UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO:

"ESTILIZACIÓN DEL VOLUMEN PARA LA PROPUESTA ESCULTÓRICA DE BANDAS DE PUEBLO DEL CANTÓN LOJA, USANDO CERÁMICA POLICROMADA"

Tesis previa a la obtención del Grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Escultura Cerámica.

AUTOR: Antonio Bayardo Cuenca Mayorga

DIRECTOR DE TESIS: Lic. Julio Quitama Pastaz

LOJA - ECUADOR

2014

CERTIFICACIÓN

Lic. Julio Quitama Pastaz.

DIRECTOR Y DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS, DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Certificado

Quien suscribe la presente, certifica: Haber orientado, revisado y corregido minuciosamente el orden de los contenidos de la tesis titulada: "**ESTILIZACIÓN DEL VOLUMEN PARA LA PROPUESTA ESCULTÓRICA DE BANDAS DE PUEBLO DEL CANTÓN LOJA, USANDO CERÁMICA POLICROMADA**" desarrollada por Antonio Bayardo Cuenca Mayorga, con CC 1102569793, egresado de la carrera de Artes Plásticas, por lo que autorizo su presentación y sustentación pública.

Es todo cuanto puedo certificar para los fines legales consiguientes.

Loja, 21 de mayo de 2014

Lic. Julio Quitama Pastaz

Director de Tesis

AUTORÍA

Yo, Antonio Bayardo Cuenca Mayorga declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, la publicación de mi tesis en el Depósito Institucional-Biblioteca Virtual.

Autor: Antonio Bayardo Cuenca Mayorga

Firma:

Cédula de Ciudadanía: 1102569793

Fecha: 29 de Julio de 2014

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA CONSULTA, REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, Y SU PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

Yo, Antonio Bayardo Cuenca Mayorga, declaro ser autor de la tesis titulada: "ESTILIZACIÓN DEL VOLUMEN PARA LA PROPUESTA ESCULTÓRICA DE BANDAS DE PUEBLO DEL CANTÓN LOJA, USANDO CERÁMICA POLICROMADA"
Como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Escultura Cerámica; *autorizo* al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines académicos ponga a disposición del público la producción intelectual de la Universidad por medio del Repertorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, y en las redes de información con las que la Universidad Nacional de Loja tenga convenio. La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio, o copia de la tesis que se realice por parte de terceros.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de Julio del dos mil catorce, firma el autor.

Firma:
Autor: Antonio Bayardo Cuenca Mayorga.
C C: 1102569793
Dirección: Manuel Montero 17 21 y Av. Manuel Agustín Aguirre
E mail: antby@yahoo.com
Teléfono: 0986697366

DATOS COMPLEMENTARIOS
Director de tesis: Lic. Julio Quitama Pastaz.

TRIBUNAL DE GRADO:

Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel	Presidente
Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz	Vocal
Arq. Marco Antonio Montaño Lozano	Vocal

AGRADECIMIENTO

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, a mis profesores porque todos han aportado a mi formación, por sus consejos, enseñanzas y sobre todo por su amistad.

DEDICATORIA

A todas las personas importantes de mi vida, a los artistas de hoy y a los de mañana. A quienes ya no están, y siguen presentes.

AMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.											
TIPO DE DOCUMENTO	AUTOR/NOMBRE DEL DOCUMENTO	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DEGRADACIONES	NOTAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO		
TESIS	Antonio Bayardo Cuenca Mayorga. "ESTILIZACIÓN DEL VOLUMEN PARA LA PROPUESTA ESCULTÓRICA DE BANDAS DE PUEBLO DEL CANTÓN LOJA, USANDO CERÁMICA POLICROMADA"	UNL	2014	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	LOJA	PARROQUIAS DE LOJA	CIUDAD DE LOJA	CD	Licenciado en Artes Plásticas, mención: Escultura Cerámica.

MAPA GEOGRÁFICO DEL CANTÓN LOJA

CROQUIS DE LOJA

ESQUEMA DE TESIS

- PORTADA
- CERTIFICACIÓN
- AUTORÍA
- CARTA DE AUTORIZACIÓN
- AGRADECIMIENTO
- DEDICATORIA
- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN
- MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS
- ESQUEMA DE TESIS

a. **TÍTULO**
b. **RESUMEN**
c. **INTRODUCCIÓN**
d. **REVISIÓN DE LITERATURA**
e. **MATERIALES Y MÉTODOS**
f. **RESULTADOS**
g. **DISCUSIÓN**
h. **CONCLUSIÓN**
i. **RECOMENDACIONES**
j. **BIBLIOGRAFÍA**
k. **ANEXOS**

a. TÍTULO

“ESTILIZACIÓN DEL VOLUMEN PARA LA PROPUESTA ESCULTÓRICA DE BANDAS DE PUEBLO DEL CANTÓN LOJA, USANDO CERÁMICA POLICROMADA”

b. RESUMEN

A lo largo de la historia del arte, muchos artistas dejaron constancia de la particular belleza que encierra una figura rolliza. Esculturas, pinturas, o relatos literarios dejan percibir a personajes que con su gordura imponían su presencia amable, que les imprime un aura de simpatía inmediata.

Los gustos, las tendencias estéticas y artísticas han cambiado, evolucionado desde sus inicios hasta hoy; ejemplo claro de esto es la retorcida y abyecta “moda” por la extrema delgadez, sin que esto haga perder vigencia a la gordura como tema para poder ser representado artísticamente, por lo cual esta investigación pretende ser un aporte que sustente el uso plástico de la estilización del volumen y mostrar más allá de lo meramente visible, así como los aspectos estéticos, psicológicos y filosóficos que sustentan y justifican su uso en la plástica.

ABSTRACT

Throughout art history, a considerable number of artists have left a record of the particular beauty that a plump figure stands for. Sculptures, paintings, or literary narrations let the spectator perceive characters whom with their rotundity imposed their gracious presence, which engraves themselves an aura of instantly-occurred affinity.

Tastes, aesthetic and artistic trends have changed, evolving from its beginnings until today; a diaphanous example of this is the twisted, abject " fashion" of extreme slimness cult without the aforementioned fact make fading losing grip rotundity as a topic to be artistically represented, therefore this research work aims to contribute to substantiate the plastic use of volume styling, and show beyond what could be merely visible to the naked eye, as well as aesthetic, psychological, and philosophical aspects which support and justify its use in plastic arts.

c.. INTRODUCCIÓN

Para poder entender una propuesta plástica hay que hacer acopio de cargas de pensamiento subjetivos.

Para un artista no es fácil llegar a tener una propuesta propia, un lenguaje particular y único, menos aún pretender que sea entendida o aceptada por quienes tengan la oportunidad de poder apreciarla.

A lo largo de a Historia del Arte, la figura humana ha sido representada en los más diversos estilos y utilizando así mismo una gran variedad de medios, es así que el estilo habla directamente de quien propone una determinada estética, en este trabajo de tesis se hace referencia a la estilización volumétrica, en donde a personajes de carácter popular como son los músicos de las bandas de pueblo son representados mediante la exageración de su volumen real. Esta estilización además lleva una carga de orden estético y filosófico que hacen más interesantes a los personajes que son representados.

CAPÍTULO I
EL USO SOBREDIMENSIONADO DEL VOLUMEN EN LA ESCULTURA

S/T
Bayardo Cuenca
Óleo
(60cm x90cm)

d. REVISION DE LITERATURA

1. CONTEXTUALIZACIÓN: El uso sobredimensionado del Volumen en la Escultura

Dentro de la plástica, existe la escultura de *vanguardia* en la que los materiales que se emplean para ejecutarla son muy diversos, en donde el escultor contemporáneo crea formas utilizando hierro, hilos de alambre, filamentos de madera, materiales plásticos, entre muchos materiales más, pero en ambos casos se hace una aseveración de la tridimensionalidad. La Escultura es el arte de crear formas expresivas en tres dimensiones reales creando volúmenes. Cuando en su realización se emplean materiales compactos, esta forma de hacer escultura se define como *tradicional* en la cual se crean formas volumétricas modelando una materia dotada de maleabilidad como la arcilla, o tallando materias duras como la piedra, madera, etc.

Tomando en cuenta estos aspectos técnicos sobre la escultura se puede decir que tan variadas técnicas o formas de concebir la escultura, igualmente derivan en una infinidad de propuestas plásticas en el caso particular de esta tesis, se analiza la estilización o aumento del volumen escultórico como una forma de expresión particular.

Umberto Eco dice que "Todas las culturas, además de una concepción propia de lo bello, han tenido siempre una idea propia de lo feo, aunque a partir de los hallazgos arqueológicos normalmente es difícil establecer si lo que está representado era considerado feo: a los ojos de un occidental contemporáneo ciertos fetiches o ciertas máscaras de otras civilizaciones parecen representar seres horribles y deformes, mientras que para los nativos pueden o podían ser representaciones de valores positivos" Eco, HUMBERTO 2004.

Esta idea ratifica la posición de que una obra escultórica cuyas formas hagan alegoría y exaltación en la exageración del uso del volumen además de la carga estética que tenga, también puede tener categoría de bello. Existen muchas variantes estéticas aplicadas a lo largo de la historia del arte teniendo como hilo conductor un tema: *El hombre* quién ha sido el tema por excelencia, y en esta investigación será -así mismo- el tema en el que se estudia la aplicación de la sobredimensión del volumen como expresión plástica, haciendo desaparecer el canon clásico que ha acompañado al arte desde sus inicios hasta la contemporaneidad, comprobando que el uso de este tema: *la figura humana* no ha sido gratuito, sino pertinente ya que el hombre siempre será el centro del universo plástico.

Se verá que a lo largo de los tiempos representar a una figura humana con una generosa volumetría ha tenido muchas acepciones, como las rollizas mujeres que Rubens pintaba a quienes por su gordura se les atribuía gozar de buena salud. En lo particular la propuesta se basa en la implícita alegría de la que son poseedores las personas gordas, lo cual sirve como argumento filosófico estético para la presente tesis lo que se dará una mejor idea del uso del volumen sobredimensionado en la escultura en sus diversas épocas y tener un concepto cabal o, al menos, justo.

1.1 América Precolombina, Renacimiento Europeo y el Barroco

1.1.1 América Precolombina

Dependiendo del tiempo y el espacio –es decir del contexto- al *hombre* se lo ha simbolizado según esta condición ya que no es lo mismo representar a un hombre o una mujer en el períodos que se conoce como Precolombino que estos mismos personajes vistos bajo la óptica del Renacimiento.

Pero ya entrando en el tema de la sobredimensión volumétrica se han encontrado representaciones grotescas cuya simbología representa desde lo ritual, o lo decadente de una sociedad de consumo, hasta críticas a sistemas políticos, pasando por sensuales provocaciones o simples lances humorísticos como se ve la sobredimensión volumétrica capta una variada gama de acepciones demostrando así la riqueza de esta forma de concebir la escultura, logrando así, conceptualmente un equilibrio total.

Cuando se habla de América Precolombina no se debe remontar hasta los orígenes mismos del arte, pues se entiende que el arte americano de este periodo no desciende del mismo origen del arte que se cultivó en el viejo continente. Tampoco se debe cuestionar la procedencia del arte primitivo Americano o particularmente del arte ecuatoriano ya que este tema se remonta a una época en que en arte aún en Europa estaba en un estado rudimentario.

Las particularidades del arte precolombino tienen sus propias historias y saberes, por esta razón el arte de los nativos americanos se considera tan propio, y original, al igual que el arte de los demás pueblos originarios del resto del mundo, estas características particulares ayudan a poder analizar el arte precolombino desde lo filosófico hasta lo antropológico y poder deducir sus circunstancias.
No se puede hablar de un arte Ecuatoriano primitivo distintivo, éste era variado, como eran variados sus pueblos y de desigual grado en cultura debido a que cada uno de estos pueblos se desprendía una diversa civilización; mientras que algunos de ellos eran indiscutiblemente bárbaros, otros no lo eran.

Hay que recordar que se ha estado analizando la américa precolombina en el momento histórico de la conquista, sin olvidar que en ese momento había

otra civilización que no era propia de ellos, considerada como la mayor y la única de estos territorios: la civilización incásica, con lo que se recapitula que los incas no fueron nativos ecuatorianos sino sus conquistadores.

Existen muchas características comunes en los pueblos originarios americanos: las técnicas de construcción, la elaboración de objetos de uso doméstico, el aprovechamiento de las mismas materias como la piedra, el cobre, la madera, el barro y el oro comprobaría la teoría de un mismo origen dado en las edades primarias del continente Americano.

A diferencia de lo que ocurría en Europa con el asentamiento del cristianismo y su inevitable influencia el su arte, el Nuevo Mundo, tenía realidades etnográficas completamente diferentes que condicionaban de distinta manera la naturaleza ruda de sus artistas.

Existen teorías no comprobadas que aseveran que la originalidad del arte primitivo ecuatoriano es asunto discutible ya que los pocos monumentos arqueológicos que quedan se hallan en estado ruinoso, se cree que en su mayor parte son producto de la talento de otras pueblos que pasaron por este territorio, a excepción de las culturas que se desarrollaron en la costa de lo que hoy se conoce como Ecuador en donde se han encontrado excepcionales muestras del talento de los "artistas" primitivos.
Hermosas figurillas de cerámica representan a mujeres y a hombres en las más diversas actitudes han sido descubiertas en la costas Ecuatorianas, revelando la creatividad y la calidad de la técnica usadas. Las culturas de la región costanera a las que se atribuyen estas figuras son: los Barbacoas, Esmeraldas, Mantas, Huancavilcas, Punás y Tumbezinos. Estos pueblos tenían modos diferentes de sentir el arte y de ejercitarlo, y aunque los esmeraldas y los mantas, se destacaron por el uso y fabricación de objetos de metal, oro, plata y platino con una delicadeza y proporción únicas, lo más

destacable fueron sus esculturas, ya que legaron muchos ejemplares que pocas civilizaciones similares pueden ostentar.

Estas figuras tenían un especial atención al detalle en la riqueza de su ornamentación y el colorido. Cave anotar que no cocían el barro con el que elaboraban sus obras, sino que lo secaban a la sombra para que no se partieran, así los objetos se endurecían para después ser pintados con colores vegetales o minerales.

Analizando estos objetos, su estilo y ornamentación, se puede concluir que, "no es la casualidad la inspiradora de estas obras de arte , sino el estudio basado en la observación de la naturaleza y su aplicación, se trate de la figura humana o una simple línea geométrica, los artistas autóctonos han sabido usar con sapiencia las técnicas que ellos hábilmente desarrollaron ". ECUADOR , tradición y modernidad 2007

1.1.2 Renacimiento Europeo(S.XII-S.XVI)

El Renacimiento comprende tres periodos que son: el *Prerrenacimiento* o *Trecento* se extiende desde los siglos XII XIV, periodo en el que también se desarrolla el período gótico, luego viene el *Quatrocento* que va hasta finales del siglo XV, finalmente el *Cinquecento* que ocupa todo el siglo XVI.

