UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO:

EL COSTUMBRISMO DE LA CULTURA SARAGURO, COMO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA REALISTA EN LA TÉCNICA DE LA ACUARELA

Tesis de grado previa a la obtención del título de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Pintura.

Autor

Luis Antonio Jumbo Narváez

Director:

Arq. Marco Antonio Montaño Lozano

Loja – Ecuador

2019

CERTIFICACIÓN

Arq. Mg. Sc

Marco Antonio Montaño

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

CERTIFICA:

Que la tesis de Artes plásticas titulada: **EL COSTUMBRISMO DE LA CULTURA SARAGURO, COMO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA REALISTA EN LA TÉCNICA DE LA ACUARELA,** elaborada por el egresado Luis Antonio Jumbo Narváez, con N° de cédula de identidad 1900823152, ha sido desarrollada bajo mi dirección, por lo que luego de haber cumplido con los requisitos de forma y fondo exigidos por el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacionl de Loja, autorizo su presentación para los fines pertinentes.

Loja, 13 de agosto de 2019

Arq. Marco Antonio Montaño

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

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

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

Autor: Luis Antonio Jumbo Narváez.

Firma: .....

Nº Cédula: 1900823152

Fecha: 5 de septiembre de 2019

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

Yo, **Luis Antonio Jumbo Narváez,** declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada**: EL COSTUMBRISMO DE LA CULTURA SARAGURO, COMO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA REALISTA EN LA TÉCNICA DE LA ACUARELA,** como requisito para optar al Grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención Pintura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los cinco días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.

Firma.....
Autor: Luis Antonio Jumbo Narváez
Cédula: 1900823152
Dirección: Saraguro/ Barrio "Las Casetas"
Correo electrónico: lajumbon@unl.edu.ec
Celular: 0969550153

DATOS COMPLEMENTARIOS:
Director de Tesis: Arq. Marco Antonio Montaño Lozano
Tribunal de Grado: Presidente: Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.
Primer Vocal: Lic. Xavier Barnuevo Solis Mg. Sc.
Segundo Vocal: Lic. Gerardo Vinicio León Coronel Mgs.

AGRADECIMIENTO

La gratitud es un acto de nobleza en el ser humano, por esta razón es pertinente agradecer en primera estancia, a la Universidad Nacional de Loja, la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación y en especial a la Carrera de Artes Plásticas, por prepararme profesionalmente.

De la misma manera a sus maestros y personal administrativo, los cuales en conjunto contribuyeron a mi formación plástica. A mi director de tesis, por guiar este trabajo de investigación.

A todas las personas que de alguna manera aportaron para el desarrollo de la misma.

Luis Antonio Jumbo Narváez

DEDICATORIA

La presente está dedicada a mi familia, en especial a mi esposa e hija, como también a mis padres y hermanos quienes han sido de gran importancia, al brindarme su apoyo incondicionalmente para la culminación de mis estudios y obtener un logro más en mi vida.

Luis Antonio Jumbo Narváez

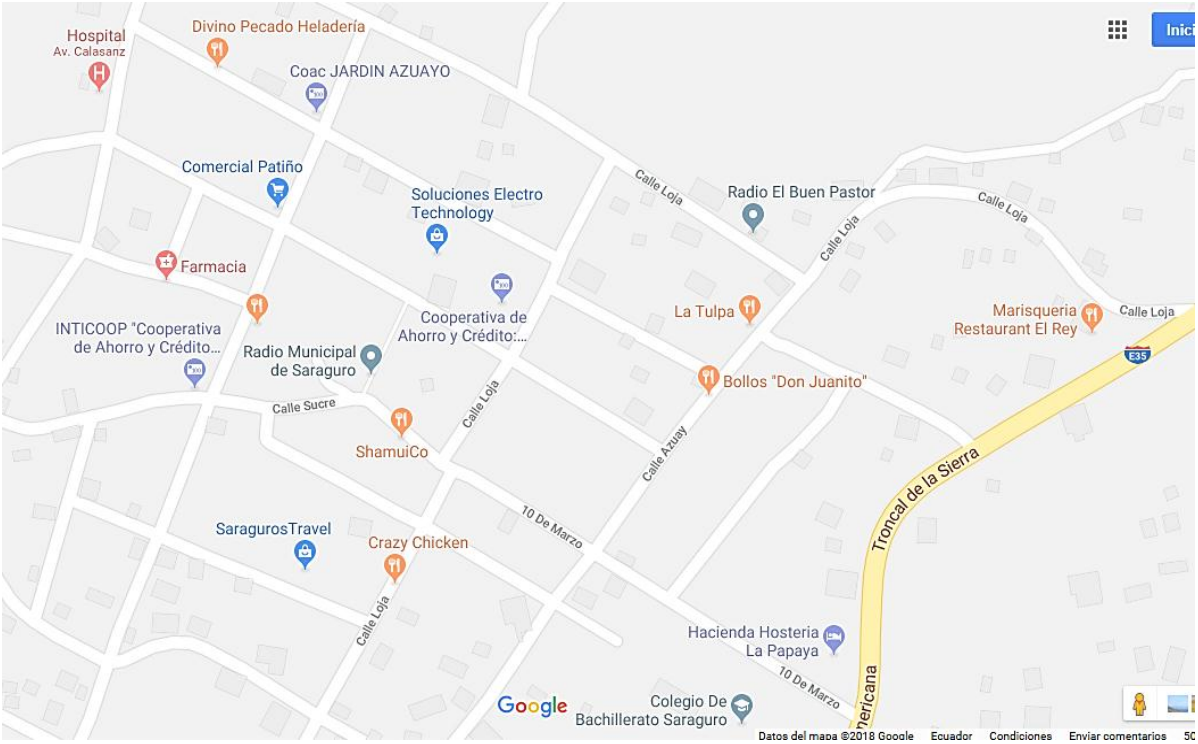
MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: **ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN, FACULTAD DE "ARTES PLÁSTICAS"**											
TIPO DE DOCUMENTO	**AUTOR/NOMBRE DEL DOCUMENTO**	**FUENTE**	**FECHA AÑO**	**ÁMBITO GEOGRÁFICO**						**OTRAS DESAGREGACIONES**	**NOTAS OBSERVACIONES**
				NACIONAL	**REGIONAL**	**PROVINCIA**	**CANTÓN**	**PARROQUIA**	**BARRIO COMUNIDAD**		
TESIS	**Autor:** Luis Antonio Jumbo Narváez EL COSTUMBRISMO DE LA CULTURA SARAGURO, COMO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA REALISTA EN LA TÉCNICA DE LA ACUARELA	UNL	2019	ECUADOR	ZONA 7	LOJA	SARAGURO	SARAGURO	SARAGURO	CD	Licenciado en Artes Plásticas, mención **Pintura**

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN, CIUDAD SARAGURO



ESQUEMA DE TESIS

i. Portada
ii. Certificación
iii. Autoría
iv. Carta de autorización
v. Agradecimiento
vi. Dedicatoria
vii. Matríz de ámbito geográfico
viii. Mapa geográfico y croquis
ix. Esquema de tesis

a. TÍTULO.

b. RESUMEN.

ABSTRACT

c. INTRODUCCIÓN.

d. REVISIÓN DE LITERATURA.

e. MATERIALES Y MÉTODOS.

f. RESULTADOS

g. DISCUSIÓN

h. CONCLUSIONES

i. RECOMENDACIONES

- **PROPUESTA PICTÓRICA**

j. BIBLIOGRAFÍA

k. ANEXOS

- **PROYECTO DE TESIS**
- **OTROS ANEXOS**

a. TÍTULO

EL COSTUMBRISMO DE LA CULTURA SARAGURO, COMO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA REALISTA EN LA TÉCNICA DE LA ACUARELA

b. RESUMEN

El presente trabajo de tesis titulado: **El costumbrismo de la cultura Saraguro, como propuesta para la creación de una obra pictórica realista en la técnica de la acuarela**, abordará la exposición de los cambios socioculturales de la comunidad Saraguro y cómo estos han sido causa de la pérdida gradual de su identidad cultural, de esta manera se busca sensibilizar a la sociedad lojana y saragurense en especial, llevándola a revalorizar sus costumbres a través del arte, al mismo tiempo permite alcanzar un aporte plástico por medio de la creación pictórica, materializado en acuarelas de carácter realista; técnica poco utilizada en propuestas artísticas locales.

