x 100 cm [Pintura]

Esta obra representa la espiritualidad y la conexión con la naturaleza, esto se manifiesta en los trajes típicos confeccionados por los mismo Saraguro usando musgo y los cuernos de venado,

de igual forma expresa la libertad y la gestualidad en sus movimientos, se trata de saturar los colores con la finalidad de darle importancia a las vestimentas estos personajes al igual que los wikis llevan consigo dos objetos propios del personajes que son el látigo y su miniatura estos representan la fertilidad, el jubilo y la euforia de la celebración, los personajes se plasmaron descalzos pues esto simboliza humildad, respeto y entrar en conexión con el mundo espiritual, los trajes que llevan quienes llevan el traje del aja se asemejan a los wikis lo que representa una conexión con los demás personajes, por último el fondo neutro refleja el vacío existencial y da mayor importancia a los personajes.

6.1.3. Obra 3. Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño.

Figura 24. Cueva, E. (2024). "Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño", Acrílico sobre lienzo 100 cm x 80 cm [Pintura]

Esta obra captura la esencia de uno de los personajes más importantes para el desarrollo de la festividad, ya que este individuo es el responsable de su realización y financiamiento. Se representan dos figuras en una posición rígida y firme, simbolizando el respeto, la seriedad y la importancia de estos actores. Sus trajes típicos, idénticos a los utilizados en las bodas, añaden otro elemento simbólico importante. Como autor, destaco la presencia del divino niño, que simboliza la fe y la espiritualidad, así como la canasta, que representa la gratitud y la felicidad. El fondo neutro resalta la sensación de vacío existencial, haciendo que los personajes destaquen aún más.

6.1.4. Obra 4. Kapak Raymi.

Figura 25. Cueva, E. (2024). "kapak Raymi", Acrílico sobre lienzo 100 cm x 120 cm [Pintura]

Esta obra Captura la esencia misma de esta celebración, incorporando a la mayoría de los personajes que participan en su desarrollo, ordenados jerárquicamente según la importancia que los propios habitantes de la comunidad les otorgan. El uso del color desempeña un papel fundamental, ya que busca resaltar la importancia de las vestimentas y las simbologías de los colores y máscaras, mientras que se enfatiza la gestualidad en los rostros para transmitir la emoción y el espíritu festivo. Como autor, esta obra representa las raíces profundas de nuestro pueblo, sus tradiciones arraigadas y su riqueza cultural única, lo cual es de vital importancia para comprender nuestra identidad y orientación futura. Es un homenaje a nuestra herencia y una afirmación de nuestra identidad, que nos recuerda de dónde venimos y nos brinda una visión de hacia dónde podemos dirigirnos, manteniendo vivas nuestras tradiciones y valores culturales.

6.2. Post – Producción o Fase de Acabado

- Tema: **“Representación Pictórica De La Fiesta “Kapak Raymi” En La Parroquia San Lucas, Cantón Loja A Través Del Expresionismo”**
- Epígrafe: "El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo." - Albert Einstein
- Nombre del artista: Edgar Francisco Cueva Arrobo.
- Nombre del director de la muestra: Lic. Adolfo Aguirre.
- Sala de exposición: Museo Puerta de la Ciudad.
- Datos de la inauguración: Propuesta pictórica expresionista, presentada en la exposición pictórica y escultórica colectiva Fragmentos de ser “Expresiones fusionadas”, Muestra previa a la obtención del título de licenciado en Artes Plásticas mención Pintura, Inaugurada el día 5 de octubre de 2023 en el Museo Puerta de la Ciudad, ubicado en las calles 18 de noviembre y av. Nueva Loja.
- Presentación: En la muestra pictórica denominada Representación Pictórica De La Fiesta “Kapak Raymi” En La Parroquia San Lucas, Cantón Loja A Través Del Expresionismo, capturó la esencia del Kapak Raymi en la Parroquia San Lucas, Cantón Loja, mediante la potencia del expresionismo. Cada pincelada refleja la espiritualidad, cultura y simbolismo

de esta celebración ancestral, transportando a los espectadores a un viaje emocional a través de la vibrante tradición del Kapak Raymi."

6.2.1. *Diseño y elaboración de carteles promocionales*

Con la colaboración del Museo Puerta de la Ciudad y a través de la Universidad Nacional de Loja, se llevó a cabo la exposición titulada "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas". La muestra se inauguró con éxito gracias a la promoción efectiva a través de carteles diseñados meticulosamente por Ambas instituciones y distribuidos en plataformas digitales. Estos carteles, elaborados con cuidado, proporcionaron información esencial sobre la exposición, incluyendo detalles como la fecha, hora y ubicación de la inauguración. La estrategia de difusión se centró en las redes sociales de los artistas participantes de la exposición colectiva, específicamente en las páginas oficiales del Museo y la Universidad Nacional de Loja. Esta colaboración estratégica permitió alcanzar el objetivo de promover la exposición, atrayendo a la comunidad local y a los amantes del arte al Museo Puerta de la Ciudad para apreciar las obras en exhibición.