El Renacimiento es un movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa, en Italia en primer lugar, a fines del siglo XV, y que muestra como principal característica particularmente en las artes, su admiración por la antigüedad clásica, que toma como modelo. El nombre de Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser: un renacer o volver a nacer de la cultura grecolatina. Comenzó como un movimiento orientado por artistas e

intelectuales en Italia, bajo el signo del Humanismo; en donde los asuntos representados, desde el punto de vista ético y estético se liberaron de los vínculos del concepto de vida cristiano. Para ellos el arte ya no era un servicio anónimo, ofrecido a Dios y a la iglesia, sino un himno personal en alabanza a la belleza, se perfecciona el dibujo y se utiliza como base la pintura.

La cuna del Renacimiento fue Florencia. Naturalmente la pintura no se liberó en seguida de la influencia gótica, pero gradualmente evolucionó hacia un nuevo concepto de belleza. Estas nuevas concepciones artísticas, enmarcadas en el acto religioso no tienen mayor auge, debido a los recelos de los sabios humanistas orientales que emigran a esta ciudad después de la caída de Constantinopla; es así como al ser rechazado el estilo gótico y bizantino, y puestas en un primer plano las antiguas formas greco-romanas, surge el arte del renacimiento, que se expande por toda Europa, especialmente: Francia, Inglaterra, Alemania y la Península Ibérica.

En el dibujo, los cuerpos adoptan formas naturales y se vuelven plásticos; se procura destacar la expresión facial, que algunas veces revela los grandes conflictos del alma, un ejemplo de ello es la expresión de desesperación que Masaccio le dio a Eva en su cuadro Expulsión de Adán y Eva del paraíso. En el siglo XV adquiere preponderancia el retrato, a las personas pudientes les gusta retratarse de busto o en medallón, y por tanto surge multitud de personas cuyos rasgos quedan labrados en madera.

Entre los representantes más significativos del Renacimiento, se puede destacar por sus majestuosas obras pictóricas a Sandro Botticelli, Miguel Ángel Buonarroti, Durero, Tintoretto, El Greco, Leonardo de Vinci y Rafael Sanzio; de ellos, algunos como Leonardo de Vinci, por ejemplo, destacó más como dibujante, ya que a través del dibujo realiza sus famosos estudios anatómicos; sus dibujos están plenos de rasgos finos pero firmes, destacando

las expresiones humanas y también se puede apreciar que están envueltos en una sutil y fina aureola de luz difusa, hercúleas figuras llenas de fuerza y que hacen del volumen una de sus principales características, no importa si se tratan de hombres, mujeres o niños, imprime un volumen casi escultórico, cualidad que será emulada por muchos artistas de este periodo.

Se podría citar como características principales del Renacimiento a la búsqueda de una belleza ideal, ajustada a cánones dictados por la razón, en este periodo la búsqueda de la serenidad y el equilibrio proceden de la armonía del todo, debido a que se imitó la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma. La creación de las obras tiene una validez atemporal y permanente por su claridad y perfección, atributos exigidos por la razón universal.

1.1.3 Barroco (Italia, S. XVI-S. XVIII)

En Roma concretamente nace el estilo Barroco que se extiende por toda Europa, llegando incluso a Rusia, y a través de España se difundió por toda América por esta razón desarrolla características propias en cada país.

En este arte hay una marcada predilección por el naturalismo, el dinamismo y los efectos ópticos, aparecen composiciones de: naturaleza muerta, bodegones, animales, vida de santos y de Cristo, enmarcándose dentro de esquemas asimétricos. Las representaciones de personas o de gente del pueblo aparecen con sus vestimentas normales, pero en los retratos de personajes de la alta sociedad, son más adornadas las vestimentas, pelucas, encajes, zapatos estilizados, sombreros, etc.; sin embargo, lo que más caracteriza a la pintura barroca es el manejo de las luces y sombras, la intensidad dramática y el empleo del color.

En Italia se produjeron dos corrientes pictóricas, o estilos: " el Ecléctico y el Clasicista, en este país se destacó la figura de Miguel Ángel Merisi de Caravaggio; en Francia destacaron Nicolás Poussin, Georges de La Tour y Claude Gelée Lorrain; en España el barroco se torna serio y formal, representado magistralmente por Diego Rodríguez de Silva y Velásquez, Francisco Zurbarán, José de Ribera y Bartolomé Esteban Murillo. En los países bajos el barroco generó dos escuelas: la Flamenca, que tuvo su apogeo en el siglo XVI en Flandes y fue representada por Pedro Pablo Rubens, Antón Van Dyck y Jacob Jordanes, y la Holandesa, la cual produjo un nuevo estilo y contó con dos importantes personajes: Rembrandt H. Van Rijn y Jan Vermeer o Van der Meer de Delft" . Kindersley Dorling 2010

En la escultura Barroca, las principales características son:

-*El Movimiento*, las figuras se representan en alguna acción violenta y en actitudes de esfuerzo y tensión. Las ropas participan también de esta agitación y se arrugan en pliegues que revolotean como sacudidos por el viento.

-*El Patetismo*: gusta de la expresión de estados anímicos emotivos tales como: éxtasis, miedo, ansiedad, etc., que los rostros traducen con el más vivo verismo.

-*El Claroscuro:* se buscan efectos propios de la pintura, de manera que los cuerpos se perciben como envueltos en una atmósfera luminosa.

-*La Teatralidad*: existe una propensión a lo exagerado y a las actitudes elocuentes que hacen de ella una representación dramática.

Durante el siglo XVI es decir en la época barroca, la figura más preponderante es Miguel Ángel Buonarroti, quien realiza numerosas obras con características muy propias, que lo distinguen de otros escultores de la misma época, también sobresale la obra de Benvenuto Cellini, entre otros. Como principales características de estas obras se consideran:

-Fuerza expresiva, dinamismo, dramatismo.
-Dominio anatómico.
-Figuras llenas de abundante vitalidad.
-Demostración de gestos y actitudes en sus figuras.
-Fuerte influencia clásica.
-Materiales: bronce y mármol preferiblemente.

1.1.4 El Barroco en el Ecuador

Para entender la innegable influencia del barroco en Ecuador, se cita a José Gabriel Navarro que en su libro Contribuciones a la Historia del Arte en Ecuador, afirma que: "Quito fue el centro del Arte americano durante al menos tres siglos desde el día siguiente al descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, tuvo personalidad artística propia y adquirió una riqueza de arte incomparable, digna del estudio de artistas e historiadores y digna también de que ella figure en capítulo aparte en la Historia del Arte universal. Ojalá que la rica y originalísima escuela quiteña de pintura y escultura sea pronto enrolada en la Historia General del Arte y su arquitectura, conocida y puesta en el sitio que en ella le corresponde."

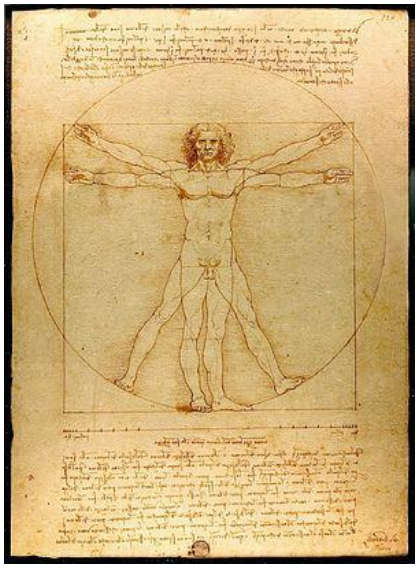
El autor habla principalmente del Barroco, período en el que toda la escultura de América es en madera, con las máscaras realizadas a veces en plomo o en plata, igualmente pintadas, se representaron principalmente figuras religiosas como San Francisco, semidesnudo a veces, empuñado la cruz;

otras, con el sayal adornado de arabescos de oro, lleva en los pies y en las espaldas las alas de plata de un querubín, o imágenes de María, atravesada por dagas , llorando a grandes lágrimas, o la figura de Cristo, quien cae agobiado bajo el peso de una cruz sobrecargada de exvotos de oro y de plata, o un triunfante Pantócrates vestido de terciopelo negro bordado de oro, sentado sobre un trono de plata, con un cetro de plata en las manos, el lacerado rostro empapado en lágrimas, sangrando por la corona de espinas, parece el omnipotente de todos los dolores. Figuras llenas de dramatismo, lo que recuerdan a un barroco con su carácter de doctrina aleccionadora e intimidatoria, características que lo identifican, como ya se había anotado anteriormente.

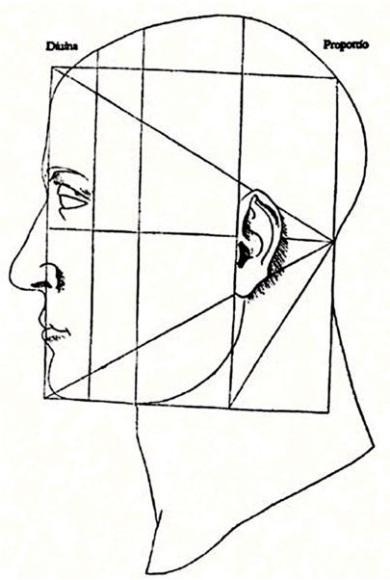
Entre otros hábiles hombres Caspicara y José Díaz indígenas convertidos al Cristianismo, manifestaron aptitudes de verdaderos y grandes artistas escultores cuyo centro de expansión fue Quito, y aunque estos y otros destacados cultores del barrocos ecuatorianos dejaron prodigiosas obras de arte, no hicieron un uso exagerado del volumen aunque sí de las virtuosas técnicas de policromado y alguna muy aislada escultura en la que se representaba regordetas figuras más bien de temática pagana, muchas veces de autores anónimos.

En el barroco se abordó la sobredimensión del volumen con un tema que se tuvo especial predilección en tratar: "la Misoginia, una de las maneras de dejar en mal estado a la mujer que era representarla como un ser de aspecto feo y repulsivo, y la gordura fue un medio de despreciar a la mujer y lo que ella representaba, en la época barroca prospera el tema de la *vituperatio* contra la mujer, cuya fealdad manifiesta la maldad interior y el nefasto poder de seducción. Ya en la literatura clásica Horacio, Catulo y Marcial proporcionaban desagradables retratos femeninos…" ECO Humberto, 2007

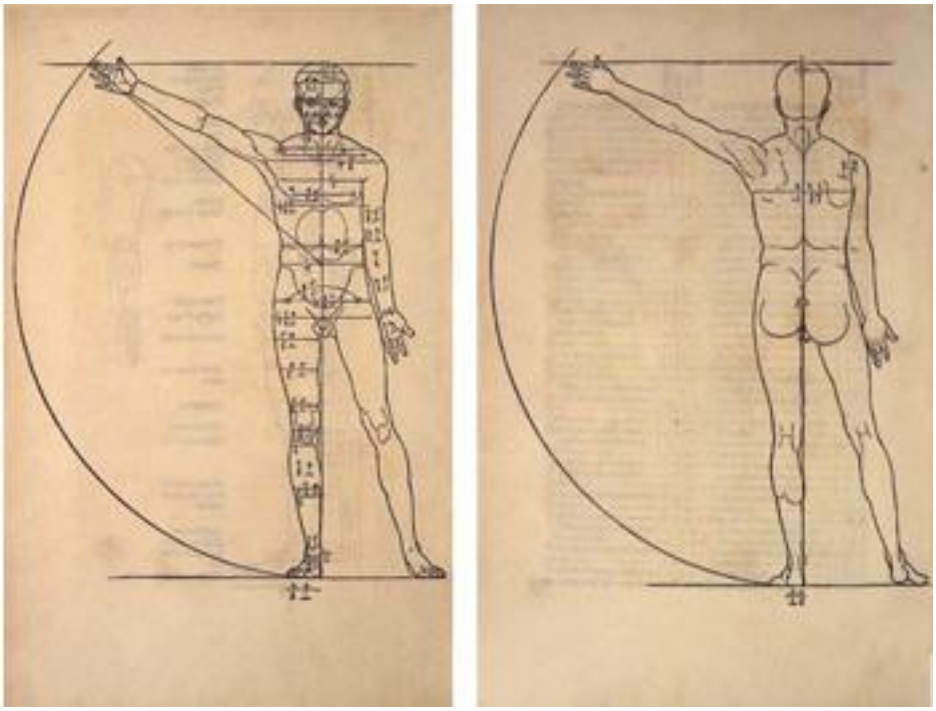
1.2 LA FIGURA HUMANA Y LOS CÁNONES



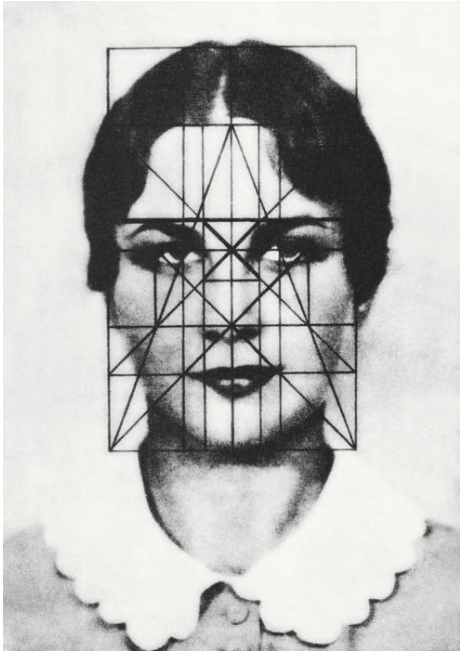
Leonardo da Vinci, esquema de las proporciones del cuerpo humano, Venecia, Galería dela Academia. (canonesbelleza.wordpress.com)



Luca Pacioli, Cabeza inscrita en una cuadricula geométrica, del Da Divina Proportione, Venecia. (canonesbelleza.wordpress.com)



Alberto Durero, Tabla antropométrica de De la simetría de los cuerpos humanos. (canonesbelleza.wordpress.com)



Matila Ghyka, Análisis armónico de un rostro de El número de oro. (canonesbelleza.wordpress.com)

En la presente tesis se hace una apología a la exageración del volumen en la figura humana en donde las formas reclaman su escenario y se lo ganan con resultados que se integran en lo estético y lo plástico.

Referirse a la estatura de un determinado individuo y decir que él es alto o bajo, implica clasificarlo con relación a la altura que debe tener el hombre idealmente perfecto. Es natural que esa idea sobre la perfectibilidad del sujeto difiera de la del prójimo, y ello atenta contra la adopción de un canon general y permite la multiplicación de opiniones que, en el mejor de los casos, no pasan de simples hipótesis. Es inevitable que tal cosa ocurra en asunto que tiene sus raíces hincadas en el gusto de cada persona. Establecer las medidas del sujeto en condiciones de servir de patrón para clasificar como hombre perfecto a todo aquel que responda a ellas, podrá parecer una preocupación absurda, pero es humana y es antiquísima. Los Egipcios tenían su canon, según el cual, si en un cuerpo podía medirse diecinueve veces y un cuarto el largo del dedo medio de la mano izquierda, ese cuerpo era perfecto. El mismo módulo parece haber presidido la ejecución del *Doríforo*, la celebrada escultura de Policleto que, con sus ocho cabezas contenidas en todo lo alto, era el equivalente de aquella medida de los Egipcios.