Utilizando para el efecto el método inductivo y deductivo, mismos que permitieron profundizar y analizar elementos característicos de su cultura; considerados a simple vista como "banales", sin embargo han perdurado hasta la actualidad en la vida cotidiana de los miembros de esta comunidad; obteniendo como resultado un estudio de campo grabado en bocetos, notas gráficas y fotografías, que permitieron determinar aquellos hábitos que definen a esta sociedad, y conjuntamente con artistas referentes, como Oswaldo Muñoz Mariño y Joaquín Pinto Ortiz; se llegó a concebir una muestra pictórica basada en las costumbres del pueblo Saraguro.

ABSTRACT

The present thesis work entitled The customs of the Saraguro culture, as a proposal for the creation of a realistic pictorial work in the technique of watercolor, address the exposition of the sociocultural changes of the Saraguro community, and as these have been the cause of the gradual loss of their cultural identity, in this way it is sought to sensitize the Lojana society and especially to develop; leading it to revalue its customs through art, at the same time it allows to reach a plastic contribution through the pictorial creation, materialized in watercolours of realistic character; technique little used in local artistic proposals.

Using for the effect the inductive and deductive method, which allowed to deepen and analyze characteristic elements of their culture, considered to the naked eye as "banal", however, have survived to this day in the daily life of the members of this community; resulting in a field study engraved in sketches, graphic notes and photographs, that allowed to determine those habits that define this society, and together with leading artists, like Oswaldo Muñoz Mariño and Joaquín Pinto Ortiz; they came to conceive a pictorial exhibition based on the customs of the Saraguro people.

c. INTRODUCCIÓN

A través del arte se puede llegar a la conciencia social; transmitir la naturaleza del hombre utilizando diversos recursos que permitan a una persona representar sus ideas, sentimientos y emociones. En muchos casos las artes plásticas, en especial la pintura, siendo un recurso de la expresión gráfica capaz de exponer cuestiones sociales, es la herramienta que a través de los colores busca exteriorizar los elementos que conforman la Cultura; exponiendo el estilo de vida de una sociedad que muchas veces es invadido por nuevos estereotipos de la cultura popular, disfrazados de imágenes, publicidad, tecnología y progreso.

La insuficiente indagación y el desinterés de artistas por retomar elementos culturales como los hábitos y las prácticas ancestrales, dentro de la pintura, es alarmante; en épocas anteriores muchos artistas ecuatorianos como: César Taco, Oswaldo Muñoz Mariño y Joaquín Pinto Ortiz, este último considerado el iniciador de la pintura de costumbres; dedicaron parte de su obra a representar lo popular, aquello que escasamente era representado, pero ya era considerado una nueva tendencia artística.

Actualmente es necesario reforzar una educación que se enmarque dentro la valorización, construcción y consolidación de la "identidad cultural"; las personas se han acostumbrado a conformarse y menospreciar aquello con lo que crecieron y se educaron, en donde las modas y normas actuales que van de la mano con la modernidad, crecen y se adhieren cada vez más a las nuevas generaciones.

En Ecuador existen muchos pueblos y nacionalidades, una de las más importantes y que ha sobrevivido al paso del tiempo es la Etnia Saraguro, en donde claramente se puede observar

que muchos de sus hábitos y tradiciones han sufrido alteraciones sincréticas desde la llegada de la cosmovisión occidental.

Por ello la presente investigación titulada **El costumbrismo de la cultura Saraguro, como propuesta para la creación de una obra pictórica realista en la técnica de la acuarela**, se desarrolló en un contexto sociocultural del cantón Saraguro, Loja, Ecuador; donde se analizó sus costumbres como parte "intangible" de su patrimonio cultural. Estas prácticas desde una visión artística son verdaderamente interesantes, por tal motivo se examinará escenas, fotografías y fuentes pertinentes para llegar a cumplir los objetivos de la propuesta, llevando una innovación dentro de la plástica local, misma que a la vez conlleva a planteamientos artísticos. De aquí el interés del artista, quedando expresamente en esta investigación muchas experiencias vividas, que conjuntamente con la recopilación bibliográfica servirá para la representación artística final.

Para alcanzar con los objetivos propuestos en la investigación, se procedió a emplear el método deductivo, que analizó aspectos generales del Cantón Saraguro como contextualización, consecuentemente se aplicó el método inductivo donde los aspectos bibliográficos apoyados conjuntamente en la observación directa de los elementos y circunstancias que conforman su Cultura, permitieron una mejor visualización del panorama investigado. Recogiendo de esta manera apuntes, bocetos y estudios plásticos que son evidencia del proceso creativo.

Es importante destacar que dentro del método deductivo también se realizó el análisis de una obra maestra; "Orejas de Palo" (1904), de Joaquín Pinto Ortiz, con la finalidad de tener un referente guía y comprender el proceso creativo de un pintor costumbrista de nuestro país, ya

que, mediante sus obras, un artista influye y se compromete con la sociedad, llevándola a profundas reflexiones, no en busca de soluciones, sino para llegar a generar emociones en el observador.

Por lo tanto, la presente propuesta o intención de autor, teniendo en cuenta que la Cultura siempre estará en constante transformación; es determinar los elementos (símbolos y signos) autóctonos del pueblo Saraguro, en donde aquellas costumbres que trascienden son el motivo principal para reforzar su identidad cultural.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPITULO I:

1.1. Costumbrismo.

Es una corriente literaria y artística que tiene por objeto reflejar las raíces nacionalistas, personajes típicos y modos de vida de un pueblo; valiéndose en las diversas disciplinas de expresión artística como medio de representación. Su contenido muchas veces busca mostrar la situación político, social y cultural desde un punto de vista crítico; lo que concibe que sus manifestaciones se desarrollen dentro de un estilo realista y que su característica principal sea la descripción de los diferentes aspectos (educación, vestimenta, medicina, religión, organización social, etc.) que rigen a un determinado grupo social.

Aunque su origen es incierto, muchos autores ubican su comienzo en España en el siglo XIX, coexistiendo con otras corrientes artísticas como el romanticismo y el realismo, en los cuales se fundamentó, pero progreso de forma diferente. Como género literario poseía un carácter romántico que narraba en periódicos y revistas "las costumbres", del cual deriva su nombre; luego pasaría a extenderse a todas las artes en donde como movimiento pictórico pretende que la obra de arte en sí, sea descriptiva (Véase Fig. 1). Buscando en primer lugar expresar y registrar el cambio de una sociedad ante un presente confuso por influencias modernas, extranjerismos que se imponen y antiguas tradiciones que desaparecen; en donde el autor, desde la perspectiva del romanticismo se refiere a lo habitual como aquello que motiva o inspira.

Fig. 1. Jara, J.(Artista) (1899). El carnaval en Morelia. Pintura [Óleo sobre tela]. 87 x 148.5 cm. Col. Particular, Fotografía de Judith Puente. Archivo Fotográfico de Manuel Toussaint. Extraída de http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=113&vol=3#2079

Posteriormente; tomando en cuenta que en un sentido más específico, el costumbrismo es una interpretación objetiva de lo típico y local dentro de lineamientos cronológicos y documentales; muchos de sus cuadros podrían considerarse un reportaje o registro de lo folclórico y cotidiano, siendo su intención inspirar, asombrar, transmitir o simplemente ser considerado como un pequeño cuadro colorido.

Sin embargo, tomando en cuenta estos precedentes, es difícil precisar y ubicar dentro de un concepto a esta tendencia, ya que al hablar de costumbres se suele adoptar una gran composición de variantes y contenidos sobre las mismas. Un claro ejemplo lo despliega Rubio (2010) en su artículo "*Costumbrismo. Definición, cronología y su relación con la novela*"; en donde menciona la dificultad por denominar este género, basándose en criterios de los novelistas españoles Larra y Mesonero. Según sus opiniones; este toma rumbos equidistantes los mismos que serán expuestos a continuación.

Para Larra, el costumbrismo no se centra en copiar la realidad; va más allá de la simple devoción de lo que se observa; es encontrar el motivo del accionar del ser humano dentro de la sociedad. Contradictoriamente Mesonero toma la posición de no participación y no

compromiso; copiando la realidad tal y como es, permitiéndole así recoger todas las condiciones, tipos y caracteres sociales en la búsqueda de reivindicar las costumbres patrias sin exageración; enalteciendo sus virtudes. Es así, que tanto Larra como Mesonero tratan de reflejar con fidelidad la sociedad en donde se ubican, apartándola de un irrealismo histórico (Rubio, 2010).