The poster features the logos of the Municipality of Loja and the University of Loja at the top. The central text reads "EXPOSICIÓN COLECTIVA FRAGMENTOS DEL SER EXPRESIONES FUSIONADAS". Below this is a collage of nine hexagonal images showing various artworks: a bull's head, a person in a black suit, a child's face, a landscape, a person in a white dress, a person in a blue dress, a person in a red dress, a person in a yellow dress, and a person in a green dress. At the bottom, it lists the artists: Luis Miguel Abad Girón, Leidy Liliانا Alvarado Zhanay, Alex Xavier Arrobo Lazo, Edgar Francisco Cueva Arrobo, Daniel Alexander López Coloma, Nathaly Leonela Patiño Armijos, Xiomara Lizbeth Vicente Sisalima, and Bryan Anibal Yaguana Condoy. The inauguration date and time are "5 DE OCTUBRE 18H30" at the "MUSEO PUERTA DE LA CIUDAD" from October 5 to 22, 2023. The slogan "Loja es Arte y Cultura" is written in red script.

Municipio de Loja

Loja
¡ Con honestidad ¡
le reconstruiremos

EXPOSICIÓN COLECTIVA
FRAGMENTOS DEL SER
EXPRESIONES FUSIONADAS

De los artistas plásticos
Luis Miguel Abad Girón, Leidy Liliانا Alvarado Zhanay, Alex Xavier Arrobo Lazo,
Edgar Francisco Cueva Arrobo, Daniel Alexander López Coloma,
Nathaly Leonela Patiño Armijos, Xiomara Lizbeth Vicente Sisalima, Bryan Anibal Yaguana Condoy

INAUGURACIÓN
5 DE OCTUBRE
18H30

MUSEO PUERTA
DE LA CIUDAD
*Del 5 al 22 de octubre de 2023

Loja es Arte y
Cultura

Figura 26. Museo Puerta de la Ciudad. (2024). Cartel promocional. [Captura de Pantalla.]. Recuperado de <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1073935227290640&set=a.127711675246338>

**FRAGMENTOS DEL SER:
EXPRESIONES FUSIONADAS**
Exposición colectiva de Pintura y Escultura
Previo a la obtención del Título de
Licenciado/a en Artes Plásticas

Luis Abad
Alex Arrobo
Edgar Cueva
Egresados del Noveno Ciclo

Leidy Alvarado
Daniel López
Nathaly Patiño
Xiomara Vicente
Bryan Yaguana

Unidad de Titulación Especial

05 Jueves
de Octubre de 2023
18:30

Museo Puerta de la Ciudad
Del 5 al 22 de Octubre del 2023

unl Universidad Nacional de Loja
Carrera de Artes Plásticas
Municipio de Loja

Loja es Arte y Cultura
I 500 años de fundación

Educamos para Transformar

/un.edu.ec

Figura 27. Carrera de Artes Plásticas. (2024). Carteles promocionales. [Fotografía.]. Recuperado de <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1960102997692362&set=a.754028511633156>

6.2.2. Catálogo artístico

**Carrera de
ARTES PLÁSTICAS**

**FRAGMENTOS DEL SER:
EXPRESIONES FUSIONADAS**

Exposición pictórica colectiva

MUSEO PUERTA DE LA
CIUDAD | Municipio de Loja

Del 05 de Octubre al 22
de Octubre del 2023

FRAGMENTOS DEL SER: EXPRESIONES FUSIONADAS

Bajo la bóveda etérea de la creatividad, donde los suspiros del alma se convierten en pinceladas de luz y sombra, nos encontramos en un lugar donde el arte se convierte en un puente que une los confines de la imaginación y la realidad. "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas" es una exposición colectiva de ocho artistas visionarios, una reunión mágica de perspectivas únicas y estilos variados que se entrelazan como los hilos de un tapiz celestial. En este viaje al corazón de la expresión humana, nos sumergimos en un océano de emociones, pensamientos y visiones que se tejen en una sinfonía de colores y formas.

Cada uno de estos artistas, apasionados exploradores de la psique, ha emprendido un viaje profundo hacia su propio interior. En esta travesía, han atrapado las ráfagas de su subconsciente, capturando momentos efímeros de sus mundos internos en lienzos que respiran vida y misterio. A través de sus obras, el Expresionismo se convierte en un grito desgarrador de

la emoción, el Impresionismo se funde con la realidad en una danza de luces y sombras, y el Fauvismo se reinventa en un alarde de vanguardia y color.

La pintura contemporánea se convierte en un lenguaje universal que trasciende fronteras y épocas, un espejo de nuestra sociedad en constante evolución. El realismo nos invita a observar detenidamente cada detalle, a cuestionar nuestra percepción de la realidad, mientras que el surrealismo nos sumerge en el territorio de los sueños, donde lo inimaginable se convierte en tangible.

En "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas", cada trazo es un eco de la mente, cada color una manifestación de la emoción. Cada obra es un portal que nos transporta a un rincón íntimo de la psique del artista, donde los pensamientos se entrelazan con los recuerdos y las pasiones se transforman en imágenes. Aquí, la realidad se desdobra en un caleidoscopio de perspectivas, y la mente se convierte en una

paleta infinita de posibilidades. En esta exposición, la imaginación es el límite, y la creatividad se desborda como un río desenfrenado. En cada sala, te invitamos a explorar las diferentes facetas de la experiencia humana, a sumergirte en la riqueza de la diversidad y a encontrar la belleza en la unión de expresiones tan variadas. En "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas", el arte es el idioma que todos compartimos, y cada obra es un testimonio de la inagotable capacidad de la humanidad para crear, expresar y conectar.

Bienvenidos a este viaje extraordinario, donde la mente se convierte en paleta y el corazón en lienzo, donde la diversidad es la esencia y la unión es el propósito. Te invitamos a explorar cada rincón de "Fragmentos del Ser: Expresiones Fusionadas" y a perderte en la profundidad de la mente y el subconsciente de estos ocho artistas audaces. En cada obra, encontrarás un destello de la condición humana, una pieza del rompecabezas que nos define como seres llenos de pasión, creatividad y misterio.