En Bizancio era hermoso un cuerpo humano en el que la cabeza estuviese contenida nueve veces, durante el Renacimiento, muchos artistas aplicaron las ocho cabezas de Policleto para tener la certeza de un tamaño total armónico. Palomino en su curioso *Museo Pictórico,* establece, por su parte, ocho módulos, y los demuestra en un dibujo que él mismo realiza.

Vitrubio, preocupado por el mismo problema dice: “Hizo la naturaleza el cuerpo del hombre de manera que su rostro, considerado desde la barba hasta la raíz del cabello, es la décima parte de la altura total.” Y Luca Pacioli, que coincide con él, manifiesta en la Divina Proporción: “La longitud total del

hombre, es decir, desde la planta de los pies, base de dicha masa corporal, es comúnmente diez veces lo que va desde el mentón a la cima de la frente, es decir, a las raíces de los cabellos. Por tanto, dicha calavera, es decir, el hueso de dicha altura, es la décima parte de la altura del cuerpo hasta la mencionada cima de la frente." BONOME Rodrigo, 1963

Como se puede dar cuenta fue preocupación constante del hombre definirse estéticamente y establecer las razones de esa definición mediante normas que ponían en vigencia ciertas escalas estimativas de semejanzas más que curiosas.

Considerando que la estatuaria es un recordatorio, mientras que la escultura es plástica, se puede asegurar que esto no hace más que avalar el concepto de que conectándose a la actual idea de cultura popular un artista puede apropiarse del lenguaje artístico que le "convenga" con el cual pueda expresarse, acercándose –en este caso particular - a la figura humana a través de diferentes estrategias estéticas. El concepto de "*Gordura*" en este caso es totalmente opuesto a los conceptos anteriores sobre la esbeltez y el canon y su beneficio en la búsqueda de la perfección estética plástica.

1.3 PERSONALIDAD Y ESTILO EN LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Qué características son las que concurren a definir el estilo?. Max Bense aclara que: una determinación del estilo sólo puede obtenerse como resultado de un análisis estético, y acota: y quisiera que esto se entendiera en un sentido general. André Gide menos objetivo puesto que no trata de determinarlo *a posteriori* sino que se adelanta al hecho estético, dice que: el estilo es un sistema de subordinaciones, esto aclara muchas cosas, también es un sistema de subordinaciones el dibujo y la composición, planteado el tema de tal modo, el estilo vendría a ser un sistema de subordinación de cosas subordinadas; es decir, la última resulta de un comportamiento estético.

Aún, con todo, esta reflexión no lo define con la exactitud que se quisiera, pues si bien es cierto que el estilo exige esa escala de subordinaciones, no siempre el cumplimiento estricto de tal imperativo alcanza a configurar el estilo. Por lo pronto hay que aclarar que el estilo responde a una necesidad espiritual y no se manifiesta si se le busca preconcebidamente, quiere decir que ese sistema de subordinaciones concurrentes a establecer las normas a las cuales deberá estar sujeto un buen dibujo, si bien puede lograr su propósito, puede no lograr una obra de estilo, a veces, los defectos pueden legar a ser elementos fundamentales de un estilo, el caso de Rousseau por ejemplo es elocuente en el sentido apuntado, tal vez José León Pagano acerque una reflexión valiosa a este propósito de definir estilo, cuando dice: "En el estilo está todo el artista porque es su mayor signo de autenticidad." Esta reflexión queda complementada con esta otra: "El estilo es, la creación del arte, lo absoluto intransferible."

¿Qué es lo que constituye el estilo? " Son los elementos formales, y lo que esos elementos dicen de sí. Esto importa decir que el estilo es un ordenamiento de formas que hablan en el mismo lenguaje del autor. Ese es el instrumento más

poderoso que posee el artista para ubicarse entre los creadores y trascender con toda la fuerza de su personalidad ". BONOME Rodrigo, 1963

Muchas veces, los artistas se han inspirado en la historia para crear y recrear sus obras, otras veces porque la conocen reaccionan precisamente en direcciones contrarias –como lo afirma José Carlos Arias en su obra 24 Miradas a una Obra de Arte- con lo cual se concluye que podría ser aventurado definir lo que es personalidad y estilo dentro del arte en un sentido amplio, para poder deducir lo que es personalidad y estilo en la escultura contemporánea, se necesitaría hacerlo sólo con el paso de los años y ver en retrospectiva las propuestas y movimientos artísticos, sea como fuere, hay un reconocimiento implícito sobre la importancia de las diferentes épocas históricas.

Muchos críticos se ocupan en regular, definir o encasillar y hasta normar las directrices que reglamentan y determinan un movimiento, un estilo o en este caso en particular lo que sería delimitar lo que sería la personalidad o el estilo de la escultura contemporánea, pero es tarea muy difícil, sólo el tiempo podrá clasificarla y definir estos conceptos. Hasta los más grandes artistas han "bebido" de la fuente de la tradición, lo reconozcan o no, forjando de este modo en su obra su propia personalidad no solo en cuanto a los temas, sino también en las formas que adoptan, las técnicas que utilizan,…y por ello no han dejado de ser menos artistas, pero con el paso del tiempo es cuando se puede llegar a "clasificar" estos aportes al arte universal.

1.4 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA ESTILIZACIÓN VOLUMÉTRICA DE LA ESCULTURA

Arcángel/Detalle
Bayardo Cuenca
Cerámica modelada
(48 de alto x 22 de ancho x 5 de profundidad aprox.)

Para comprender la estilización volumétrica, o la exageración de su uso en lo plástico, se debe primeramente entender las causas que provocan la obesidad o gordura y después analizar los aspectos de psicológicos que la acompañan. Factores como la herencia o alteraciones genéticas, la alimentación alta en calorías, las disfunciones metabólicas, o la falta de la actividad física o patrones de conducta sedentaria son causas principales para el avance o la aparición de la obesidad, sin minimizar o dejar de considerar como determinantes en el desarrollo de la misma los factores genéticos, constitucionales, metabólicos, biológicos, ambientales y sociales.

Este desbalance entre la energía que ingresa y lo que se gasta genera un exceso de energía que se deposita en forma de grasa en los tejidos del organismo. Aunque algunos especialistas aseveran que ésta es una mirada estrecha y elemental, la modificación de hábitos alimentarios y los patrones de actividad física son esenciales para bajar y mantener un peso saludable, pero para ser sostenidos en el tiempo es necesario prestar atención a otras variables.

Por esto es importante hacer un análisis sobre los aspectos psicológicos que amparan a la obesidad y así poder relacionar lo psicológico de esta patología con lo artístico de la propuesta teórico/plástica objeto de esta tesis. Muy poco reflexionados, los aspectos psicológicos y familiares juegan un papel decisivo en la producción y mantenimiento de la obesidad, y por lo general nunca se abordan. Estos factores, precipitan y perpetúan el consumo exagerado de alimentos. El abordaje y tratamiento de las características psicológicas es de fundamental importancia en el entendimiento de la personalidad del individuo gordo, o con sobrepeso, logrando de este modo sostener la propuesta artística de esta tesis.

Es tan elevado el número de variables que influyen en una persona, y en concreto en que un determinado ser humano padezca de obesidad, que bien se puede decir que existen tantos casos de obesidad como obesos. Es decir, que la explicación, y el abordaje de un caso de obesidad nunca es exactamente igual a la explicación y abordaje de otro. Se consideran a los factores psicológicos como causantes de la obesidad, pero también se cree que es una consecuencia de la discriminación social hacia el obeso, lo cierto es que en mayor o menor medida, están presentes y es fundamental su conocimiento e identificación para ser abordados y entendidos.

Aunque en la actualidad se han realizado investigaciones para determinar si en realidad existe psicológicamente una personalidad del obeso hasta el momento ningún estudio ha revelado en concreto algo claro sobre dicha posibilidad. Existen obesos con y sin psicopatías, diferentes perfiles psicológicos, mayor frecuencia de algunas características psicológicas, pero no hay un trastorno propio del obeso.

Existen alteraciones psicológicas que están vinculadas a la obesidad, unas mas frecuentes que otras. Las mismas no suelen encontrarse en forma aislada sino interrelacionadas unas con otras y con diferentes matices en cada persona, estas características pueden o no estar presentes en el individuo obeso y no son exclusivas de la obesidad al no existir claridad con respecto a la causa de la obesidad, se plantea la necesidad de abordar psicológicamente este problema con un enfoque que se considere, tanto en la razón como en la mantención de la obesidad, variables cognitivas es decir creencias, variables afectivas o el manejo de estados emocionales y variables ambientales como genética, costumbres, hábitos familiares, etc.

Los hallazgos psicopatológicos en algunos obesos tienen poca relación con la noción popular de una personalidad tipo del obeso. Acorde con esta visión, el obeso puede aparentar ser feliz y sin problemas en la interacción social, pero padecer de sentimientos de inferioridad, ser pasivo dependiente y tener una profunda necesidad de ser amado, aunque algunas personas muestran esas características sin ser obesos. Además, los esfuerzos por identificar un tipo de personalidad del obeso han llevado precisamente a hallazgos opuestos, ya que es notable la diversidad de tipos de personalidad entre ellos. Diversos estudios identificaron de entre tres a diez subtipos de personalidades, y un tercio de los sujetos no correspondieron a ningún subtipo.

Existen obesos extrovertidos, sociables, productivos y participativos, otros son tímidos y reservados, esto demuestra que si bien no se ha demostrado que exista un trastorno específico en la personalidad del obeso, estos sufren, con gran frecuencia, diversos trastornos psicológicos respecto de los sujetos no obesos .

La obesidad es un fenómeno en el que puede darse distintas personalidades y esto es atribuible a fallas diversas en cada caso. Los factores que intervienen no dependen de una determinada personalidad en sentido estricto, sino de fallas parciales de cada una de esas estructuras psíquicas.

Hilde Bruch en su obra "Eating disorders", enfatiza la dificultad que tiene el obeso para identificar sus propias sensaciones, no pudiendo –tal vez como penosa herencia de la incapacidad empática materna, reiteradamente sufrida- distinguir hambre de saciedad ni hambre de otras emociones que le embargan cotidianamente. La consecuencia de esto, es el comer como respuesta a las emociones más diversas. Esta conducta en el adulto, ahora activa, repite su trauma específico temprano: haber sido alimentados cuando manifestaban a sus madres un estado de tensión interna, independientemente de cuál fuese la que los embargaba.

Si se buscan factores comunes en las distintas personalidades se encuentran construcciones subjetivas semejantes a la de los adictos y sufrientes de enfermedades crónicas por lo que algunos autores hablan de una personalidad adictiva.

Máximo Ravenna (2006), describe **la personalidad adictiva** como aquella que no solo tiene necesidades físico-químicas sino también un estado emocional particular relacionado con factores químicos (neurotransmisores y neurorreceptores) conectados a los sentimientos y a las necesidades

biológicas de cada individuo, esto depende de cuatro elementos interrelacionados:

1. Objeto droga: Si bien la comida no tiene efectos tóxicos inmediatos, ingerida en exceso abandona su función nutricional y placentera para transformarse en un elemento tóxico generando dependencia, enfermedad física y psíquica.

2. La persona: Una de las características de la personalidad del obeso es que no tiene límites con su ingesta, ni con su cuerpo ni con su comportamiento, actuando en forma demandante, invasora y a la vez se deja invadir.

3. La familia: Ciertas familias fomentan la adicción desde etapas tempranas, sobre todo aquellas donde está alterada la relación entre unos con otros.

4. Factores socioculturales: La mirada y el gusto de los otros intervienen como una presión en el comportamiento social de la persona obesa y en su desempeño. Esa dependencia hace que el obeso adapte su estilo de vida al mantenimiento de la conducta adictiva la cual si se mantiene en el tiempo seguirá con la negación de los efectos agresivos minimizando, justificando y auto engañándose; es en esta etapa cuando se involucra el entorno.

Ya en una etapa final las conductas son automáticas y manejadas por las emociones. "La comida no es adictiva. Sí lo es la conexión del individuo con ella". La imagen corporal es una representación psicológica subjetiva que puede llegar a ser sorprendentemente diferente de la apariencia real, la imagen corporal clásicamente se la define como la representación que se tiene del tamaño, contornos y forma del cuerpo y el sentimiento que trae aparejado sus características y las de sus diferentes partes constitutivas.

Según Zukerfeld la imagen corporal definida como la representación consiente e inconsciente del propio cuerpo se realiza a nivel de tres registros: forma, contenido y significado.

Estos aspectos son elementales para entender el porqué de la estilización volumétrica que se aplica en la realización de los integrantes de la banda de pueblo, la escultura que se propone en esta tesis se puede entender mejor al conocer estas envolturas que cubren una obra de estas características, por eso el registro de la **forma o figura**, clásicamente conocido por esquema corporal, hace referencia a las percepciones conscientes vinculadas al tamaño y límites corporales en cuanto aspecto, postura, dimensiones (ancho, alto, espesor y peso) ubicación en el espacio, movimiento y superficie corporal, accesible a los órganos de los sentidos.

Con respecto al registro de la forma las personas con obesidad tienen distorsión en cuanto al tamaño corporal, están insatisfechas y preocupadas con su apariencia física. La alteración en este componente en los obesos es la subestimación, donde el cuerpo se percibe en dimensiones inferiores a las reales.

El registro del **contenido** corresponde a las percepciones, habitualmente conscientes a las necesidades; como son los registros de hambre-saciedad, tensión-distensión, frío-calor, dolor, cansancio, etc.

El registro del **significado** se corresponde con el concepto de cuerpo erógeno e incluye las representaciones inconscientes del deseo y sus vicisitudes, la capacidad de comunicar y simbolizar y de crear relaciones vinculares.
La imagen corporal está íntimamente ligada a la autoimagen, a la autoestima y al sentimiento de sí o identidad, con respecto al registro del significado, en la sociedad actual sobre preocupada por la apariencia física, la persona con

obesidad es juzgada como físicamente menos atractiva, carente de voluntad y conducta, esto lleva a que muchas personas con sobrepeso desarrollen una imagen corporal negativa cuyas características son: preocupación estresante, dolorosa por la apariencia, más perturbadora e inhibitoria que una simple insatisfacción además de muchos miedos, traumas, enojos por no alcanzar metas o estándares sociales, miedos relacionados a aspectos sexuales, al abandono, tendencia a la agresividad, autovaloración negativa, incomodidad ante el relacionamiento social, timidez y vergüenza en situaciones sociales.

Es importante recordar que estos problemas psicológicos, pueden o no estar presentes en el individuo obeso y que no son características de la enfermedad, no suelen funcionar de forma aislada, sino en combinación con otras y con muchos matices diferentes en cada persona concreta.

1.5 LA CERÁMICA POPULAR EN EL ECUADOR Y EL USO ESTÉTICO DEL VOLUMEN EN LA ACTUALIDAD

"Saliendo de la escuela" / detalle
Bayardo Cuenca
Cerámica modelada
(40cm de alto por 19 cm de ancho x 15 cm de profundidad aprox.)