De igual forma, autores como Álvarez B. y Ferrer (1998) refieren que como género literario asume una nueva forma de mostrar lo tradicional dentro de la acción poética, en donde el lector; al momento de leerla, debía familiarizarse con esa impresión de la realidad.

Por otro lado; Tovar (1985) afirma que el costumbrismo refleja los usos y tradiciones sociales sin analizarlos ni interpretarlos; ya que se entraría en un realismo intelectual que a pesar de estar directamente relacionado con él, no elabora un análisis sobre los mismos; por lo tanto en la descripción casi pictórica se limita a lo más superficial de la vida cotidiana.

En este acercamiento, el término pictórico toma preeminencia, ya que a través de impresiones pintorescas se trata de estudiar los acontecimientos históricos y transferirlos a nuevas generaciones. Ante ello, Chang y Filer sostienen:

> …Es una tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato e interpretación de las costumbres y tipos del país. La descripción que resulta es conocida como "cuadro de costumbres" si retrata una escena típica, o "artículo de costumbres" si describe con tono humorístico y satírico algún aspecto de la vida. (2015, pág. 661)

En donde, en relación con anteriores autores, esta publicación describe dos distintas pero no diferentes razones de expresión, las cuales van desde lo más formal a lo cómico, de lo retórico

a lo artístico; cambiando únicamente en la forma estética de presentarlo ante una sociedad adherente al escritor o pintor. Siendo la primer razón; divertir y distraer, mientras tanto la segunda en tono más serio, era criticar lo que el autor consideraba "erróneo". Concluyendo así que en términos generales, los "cuadros de costumbres" (Véase Fig. 2) principalmente eran registros gráficos, bosquejos, dibujos o pinturas cortas, que buscan dar a conocer en ocasiones con humor, hechos relevantes y denunciar o resaltar acciones que influyen en el desarrollo de un lugar.

Fig. 2. Fierros Álvarez, D. (Artista). (1864). La fuente. Cuadro de costumbres de las cercanías de Santiago de Galicia. Pintura [Óleo sobre tela] 130 cm x 177 cm. Nuevas Adquisiciones Museo de la Trinidad, 1865; Museo del Prado, 1872-1896; Museo de Arte Moderno, 1896-1971. Extraída de: file:///C:/Users/Usuario/Pictures/cuadro%20de%20costu.html

De esta manera, el artista trata de conmover al público de su entorno; por ello, lo popular es selecto, calcar la realidad con escenas muy crudas y críticas con intenciones éticas. Por otra parte, "el artículo de costumbre" (Véase Fig. 3) a diferencia del anterior, es meramente un escrito, en prosa o verso, con características descriptivas; llegando a tener influencia en la novela y en la prensa.

Articulos de costumbres

1. **El cafe**

En este articulo Larra cuenta como llega a un café del cual es cliente con frecuencia y se sienta a tomar algo. Durante el tiempo que esta ahí sentado se dedica a observar cómo actúa la gente y atiende a sus conversaciones, para luego apuntarlas en una libreta. De esta visita al café no sale tan satisfecho como habitualmente, días en los que suele salir riendo, pero en esta ocasión ha quedado **consternado y desilusionado** por la situación en la que se encuentra el país y su gente, que **no parecen preocuparse más que por aparentar que saben mucho de lo que están hablando y criticar, sin mucho tino la situación nacional**. Pero Larra no pierde la ilusión de poder cambiar esta situación que cuenta con uno de sus mejores artículos.

El café es un **artículo de costumbres.** Es un artículo costumbrista porque el autor critica una **costumbre española** de la época: muchos **españoles que se creen muy patrióticos se quejan culpando a los demás de la mala situación del país, cuando son ellos precisamente los que contribuyen a esta caótica situación,la mala imagen del pais. Ellos son los hipocritas.**

En El café, Larra le gusta saber cómo es la gente que le rodea. Se siente y se ve diferente a los demás, criticándolos sarcásticamente por sus actos y se muestra contento por su diferencia. E**n una ocasión se da cuenta que los actos de los demás son una mala influencia para el país, pero nunca pierde la ilusión de mejorarlo.** Se puede apreciar que es un personaje, cuya única preocupación es el bien de su país, y siempre se plantea como cambiarlo.

Aparecen otros muchos personajes, pero el más importante de ellos es **don Marcelo**, **un literato** que se queja de los seudo-autores, los cuales ofenden a los que aman su patria. Este personaje tan patriótico no tolera que tenga que pagar a un diarista que ofrece malos servicios. Larra lo califica como estrepitoso. Don Marcelo es un personaje que califica a los españoles como brutos por permitir estas **ignominias**. Por conocimientos de Larra, este personaje era un señor rico que realmente había ofendido a su patria con su **picardía**.

A lo largo de todo el artículo sólo aparece un narrador, que es el propio Larra. Es un **narrador interno**, ya que participa en la historia, y por tanto, habla en **primera persona**.

Fig. 3. Mariano José, de L. (Escritor). (1828). El café. Fragmento de artículo de costumbres. [Artículo]. El duende Satírico de Día. Ayala, 1993. Recuperado de: https://www.docsity.com /es/el-articulo-de costumbres/27 60778/

En resumen, es importante destacar que como movimiento artístico, el costumbrismo, plantea que los detalles del estilo de vida de un grupo social en un lugar y época determinada, sean la obra de arte. Siendo así, de gran relevancia dentro de la historia, ya que en este sentido los trabajos costumbristas se encargan de la recuperación, conservación y difusión del folclore a través de las generaciones.

1.2. **El costumbrismo en Latinoamérica y Ecuador.**

El costumbrismo, siendo una tendencia importada de Europa, especialmente de España donde es mejor caracterizada; desde el descubrimiento de América, esta, ejerció sobre los conquistadores europeos, un atractivo que se vio acentuado dentro Romanticismo y con él, la afición por el paisaje y las costumbres.

Como consecuencia, a inicios del siglo XIX, América, se vio invadida por viajeros que redactaron diarios de viaje donde ilustraban dibujos y bocetos realizados durante el camino (Viñuales, 1997, pág. 1)

A continuación, estas bitácoras ilustradas, darían inicio a un costumbrismo local, pero aún con ciertos rasgos europeos (Véase Fig. 4). Según Dorde (2008), afirma: “El costumbrismo es un movimiento literario internacional que encuentra en los países latinoamericanos su máximo desarrollo entre 1830 y 1870” (pág. 1).

Fig. 4. Murray, J. (Artista). (1827). Chozas y nativos en la Hacienda de Mondomo. Costumbrismo Colombiano. [Grabado]. Colección Museo Nacional de Colombia. Reg. 2078.2. Fotografía de Samuel Monsalve Parra. Extraída de: http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-imagen-de-la-nacion-en-el-siglo-xix-

Periodo en el que aproximadamente, en Latinoamérica comienza a emerger el gusto por relatar desde un tono sociológico; una colectividad en transformación, exhibiendo escenas y conflictos independentistas, de los agitados inicios de los Gobiernos Emancipados; que para esta época se estaban originando.