Diseño y Edición: Lidger Cuervo

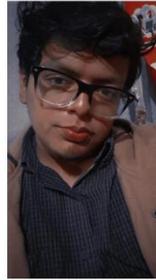
DECLARACIÓN DEL ARTISTA

En estas cuatro obras pictóricas, la esencia de la música se entrelaza con la visión de dos maestros del arte abstracto, Wassily Kandinsky y Piet Mondrian. Como un flujo armonioso de notas en una partición, la paleta cromática se despliega en composiciones geométricas precisas. Cada trazo, cada figura, es una vibrante sinfonía de colores y formas que danzan al ritmo de la interpretación musical. Los colores, como notas musicales, se entrelazan en una melodía visual que cobra vida en la intersección de líneas y formas, siguiendo una armonía rigurosa. La abstracción geométrica de Mondrian se fusiona con la abstracción expresiva de Kandinsky, creando una experiencia visual que transporta al espectador a un mundo donde la música se convierte en un lenguaje plástico. Cada obra es un viaje sensorial a través de la música, una exploración de las emociones y sensaciones que la música evoca, capturadas magistralmente en el lienzo a través de la alquimia de colores y formas. Estas obras trascienden la realidad tangible y nos sumergen en un reino de abstracción y armonía, donde la música y el arte se entrelazan en una danza etérea que despierta los sentidos y el alma del espectador.

«El artista es la mano que, median-
te una y otra tecla, hace vibrar
adecuadamente el alma humana.»

“Wasily Kandinsky”

EDGAR FRANCISCO CUEVA ARROBO

Nacido el 4 de Octubre de 1998 en la pintoresca ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, Ecuador, es un artista cuyo camino en la vida ha estado marcado por la sensibilidad hacia el mundo que lo rodea y una profunda conexión con las manifestaciones artísticas. Su afinidad con el expresionismo se reveló temprano en su vida, una corriente artística que encajaba perfectamente con su alma inquieta

y su deseo de explorar el reino de las emociones humanas. Las pinceladas sueltas y las manchas de color se convirtieron en su lenguaje, un medio a través del cual expresar los matices más profundos de su ser interior y su deseo de explorar el reino de las emociones humanas. Las pinceladas sueltas y las manchas de color se convirtieron en su lenguaje, un medio a través del cual expresar los matices más profundos de su ser interior Su historia es un testimonio de la magia que se encuentra en la conjunción de la pasión, la creatividad y el profundo aprecio por la cultura y la humanidad.

FRAGMENTOS DEL SER: EXPRESIONES FUSIONADAS

OBRAS

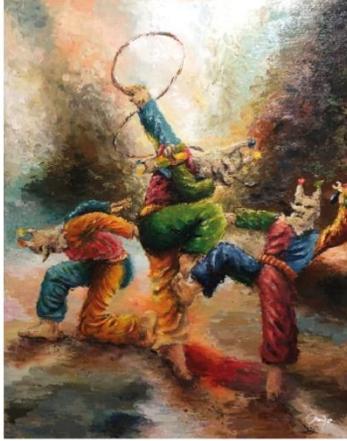

Artista: Edgar Francisco Cueva Arrobo
Año: 2023
Título: "Ecos Sagrados: Los Marcantaitas y el Divino Niño"
Dimensiones: 100cm x 80cm
Movimiento: Expresionismo

Artista: Edgar Francisco Cueva Arrobo
Año: 2023
Título: "Kapak Raymi"
Dimensiones: 100cm x 80cm
Movimiento: Expresionismo
Técnica: Acrílico sobre Lienzo

OBRAS

Artista: Edgar Francisco Cueva Arrobo
Año: 2023
Título: "Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis"
Dimensiones: 100cm x 80cm
Movimiento: Expresionismo

Artista: Edgar Francisco Cueva Arrobo
Año: 2023
Título: "Espiritualidad Encarnada: Ajas"
Dimensiones: 80cm x 100cm
Movimiento: Expresionismo

FRAGMENTOS DEL SER: EXPRESIONES FUSIONADAS

https://www.facebook.com/artes_plasticas.963
[@carrera.visual.art](https://www.instagram.com/carrera.visual.art)

Avenida Pio Jaramillo Alvarado, Loja 110103
<https://unl.edu.ec/>
Ciudad Universitaria Guillermo Falconi / Loja - Ecuador
+593 7 2547252 - (07) 2547252 (Ext: 142)

Figura 28. Cueva, E. (2023). Catálogo de la exposición. [fotografía]

6.2.3. Montaje de la obra

Figura 29. Cueva, E. (2023). Montaje de la Obra. [fotografía]

6.2.4. Registro fotográfico de la exposición

Figura 30. Cueva, E. (2023). Inauguración de muestra Pictórica y Escultórica. [fotografía]

7. Discusión

La investigación titulada "Representación Pictórica de la Fiesta 'Kapak Raymi' en la parroquia San Lucas, Cantón Loja a través del Expresionismo" se posiciona como un estudio visual y teórico que recopila los fundamentos más allá de la mera documentación festiva. La elección del expresionismo como medio artístico ha permitido la creación de cuatro obras que encapsulan la esencia emocional y simbólica de la celebración, trascendiendo la mera representación visual.