La arcilla, un material tan accesible a todos los pueblos y en cualquier época de la historia, ha permitido que desde las primeras culturas que poblaron lo que hoy es Ecuador nos hayan dejado un acervo tan rico en lo estético, en lo social como también en lo histórico. Ya se ha hablado anteriormente principalmente sobre los asentamientos humanos en las costas ecuatorianas en donde se han encontrado verdaderos prodigios que hacen gala de una habilidad única producto de una maestría indudable de los artistas de esos tiempos. No está por demás volver a recordar por ejemplo a las conocidísimas "VENUS DE VALDIVIA" figuras de una ejecución envidiable y primorosos acabados, figuras que provocan ser tocadas y acariciadas, en donde además de su parte estética se puede "leer" la historia de su pueblo.

Muchos estudios antropológicos se han basado en estas huellas históricas para poder definir cultural y socialmente a esas comunidades y sus costumbres.

Ya más cercanamente en el presente, se pueden citar a otras comunidades que se han dedicado al manejo artesanal de la cerámica, lugares que curiosamente son asentamientos humanos los que en comunidad se han dedicado a la elaboración de artesanías en este material, y otras que hasta la actualidad elaboran objetos utilitarios en arcilla.

Entre muchas otras se puede citar a la cerámica del cantón Pujilí en el norte Ecuatoriano, famoso por sus figuras de arcilla que se comercializa por el día de difuntos, en el Chota, provincia de Imbabura, existe una comunidad afro que está siendo reconocida por la realización de máscaras que relievan los rasgos físicos de los pobladores de este sector, o a la conocida comunidad de Cera en la provincia de Loja, en donde curiosamente son sólo las mujeres las encargadas de la pesada labor de la preparación de la materia prima hasta la elaboración de los objetos y su posterior quema en hornos llamados de "cielo abierto". Existen otras provincias famosas por la utilización de la arcilla en la confección de artesanías, objetos utilitarios y propuestas plásticas, específicamente hablamos de la provincia del Azuay, siendo Cuenca la ciudad en donde existen varios y prodigiosos cultores del arte, que usan la cerámica como medio de expresión plástico.

Loja, ciudad que está sentada en una mina de arcilla de muy buena calidad ha servido de proveedora de este material, y también en cuanto a la oferta artística que tiene la arcilla como la base para la ejecución tanto de productos utilitarios de excelente calidad (tejas, ladrillos), o de obras de artesanía realizadas en empresas con tecnología de punta o artesanías personalizadas producidas en pequeños talleres, y por supuesto de obra de propuesta artística de calidad y factura.

Mediante un análisis profundo de lo estético en la propuesta ya sea artesanal o artística en los lugares anteriormente descritos el uso sobredimensionado de volumen no es una característica que se destaque, principalmente en la ejecución de las obras realizadas en arcilla hablando específicamente de las propuestas artísticas, razón por la cual se ha planteado este tema como motivo de tesis.

Como ya se mencionó anteriormente, los aspectos psicológicos de la gordura, apoyan la parte filosófica de esta propuesta, pero también es vital apoyar la tesis teóricamente basándola en la experiencia de autores que se han dedicado a la investigación de temas que tienen relacionados directamente con, la salud, la estética y la filosofía relacionándola con la plástica.

Según los tiempos que han discurrido las apreciaciones estéticas sobre lo que se considera bello y lo que no lo es, se han planteado teorías que condenan ciertas características como la que se trata en esta tesis, pero estas teorías han cambiado como el día y la noche, y lo que antes era despreciable hoy tiene otra lectura totalmente opuesta, cómo lo sostiene Umberto Eco cuando afirma que: "El canon puede cambiar y el tiempo puede valorizar lo que hoy nos repugna porque está demasiado cerca: "Lo que es trivial puede , con el paso del tiempo convertirse en fantástico" En este sentido se puede transformar en objeto de placer estético lo feo de ayer, en un juego ambiguo en el que no está claro si lo feo es redimido como bello o lo bello (como "interesante") se transforma en lo feo. Este gusto "rechaza la distinción entre bello y feo típica del juicio estético normal (…) No defiende de que lo bello sea feo o viceversa. Se limita a ofrecer al arte (y a la vida) un conjunto de criterios de juicio distintos, y complementarios" ECO Humberto,2007

Para tratar de entender mejor la estética de la gordura y la aplicación plástica que se propone ubicarla contextualmente en la actualidad, se la abordará

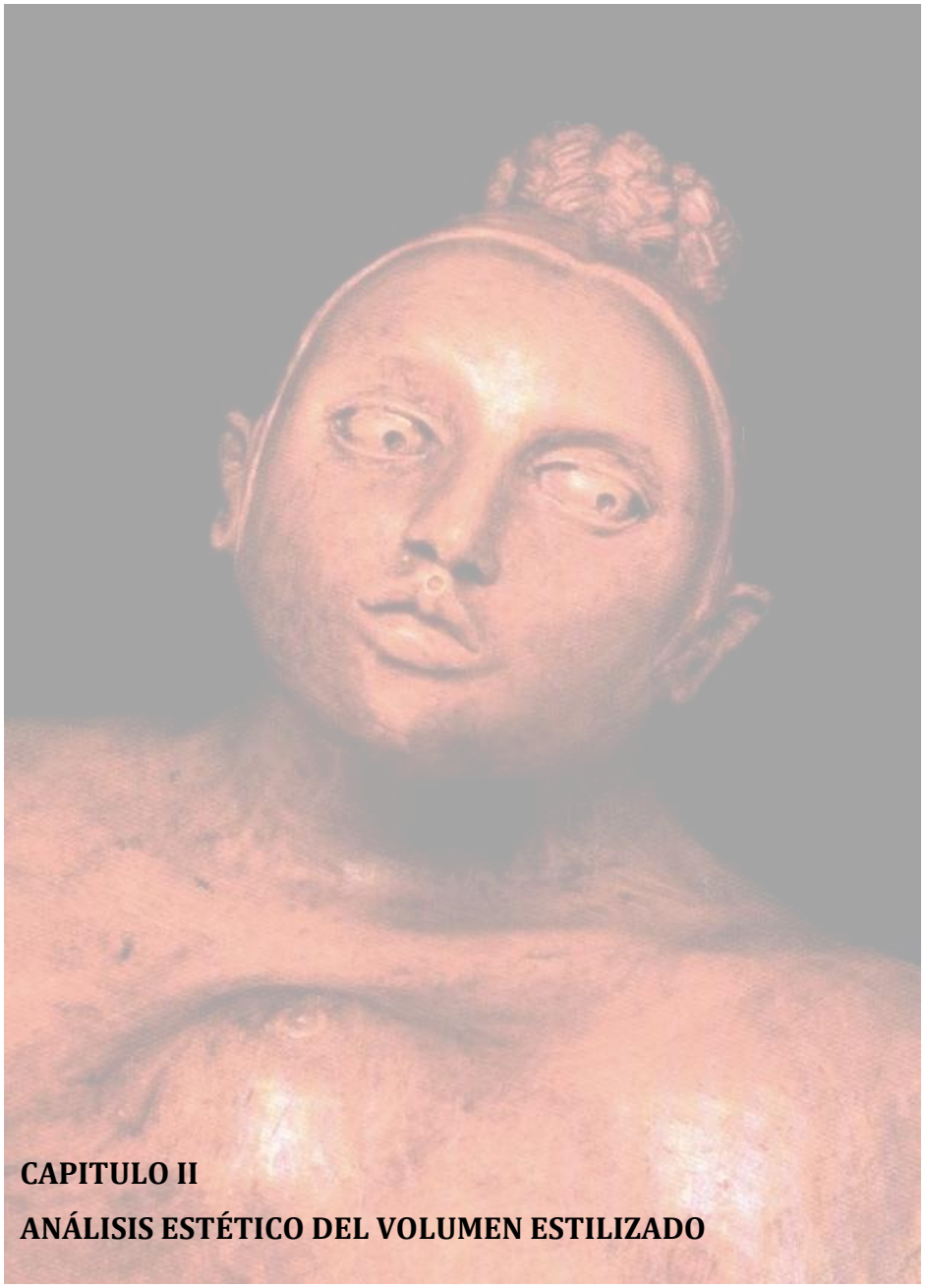
desde una categoría que aunque injusta servirá para hacerlo, se hablará de la *redención romántica de lo feo* como afirma Eco, ya que lo que puede considerarse como una deformación, podría eventualmente cambiar mediante una propuesta estética/plástica que se convierte en la parte conciliadora entre lo que se consideraría una deformación y lo que es la belleza.

En un sentido filosófico cada "cosa" tiene muchas formas según el punto de vista sobre el que se fije la atención, formas de tamaño, de color, de peso, formas espaciales (geométricas), formas materiales, que lo componen (composición física o química), edad, situación, función, origen, finalidad, formas de relación con otras cosas, etc. Cada una de estas formas, son los aspectos o cualidades que caracterizan a cualquier cosa; siendo imposible concebir ninguna cosa, que no tuviera alguna de estas formalidades. Y no solo referido a las cosas materiales, sino a los mismos conceptos que las comprenden.

Toda forma –hablando en términos muy amplios- debe tener expresión, o sea un movimiento del interior hacia el exterior, es decir una presión hacia fuera, la expresión es la demostración de ideas o sentimientos, que podría quedar como un acto íntimo, del que se expresa es decir el artista transformando a la obra en un mensaje, que va hacia el espectador, como consecuencia esto llega a ser un sistema de comunicación, se habla entonces del *lenguaje artístico*.

Esta propuesta se fundamente en la distorsión de la figura humana mediante la exageración de su volumen, tomando en cuenta que la forma tridimensional es el fundamento de la escultura sea ésta figurativa o no figurativa, existe un dominio eso sí de líneas curvas como elemento dinamizador de las obras, en donde a través de la sinuosidad de las formas se puede mostrar una emoción hasta un estado de ánimo, de este modo los

personajes representados adquieren características simbólicas y conceptuales que expresan conceptos diferentes a cada uno de los observadores según su sensibilidad.



CAPITULO II
ANÁLISIS ESTÉTICO DEL VOLUMEN ESTILIZADO

Reposo/detalle

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(25 cm de alto x 50 cm de ancho x 25 cm de profundidad aprox.)

2.1 ANÁLISIS ESTÉTICO DEL VOLUMEN ESTILIZADO.

Sucede que al enfrentarse a una obra, concretamente a una escultura que presenta un volumen estilizado, ésta tiene una substancia inesperada: es un testimonio de valores estéticos, del quehacer cotidiano de un grupo humano, de su pensamiento y su área geográfica. Al hacer un análisis de los elementos gráfico/plásticos formales y espaciales que en ella se expresan, se podrá descubrir que detrás hay mucho más que una representación en la que se hayan condensado las formas generosas de un volumen estilizado que puede confundirse con lo absurdo y hasta lo grotesco, pero en realidad es una metamorfosis de objetos sin cualidades en entidades portentosas, mágicas, que van de la simple corporeidad a la fantasía, objetos que han sido cargados de simbología, objetos que en si mismos ya son depositarios de sentidos.
Con este lenguaje estético se pueden decir cosas muy distintas, dejando así una lectura abierta hacia el espectador quien juega un papel notable frente al hecho de analizar estéticamente al volumen estilizado.

Hegel, en su tratado de estética habla sobre la consideración científica al tratar al arte y la belleza, visión desde la cual se abordará la estética del volumen estilizado, según el autor: "…existen dos maneras opuestas, de verlo, maneras que no permiten llegar a ningún resultado verdadero".

Por una parte, la ciencia se esfuerza por llegar a las obras existentes como rodeándolas desde fuera, las ordena en la historia del arte, hace consideraciones sobre las obras de arte conocidas, o reformula teorías que han de proporcionar puntos de vista generales para su enjuiciamiento o para la producción científica de las mismas. Por otra parte, la ciencia desarrolla autónomamente desde sí misma la idea de lo estéticamente bello, con lo cual habla solamente de aspectos generales, produce una filosofía abstracta de esta característica, pero sin acertar con la obra de arte en su peculiaridad

Esta determinación abstracta de lo característico de una obra se refiere, por tanto, a la finalidad por la relación con la cual la obra de arte resalta realmente el contenido que ha de representar, una forma muy sencilla de entender este pensamiento y las limitaciones inherentes a este contenido advierte que a simple vista se podría considerar que la estilización del volumen es una representación sencilla, sin embargo, al analizarla detenidamente se pone de manifiesto que en ella se muestran múltiples aspectos, ahí nace la inquietud por saber que es lo que debe considerarse como esencial.

Para complementar la idea anterior se citará el tratado sobre *la estética y la obra de arte*, de Etienne Souriau quien dice que "una obra de arte es a un tiempo una cosa material, una disposición concertada y concertante de cualidades sensibles, susceptibles de ser referidas a un sistema ordenado, formando una especie de gama", un conjunto relacionado, espacial, de seres y de cosas más o menos semejantes a los de la representación humana habitual; bien sea que estos objetos estén en correspondencia -como en el retrato- con objetos del mundo real extraño a la obra, o bien que sean puramente ficticios como en un dibujo imaginativo, y no tengan más ser que el que les confiere la ilusión artística; o bien sea que se confundan con la obra misma, como una organización realista más o menos directa, o ficticia, o de fabulación de los datos fenomenológicos y materiales de la obra; y, en fin, una especie de nimbo, o de culminación en presencias superiores, más o menos indecibles, y como vislumbradas a través de las presencias más irrebatibles.

Se ha originado la idea de que la obra de arte está destinada a excitar la sensación y más en concreto, la sensación adecuada en nosotros, es decir la agradable, bajo este aspecto, esta propuesta teórica se ha convertido en una indagación de sensaciones de aquí nace la inquietud cuales son las sensaciones estética que debe plantearnos la estilización del volumen, debe ser agradable, o producir satisfacción la contemplación de lo que en realidad

puede ser desagradable, lo que se debería sentir al confrontar una propuesta plástica que tome esta característica debe ser de una subjetividad individual y abstracta, por lo tanto las sensaciones que se produzcan son absolutamente abstractas.

Souriau plantea que el arte tiene cuatro modalidades de existencia, y esta teoría respalda una comprensión de lo que se trata la estética del volumen estilizado, estas cuatro modalidades de existencia de una obra de arte son:

-La existencia física o corporeidad que permitirá presentar al receptor todas las cualidades sensibles de la obra.

-La existencia fenomenológica es la combinación de apariencias sensibles, en este plano la obra de arte está compuesta por apariencias sensibles, no por sensaciones, es decir, por todos los elementos esenciales de la obra que tienen una cualidad para percibirla por los sentidos en vez de por la apreciación del receptor.

-La existencia por interpretación directa o por ilusión figurativa que es el proceso de evocación presente en el receptor, el cual puede suceder por interpretación perceptiva directa o por ilusión figurativa, las cualidades que se repasan son: línea, color, relieve, claroscuro, movimiento, la voz y el sonido puro.