El costumbrismo como género pictórico, cumplía la función de registrar los acontecimientos ocurridos, al igual que parte de los elementos cotidianos que contribuyen a la identidad cultural de un pueblo. En este sentido, Sánchez afirma:

> Es el arte que tradicionalmente se ha llamado "costumbrista"…"Pintura de viajes", o "ilustración científica", y que se practicó en todas las técnicas conocidas en la época, desde la acuarela y el dibujo hasta la cromolitografía y el fotograbado. Fue la obra de individuos de las más variadas profesiones, incluidos comerciantes, banqueros, mineros, exploradores científicos, escritores, músicos, políticos, militares, todos ellos pintores aficionados en sus ratos libres.. Lo que todos tenían en común no era otra cosa que su interés en convertir en imágenes pictóricas aquello que se les presentaba como imágenes visuales, y su herencia fue, en resumen, su vasta contribución a la imagen de la nación como parte de la identidad. (2016, pág. 1)

Aunque no menos importante fue este género en la literatura, ya que sobre la base de escritos y relatos, se formó este movimiento pictórico. Dichas narraciones eran difundidas por medio del periódico; medio de comunicación innovador que abrió la lectura a las multitudes; a través de los denominados "artículos de costumbres", como parte de una literatura costumbrista de carácter descriptiva. Ante ello, al hacer breve énfasis a la literatura; Fernández indica:

> La literatura latinoamericana del siglo XIX es la de una época de aprendizaje..El aprendizaje tuvo que ser la libertad y.. la identidad. Los nuevos países eran formalmente independientes y, por ello, se imponía el deber de extender esa independencia a los espíritus,... y de crear, consecuentemente una cultura original. En el primer tercio del siglo va a adquirir una intensa carga ideológica,… en el complejo proceso de elaboración cultural. Ningúna otra empresa llegaría a adquirir la fuerza que tuvo en América,.. por que su lucha era por establecer… la expresión literaria propia de América. (1972, pág. 74)

De este modo; en los países de América Latina; se adoptó en relatos, novelas y poemas, la simpatía de expresar cabalmente su naturaleza y sus costumbres, en donde cada escrito; siendo la evidencia del diario vivir de cada individuo, buscaba dirigirse a la formación única y

auténtica de una identidad nacional. En donde los cuadros de costumbres toman cierta relevancia. En apoyo a esto; Salkjelsvik & Pinzón declaran:

> …La escritura de costumbres constituirá uno de los arsenales representacionales con los que Latinoamérica se enfrentó al desafío de la modernidad tras la Independencia. En particular, el cuadro de costumbres,..sirvió para negociar una escritura de lo cotidiano en la región. (2015, pág. 10)

Ajustándose correctamente, a la descripción literaria y artística de los fundamentos del costumbrismo latinoamericano.

> La boga que alcanzó el costumbrismo, sobre todo en Perú, México, Cuba, Colombia, Chile y Venezuela, no se debía exclusivamente al deseo de imitación de los modelos españoles.. sino que respondía también a la urgencia de identificación que sentía nuestros escritores y a aquella búsqueda de la expresión nacional y original. (Fernández, 1972, pág. 75)

Sin embargo, cabe destacar que de igual manera el costumbrismo llegó a nuestro país. Como bien lo afirma Pérez (2001) "La cultura ecuatoriana está ensamblada con las de los demás países del continente. Y sus reacciones literarias han seguido las normas que son comunes a todos" (pág. 181). Así es como esta tendencia, también tuvo su influencia dentro del Ecuador, narrando de un modo artístico, sin abandonar el valor del contenido literario; aspectos como la identidad, el mestizaje y demás estados socio culturales de esta región (Véase Fig. 5).

Fig. 5. Joaquín P. (Artista). (1904). Orejas de Palo. Costumbrismo Ecuatoriano. [Pintura]. S/M. Fotografía de Patricio Realpe. Ubicación desconocida. Extraída de: https:// elca cho rrodemamadomitila.wordpress.com/2016/03/28/el-carajos-canta-pasillos-al-orejas-de-palo/

Ante ello, Castro y Velásquez sugieren:

> …El costumbrismo constituye más bien una tendencia que un género literario en sí. La crítica literaria está de acuerdo en situar este movimiento dentro del 'genero chico', atribuyéndole por lo demás, dentro de la visión realista, rasgos románticos, exóticos, folclóricos, y ante todo pintorescos. (1990, pág. 6)

Concluyendo que; históricamente, es necesario hacer referencia al trabajo de los viajeros europeos que desplegaron una notable labor artística y testifical en Latinoamérica durante el siglo XIX, ya que debe señalarse que los mismos son considerados como los verdaderos "descubridores" del paisaje americano. Estos viajantes gráficos enseñaron a los inexpertos artistas de los países que visitaron; a ver su propia tierra y pobladores como motivos gestores y como sujetos de valor estético. Por ello, es preciso resumir que el costumbrismo latinoamericano describe los aspectos llamativos o pintorescos de la vida cotidiana de las

comunidades, grupos indígenas o sociedad en general, siendo parte importante de este género, fijar su objetivo en "pintar"; tanto en artículos como en cuadros; una sociedad enraizada en sus costumbres.

1.3. **Pintura Costumbrista.**

En general, la pintura de costumbres o costumbrista, es un movimiento artístico que manifiesta escenas y hechos cotidianos de la sociedad y cultura coexistentes con el artista que realiza la obra. Considerándola muchas veces como fiel narradora de los diversos aspectos de la historia, exponiendo información sobre hechos cotidianos sean o no relevantes.

Históricamente en América Latina y en sus países se desarrolló en el siglo XVIII y XIX, "en el marco de los procesos de construcción, consolidación y modernización de las naciones latinoamericanas, en cuyo interior, habrá nuevos matices temáticos y compositivos que destacar" (Álvarez de Araya Cid, 2009, pág. 1).

En función de estas declaraciones, Hidalgo afirma que, como género pictórico "El costumbrismo describe los aspectos llamativos o pintorescos de la vida cotidiana de las comunidades. El lenguaje costumbrista se relaciona con la búsqueda de las especificidades culturales de las sociedades,… en los óleos, acuarelas, fotografías" (2017, pág. 1).

En donde se puede aseverar que lo cotidiano es tan adyacente a nosotros que, generalmente a simple vista no distinguimos su valor y encanto.

El costumbrismo es una tendencia, considerada pequeña y sin fundamentos para algunos, sin embargo, aunque no nos demos cuenta, esta se encarga de rescatar esos pequeños detalles

sin importancia, con el fin de darles su justo valor (Véase Fig. 6). Consolidándose así, en las antiguas colonias americanas que buscaban desesperadamente asentar su identidad.

En el fortalecimiento del costumbrismo como manifestación artística, cabe destacar la importancia que le supo brindar la literatura; siendo la misma la que encaminó y mostró con reiteración puntos de contacto con la pintura, exaltando lo "popular", reviviendo en muchas ocasiones la herencia de un pasado colonial y creando una mística nacionalista.

Fig. 6. Palliére, J. L. (Artista). (1861). Idilio Criollo. Pintura Costumbrista. [Óleo sobre tela] 100 x 140 cm. Adquisición con subsidio del Fondo Nacional de las Artes 1958. Colección Museo Nacional de Bellas Artes. Argentina. Extraído de https://www.bellasartes.gob. ar/ colección /obra/7010/

No obstante, pese a todo, la pintura costumbrista siempre ha permanecido a la sombra de otros grandes géneros pictóricos, considerándola como una tendencia menor frente a otras tipologías artísticas, como la pintura de historia, encargada de representar los grandes acontecimientos históricos de la sociedad, y del realismo pictórico que plantea el mostrar la realidad tal y como es. Por lo que, al abordar las costumbres de la Cultura Saraguro en la presente investigación, se puede llegar a confundir su finalidad, en nuestro medio muchas veces se involucra a la pintura costumbrista con otras tendencias artísticas, tales como; el realismo social (Véase Fig. 7) "una pintura de reivindicación ante el maltrato de las poblaciones indígenas ecuatorianas", el indigenismo (Véase Fig. 8) "corriente cultural, política y

antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas" (Asmal A, 2014, pág. 6), las cuales en primera estancia se manifestaron como un arte costumbrista que retrataba fiestas, tradiciones y costumbres de determinados grupos indígenas, en donde sus funciones eran similares, pero con intenciones de criticar o exponer específicamente a un determinado grupo social.