Las características distintivas del expresionismo, tales como la deformación, abstracción y las composiciones dinámicas, se manifiestan de manera palpable en las obras, buscando captar la vitalidad y la intensidad de la experiencia del Kapak Raymi. Estas pinceladas expresivas y composiciones audaces se convierten en el vehículo a través del cual la investigación se transforma en una expresión artística, permitiendo la exploración profunda de la complejidad emocional de la festividad.

A nivel filosófico, la corriente existencialista se entrelaza con la temática festiva, explorando la existencia individual, la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de significado. La conexión entre el existencialismo y la celebración del Kapak Raymi se manifiesta en la representación artística como una forma de explorar las complejidades de la existencia humana en el contexto de esta festividad cultural arraigada.

Por otro lado, los planteamientos de la filosofía hedonista contemporánea, que defienden la idea de disfrutar plenamente de la existencia, estas encuentran eco en la alegría compartida y la resistencia ante las adversidades que se dejan de lado para disfrutar plenamente la celebración. La risa, como manifestación liberadora, se convierte en un símbolo festivo de la pasión y de la alegría de vivir.

Desde la perspectiva estética, la investigación se sumerge en las categorías de lo bello, lo gracioso, lo cómico y lo ridículo, proporcionando un marco conceptual para la representación visual de la festividad. La armonía visual, gestos cómicos y la simbolización de elementos festivos son ejes conceptuales que enriquecen la experiencia estética del Kapak Raymi.

La presente investigación y propuesta pictórica, representan diferentes aspectos de la festividad del Kapak Raymi en Loja, Ecuador, destacan la esencia y la conexión con esta celebración y su significado. Cada una de ellas refleja la profundidad espiritual, la alegría desbordante y la riqueza cultural que caracterizan a esta festividad única esto logrado a través de la gestualidad de los personajes, la saturación y textura de los colores y la simbología intrínseca de cada elemento representado, estas obras transmiten la vitalidad y el sentido de comunidad que el kapak Raymi transmite.

Estas obras son un aporte significativo desde lo artístico, representan una identidad y el recordatorio de nuestras raíces, la diversidad cultural y espiritual, propias de esta festividad ancestral. En su conjunto, manifiestan un profundo respeto por la tradición, su conexión con la naturaleza y la celebración de la vida en toda su plenitud y colorido.

En conclusión, la investigación no solo documenta visualmente la festividad, sino que, a través del expresionismo y las influencias filosóficas, se convierte en una celebración visual y conceptual de la vida, la cultura y la identidad de la parroquia San Lucas.

8. Conclusiones

Después de completar la investigación y la propuesta plástica se concluye que:

- La investigación ha proporcionado un entendimiento profundo del expresionismo, destacando sus características distintivas, su impacto teórico en el arte, sus bases filosóficas y sus manifestaciones estéticas. Este análisis ha sentado las bases para la aplicación práctica de estos elementos en la representación artística de la Fiesta Kapak Raymi.
- La investigación ha permitido una inmersión en la riqueza cultural y simbólica de la celebración, identificando elementos clave que han servido como referencia en la creación artística. La recopilación de esta información ha enriquecido el proceso creativo al capturar la autenticidad y la esencia de la festividad.
- Gracias a toda la investigación realizada, la búsqueda y experimentación con referentes y técnicas artísticas, la producción artística resultante no solo refleja la conexión con la fiesta, sino que también destaca el valor cultural de Saraguro, proporcionando una representación visual que no solo documenta sino también celebra las tradiciones ancestrales de la comunidad.

9. Recomendaciones

- Dado el éxito en la aplicación del expresionismo en la representación de la Fiesta Kapak Raymi, se recomienda continuar explorando otros movimientos artísticos. La diversificación en las influencias puede enriquecer aún más la expresión visual, proporcionando nuevas perspectivas y capas de significado a futuros proyectos artísticos.
- Para futuras investigaciones, se sugiere ampliar el registro cultural de festividades y tradiciones de Loja y Ecuador. Al profundizar en la comprensión de diversas celebraciones, se pueden descubrir elementos adicionales que enriquezcan la producción artística, permitiendo una representación más completa y matizada de la diversidad cultural de la región.
- Experimentar con nuevos medios y técnicas artísticas puede añadir un nivel adicional de innovación a los proyectos futuros. La combinación de métodos tradicionales con enfoques contemporáneos, como técnicas digitales o instalaciones artísticas, puede ofrecer nuevas formas de expresión que resuenen tanto con audiencias locales como internacionales