-La existencia trascendente es lo que el autor denomina "cuerpo místico" y eleva la obra de una simple presencia de elementos plasmados materialmente poseedores de cualidades propias y generadoras de recuerdos a un nuevo plano, el del universo del discurso, que le confiere a una obra de arte su sentido de algo sacro.

Muchas veces quien observa una escultura o una obra de arte que plásticamente se sirva de la estilización del volumen solo cree ver en ella una representación ilusoria, una exagerada imitación de la naturaleza, y no se da

cuenta que gran parte de su emoción procede de una sabia combinación de conceptos, formas y volúmenes que forman una armonía dispuesta para simbolizar y ser entendida, es ahí cuando la magia de una obra está lista para "transmitir" por medio de formas virtuosas y de su armónica disposición, en este caso que la obra de arte con una volumetría exagerada no encaje en el canon estándar podría ser una ventaja altamente estética ya que su razón de ser obedece a un impulso de sobrepasar las realidades normalmente visibles y tangibles ofreciendo un contenido más rico que lo aparente y lo fácilmente visible.

2.2 Lo Bello

La Bañista / detalle

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(38 cm de alto x 22 cm de ancho x 32 cm de profundidad aprox.)

Históricamente lo bello, bajo la visión de lo artístico-estético ha sido estudiado y definido por un sinnúmero de filósofos y especialistas en temas de arte y estética y para poder vincular la estilización del volumen con lo bello se analizará un enfoque moderno sobre lo bello, enfoque que apunta con mayor propiedad hacia a aquello que interesa.

Se empezará analizando al objeto artístico "bello" desde la ciencia, la que considera que primeramente el objeto *existe* y luego lo que éste *es.*
Al hablar de los objetos, desde esta óptica se da por entendido de que por si mismos éstos ya existen así que no hay dudas de su presencia, ya que se trata de algo material y no subjetivo, pero si se analizan a estos objetos desde las ciencias que se discurren en el lado sensible, estos objetos son considerados desde otro tipo de experiencias, y en lugar de *demostrarlos*, es suficiente con *mostrarlos.* Entonces se esta tratando a los objetos de tipo subjetivo desde el espíritu y no desde los sentidos exteriores.

Como se puede ver, este tema más bien es una cuestión que debe ser tratada desde lo filosófico/ estético, -sólo así- podría verse a la estilización del volumen con una visión que la considere dentro del ámbito de lo bello artístico, la manera de alcanzar esto es mediante la representación del objeto artístico: una escultura que tenga una gramática visual que sea intelectualmente coherente entre quien la propone y los observadores.

En una obra escultórica con un volumen exagerado lo bello no aparece en la representación sino se sirve de ella como un medio subjetivo y de algún modo casual. La belleza artística como percepción que nació en Atenas ya no es la misma que domina las percepciones actuales, así en la actualidad tanto una obra escultórica de grandes "desproporciones" del artista colombiano Fernando Botero como una escultura de la generación de Fidias que expresa belleza psicofísica, causan un efecto de asombro y conmueven los sentidos de

quienes pueden verlas y en ambos casos hay una representación que exalta lo bello.
Para entender mejor la idea de que un canon no ideal puede llegar a se bello, se citará una idea que por oposición refuerza esta idea, y se trata de que lo feo es necesario para que exista lo bello.

Umberto Eco dice que: "En la *Summa* atribuida a Alejandro de Hales, el universo es un todo que ha de apreciarse en su conjunto, donde las sombras contribuyen a que las luces resplandezcan mejor, e incluso lo que puede ser considerado feo en sí resulta bello en el cuadro del orden general. Es el orden en su conjunto lo que es bello, y desde este punto de vista, queda redimida también la monstruosidad que contribuye al equilibrio de ese orden". Guillermo de Auvernia dirá que la variedad aumenta la belleza del universo y, por consiguiente, incluso las cosas que parecen desagradables son necesarias para el orden universal incluidos los monstruos. Sin querer asociar la estilización volumétrica de los personajes propuestos en esta tesis con la monstruosidad, este concepto respalda la posibilidad de sumarlos a la categoría de lo bello, ya que muchas veces la estilización volumétrica se presta para una interpretación errónea y como vemos este ya no es el caso.

Eco, además señala que: …ni siquiera cuando los rigoristas más radicales se lamentaban de la afición de los artistas a representar monstruos eran capaces de sustraerse a la fascinación que ejercían esas figuras... Y de este modo los monstruos amados y temidos, observados con precaución pero al mismo tiempo admitidos libremente, penetran con toda la fascinación de lo horrendo…

Al profundizar en el análisis de la escultura con un volumen estilizado que tenga una base conceptual de la cual se derive, nuestras percepciones extrínsecas son frecuentemente engañosas y erróneas y nos pueden llevar por caminos incorrectos, pero lo son mucho más las representaciones

interiores, aún cuando estén dotadas de mayor viveza y nos empujen irremediablemente a la pasión, para entender esto entonces, se lo hará concibiendo lo bello como lo perfecto que pueda ser una obra de arte en el sentido que logre lo que le corresponde para conseguir un fin global.

2.2 Horror Vacui

Autor desconocido

Horror vacui significa miedo al vacío, el concepto nació de pensadores medievales que aseveraban que la naturaleza aborrecía el vacío, fue en el siglo XVII que nuevos vientos filosóficos lo definen asegurando que el vacío es algo inexistente en la configuración del cosmos, mucho tiempo después durante el barroco este concepto es retomado por el arte, la pintura y la escultura principalmente, aplicándola con la idea de no dejar un espacio vacío, esto se aplicó principalmente en el Barroco.

Para entender porqué una obra de arte que use la estilización del volumen tiene vinculación con el concepto del *Horror vacui* se ha de partir desde la

idea de que esta obra está ocupando la mayor parte de espacio que le ha sido posible conquistar, si algo tiene de particular este tipo de propuesta es que no quiere permitir espacios vacíos, para entender porqué este concepto filosófico se aplica a esta propuesta, se toma en cuenta que la obra de arte se desarrolla en un contexto físico exterior, espacio que la obra trata de "ocupar" mostrando quizá un aspecto denso al ojo del espectador que no está acostumbrado a ver la obra en estos dos aspectos, el de la obra en sí, y, el espacio que la circunda.

Si bien es cierto que el concepto Horror Vacui, nació más bien con la idea de describir el miedo al vacío que se usó en el campo decorativo en la época Victoriana, habrá que dar el giro desde este concepto, hacia el que se plantea ahora en el que el miedo al vació más bien surge con la idea de ocupar el espacio en sí mismo.

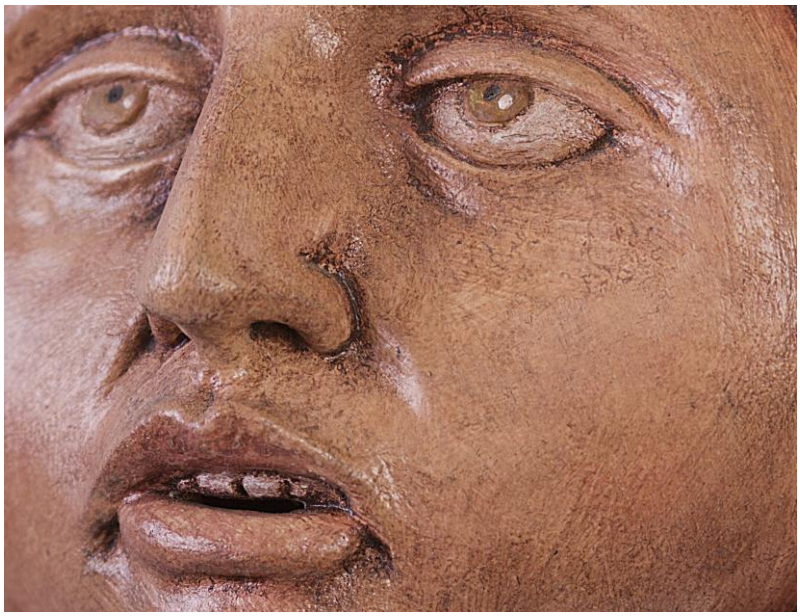
En esta propuesta estético/plástica, la esencia de los personajes a representar es cubierta y recubierta por capas y capas de elementos matéricos e intangibles, muy al contrario por ejemplo a la obra propuesta por Alberto Giacometti, artista Suizo quien trata de eliminar las capas innecesarias de sus personajes dejándoles tan solo lo necesario para que se mantengan en pié.

A la presente propuesta se la puede considerar como una apología al *Horrorvacui,* si se la entiende desde la idea de "ocupar " todos los espacios disponibles a su alrededor, si se piensa que al crear una obra cuyos principios estéticos se basen en la estilización del volumen se concluirá que se trata de extender sus límites hasta donde la materia física lo permita, sin renunciar claro está a una forma definida, reconocible y estética. La presencia íntima de los objetos se desborda a través de sus formas exageradas y omnipresentes.

El Horror vacui no solamente consiste en un sentimiento de plenitud de formas o colores, consiste en una particular forma de entender la naturaleza,

de tener una postura de sabiduría frente a la vida, y su gozosa afirmación; es una constante relación entre lo finito del ser, con su infinito, es una constante interrelación entre la obra de arte y el medio que la circunda.

2.3 Alegría/ miedo



Crucifijo / detalle

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(100 cm de alto x 40 de ancho x 10 cm de profundidad aprox.)

La felicidad ha sido estudiada por diversas doctrinas éticas y antropológicas a lo largo de la historia del pensamiento, mientras que el estudio de la *alegría* fue resignada al campo de la psicología, entendida como una de las emociones fundamentales del hombre. En la edad media la alegría fue

considerada como una pasión del hombre, o como un sentimiento. Hoy en día la alegría es estudiada en los manuales de psicología dentro de lo relacionado a la vida afectiva - emocional.

Se empezará hablando sobre la alegría, analizar una propuesta plástica que tiene como eje central el volumen estilizado se presta para ser analizada desde muy diversos ángulos, en este caso se lo hará desde lo filosófico, esta propuesta plástica cuenta con un componente dual, el uno tiene que existir para corroborar la existencia del otro, se habla de la alegría y su contraparte: el miedo.

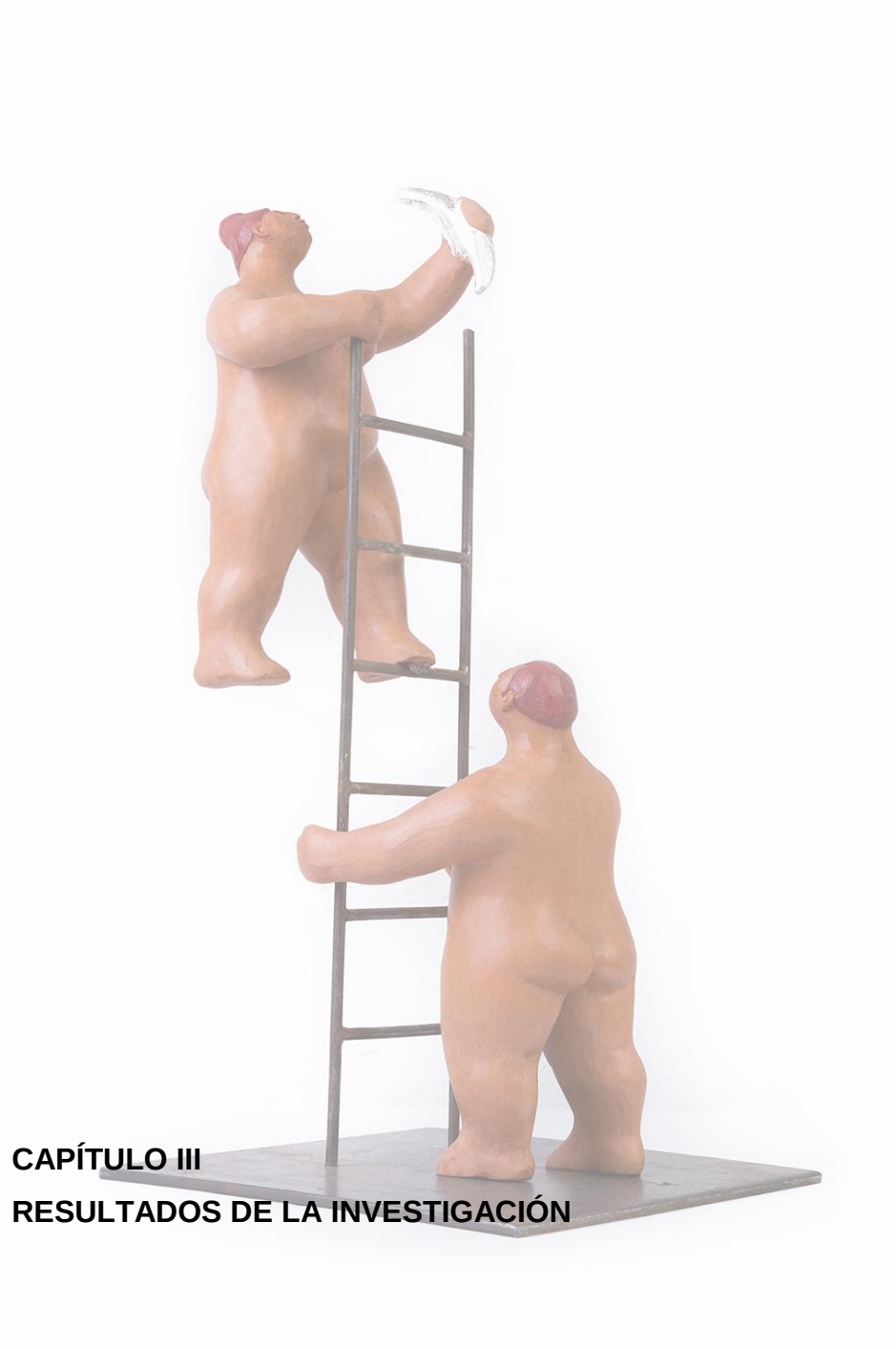
Ya antes se analizó el tema de la obesidad, ahí se habló sobre el aspecto psicológico que marca la personalidad de los obesos –aunque no en todos los casos- y es éste precisamente el rasgo que debe relievarse como una de las características principales de la obra plástica resultante de esta tesis, y sobre todo como base de su sustento filosófico. Ya lo dijo Platón al definir la alegría como una manía o una locura divina, se nota que hace referencia a aspectos del espíritu que se aplican de manera correcta a la esencia de la obra de arte con un volumen que se desborda de sus límites, como si no le fuera suficiente su extensión física queriendo sobrepasarla en lo material y en lo sensorial, es en este momento que como espectadores se debe imaginar la "alegría ajena" que posee la obra, y poder regocijarnos en ella, este entusiasmo no es sólo un sentimiento sino que pretende afectar de raíz a quien contempla.

Ya lo dijo Spinoza que la " La alegría es la transición de la persona de una menor a una mayor perfección" Spinoza Benedictus, 1677. es precisamente esto lo que se pretende impregnar en la estética con la se trabaja la presente propuesta estética/ plástica. El arte es una cuestión muy personal y como tal dentro de este tema trata una cuestión así mismo muy personal, al hombre como una tarea en si mismo, un personaje que elige ser quien quiere ser, en

este sentido hay una metáfora ya que la "gordura" no supone alegría, es más bien la idea que al mostrar un volumen concreto con estas características ofrece un componente de alegría implícito en sus formas, intentando de este modo llegar a otros ámbitos estéticos, como lo bello.