Fig. 7. Eduardo, K. (Artista). (1965). La Hora Oscura. Realismo Social Ecuatoriano. [Pintura]. S/M. Posada De Las Artes Kingman. Extraído de: https: // www.semanticscholar.org/paper/(De)ColonizingRepresentations%3A-Influence-of20thCabrera/2e55e7f08c94e207fbb528576c2c7b40cd10dd5/figure/5

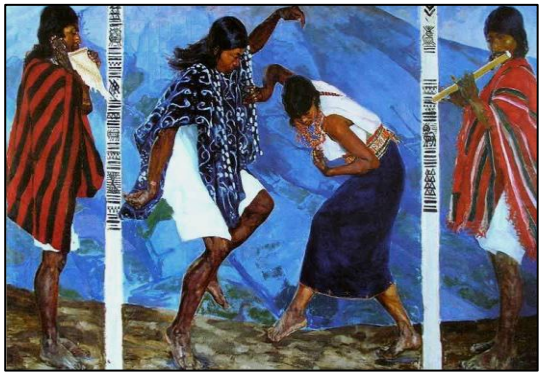


Fig. 8. Egas, C. (Artista). (1918). San Juanito. Pintura Indigenista. Primer Premio de Pintura, 1918. Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera. Indigenismo Ecuatoriano. [Pintura] S/M. Museo Camilo Egas. Extraído de: http://www.premiomarianoaguilera.gob.ec/mariano-100-anos-camilo-egas-ganador-del-premio-mariano-aguilera-1918-y-1923/?lang=en

Durante siglos, mientras unos artistas se dedican a retratar las clases nobles y las grandes escenas históricas, mitos y religión, la pintura costumbrista tiene como protagonistas, personajes de clases populares en las calles, el mercado, en fiestas populares, escenas familiares, labores en el campo, tareas hogareñas, organización social etc., que representa la percepción de la realidad circundante del artista, rescatando lo efímero del momento, nuestra "cotidianidad". A finales del siglo XIX, en Ecuador aún se mantenía la complacencia por el arte religioso, sin embargo, el gusto de los artistas del momento era cada vez más a los paisajes y cuadros de costumbres. "Si bien los artistas del periodo continuaban elaborando pinturas de temática religiosa, aparecieron nuevos encargos que emergían de una visualidad de inspiración realista que se asentaba en el imaginario de lo propio, relacionada con la búsqueda de una identidad" (Hidalgo, 2017, págs. 1, párr. 6).

En conclusión, el destino de la pintura costumbrista, y en general, de las artes se presenta particularmente ligado a las transformaciones sociológicas e ideológicas y como la evolución de ambas influye en la sociedad. Razón por la cual, en nuestro país la pintura de costumbres tuvo una gran acogida, al poseer este, una gran riqueza cultural evidenciada en las manifestaciones y prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades que forman parte de nuestra identidad.

1.4. **El costumbrismo en la pintura ecuatoriana del siglo XIX.**

Gracias al legado pictórico de grandes artistas ecuatorianos, la cultura nacional posee una gran riqueza. Desde exponentes costumbristas como Joaquín Pinto[1], Oswaldo Muñoz Mariño[2]; del indigenismo como Camilo Egas[3], del realismo social, Oswaldo Guayasamín[4] y Eduardo Kingman[5], hasta representantes del neofiguravismo como Oswaldo Viteri[6], y muchos otros más; todos han aportado al arte ecuatoriano. Por estas razones se considera, al siglo XIX, como el periodo de mayor producción artística en Ecuador, en especial, de la corriente costumbrista.

En este sentido, se puede aseverar con certeza, que el costumbrismo en el arte ecuatoriano, es el resultado de la búsqueda romántica de lo cotidiano a través de la representación de los pueblos, etnias y costumbres locales. En donde el artista mediante la obra, busca ser un mediador, ante la sociedad, encaminándose muchas veces, hacia una función social. En apoyo a estas afirmaciones, el autor Vargas indica:

[1] Joaquín Pinto Ortíz fue un pintor ecuatoriano de la segunda mitad del siglo XIX, destacado por ser uno de los pocos pintores románticos y entre los primeros costumbristas.
[2] Oswaldo Muñoz Mariño fue un arquitecto y pintor acuarelista ecuatoriano.
[3] Camilo Egas pintor ecuatoriano que forma parte de los precursores de la pintura indigenista.
[4] Oswaldo Guayasamín fue un destacado pintor, dibujante, escultor y muralista del realismo social ecuatoriano.
[5] Eduardo Kingman pintor ecuatoriano que en sus cuadros impregnó el realismo social, es el pintor de "las manos"
[6] Oswaldo Viteri es un destacado pintor, escultor, muralista y arquitecto ecuatoriano.

> …El artista considera su profesión como servicio, a veces como propaganda de ideario político. Esta orientación ha hecho que el artista compaginara con el tema del indio en sus múltiples realidades: desde el indio como simple motivo estético, hasta el indio como problema social, que reclama una solución de justicia, intermediando la riqueza de su folklore. (1902, págs. 496-497)

Es así, como el autor se refiere a la atención que nuestros pintores le brindan a aquellas comunidades indígenas y a los personajes populares, tratando de interpretar su riqueza cultural a través de un contenido social; que se queda en los trajes, en los detalles, en el paisaje, en ocasiones en una sola figura que concentran la atención del espectador (Véase Fig. 9).

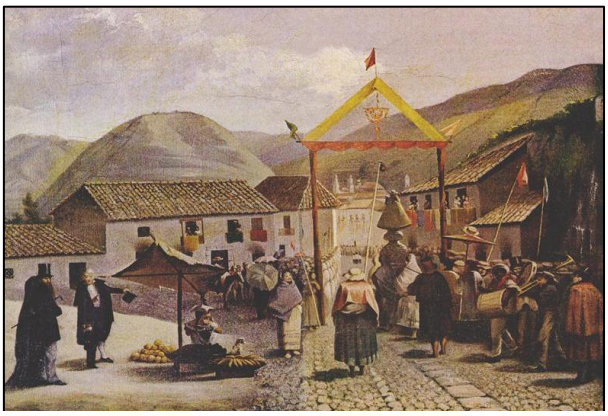


Fig. 9. Pinto Ortíz, J. (Artista). (1901). Fiesta Religiosa. Pintura Costumbrista. [Óleo sobre tela] S/M. Museo Municipal de Quito. Extraído de : http://www.enciclopediadel ecuador. com /personajes-historicos/joaquin-pinto/

De esta forma, se puede observar como aquellas escenas y personajes ordinarios, romperían con lo "instituido" para abrirse a una pintura de campo, cotidiana, con temáticas corrientes de la realidad que circunda al pintor, en donde los artistas hicieron de lo popular y nacional su inspiración. En Ecuador, varios artistas dedicaron su obra a la temática costumbrista, por lo que es innumerable la cantidad de obras producidas en esta época, a pesar de que en sus comienzos muchas de las representaciones populares eran consideradas vulgares y de poco valor artístico, ante la perspectiva del arte clásico.

En la actualidad muchos autores señalan a Joaquín Pinto, como el precursor de la pintura costumbrista ecuatoriana, sin embargo, no se conoce con certeza quien dio inicio esta tendencia. Según señala Castro & Velasquez (1990), basándose en documentos históricos, esto sería falso, "Ante todo cabe anotar que este tipo de pintura aparece ya en la producción de aquella familia de pintores quiteños de larga y enraizada tradición, los Salas" (pág. 10). Por lo tanto, los escritores señalan a este linaje de artistas como los primeros en pintar "costumbres", ante la escasa colección de muestras artísticas nacionales de esta tendencia, las cuales servirían de evidencia.

No obstante, Joaquín Pinto, fue uno de los primeros artistas ecuatorianos en mostrar en su obra una inspiración directa con el tema del indigenista y sobre todo por lo popular; en donde cabe mencionar que en sus cuadros no se encamina hacia una preocupación por la realidad social, sino más bien en retratar realidades, personas e identidades, como sujetos del folclor. En su producción artística, Pinto Ortíz explotó varias técnicas artísticas, dentro de ellas la acuarela, de la cual es un gran representante, y, por lo tanto, artista referente en la presente investigación.

De esta manera, una vez analizado todos los aspectos que enmarcan la pintura costumbrista del Ecuador en el siglo XIX, se puede concluir que el artista ecuatoriano con su arte mostró escenas y hechos de los habitantes de una región, en donde el realismo de las obras simultáneamente con su fidelidad, hacen que sea una fuente fidedigna de gran importancia para conocer como vivía una sociedad en un determinado tiempo, ¿cuál es su valor cultural?, ¿cuál eran sus costumbres?; y así generar en el receptor, la sensación de estar inmerso en la obra, mediante la sensibilización a través de la Cultura.

Capitulo II

2. Cultura Saraguro

2.1. Antecedentes.

El pueblo Saraguro se encuentra asentado en un vasto territorio que se extiende desde la provincia de Loja, región Sierra, hasta la provincia de Zamora Chinchipe, en la región Amazónica; así como en otras provincias a nivel nacional; sin embargo, para la presente investigación se considera la localidad comprendida dentro del Cantón "Saraguro" y parroquias aledañas.