10. Bibliografía

- Alcantara, D. F. (1993). *Los catálogos de las exposiciones del pintor Jorge Vinatea Reinoso*. Lima.
- Arévalo, O. (07 de 08 de 2018). *slideshare*. Obtenido de slideshare: <https://es.slideshare.net/olenkaarevalocarbajal/pintura-indigenista>
- Assies, W. (2009). Pueblos indígenas y sus demandas en los sistemas políticos. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 89-107. Recuperado el 3 de Febrero de 2024, de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R22225.pdf>
- Bergman, I., & Segundo, J. (24 de Agosto de 2023). *Enciclopedia Humanidades*. Obtenido de Enciclopedia Humanidades: <https://humanidades.com/existencialismo/>
- Bermúdez, S. (2010). LA FEALDAD ESTÉTICA. 9-12. (R. Grañas, Ed.) Recuperado el 3 de Febrero de 2024, de <https://revistas.ucp.edu.co/index.php/grafias/article/view/1556/1560>
- Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario. (s.f). *Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario*. Obtenido de Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario: <https://www.biai.art/3bie/pags/1m7m1m9.html>
- blogspot.com. (5 de Junio de 2013). *blogspot.com*. Obtenido de [blogspot.com](http://saraguromicanton.blogspot.com/2018/06/los-danzantes-o-miembros-de-la-navidad.html): <http://saraguromicanton.blogspot.com/2018/06/los-danzantes-o-miembros-de-la-navidad.html>
- Capital del Arte. (16 de Febrero de 2018). Obtenido de <https://www.capitaldelarte.com>: <https://www.capitaldelarte.com/expresionismo-en-arte/>
- Chalan, L., & Belote, L. (1994). *Los Saraguros: Fiesta y Ritualidad*. Cayambe , Pichincha, Ecuador : ABYA-YALA. Recuperado el 3 de Febrero de 2024
- Cimaomo, G. (s.f). EL EXPRESIONISMO Vision General. En *Estética. Apuntes de Catedra* (pág. 2). Recuperado el 2 de Febrero de 2024, de http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/esticas_contemporaneas/EI%20expresionismo.pdf
- Fechter, P. (1920). *Der Expressionismus*. (R. P. Múnich, Ed.) Múnich, Alemania. Recuperado el 2023 de Marzo de 19, de INTERNET ARCHIVE: Fechter, P. (1920). *Der Expressionismus*.

- Múnich, R. Piper. Retrieved 12 1, 2023, from <https://archive.org/details/derexpressionism00fech/mode/2up>
- Fraga, E. (2014). *¡El futuro será de los artistas! Un análisis discursivo del manifiesto expresionista*. Athenea digital. Recuperado el 2 de Febrero de 2024, de <https://raco.cat/index.php/Athenea/article/view/293300/381800>
- Guailas, N. (Marzo de 2020). Video documental sobre la simbología de la fiesta del Kapak Raymi en la parroquia San Lucas - Loja del 2019. Quito. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/18525/1/UPS-QT14427.pdf>
- loja.gob.ec. (s.f.). www.loja.gob.ec. Obtenido de www.loja.gob.ec: <https://www.loja.gob.ec/contenido/san-lucas>
- Lopez, A. (2015). Lo grotesco y el arte contemporáneo latinoamericano. *Reflexiones vol.94 n.1 San Pedro de Montes de Oca*, XCIV(1). Recuperado el 3 de Febrero de 2024, de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-28592015000100081
- Los Andes. (24 de Noviembre de 2019). *Alcides Caracora Pinazo, el pintor de multitudes*. Obtenido de <https://www.losandes.com.pe/2019/11/24/alcides-catacora-pinazo-el-pintor-de-las-multitudes/>
- Muñoz, B. (Abril de 2011). PEPSIC PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS EM PSICOLOGIA. *Periódico Electrónico*. Madrid, Madri, España. Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812011000100010
- Onfray, M., & Galmarini, M. (2007). *Las sabidurías de la antigüedad : contrahistoria de la filosofía I*. Anagrama.
- Patronato Cultural Cuzco. (21 de Agosto de 2021). Homenaje al Maestro Juan de la Cruz Machicado (Puno-Cusco, Perú). Cusco, Perú. Recuperado el 06 de Febrero de 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=pgC1Mb3giT0>
- Prado, A. (13 de Octubre de 2020). *Unprofesor.com*. Recuperado el 28 de Marzo de 2022, de Unprofesor.com: <https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/caracteristicas-del-expresionismo-aleman-en-pintura-4417.html>

- Preckler, A. (2003). *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX*. (Vol. II). Complutense. Obtenido de https://books.google.es/books?id=MJ_edWCq2UoC&lpg=PA65&dq=%2522vanguardias%2520hist%25C3%25B3ricas%2520son%2522&pg=PA65#v=onepage&q=%2522vanguardias%2520hist%25C3%25B3ricas%2520son%2522&f=false
- Punin, D. (2007). Los Saraguros: estudio socio-económico y cultural. *REVISTA MEDIO DIA*(30). Obtenido de <https://biblioteca.casadelacultura.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=32504>
- Sarasty, L. (2014). Dualismo entre lo ancestral a lo contemporáneo a través del expresionismo. Recuperado el 2 de febrero de 2024, de <https://sired.udenar.edu.co/1708/1/90159.pdf>
- Souriau, E. (1998). *Diccionario Akal de Estética*. Recuperado el 3 de Febrero de 2024, de <https://es.scribd.com/document/521993676/SOURIAU-ETIENNE-Diccionario-Akal-de-Estetica-OCR-Por-Ganz1912>
- Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. (1993). *Aprender a ver... 2 [el expresionismo y el surrealismo]*. Barcelona. Recuperado el 2 de Febrero de 2024, de https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/150560/1/Aprender_%20a_%20ver_2.pdf
- Zizek, M. (2019). *About Español*. Obtenido de About Español : <https://www.aboutespanol.com/fiestas-en-peru-agosto-1190753>