Cómo se mencionó antes, existe otro componente que por contraste demuestra la existencia de la alegría, se habla del miedo que forma parte de la esencia del hombre será analizado bajo la mirada de lo estético teniendo siempre en cuenta el volumen y su estilización, el miedo es una emoción determinada por un intenso sentimiento desagradable que asusta o se cree puede hacer daño.

Este miedo es provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado, es una emoción primaria que se proviene de la aversión natural al riesgo natural, a la amenaza y se manifiesta tanto en animales como en el género humano. Psicólogos, médicos, biólogos, teólogos y filósofos han tratado el tema desde sus ámbitos, en este caso interesan los análisis filosóficos y sobre todo estéticos a cerca del tema, aquí el miedo existente corresponde a un conflicto básico, inconsciente y no resuelto, si a esto se le añade el componente estético que ya se trató anteriormente el miedo al vacío se puede definir a este miedo estético como el temor de dejar espacios sin ocupar, tema que ya se trató antes.
El miedo en sus diversos modos es más bien un pretexto plástico que respalda el uso del volumen desde lo estético y nunca desde lo psicológico.



CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

S/T

Bayardo Cuenca

Escultura

55x25x2

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología.

Mediante el método **teórico / deductivo** se consiguió recoger información que luego de ser sistematizada sirvió para poder hacer una investigación que sustente teóricamente la presente tesis, esta información obtenida de libros, revistas, diarios o enciclopedias abarcó una mayor gama de información sobre el tema del volumen escultórico, sus posibilidades y aplicaciones en lo plástico, pero también se recabó información de orden filosófico que consigue hacer una reflexión racional sobre la información que se logró reunir. Mediante la utilización de esta metodología y la correcta aplicación de sus instrumentos se consiguió sistematizar toda la información y conducirla hacia el objetivo general de la tesis que es analizar la concepción estética del uso de la estilización del volumen en la escultura, y su incidencia en la plástica Lojana mediante la consecución de la información obtenida, su organización, procesamiento interpretación y sistematización se llegaron a las conclusiones que permitieron sustentar teóricamente esta tesis. La propuesta contempla la aplicación de la estilización de volumen en una propuesta escultórica cuyo tema es: una banda de pueblo, lamentablemente no se encontró literatura que hable sobre las bandas de pueblo, por lo que hubo necesidad de recurrir a escuchar relatos de personas mayores que cuentan con nostalgia los cambios que han sufrido las bandas de música popular desde sus inicios hasta la fecha. Todo este material sirvió como base para la elaboración de la presente tesis, en donde se trató de incluir la mayor y más clara información sobre la estilización del volumen.

Luego de la importante fase de sustentación teórica de que permitió fundamentar teóricamente el informe final de la tesis, el siguiente paso es la materialización de la propuesta, para esto se utilizó el método

experimental / deductivo, empezando por el análisis *in situ* de bandas de música popular en la ciudad de Loja o en poblaciones cercanas a la ciudad, como en la parroquia del Cisne o Chuquiribamba, hasta asistir a concursos de bandas de pueblo en la ciudad de Quito, el método de **observación** resultó clave para poder sustentar teóricamente esta tesis

así como reunir una importante cantidad de información gráfica, ya sea fotografiando directamente eventos donde se han presentado las bandas de música o recurriendo a antiguos archivos de personas que cuentan con fotografías de las viejas bandas que fueron de las primeras que se tiene noticia en la ciudad de Loja, esto fue clave en el momento de trabajar en la creación de las siete obras que forman el conjunto escultórico resultante. La observación de campo, en donde se tomaron apuntes, se realizaron bocetos, y se hizo un registro fotográfico en el cual basarse para la propuesta fue un material valioso con el que se procedió al bocetaje sobre papel de las esculturas, luego de lo cual se hizo una pequeñas bocetos en arcilla que sirvieron como referencia para las obras finales.

Las siete esculturas que conforman el conjunto escultórico que representa la banda de pueblo encierra en sí los conceptos tratados en la tesis, mostrando de forma gráfica lo propuesto como tema de esta tesis.

f. RESULTADOS

Ha sido común analizar el arte como un fenómeno cuya inteligibilidad está dada únicamente por el estudio de estos elementos formales. Frente a ella, una corriente europea contemporánea plantea que el contexto social y psicológico en que se desenvuelve el arte es esencial para comprenderlo, en donde se origina una Sociología y una Psicología del arte.

Las formas son el fundamento de una obra, ya sean figurativas o no-figurativas pueden ser también decorativas o esenciales. No obstante- como sostiene el Dr. José Carlos Arias en su tratado sobre las 24 MIRADAS A UNA OBRA DE ARTE : Lo que constituye una obra de arte no son los detalles particulares, lo anecdótico, sino la composición integral.

El autor dice: " Vamos a manejar muchos conceptos de la Historia del Arte, piensen que no se trata de copiar contenidos, sino de aprender a mirar, de coger ideas, y sobre todo, de tamizarlas con el perfil de cada uno de ustedes para integrarlas como parte de su maleta profesional.

- A veces, los artistas se han inspirado en la historia para crear y recrear sus obras, otras veces porque la conocen reaccionan precisamente en direcciones contrarias.

- Sea como fuere, hay un reconocimiento implícito sobre la importancia de las diferentes épocas históricas. Y hasta los más grandes artistas han "bebido" de la fuente de la tradición, lo reconozcan o no.

- No solo en cuanto a los temas, sino también en las formas que adoptan, las técnicas que utilizan,…y por ello no han dejado de ser menos artistas. ". ARIAS José Carlos 2011

A parte del estudio anatómico se ha revisado temas relacionados con lo mitológico, la vida cotidiana, lo religioso, el costumbrismo, así como un análisis iconográfico, sobre la simbología de la presencia de estos personajes en la vida social de las comunidades, el realismo o idealismo de los mismos y su significado.

Loja, considerada "Ciudad musical" por excelencia históricamente ha sido el escenario del virtuosos músicos, compositores y cantantes, razón que justifica la creación del conjunto escultórico que representa a una banda de músicos populares. Esto justifica el porque del tema de la banda de pueblo en esta propuesta plástica, ya que hace referencia a la importancia que la música ha tenido en el desarrollo cultural de Loja, en el país y fuera de él.

Una escultura dibuja con sus contornos lo que se quiere representar, y así se hizo con los personajes que conforman a la banda de músicos, en este caso la línea que define sus formas es simple y continua sin mayores complicaciones.

Al conjunto escultórico de la banda de músicos populares se lo debe sentir con más sentidos que sólo la vista es por esto que las obras de textura suave al tacto invitan al espectador no sólo a verlas sino a quererlas tocarlas

La proporción con la que se ha resuelto las obras corresponde a una propuesta plástica cuyo sustento ya se ha explicado pero que tiene que ver con la generosidad de las formas, que plásticamente ofrece mayores posibilidades al artista.

En cuanto al color, lo importante en este caso es la forma y lo que representa es por esto que el color es casi un elemento secundario, un pretexto plástico que relieva las formas y da uniformidad al conjunto, rojos y verdes envejecidos refuerzan la idea de que las siete obras son un sólo conjunto.

Originalmente las bandas de música popular se formaban por la necesidad de los pueblos por expresarse, muchas veces sus integrantes no son músicos de formación, pero con el tiempo se convierten en buenos ejecutantes de los instrumentos que ejecutan, estos pueden ser de viento, cuerdas o percusión, sean rudimentarios o industriales con ellos entonan e interpretan melodías que ofrecen alegría o tristeza a quien las escucha. La banda de pueblo se convierte en un detonador de las sensaciones que generan sus ritmos en quienes disfrutan de sus sonidos.

Ya en el ámbito plástico, en el cantón Loja existe una extensa cantidad de propuestas en lo que a pintura se refiere, pero muy pocos artistas plásticos trabajan en la escultura como medio de expresión, y de la limitada propuesta escultórica local se ha podido comprobar que no han habido manifestaciones escultóricas en donde haya sido utilizada la estilización del volumen para resolver estéticamente un lenguaje plástico, por lo que luego de concluir con la investigación se puede determinar que en el cantón Loja no existe una oferta plástica similar a la que se propone, es decir: utilizar la estilización del volumen para realizar una obra escultórica.

El resultado, es decir el conjunto escultórico, pretende ser un aporte desde la plástica local, hacia ámbitos que salgan de los límites geográficos de Loja, el desarrollo artístico local se enriquece al existir variedad en cuanto a temas, propuestas, técnicas y pensamientos que impregnen la materia, en este caso la arcilla con la que se realizó la banda de pueblo, en donde no sólo se representan a los músicos de la banda de pueblo, sino a un grupo humano que cohesiona su humanidad con el instrumento que interpretan, volviéndolos uno solo hombre e instrumento, siendo el uno complemento del otro. Y así mismo cada uno de los 7 personajes se convierten en una sola fuerza que al unirse evocan música, sonidos, ritmo y los sentimientos que estos generan en el espectador, como autor pretendo que esta obra lleve

implícita más que sólo una representación de un elemento de la cultura popular local.

En lo que se refiere al aspecto filosófico y estético de esta propuesta, hay que hacer referencia a la categoría estética que trata sobre lo bello, considerando la sobredimensión del volumen como bello, si se toma en cuenta que lo bello no obedece a los cánones establecidos por la academia, tampoco a normas clásicas de belleza. En su Historia de la belleza, Umberto Eco dice …"*debemos hacer un esfuerzo y ver cómo distintos tipos de belleza coexisten en una misma época y como otros se remiten unos a otros a través de épocas distintas*"… Con esta idea se refuerza la que se expresa en esta propuesta, la que otorga la calidad de bello a estilizar el volumen al punto de la exageración, pero sin perder por ello la capacidad de generar una cualidad de belleza en sus formas y en lo que genera en el espectador.

Al no subordinarse al canon clásico que impone con rigor las líneas estético plásticas que delimitan la figura humana desde lo académico, esta propuesta lleva en su lugar implícita una carga estética y filosófica propia y personal que responden a la imaginación del creador, y sin posicionarse como una verdad absoluta, más bien ser un aporte a la plástica del cantón Loja con proyecciones nacionales.

OBRA

“La Tuba”

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

50 cm de alto x 39 de ancho x 45 de profundidad aprox.)

“El Violinista”

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(55 cm de alto x 45 de cm de ancho x 1 cm de profundidad aprox.)

“El Bombo”

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(36 cm de alto x 44 cm de ancho x 55 cm de profundidad aprox.)

“Al Abuelo”

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(34 cm de alto x 56 cm de ancho x 55 cm de profundidad aprox.)

“Don Segundo”

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(100 cm de alto x 34 cm de ancho x 45 cm de profundidad aprox.)

“El de los Platillos”

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(34 cm de alto x 34 cm de ancho x 34 cm de profundidad aprox.)

“Acordeón”

Bayardo Cuenca

Cerámica modelada

(23 cm de alto x 23 cm de ancho x 23 cm de profundidad aprox.)

Conjunto escultórico

g. **DISCUSIÓN**

Los resultados obtenidos en esta tesis muestran que tras haberse aplicado los mecanismos de investigación propuestos en el proyecto, se ha sustentado desde varias ópticas que el uso de la exageración volumétrica en la escultura ha sido utilizado durante toda la historia del arte.

Aspectos que van desde lo psicológico, a lo estético imponen sus conceptos para sustentar el uso del volumen exagerado en la obra de esta tesis.
Se ha demostrado que no solo son representaciones de "GORDITOS" sino que tras de esto hay todo un complejo concepto.

Los personajes que conforman las bandas de pueblo como tema, relievan un aspecto muy importante: La Identidad, localizando la obra en un contexto muy reconocible, que es la ciudad de Loja, al usar los personajes que conforman las bandas de música popular.

Queda entonces demostrada la versatilidad plástica que permite el uso de la exageración del volumen consiguiendo dotar de estética y belleza a las obras propuestas en esta tesis.

CAPITULO IV

PROPUESTA ESCULTÓRICA

Detalle “La Tuba”
Bayardo Cuenca
Cerámica modelada

4.1 Propuesta Escultórica

Obra en proceso de modelado

La forma de complementar una teoría estético-plástica es apoyando los conceptos teóricos que la sustentan con una propuesta práctica que contenga todas las bases teóricas, es por esto que con el interés de entender desde diversos ángulos la estética del volumen exagerado o estilizado en la escultura, se ha planteado y tratado este tema desde diversos puntos de vista, se ha examinado concienzudamente este tema analizándolo desde lo estético, pasando por lo filosófico y lo fisiológico.

Con lo cual se trata de explicar y entender mejor esta estética que tiene muchos más fundamentos que sólo lo que se aprecia desde lo aparente, luego de dejar sentadas las bases estéticas de su razón de ser y para complementar la presente tesis se ha planteado crear un conjunto escultórico que conjugue la estilización del volumen en su ejecución.

El Uso de la estilización del volumen en la presente propuesta plástica afianza la estética que se ha tratado y que hace alusión a lo exagerado a lo generoso

en cuanto a formas y proporciones y que tratado con preceptos estético-plásticos bien fundamentados pretende crear una obra que sea congruente con lo planteado en esta tesis. Este conjunto en sí aborda estos preceptos materializando la estilización del volumen en su ejecución.

Se Puede aseverar que en la localidad no existen propuestas plásticas en pintura, dibujo o escultura, en las que la estilización de volumen sea el hilo conductor de la obra de algún artista que desarrolle su propuesta artística en la ciudad de Loja, y que concretamente en la escultura, se utilice arcilla para la ejecución de sus obras, por lo que esta tesis tanto en su parte teórica como en la propuesta escultórica pretende ser un aporte al discurso plástico local mediante el estudio propuesto y los resultados teórico prácticos sobre la estilización del volumen aplicado en las obras escultóricas.

4.1.1 Temática: Conjunto escultórico de músicos de banda de pueblo

El conjunto escultórico de la banda de músicos de pueblo, tiene por objeto mostrar aspectos relevantes que sirvan como referencia de la plástica local. Para entender el propósito de esta propuesta escultórica existen dos direcciones que convergen en un punto.

Primeramente está la parte estética, que se propone posicionar al volumen estilizado como una forma de entender la belleza, concepto casi inexplorado en nuestro medio hablando en términos artístico / plásticos. Se trata de encontrar y proponer nuevas formas de percibir la belleza tomando en cuenta no sólo lo estético sino también sus componentes filosóficos.

En segundo lugar pero no menos importante, está el hecho de valorizar uno de los aspectos culturales más relevantes de nuestra ciudad y provincia…la

música, pero más allá de eso, a quienes son parte básica en la cultura popular de nuestro pueblo, musicalmente hablando: las bandas de pueblo. Por medio de esta obra escultórica se hace un homenaje a estas dos variantes la estética y la cultura popular local.

La temática de la propuesta escultórica es un conjunto de personajes que conforman una "*banda de pueblo"* o "*banda de música popular"*, integrada por siete personajes.