En términos generales el significado de la palabra "Saraguro" está conformado por dos vocablos en la lengua nativa "quechua[7]", sin embargo a ciencia cierta, actualmente aún no se conoce el verdadero significado de la palabra; ante ello la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) afirma:

> No existe una etimología definida para el término Saraguro, por el contrario, se dan diversas interpretaciones. Para algunos el nombre proviene de sara (maíz) y guru (gusano), por tanto, Saraguro significaría gusano del maíz. Para otros su denominación haría referencia a las mazorcas secas de maíz, o provendría de sara y jura (germinado), es decir, significaría maíz que germina o crece. Lo que sí está claro, independientemente de su significado, es que su nombre está estrechamente ligado al maíz. (2014, págs. 1, parr. 2)

[7] Quechua familia lingüística extendida por gran parte de la región andina sudamericana y relacionada con el Imperio incaico. En Ecuador, es un etnónimo empleado para designar a pueblos indígenas originarios o emigrados.

Por lo tanto, son varias las interpretaciones sobre el significado de la palabra “Saraguro”, sin embargo, desde la perspectiva de los habitantes de este cantón (incluyendo el punto de vista del artista investigador), así como el de personas foráneas; se ha optado por denominarla la “Tierra de Maíz”.

2.2. Breve historia sobre su origen.

Ante la escasa información documentada acerca de la etnia Saraguro, muchos historiadores han indagado, acerca de su origen. En este sentido El Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, manifiesta:

> ...Los saraguros están considerados como parte de la gran nacionalidad kichwa de la sierra ecuatoriana. Algunos estudios sociológicos y etnohistóricos de Pío Jaramillo Alvarado y Dolores Punín revelan que los saraguros fueron un grupo poblacional producto de una migración forzada por la expansión incaica, a fin de dominar y apaciguar la insurrección de los pueblos de los paltas y los cañaris. Por esta razón, se los denomina mitmakuna o mitimaes. (2012, págs. 16, parr. 3)

En relación con estas declaraciones, se plantea que los Saraguros anteriormente eran ramificaciones de los Incas, asentados en esta región con el afán de conquistar y ampliar su territorio, luego con el paso del tiempo estos grupos pasarían a denominarse “mitimanes”. Definición que el Diario La Hora en un artículo en su página web, aclara:

> La historia dice que los saraguros formaron parte de los paltas antes de la conquista de los incas; sin embargo, por su resistencia y rebeldía fueron castigados con su traslado a tierras del Perú y reemplazados por poblaciones de ‘mitmaccunas’, que eran una clase social numerosa

> seleccionada por el estado inca para ocupar otras regiones y cumplir tareas o misiones político militares y así lograr una más efectiva administración del territorio conquistado. (2015, págs. 1, párr. 4)

En medio de estos precedentes, hoy en día se encuentra consolidado el pueblo Saraguro, no obstante, no es posible conocer con certeza sus raíces históricas; ya que otros autores manifiestan que este grupo étnico fue traído de regiones bolivianas o del Perú; que igualmente en su tiempo fueron territorios de los Incas.

2.3. Territorio y Ubicación.

En lo que respecta a grupos indígenas de esta nacionalidad, en nuestro país existen un sinnúmero de asentamientos en las diferentes regiones. Pese a ello, la mayoría de la población de este pueblo se ubica geográficamente, en la provincia de Loja. Como lo manifiesta, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Saraguro:

> Saraguro está ubicado a 64 kilómetros en el norte de la provincia de Loja, sobre los 2.520 metros sobre el nivel del mar..., su población es de 30.183 habitantes, con predominio de la etnia indígena asentada en la zona urbana y las 20 comunidades. …tiene 10 parroquias rurales...Saraguro, San Pablo de Tenta, Selva Alegre del cantón Saraguro, y en la parroquia San Lucas en el cantón Loja, esto al norte de la provincia de Loja; y desde inicios del siglo pasado principalmente se encuentran ubicados en los cantones Yacuambi, Yanzatza, Nangaritza y Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe. (2017, págs. 6, parr. 2-3)

Al hablar sobre su territorio y orientándonos hace el uso de sus tierras, podemos referir que al ser un pueblo netamente agrícola, sus principales actividades son la agricultura y la ganadería. En donde, tratan de aprovechar y producir al máximo sus terrenos. En este sentido,

Linda y James Belote, especifica: “La topografía del cantón Saraguro es muy variada, a veces con poca vegetación, otras, con pendientes rodeadas del páramo que envuelve el paisaje cubierto con pequeños matorrales enanos. Estas plantas sirven como leña y como material para construir la vivienda” (1994, pág. 7).

2.4. Idioma oficial.

En primer lugar, es importante destacar que para el pueblo Saraguro el idioma quichua al igual que el español, son los lenguajes oficiales de la relación intercultural de individuo indígena con el mestizo y con otras nacionalidades que conviven en esta ciudad.

A pesar que, de igual manera no existe un registro de su origen exacto, “Pero se conoce que los ancestros,..,adquirieron y se apropiaron del kichwa, por contacto con otros grupos sociales procedentes de las regiones sureñas kichwa hablantes o quizá porque llegaron ya con un protoquechua[8]” (Diario La Hora, 2019, pág. parr. 3).

Por lo que, para el individuo indígena, enraizado en su identidad es importante mantener su idioma autóctono. No obstante, en estos últimos años; ha ocurrido una tendencia al olvido del idioma por causa de diferentes factores como la aculturación, la adaptación y la relación con otro sistema de vida, con influencias como los medios comunicación y el internet, en las que se ha extendido el predominio y uso generalizado del castellano como primera lengua.

[8] Protoquechua es la lengua madre, de donde se ramificaron todas las varias de lo que actualmente conocemos como quechua.

"Convivimos bajo una desigualdad lingüística estructural y es necesario replantearse esta problemática desde la interculturalidad, que parte de la valoración interna de la cultura a la que cada grupo pertenece" (Memoria oral del Pueblo Saraguro, 2012, pág. 19).

Hoy en día, en la ciudad de Saraguro y comunidades adyacentes se ha implementado Centros Educativos Bilingües, con la finalidad que se siga enseñando los dos idiomas, el "quichua" y el español como lenguas oficiales.

2.5. Identidad Cultural.

Antes de adentrarnos en los aspectos que conforman la Cultura Saraguro, es importante hacer un estudio en forma general de lo que es identidad cultural. Para lo cual es importante mencionar las palabras del sociólogo Rubén Aroca[9], citado en Helen Massuht, Diario "El telégrafo": "Los kichwas son una etnia, una identidad, ellos han tenido una especie de esfera impermeable al mundo mestizo, blanco." (2015, págs. 1, parr. 4-5).

Al decir "identidad", nos referimos al conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras; entonces, al relacionar este término con la Cultura de una sociedad o pueblo determinado, es necesario preguntarse: ¿Qué es la identidad cultural y por qué es importante?. En respuesta, la identidad cultural es una serie de tradiciones, valores y costumbres que conforman la idiosincrasia de una determinada comunidad o de un grupo de personas en específico (Rodríguez, 2019). La importancia de conservar estos elementos culturales es vital, para en ellos seguir sosteniéndonos; que sean la respuesta a la pregunta

[9]Rubén Aroca es sociólogo y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

¿Quiénes somos?, lo que nos define. Por lo tanto "Es vital, no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia… y con ello nuestros valores y mantener la esencia de fiestas y actividades culturales como identidad local" (Manzano, 2018, pág. 1).

De esta manera, en términos generales, la identidad cultural de un pueblo se forma en base a aspectos y elementos que conforman la cultura, ante ello González Varas, citado en Molano afirma:

> "La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad". (2007, pág. 73)

Es así como, las manifestaciones culturales son de gran importancia para la Cultura y la identidad cultural. Por lo tanto, manifestaciones como las fiestas, los rituales, la música, la danza, los saberes tradicionales o autóctonos, las costumbres, que proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de "patrimonio cultural inmaterial" (2019, págs. 1, párr. 1-2).

Ante esta afirmación, en primer lugar es conveniente definir patrimonio cultural, "es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia" (ILAM, 2019). En donde los bienes tangibles son los productos materiales de la cultura, susceptibles

de ser trasladados de un lugar a otro; en cambio los intangibles son un conjunto de elementos sin sustancia física. Por lo tanto, una vez analizado los aspectos teóricos sobre la identidad cultural que está vinculada a patrimonio inmaterial, es la intención de la presente investigación, identificar en conceptos generales el patrimonio intangible de la Cultura Saraguro, mediante la indagación de los elementos que la conforman.