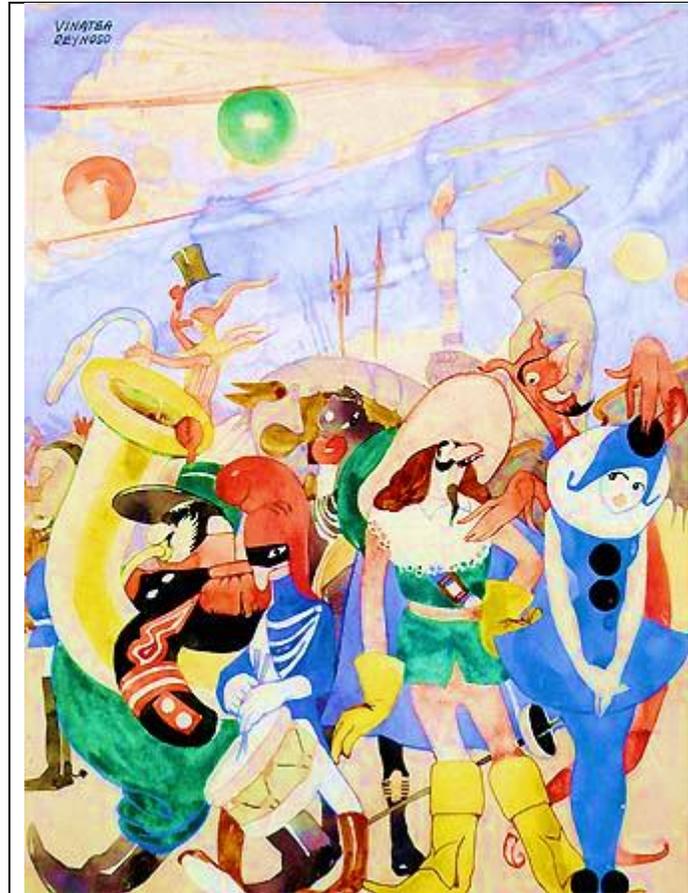
11. Anexos

Fichas técnicas de las obras analizadas en base a los referentes artísticos

Anexo 1. Cueva, E. (2023). Ficha técnica de la obra "Expresiones Viscerales: Danza de los Wikis [Captura de pantalla].

	
Ficha técnica:	
Título:	Kusillos
Autor:	Juan de la Cruz Machicado Sihuayro
Fecha de creación:	s/f
Técnica:	Oil on Canvas (Óleo sobre Lienzo)
Ubicación:	Colección Privada

Anexo 2. Cueva, E. (2023). Ficha técnica de la obra Festejo de Carnaval [Captura de pantalla].

Ficha técnica:

Título:	Festejo de Carnaval
Autor:	Jorge Vinatea Reinoso
Fecha de creación:	1924
Técnica:	Acuarela
Ubicación:	Colección Privada

Anexo 3. Cueva, E. (2023). Ficha técnica de la obra *Vísperas en Chucuito* [Captura de pantalla].

VÍSPERAS EN CHUCUITO
Acuarela | 38x56 cm. | 2021

Ficha técnica:

Título:	Vísperas en Chucuito
Autor:	Alcides Catacora Pinazo
Fecha de creación:	2021
Técnica:	Acuarela
Ubicación:	Colección Privada

Guías de observación y análisis

Anexo 4. Cueva, E. (2023). Guías de observación y Análisis [Captura de pantalla]

- **FICHA TÉCNICA**

-Imagen de la obra-	
FICHA TECNICA	
Título de la obra	
Autor	
Técnica y soporte	
Cronología	
Estilo	
Dimensiones	
Lugar/ Localización	

- **ANÁLISIS TÉCNICO FORMAL**

- **INTERPRETACIÓN DE ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y SIMBÓLICOS**

-Imagen de la obra-

Recorrido Virtual

Anexo 5. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 1 [Captura de Pantalla].

Anexo 6. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 2 [Captura de Pantalla].

Anexo 7. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 3 [Captura de Pantalla].

DECLARACIÓN ARTÍSTICA
Exposición pictórica previa a la obtención de título de licenciada en Artes Plásticas - mención pintura.

REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FIESTA "KAPAK RAYMI" EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA A TRAVÉS DEL EXPRESIONISMO.

Entre las sombras y los fuegos fatuos, surge mi propuesta pictórica, un homenaje expresionista a esta celebración sagrada y profana, donde las almas de los antepasados y los vivos se entrelazan en un torbellino de colores y emociones. En mi obra, las pinceladas enérgicas y los trazos audaces dan forma a los personajes que participan en esta festividad, sus rostros marcados por la devoción y la alegría desbordante. Los danzantes se contorsionan y se retuercen como si fueran extensiones de la naturaleza misma, llevando consigo la esencia de las montañas, los ríos y el vasto cielo estrellado que los alrededores. Sus cuerpos se fusionan con la tierra, creando una sinfonía visual de movimiento y arraigo.

Los atuendos tradicionales cobran vida en mi lienzo, tejidos con hilos de tradición y nostalgia. Los brillantes colores de las vestimentas contrastan con la oscuridad de la noche, simbolizando la esperanza y la vitalidad que esta fiesta inyecta en el alma de la ciudad. Las máscaras ancestrales, talladas con maestría, ocultan y revelan a la vez la identidad de los participantes, mostrando la dualidad entre lo visible y lo oculto, lo antiguo y lo contemporáneo. Mi propuesta pictórica, enraizada en el estilo expresionista, busca capturar la esencia misma del Kapak Raymi en San Lucas. Más allá de los trazos y los colores, mi obra es un tributo a la espiritualidad, la tradición y la comunidad que hacen de esta fiesta una experiencia única y trascendental. En cada pincelada, en cada sombra y en cada destello de luz, yace la importancia de esta celebración, tejida con hilos invisibles pero poderosos que conectan el pasado con el presente, y el presente con el futuro.

Edgar Francisco Cueva 7

Anexo 8. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 4 [Captura de Pantalla].

UNL Universidad Nacional de Loja Artes Plásticas

Recorrido virtual de la muestra

Anexo 9. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 5 [Captura de Pantalla].