Como es usual en la cultura popular Ecuatoriana los músicos de género masculino llevan un traje que los uniforma, esto se ha solucionado plásticamente con un traje común a los seis personajes, siendo usual en ellos además el uso de un sombrero, tal y como aún se acostumbra en localidades como la parroquias de El Cisne y Chuquiribamba en la provincia de Loja.

Cada uno de los personajes lleva un instrumento que los diferencia, uno ejecuta el clarinete, otro el violín, otro los platillos, otro la guitarra, otro la tuba y otro el bombo. En lo posible tanto personajes como instrumentos han sido tratados bajo la estilización del volumen, así se verá que en su totalidad los músicos cuentan con una volumetría estilizada y en instrumentos como la guitarra, violín bombo y tuba también se aplicó la estilización en su hechura.

4.1.2 Técnica: Cerámica modelada y policromada

En la ciudad de Loja existe una variedad muy rica de arcillas y caolines de reconocida calidad, diversas tanto en colores como en texturas la han colocado como una de las mejores arcillas del país. Es muy fácil encontrar minas de arcilla de excelente calidad, tanto es así que algunas veces sólo hace

falta hidratarla y se puede usar sin necesidad de agregarle aglutinantes o mejorar sus características con algún producto químico para optimizar su calidad.

La arcilla es uno de los medios plásticos más usados para la elaboración de esculturas ya sea por su fácil manejo, por la disponibilidad del material, su precio, pero sobre todo por la maleabilidad que ofrece, esto sumado a su fácil acceso hacen que sea uno de los materiales favoritos de escultores en general y más aún de los que desarrollan sus propuestas escultóricas en la localidad.

La plasticidad de este material y las ventajas antes descritas son la razón por la que la propuesta escultórica se solucionó con arcilla de buena calidad para un correcto y satisfactorio resultado final.

El uso adecuado del material y basándose en los bocetos realizados se procede al modelado de cada una de las obras, proceso en el cual se usa un bloque de arcilla del tamaño final de la obra y se va dando forma mediante el uso de esteques y varias herramientas propias del modelado, hasta que se consigue las formas que encierren el resultado que se persigue, en un proceso que dura varios días la obra se modela en una primera instancia hasta conseguir una forma envolvente pero no definitiva, al cavo de unas 24 horas aproximadamente cuando la arcilla ha perdido un 30 por ciento de agua se va modelando más detalles, hasta que finalmente la obra haya llegado a lo que se denomina "estado de cuero". Entonces se procede a su vaciado con el fin de hacer de la obra un objeto liviano, con esta ya totalmente seca, se pule usando lijas y esponjas duras para lograr un acabado liso, garantizando a la vez una correcta cocción en el momento de la quema, luego del paso de la pieza por el horno, en donde es quemada a una temperatura que alcanza los 1.120ºc.

Por el tipo de acabado que llevan las siete piezas, estas no necesitan más que un proceso de cocción, es decir una *mono quema,* así las obras están listas para su terminado final que será la policromía.

Piezas previa la cocción

Piezas luego de la cocción

La cerámica es susceptible de varios acabados, desde dejar la materia expuesta al natural, pasando por el uso de esmaltes cerámicos que le dan un acabado brillante y que les provee de una calidad impermeable, hasta los acabados llamados al frío, mismos que actualmente brindan una gran variedad de posibilidades, son pinturas acrílicas con base de agua, esmaltes con base de aceite o pinturas de uso automotriz que posibilitan acabados diferentes y muy estéticos.

Pintura base, previa la policromía

Para el acabado de la presente propuesta escultórica se usaron pinturas acrílicas que le dan uniformidad cromática al conjunto, destacando la vestimenta de los músicos que se solucionó con los mismos colores en las siete esculturas, mientras que los instrumentos han sido tratados según sea el caso con los colores apropiados para cada uno de ellos. Vale la pena mencionar que los colores que uniforman a los personajes rememoran el

gusto de los músicos de las bandas de pueblo por los colores brillantes, aunque por cuestiones plásticas los rojos y verdes usados tuvieron un tratamiento de envejecido.

Piezas en proceso de policromado

Mediante el policromado estas obras adquieren otra dimensión ya que a parte del volumen, el color hace su aporte destacando las formas y completando la idea de la obra de arte: una escultura policromada en la que el volumen estilizado es lo más importante a destacar.

4.1.3 La Proporción

Según el sentido común, se juzga bella una cosa bien proporcionada, todas las cosas son por tanto bellas y en cierto modo agradables no habiendo belleza ni deleite sin proporción, pero no se hablará del concepto de proporción tal cual y lo describen los textos de arte o estética artística clásica, en este apartado se aborda la proporción desde la óptica del volumen estilizado.

Al tratarse de una propuesta escultórica con fundamentos anteriormente planteados, nos avala para proponer una diferente proporción, una proporción aplicada y desarrollada en el ámbito creativo en la que no se aplican los criterios de la academia tal cual se aprende, sino, más bien adaptándolos a este proyecto, queda claro entonces que para plantear esta "nueva proporción" ha sido absolutamente necesario basarse en los conocimientos adquiridos formalmente lo que le da una base creíble a esta propuesta, sustentada en bases teóricas ya probadas históricamente por las Artes plásticas.

Es por esto que las proporciones usadas en la presente propuesta escultórica tiene una particular característica, que aunque no distorsiona el sentido de lo que constituye, tampoco es un fiel reflejo de la realidad, es decir que se ve que por separado cada obra y pudiendo reconocer un personaje, en este caso un músico que es identificable como tal, pero que si se lo compara con una persona real no concordaría en cuanto a proporciones se refiere, ya que tanto personaje con persona real pertenecen a realidades de proporción diferentes y únicas.

Se define a los personajes según este manifestación plástica con una proporción que les otorga un carácter heroico. Una cabeza muy pequeña en comparación con el cuerpo que a su vez contrasta con los pies que hacen las veces de bases cuya función es sostener firme al cuerpo dándole estabilidad

no sólo real y física, sino lo más importante le confiere al personaje representado una estabilidad psicológica .

4.1.4 Forma objetiva: Obras escultóricas, teoría y práctica

Llevar a buen término una obra artística conlleva un proceso muy serio, que va desde hacer un estudio sobre los aspectos filosóficos y estéticos que respalden la propuesta escultórica, hasta impregnar de ellos a la misma. Hay una concordancia directa entre el personaje y su instrumento, o más bien entre el hombre y su actividad, dejando de lado incluso el hecho de ser parte de un conjunto, de un conglomerado, como se ve la emoción prima en lo gestual y lo que la obra permite percibir.

Es por esto que para respaldar teóricamente la propuesta escultórica, se debe conocer y entender el contexto cultural como algo primordial para poder proponer un tema como este. Varias visitas a pueblos de la provincia de Loja en donde se acostumbra la participación de estas banda en sus eventos sociales y culturales, concursos de banda de música popular en otras ciudades, escuchar su música cuyos ritmos han ayudado a definir las formas y los movimientos que envuelven a cada integrante de la obra escultórica, ver las actitudes tanto de los músicos como de los espectadores han sido elementos que han ayudado a generar la obra, la parte teórica es elemental para poder definir y materializar esta propuesta.

En cuanto a lo práctico, la obra artística resultante de esta tesis es un conjunto escultórico que representa de una manera muy esquemática a algunos de los músicos que forman una banda de pueblo, la técnica que se utilizó para su realización es el modelado. Para esto se requirió de arcilla que fue modelada guiándose por el tema, la estilización del volumen con lo que se consiguió *"engordar"* a los integrantes de la banda, claro esto previo a un

estudio anatómico en el que se toma en cuenta la proporción, el movimiento y otros aspectos que dan el carácter plástico a la obra.

Al tratarse de escultura, se ha trabajado en tres dimensiones, alto, ancho y profundidad, dotando así de realismo a las obras artísticas propuestas, muy importante es recalcar que siendo una propuesta escultórica personal se rompe con el canon de construcción plástica tradicional.

La técnica con la que se trabajó la obra es mixta, aplicando color a la cerámica con pinturas acrílicas, esmaltes y ceras que les dan una pátina envejecida a las esculturas, las obras se presentan sobre bases de madera y metal que además de dar mayor relevancia a las obras, les sirven como soporte proporcionándoles mayor estabilidad.

h. CONCLUSIONES

Varias son las conclusiones que resultan de la realización de esta propuesta, pero se resumen fundamentalmente en los siguientes puntos, que condensan algunas interrogantes estéticas que se han despejado durante la ejecución de la parte teórica y la práctica de esta propuesta:

- Las bandas de pueblo son fundamentales en la vida social y cultural de los pueblos andinos, en particular en nuestro medio, con su estampa de orden costumbrista impregnan la vida cotidiana del contexto local. Por esa razón como un reconocimiento a este aspecto se ha materializado el conjunto escultórico con este tema: Una banda de músicos populares.

- Se aborda y entiende el tema de la gordura desde lo estético, analizando artísticamente los componentes que le otorgan categoría de Bello a la estilización del volumen

- El aspecto psicológico de las personas con sobre peso es un aporte básico que logra correlacionar lo psicológico con lo estético/ plástico, dotando al conjunto escultórico de una carga psicológica con raíces en lo emocional.

- Estilizar el volumen en un tema de la cultura local, concretamente en una banda de músicos populares, dio como resultado una propuesta con contenido filosófico, estético y plástico.

i. RECOMENDACIONES

-Existen infinidad de temáticas que podrían ser objeto de análisis estético, en este caso y como un reconocimiento al aspecto musical de Loja se ha materializado el conjunto escultórico con este tema: Una banda de músicos populares como íconos de la cultura popular local.

-Cuando se estudia la estilización volumétrica se recomienda estudiar componentes estéticos que sustenten su uso y aplicación plástica, leer y analizar las categorías estéticas y las nuevas formas de entender las proporciones, o volúmenes para lograr relacionar estos temas entre si, e incluir en propuestas dentro de las categorías estéticas de lo Bello.

-Entender que lo psicológico y/o emocional es el aspecto que más carga estética proporciona a cada propuesta artística y plástica porque contribuye a percibir que en este caso los rostros de los músicos, con una aparente inexpresividad que hasta podría denotar ausencia, evasión o hasta miedo llevan un trasfondo socio/cultural muy profundo.

-Se pueden tomar temas cotidianos por más simples que parezcan, cada aspecto de la cotidianidad cultural o social de un pueblo, es susceptible de todo un bagaje con muchos contenidos. En este caso cada personaje de este conjunto representa de muchas maneras a todos en la sociedad actual hombres y mujeres con determinado aspecto físico y una actividad que encierran contenidos filosóficos estéticos y plásticos

j. BIBLIOGRAFÍA

ARNHEIM Rudolf, Consideraciones sobre la Educación Artística. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona 2004

ARTE LA GUIA VISUAL DEFINITIVA / BARROCO, Editorial DK, Londres 2010

BONOME Rodrigo, Concepto y Técnica del Dibujo y la Composición. Compañía General Fabril editora, Buenos Aires,1963

CABOT Mateu, Nuestra Época en Clave Estética: EN CLAVE ESTÉTICA: Estetización Generalizada y Nuevas Artes. Contrastes, Revista internacional de filosofía n. 13, Málaga 2008,

ECO Humberto, Historia de la Belleza. Editorial DEBOLSILLO, Milán 2004

ECO Humberto, Historia de la fealdad. Editorial DEBOLSILLO, Barcelona 2007

DANTE C Arthur, Después del Fin del Arte. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona 1999

ECUADOR TRADICIÓN Y MODERNIDAD, TF Ediciones, Madrid 2007

EDWARDS Betty, Nuevo Aprender a Dibujar. Ediciones Urano 2000, Barcelona .

EL ARTE DEL SIGLO XX, Editorial DEBATE, Madrid, 1999

EL DIBUJO ANATÓMICO A SU ALCANCE, Editorial Evergreen, 1996

GARDNER Liza, Alfarería y Cerámicas. Editorial BLUME, Barcelona 1997

HEGEL G.W.F. Lecciones de Estética Vol. 1 , Ediciones Península, Barcelona 1989

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS Y DE LAS TEORÍAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS, volumen I, Visor Dis., S.A. Madrid 2000

KANT Manuel, Crítica del Juicio seguida de las Observaciones sobre el Asentimiento de lo Bello y lo Sublime, Madrid 1876

LÓPEZ CHUHURRA Osvaldo, Estética de Los Elementos Plásticos. Editorial Labor S.A. Barcelona 1971

NAVARRO José Gabriel, Contribuciones a la Historia del Arte en Ecuador, volumen I

SOURIAU Etienne, Sobre la Estética y la Obra de Arte.

Web Grafía

http://www.eduardovillacis.com/ev/gallery.aspx Febrero de 2013

http://www.luisserrano.com/Tutoriales/LuisSerrano_House.htm Febrero 2013

http://wwwmailxmail.com/curso-introduccion-dibujo-pintura/estilos-artisticoss Febrero/ Marzo 1013

http:/www.tattoo-spain.es/galeria_n1-2.html Marzo 2013

Bibliografía Complementaria

Anatomía para Artistas.pdf

BOTERO.pdf

Dibujo.pdf docx

HEGEL, Estética1.pdf

KANT, Critica del Juicio seguida de las observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime.pdf

ARIAS, José Carlos 24 Miradas A Una Obra De Arte. pdf

Revistas

bg magazine *francesa 147*

Estrategias Barrocas, Arte Contemporáneo Brasileño

II Salón Nacional De La Cerámica Artística

Guía de identificación de escultura, Ediecualtorial. Quito 2011

Guía de identificación de bienes culturales patrimoniales, Ediecuatorial, Quito 2011

Vista al Sur, año 4 - nro. 28, Fotográfica, Cuenca 2013

Duales y recíprocos, La comunicación visual del Ecuador, Pablo Iturralde, Quito, 2004

Caja Negra, Ilustres Ilustradores, Secretaría de Cultura 2012

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA:

"ESTILIZACIÓN DEL VOLUMEN PARA LA PROPUESTA ESCULTÓRICA DE BANDAS DE PUEBLO DEL CANTÓN LOJA, USANDO CERÁMICA POLICROMADA"

Proyecto de tesis previo a la obtención del Grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Escultura Cerámica

Autor: Antonio Bayardo Cuenca Mayorga

LOJA ECUADOR

2012

a. TEMA

ESTILIZACIÓN DEL VOLUMEN PARA LA PROPUESTA ESCULTÓRICA DE BANDAS DE PUEBLO DEL CANTÓN LOJA, USANDO CERÁMICA POLICROMADA.

b. PROBLEMÁTICA

Al elegir este tema de investigación, se propone un trabajo escultórico con referentes volumétricos marcados. La figura humana es recurrente en la trayectoria de las artes plásticas, por tal razón se la aborda desde diversos ángulos: desnudo, indigenismo, tema religioso, entre otros. La cerámica siempre ha sido el material usado para la creación de esculturas, por lo cual se plantea crear una propuesta escultórica que tenga como tema las bandas de pueblo con una estética que haga referencia a lo volumétrico.