Aunque, son muchos los componentes que forman su esencia cultural, actualmente, muchos de ellos están perdiendo protagonismo como rasgos determinantes de su identidad. "De la misma manera, también están desapareciendo los elementos conexos más importantes que constituyeron su propia identidad, siendo reemplazados por otros, adoptados del proceso neomodernizante que está imperando en el mundo actual" (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, 2012, págs. 7, parr. 4) .

Es así que, en lo que respecta a aspectos culturales, la revista municipal "Saraguro" del Gobierno Autónomo Descentralizado manifiesta: "Los saraguros desde tiempos inmemorables han sido un pueblo de historia, rico en expresiones culturales, con amplia capacidad artesanal y agrícola, que mantienen como lengua nativa el kichwa y donde convergen en armonía indígenas y mestizos" (2017, pág. 6)

Además de las manifestaciones culturales, es importante destacar el papel de las costumbres y tradiciones como parte de su herencia colonial, y parte del patrimonio intangible que pose Saraguro; elementos que pasan desapercibidos por muchos, considerándolos banales, sin embargo son componentes indispensables en la formación de su Cultura. A la vez, forman parte del motivo principal en la presente investigación.

Costumbres y tradiciones.

Al referirnos a sus costumbres, en conceptos generales, hablamos de las formas o maneras habituales de obrar, tanto individual como colectivamente, en donde el indígena Saraguro, encuentra en estas, un carácter espiritual según su cosmovisión. A partir de esta; y como parte de una manifestación cultural, los varones llevan el cabello largo, sinónimo de fuerza, sabiduría y todo un conjunto de creencias propias de la culturalidad.

Dentro de los aspectos que forman parte de sus costumbres están: las fiestas populares, ritos, ceremonias, vestimenta, vivienda tradicional, medicina ancestral, artesanías, música, danza, comida típica, mingas, funerales, matrimonios y actividades cotidianas (cocina, crianza de animales, preparar alimentos etc.).

Vestimenta.

Dentro de sus costumbres y parte de su identidad, está la vestimenta, algo muy característico que identifica a los indígenas Saraguro. Está conformada por un poncho y pantalones cortos de color negro en el caso de los hombres, en las mujeres esta viste con una falda denominada "Anaco", ambos utilizan un sombrero de ala ancha que lucen con elegancia y orgullo (Véase Fig.10).

Fig. 10. Vestimenta Indígena Saraguro. [Fotografía]. (2012). Recuperado de Revista Memoria Oral del Pueblo Saraguro. Vestimenta. http://mail.inpc.gob.ec/pdfs/Publicaciones/Memoria%20Saraguropeq.pdf

Por un lado, es necesario enfatizar que la vestimenta de un pueblo es un aspecto que representa la máxima expresión de su identidad, en este caso el indígena Saraguro, mantiene hasta hoy en día esta costumbre como parte de su cosmovisión. Por otro lado también es prudente exponer la deculturación de sus atuendos especialmente en las nuevas generaciones. A consecuencia de diversos factores como la escasez de materia prima, alto costo y la adaptación de prendas modernas de material sintético de otras culturas.

Vivienda Tradicional.

La morada y vivienda de los saraguros a lo largo de la historia ha tenido una forma rectangular. Utilizando únicamente la tierra conjuntamente con cañas o palos entretejidos para su elaboración, aunque en la actualidad, se han incorporado otros elementos como el adobe, el ladrillo y el bloque, a falta de materia prima y por la facilidad de manejo.

Lo característico de estas viviendas era su forma de distribución de los cuartos, y que particuralmemte siempre tuvieron una sola ventana, en especial ubicada en la cocina con dirección a donde se ocultaba el sol, como bien lo, el Diario La Hora, en un artículo de su página web:

> "En la cocina se coloca el fogón, en un lugar escondido del viento y de las personas, además de incluir el cuyero y la cama donde dormía la familia. En el centro de la construcción, era un cuarto más grande que estaba destinado para guardar y almacenar los productos agrícolas, en ocasiones para fiestas familiares. Decorado con largas mesas y bancas de madera. Otro cuarto para guardar la ropa y como dormitorios". (2018, págs. 1, parr. 6-8)

Artesanías.

Las personas de Saraguro, en especial las mujeres, son conocidas por su habilidad y creatividad. "Es casi siempre la responsable de elaborar la bisutería tradicional (manillas, aretes, collares y más)... Las técnicas utilizadas se derivan de una larga tradición heredada por sus más cercanos ancestros" (Vista al Sur, 2019, págs. 1, párr. 1). Al crear vistosas prendas de vestir, joyas, collares a partir de pequeños mullos multicolores (Véase Fig. 11), así como también elaboran implementos de cuero, y prendas en base a la lana de oveja, para su vestimenta tradicional.

Fig. 11. Rivera, V. (2016). Artesanías en mullos. [Fotografía]. Recuperado de https://grandacesar.wor dpress.com/2016 /07/ 04/saraguro-tierra-de-cultura-y-tradiciones/

Comida Típica.

Con el paso del tiempo, la sazón nativa de la etnia saraguro, no se ha perdido, en donde en base a productos agrícolas y del resultado de la crianza de animales estos elaboran una variedad de comidas, como: Sopa de Chuchuga, Sopa de Quinua, Caldo y Estofado de gallina Criolla, Cuy asado con papas, Mote pelado, Tortillas de Maíz, Tamales y humitas, Queso y quesillo, Chicha de Hongos, Wajanku[10] etc. (Tiche, 2013). Los indígenas saraguros, cuentan con una infinidad de recetas autóctonas, a pesar de ello hay dos que son los más comunes y que no deben faltar en las celebraciones (Véase Fig.13). "El 'pinshe[11]', vianda que lleva papas, cuy,

[10] Wajanku o Mishque: Es el néctar del penco de sabor muy dulce y exquisito.

11Pinshe significa aportar con alimentos típicos preparados para las fiestas familiares, religiosas o comunitarias.

queso, mote y pan. El segundo se llama 'matiucho[12]', que también lleva cuy, pero va acompañado únicamente con papas y queso" (Gastronomía de los saraguros se conserva, 2016).

Fig. 13. Comida Típica. [Fotografía]. (2016) Recuperada de Diario la Hora. https://lahora.com. ec/noticia/ 110195 1822/ gastronoma-de-los-saragu ros-se-conserva

Además de la comida típica también se preparan bebidas, como la Chicha de Jora a base de maíz, la cual se brinda especialmente en las mingas; el Guajango[13] (Mishque) a base de miel del penco, consumido durante las fiestas indígenas, tradicionalmente, en el Inti Raimy.

Música y Danza.

La música andina se origina mediante la hibridación entre la cultura inca y la española. Teniendo un sentido místico, pues se empleaba para adorar y agradecer al dios Inti (Sol), por las buenas cosechas. La música tradicional de saraguro, es conocida como Chaspishka, "es similar al albazo y al kapishka, que es propio de la Sierra Norte, pues tiene una figura rítmica similar. Otra característica de esta música es que tiene su danza típica"(Véase Fig, 14) (Diario La Hora, 2017). Sin embargo, en la actualidad la chaspishka estaba siendo dejado de lado porque la atención de los jóvenes estaba centrada en el rock y otros géneros urbanos. Sus instrumentos típicos son la flauta de carrizo, el pingullo, el rondador, la quipa y el bombo, etc.

[12] Matiucho porción de comida y bebida, que contiene mote, papas, queso etc.
[13] Guajango es una bebida espirituosa, una especie de tequila dulzón, elaborado con el zumo de un penco

Fig. 14. Danza Tradicional Saraguros. [Fotografía]. (2017). Recuperada de Diario El Comercio. https://www.elcomercio.com/tendencias/saraguro-tradiciones-costumbres-fiestaestadosunidos.html

Fiestas populares.

En Saraguro, hay una variedad festividades que se realizan a partir de sus costumbres y manifestaciones típicas, cuya importancia radica en la absoluta naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y solemnidad, todo gira alrededor del tema religioso, siendo las principales: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi y el 10 de marzo, en donde Saraguro celebra su independencia, y en pequeñas, pero no menos importantes fiestas como la de San Pedro (Véase Fig. 15).