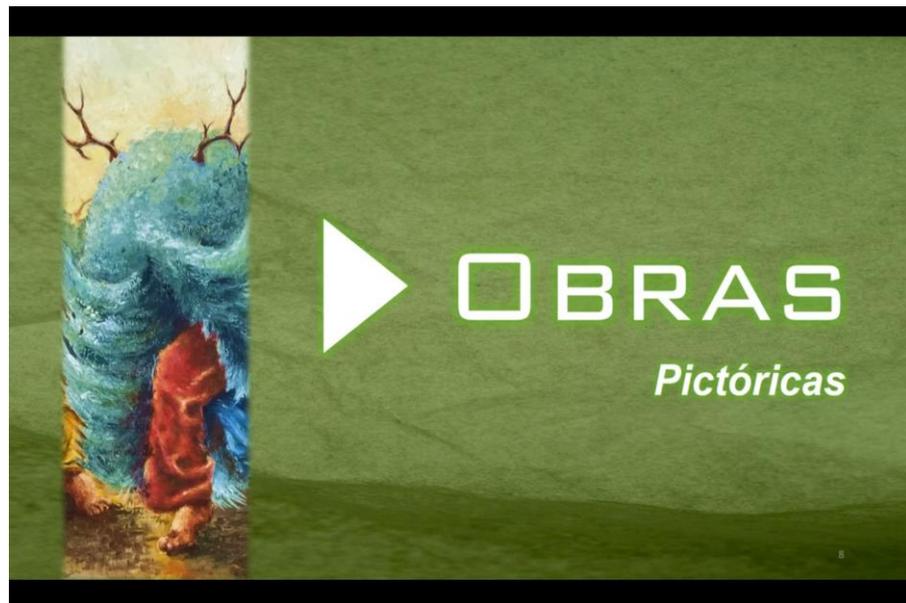
Anexo 10. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 6 [Captura de Pantalla].

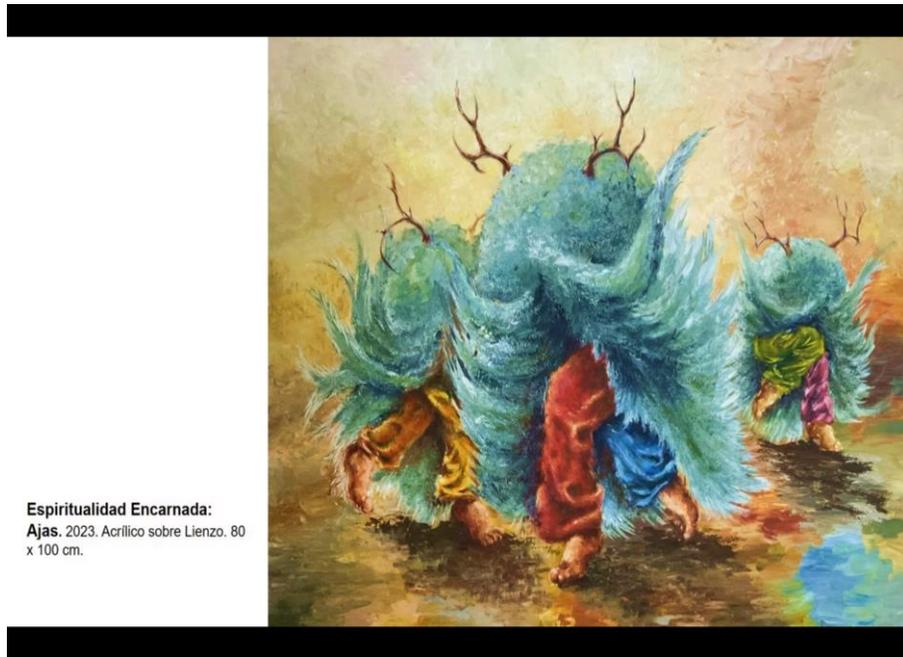
Anexo 11. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 7 [Captura de Pantalla].

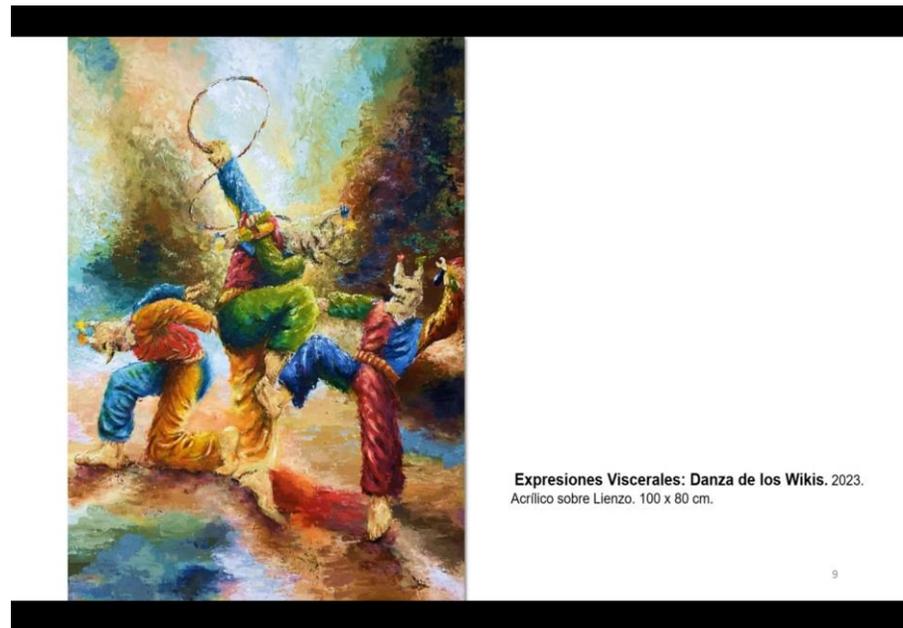
Anexo 12. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 8 [Captura de Pantalla].