Artistas tan dispares, en tiempo y espacio, como Miguel Ángel, la Polaca Tamara Lempicka, el Mexicano Siqueiros, el Inglés Henry Moore, la Portuguesa Paula Rego, los Colombianos Fernando Botero y Enrique Grau, o el Peruano Marcelo Wong, entre otros, han hecho del volumen parte indispensable dentro de la conformación de su propuesta plástica.

El dotar de volumen a las obras, ha sido una práctica muy común dentro de la propuesta de artistas de la vanguardia como Picasso, quién usó el volumen en su etapa neoclásica o Niki de Saint Phalle, artista francesa que con sus monstruosas pero encantadoras *Nanas,* hace una oda al volumen en sus esculturas hechas con poliéster pintado.

En el Ecuador, El Artista Eduardo kingman utilizó en muchas de sus primeras pinturas formas volumétricas, que las dotaron de un carácter casi escultórico.

En lo local no ha habido un estudio plástico ni referentes relacionados con la temática de las bandas de pueblo, tampoco propuestas escultóricas sobre este tema, razón por la que se propone crear una obra original con perspectivas a ser un aporte a la cultura local, en la ciudad de Loja sería la primera vez que se haga una propuesta escultórica en cerámica tomando como tema las bandas de música popular.

El cantón Loja tiene una amplia cultura musical, característica reconocida a nivel de la provincia cómo a nivel nacional, pero poco o nada se ha hecho desde lo plástico para reivindicar este segmento muy poco valorado dentro de los músicos: *Las bandas de pueblo*. Uno de los fines de la investigación es posicionar estéticamente la estilización del volumen como propuesta escultórica tomando como tema a las bandas de música popular.

Para la investigación se tendrá como base la ciudad de Loja, sin descartar lugares como las parroquias Chuquiribamba y El Cisne, donde existen bandas de música popular actuales que se pueden tomar como referencia

para la elaboración de la propuesta escultórica, que posteriormente se exhibirá en algún espacio público de la ciudad.

Esta investigación tiene como uno de sus objetivos realizar una exposición con obra escultórica, utilizando como medio plástico la arcilla, material de bajo costo que no implica mayores inversiones.

La investigación se realizará contando como fuente de información el material bibliográfico que se encuentra en bibliotecas e institutos de cultura locales y nacionales, así como el uso de la red virtual, además para la realización de la obra propuesta se tiene experiencia para el manejo técnico y artístico de la arcilla para poder así llevar a un buen fin la propuesta escultórica.

c. JUSTIFICACIÓN

Al momento y por los conocimientos y experiencias artísticas/plásticas adquiridas durante el tiempo de estudios realizados en la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja se tiene la capacidad de proponer el tema de la presente investigación, ya que se cuenta con bases teóricas, técnicas y conceptuales que permiten desarrollar una práctica profesional responsable y propositiva. Se ha adquirido conocimientos sobre cultura y arte universal, acorde al tiempo-espacio, con una visión renovadora en el ejercicio de la expresión plástica que compromete el desarrollo de la cultura de los pueblos, se conoce aspectos teóricos y estéticos para fundamentar la práctica artística en modelado-escultura desde una concepción artística propositiva; por lo que esta propuesta teórico práctica será tratada bajo estos preceptos.

Con la propuesta temática se pretende contribuir con el desarrollo del arte plástico basado en el análisis crítico, autocrítico y creativo en los diferentes niveles de complejidad y propuesta.

Dentro del ámbito local, se han obtenido resultados mínimos. El tema de la presente investigación, no ha sido tratado por los escultores locales, no han usado la temática de las bandas de pueblo ni el volumen para sus obras plásticas.

El tema propuesto tiene valía por la importancia que tiene la música en la Cultura, de esta manera se propone vincular el tema con la sociedad, a la vez que la propuesta escultórica resultante de la investigación podría eventualmente servir como boceto para una obra de características monumentales que posicione la presencia de las bandas de música popular en la vida cultural de la provincia de Loja. Y esto tendría otra consecuencia que sería la vinculación de las artes a nivel real, ya que pocas veces se ha hecho un homenaje local desde la plástica hacia la música.

El proyecto de investigación para titulación en Artes Plásticas "**Estilización del volumen para la representación escultórica de bandas de pueblo del cantón Loja, usando cerámica policromada"** es una propuesta con planteamientos creativos contemporáneos que están orientados a promover el desarrollo artístico, cultural, social, educativo y ambiental de la ciudad de Loja, y con su difusión se ratificará la vinculación con la sociedad promoviendo el respeto a los valores culturales y artísticos a nivel local, regional y nacional.[1]

[1] Basado en la Misión y la Visón de la Carrera de Artes Plásticas de la UNL

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Analizar la concepción estética del uso de la estilización del volumen en la escultura, y su incidencia en la plástica Lojana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar aspectos técnicos, estéticos, plásticos que inciden en el uso de la estilización del volumen en la plástica local.
- Realizar una propuesta escultórica teniendo como temática las bandas de pueblo y usando para su elaboración la cerámica.
- Difundir de la propuesta mediante el montaje de una exposición.

e. MARCO TEÓRICO

REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN EN LA ESCULTURA

Se denomina escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. La escultura se expresa mediante la creación de volúmenes y la conformación de espacios, incluye todas las artes de talla y cincel, así como las de fundición y moldeado. Dentro de ella, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico, generando procesos como el constructivismo o el *assemblage.* Tanto en escultura como en la pintura, el volumen es la manera de tratar la tridimensionalidad de las masas.

En escultura, se le llama volumen a una estructura formal tridimensional, así como también volumen a las partes componentes del todo escultórico, cuando éstas tiene el carácter de masas. En arte el volumen es propio de la escultura, la pintura, la arquitectura, etc. Y se puede clasificar en dos tipos: real o ilusorio, analizaremos lo que es volumen real; al ilusorio lo aborda el volumen en la pintura.

El volumen real es propio de la escultura y la arquitectura, se presenta en tres dimensiones, las cuales ya fueron mencionadas: profundidad, anchura y altura. El volumen real, además de estas tres dimensiones, tiene otras propiedades; como peso, masa, densidad, textura, color, etc., etc.; es decir, tiene todas las propiedades de cualquier objeto. El escultor o el arquitecto se valen de todas estas propiedades para expresar su creatividad, en conclusión, pues, el volumen en escultura y arquitectura es real, mientras que en pintura. dibujo, etc., es ilusorio.

LA CERÁMICA Y EL VOLUMEN

LO UNIVERSAL Y LO PARTICULAR

La creatividad es decir la capacidad de resolver diversos problemas de una manera distinta, es propia de la especie humana, es perfectamente explicable que los resultados de la práctica de esta condición se manifieste, tanto en lo material como en lo no material de diversas maneras.

En Ecuador como en el resto del mundo, la cerámica ha sido un material que aunque noble, ha sido usado mayoritariamente con fines utilitarios o

como un medio de crear artesanías con raigambres tradicionales. “Lo que cabe en este análisis es tratar de conocer el peso que tiene el factor Cultura en la estructuración de la personalidad, hasta que punto, por ejemplo influyen en las visiones frente a la vida los medios de que dispone un habitante de una tribu amazónica o de una metrópolis con Nueva York o Tokio, Es interesante también saber la medida en el que el cambio del entorno humano afecta a la persona que se desarrollan en diferentes culturas”. [2]

Esto hace que las cuestiones estéticas se planteen y se materialicen desde diferentes ópticas, el volumen proyectado con una visión estética particular puede tener sus raíces en las generosas formas particularmente de las mujeres costeñas orgullosas y extrovertidas, con una cierta dignidad que las hace llevar sus formas con gracia, es de aquí que nace la idea de usar el volumen en la temática propuesta.

Vincular el volumen con la cerámica no ha sido un proceso difícil, la cerámica material de una nobleza única, sencilla, humilde pero con un potencial inmenso será la manera correcta de cohesionar la propuesta.

“Es posible que los objetos cerámicos, que llevan en su memoria la huella de su creador, no requieran firma alguna, más el momento que vivamos en búsqueda de sentido, de valor requiera de una rúbrica, que ponga en evidencia el anonimato, que exija lo que se dice y la forma que se dice, que obliga al momento y en verdad es un recorte de tiempo que permita al objeto no sólo ser leído sino, “percibido como evidente el valor diferencial” de autoría, que lo refiera no sólo con los del sistema e objetos del mismo artesano sino con los del entorno.[3]

Urgilés, dice que en el momento de identificar una pieza de cerámica con el nombre del autor, se eleva a esta a otra categoría, como una propuesta estética con carga plástica. Entonces el objeto “habla”, y existe el reconocimiento de que eso que quería decir fue dicho, anticipar los resultados y dejar abierto el diálogo que a veces el fuego ejerce, el porqué, para qué, y más aún el cómo en el que la tecnología cerámica expresa lo que se requiere transmitir, evolucionando con constancia e innovación, evocando saberes y tradiciones, enmarcándose en una cultura ecológica de convivencia, en una identificación local.

---

[2] MALO Gonzáles Claudio. Artesanías, lo útil y lo bello. Coeditado por CIDAP / Universidad del Azuay. 2008.

[3] URGILÉS Martínez Cristina, Artesanías de América, Revista No. 65 Editada por CIDAP.

f. METODOLOGÌA

Este proyecto de tesis se sustentará con la utilización del método Teórico/Deductivo que garantiza el desarrollo del proyecto, mientras que en la parte práctica se usará el método Experimental / Deductivo.

Método Teórico / Deductivo

El método teórico / deductivo tiene varios pasos esenciales: la observación del problema a tratar, la creación de una hipótesis para explicar dicho problema, obtener variables resultantes de la hipótesis, y verificación o comprobación de la misma. Este método obliga al investigador a combinar la reflexión racional o formación de la hipótesis y la deducción con la observación de la realidad, esto es la verificación de la hipótesis planteada. Este método permite la manipulación y descripción del proceso a seguir, basándose en el tema y el objetivo general de la investigación.

Método Experimental/Deductivo

Este método es el procedimiento a seguir con la finalidad de hacer de esta actividad una práctica comprobable y además permite la manipulación y descripción del proceso a seguir, basándose en el tema y el objetivo general de la investigación que determinan aspectos teóricos, técnicos y estéticos en la producción de seis obras escultóricas.

HIPÓTESIS

Enunciado 1

Desde la óptica plástica y estética, el Volumen ha sido considerado generalmente de manera superficial y frívola, varios factores de carácter plásticos, estéticos y sociales inciden en su uso, y no han sido analizados de manera profunda

Enunciado 2

En el arte, específicamente en la escultura la estilización del volumen es una manifestación matérica de conceptos filosóficos, de sensaciones y emociones del hombre.

VARIABLE DEPENDIENTE

-Volumen
-Lo Absoluto
-Horror Vacui
-El yo

VARIABLE INDEPENDIENTE

-La estilización del volumen en una obra escultórica

g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	2012 PROYECTO																2013 TESIS																							
	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Delimitación de Tema	x	x	x	x																																				
2. Elaboración de Objetivos, Justificación, problematización e Hipótesis					x	x	x	x																																
3. Elaboración del Marco Teórico									x	x																														
4. Procesamiento de la Información											x	x																												
5. Sistematización de la información													x																											
6. Presentación del proyecto para la aprobación																		x	x																					
7. Elaboración de la tesis: Capítulos I – II-III-IV																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
8. Sistematización de la Información																																x								
9 Corrección de la tesis																																	x	x			x	x		
10.Desarrollo del Libro de obra y obras																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Presentación de la tesis y obras Escultóricas																																					x	x	x	x

Ampliación cronograma

ACTIVIDADES	2014 TESIS																			
	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Elaboración de tesis																				
2. Elaboración de tesis																				
3. Elaboración de tesis																				
4. Elaboración de tesis																				
5. Elaboración de tesis																				
6. Elaboración de tesis																				
7. Elaboración de tesis																				
8. Elaboración de tesis																				
9 Presentación, trámites y sustentación de tesis de grado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Recursos	**Financiamiento**
Humanos	$ 200,00
Director de tesis	
Material de Oficina	$ 100,00
Hojas de papel bond	
Lápices	
Recursos Bibliográficos	$500,00
Libros, fotocopias, impresiones digitales	
Documentos Digitales	
Recursos tecnológicos	$1.500,00
Cámara digital	
Computadora	
Cd´s / Flash memory	
Materiales para elaboración y acabados de figuras modeladas en arcilla.	$400,00
Arcilla, esteques, gubias, desbastadores, pinceles, pinturas acrílicas, ceras para acabados	
Quema	
Varios	
Transporte	$100,00
Impresiones y empastados	$ 300,00
Imprevistos	$ 100,00
Total	$3.300,00

i. BIBLIOGRAFÍA

- Atlas Universal de Filosofía, Océano España.
- BOTERO, Esculturas. Villegas Editores 1998, Bogotá Colombia.
- DE LA INOCENCIA A LA LIBERTAD, Arte Cuencano del siglo XX. Ediciones del Banco Central del Ecuador, 1998
- ECUADOR Tradición y Modernidad, Coeditado por SEACEX/ Tf Editores, 2007 Madrid.
- EL ARTE DEL SIGLO XX, Phaidon Press Limited, Editorial Debate, 1999 Madrid
- GONZÁLES Arias A. / HORTA Rangel F.A. Ciencia, pedagogía y cultura científica. Editorial Elementos 87, 2010
- GRAU Enrique, Homenaje. Villegas Editores 2003, Bogotá, Colombia
- KINDERSLEY Dorling, ARTE La Guía Visual Definitiva, Editorial DK, 2010 Londres.
- LA TALLA Escultura en Madera. Editorial Parramón Ediciones S.A. 1999 Barcelona.
- MALO Gonzales Claudio, ARTESANÍAS Lo útil y lo bello, Coeditado por CIDAP/ Universidad del Azuay 2008 Ecuador.
- SCHNECKENBURGER Manfred, ARTE del siglo XX Pintura-Escultura -Nuevos medios-Fotografía, Volumen II, Editorial Taschen 2005, Colonia Alemania.
- URGILÉS Martínez Cristina/Revista 05 del CIDAP / Artesanías de América. Cuenca, Ecuador.

WEBGRAFÍA

- http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mater… Google Académico

ANEXO 2

Autor: Guillermo Kirby

s/t autor desconocido

ANEXO 3

CONJUNTO ESCULTÓRICO “BANDA DE PUEBLO”

ÌNDICE GENERAL

PORTADA	i
CERTIFICACION	ii
AUTORIA	iii
CARTA DE AUTORIZACION	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORIA	vi
AMBITO GEOGRAFICO	vii
MAPA GEOGRÀFICO	viii
ESQUEMA DE TESIS	ix
a. TÍTULO	1
b. RESUMEN	2
c. INTRODUCCIÓN	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA	5
e. MATERIALES Y MÉTODOS	47
f. RESULTADOS	49
g. DISCUSIÓN	53
PROPUESTA ESCULTÓRICA	54
h. CONCLUSIONES	73
i. RECOMENDACIONES	74
j. BIBLIOGRAFÍA	76
k. ANEXOS	79