Anexo 13. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 9 [Captura de Pantalla].

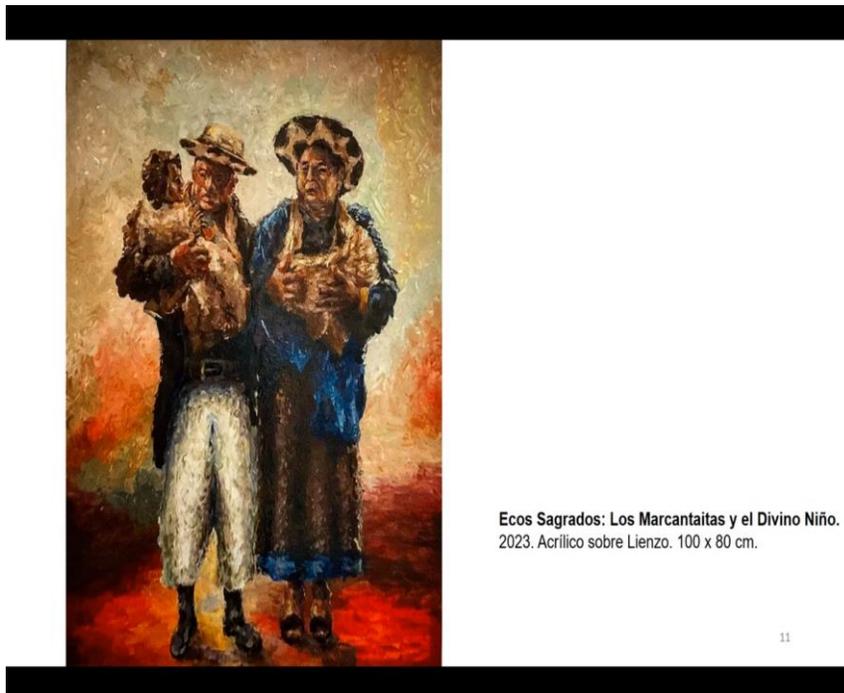
Anexo 14. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 10 [Captura de Pantalla].

Anexo 15. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 11 [Captura de Pantalla].

Anexo 16. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 12 [Captura de Pantalla].

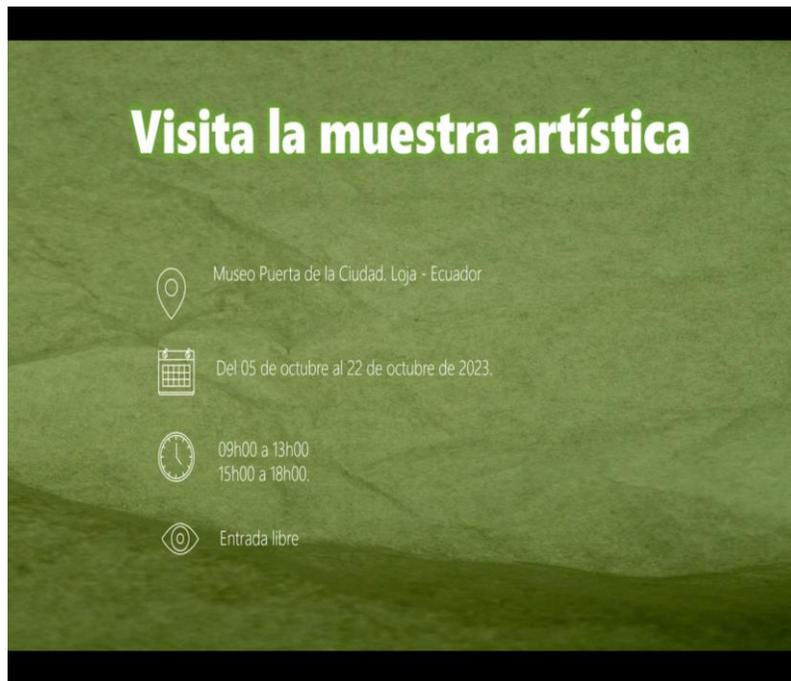
Anexo 19. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 15 [Captura de Pantalla].

Anexo 20. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 16 [Captura de Pantalla].

Anexo 21. Cueva, E. (2023). Recorrido Virtual- Diapositiva 17 [Captura de Pantalla].

Certificación- Traducción del Resumen

Loja, 23 de enero del 2024

Lic.

Jefferson Villa

LICENCIADO EN PEDAGOGIA DEL IDIOMA INGLES

CERTIFICO:

Que el documento aquí compuesto es fiel traducción del idioma español al idioma inglés de la Tesis de Grado titulada ***"REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DE LA FIESTA "KAPAK RAYMI" EN LA PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA A TRAVÉS DEL EXPRESIONISMO."***, de autoría del Sr. Edgar Francisco Cueva Arrobo, con cédula de ciudadanía No. 1105305831, egresado de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.

Lo certifico en honor a la verdad y autorizo a los interesados hacer uso del presente para los tramites que crean convenientes.

Lic. Jefferson Alejandro Villa Ordoñez

CI: 1150097929

Número de registro: 1008-2023-2683702