Fig.15. Procesión San Pedro Calles de Saraguro. [Fotografía]. (2013). Recuperado de Productos Agropecuarios"El Chagrero" http://productosagropecuarioselchagrero.blogspot.com/2013/06/

En estas fechas las comunidades indígenas, se cita con sus mejores galas, en donde cabe destacar que la unión que estos mantienen para realizar alguna actividad, es sorprendente. Un

claro ejemplo está en la celebración de la Navidad. En Saraguro esta celebración“ Refleja el sincretismo entre el nacimiento de Jesús y la época de la germinación de las semillas; en una fiesta que huele a solidaridad y reciprocidad. Resistiéndose...al consumismo que supone el intercambio de regalos entre familiares y allegados” (El Comercio, 2014). La gente colabora con comida y bebida para compartir entre los participantes, se organizan juegos, danzas, desfiles y actividades que se entremezclan con los rezos católicos y la colaboración de gente disfrazada, con personajes como: Wikis[14], Ajas[15], Sarahuis[16](Véase Fig. 16) etc. En donde, “El personaje principal de la fiesta en Saraguro es el «markantaita[17]» o «jefe padre», en quichua, escogido de entre los miembros de la comunidad y en cuyo hogar permanece la figura del Niño Jesús hasta el día 25 de diciembre” (Arroyo León, 2014).

Fig. 16. Rubén, P. (2014). Ajas, Personajes Navideños. [Fotografía]. Recuperada de Diario El Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/saraguro-navidadindigena-solidaridad-ecuador.html

Fiesta de Reyes y el Pase del Niño, se realiza celebrando una misa y posteriormente un desfile por las calles de la ciudad (Véase Fig. 17), es donde la presencia de una variedad de personajes le dan vida, a estas celebraciones “Una celebración que guarda las costumbres españolas e indígenas, desde tiempos de la colonia; donde los Wikis, Ajas, Sarahuis, imprimen

[14] Wikis es un personaje de ropaje multicolor que está sujeta por un cinturón de cuero lleno de perillas de plata, alzan botas, algunos lo consideran el diablo.
[15] Ajas son los danzantes que van adelante del niño Jesús, bailando y abriendo camino.
[16] Sarahuis es un personaje hombre o mujer encargado de realizar cantos.
[17] Markantaita es el patrocinador (varón) de fiestas

una característica particular, que es única en la región sur del país" (Fiesta de Reyes, tradición milenaria de los Saraguros, 2017).

Fig. 17. Desfile de Personajes Navideños. [Fotografía]. (2011) Extraída del Diario La Hora. https://www. elpais.cr/2014/12/23/en-saraguro-en-el-sur-de-ecuador -la-navidad-indigena-huele-a-solidari dad/

La fiesta en "Semana Santa" comienza el Domingo de Ramos (Véase Fig. 18), "Cuando en una multitudinaria procesión los indígenas simulan la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, se hacen presentes en esta oportunidad con sus trajes típicos, los guiadores, sahumadores, muñidores, veladores y priostes, principales protagonistas de la ceremonia" (Paqui, 2011).

Fig. 18. Entrada con Ramos a la Iglesia Central de Saraguro. [Fotografía]. (2012). Extraída del Diario La Hora. https://lahora.com.ec/noticia/1101309476/ noticia

Continuando con las fiestas, propias de este pueblo, sigue con celebraciones en agradecimiento a las cosechas, "Los raymis, una tradición de la conquista inca; la cosmovisión andina define cuatro Raymis: KullaRaymi, el 21 de septiembre, KapakRaymi, el 21 de diciembre, Pawkar Raymi, el 21 de marzo, Inti Raymi, el 21 de junio" (Tiche, 2013).

Kulla Raymi, una de las fiestas más importantes para el pueblo indígena, porque es el tiempo de la fecundidad (Véase Fig.19). *Kapak Raymi*, que consiste en la celebración de las nuevas autoridades ancestrales, dirigentes y líderes que asumen el poder en sus respectivas comunidades (Véase Fig.20). *Pawkar Raymi*, Es la primera fiesta del calendario andino que representa la época del florecimiento e inicio de las cosechas de los frutos (Véase Fig.21). El *Inti Raymi*, comsiderada la celebración más importante dentro del calendario andino, ya que representa la época de la cosecha de los frutos que les ofrece la Pachamama (Véase Fig.22).

Fig. 19. Kulla Raymi. [Fotografía]. (2017). Recuperado de Diario La Hora. https://lahora.com.ec/noticia/1102110501/en-saraguro-trabajan-todo-el-ano-en-el-kulla-raymi

Fig. 20. Kapak Raymi. [Fotografía]. (2011) Recuperado de Diario La Hora. https://lahora.com.nec/noticia/1101255621/elkapakraymiunafiestaancestral

Fig. 21. Castillo L. (2019). Pawkar Raymi. [Fotografía]. Recuperado de Diario El Comercio. https://www.elcomercio.com/tendencias/fiestapawkar-raymi-celebra-saraguro.html

Fig. 22. Inti Raymi. [Fotografía]. (2016). Recuperado de Diario El Comercio. https://www.Elcomercio.com/tendencias/saraguro-fiesta-intiraymi-loja-interculturaL.html

El Pueblo Saraguro tradicionalmente, en razón de su fuerte identidad cultural y sano orgullo étnico, se centra en la reciprocidad y solidaridad comunitaria. Valores que son evidencia de la búsqueda incansable del desarrollo socioproductivo y cultural de todas y cada una de las

comunidades. Hablar de la cultura Saraguro, es adentrarse en las vivencias de una cultura autóctona, rica y sabia en conocimientos y manifestaciones culturales que se conservan como parte auténtica de un patrimonio cultural intangible en todo el país.

Por lo que, después de haber analizado (superficialmente) las costumbres, tradiciones y fiestas populares de la Cultura Saraguro, las cuales están en constante relación entre el hombre y la naturaleza; se logró identificar estos elementos como parte de su patrimonio cultural, aquello inmaterial, pero de gran importancia dentro de su cosmovisión; sin antes mencionar que faltan muchos aspectos más por investigar. Sin embargo es claro el esfuerzo por revitalizar cada una de las identidades que hoy forman parte de la plurinacionalidad ecuatoriana y en especial plantear un aporte específico al conocimiento y difusión de los valores, tradiciones y representaciones culturales del pueblo Saraguro.

Capitulo III

3. Realismo

El realismo se consolida como un movimiento que aspira forjar objetivamente la realidad en todos sus aspectos, extendiéndose en todos los campos de la expresión gráfica. Dentro de la literatura y la pintura; se plantea como un movimiento que intenta plasmar objetivamente la realidad, sin ornamentos, matices o alteraciones. En donde, dándose paso dentro del Romanticismo, intenta hacer una valoración objetiva, precisa y casi científica del entorno, remplazando las imágenes idealizadas del arte tradicional y clásico, por acontecimientos de la vida real, ante una sensibilidad social e ideológica hacia las clases bajas.

El realismo se vinculó a las ideas socialistas más o menos definidas. Aunque es clara las diferencias entre los distintos autores, en general se aprecia un interés por la situación de las clases más desfavorecidas de la sociedad surgida. Muchos autores ubican su origen y fundamentos, con la denominada "Revolución Francesa" en 1848, ante ello Benítez Belgrano indica:

> La aparición y desarrollo del realismo fue fruto de la agitada situación política, que se produjo en Francia con el derrocamiento de Luis Felipe, y proclamación de la II República,..El Realismo en su momento fue duramente criticado, acusándolo de recrearse en lo feo, en lo vulgar, en lo morboso, e incluso en lo obsceno. Se quiso ver ante todo y sobre todo, que la representación, de campesinos, o sea, vulgares trabajadores, representaban una protesta y en definitiva, una crítica a la sociedad existente. (2010, pág. 4)

De igual manera y en apoyo a estas afirmaciones sobre su comienzo, Montesinos refiere:

> El Realismo en el arte ocupa los años centrales del S.XIX. Tiene su origen en Francia y es fruto de una época de cambios económicos, políticos, sociales y culturales. El momento histórico es el de la Restauración de las monarquías absolutista en Europa después de la Revolución Francesa...Se inicia la segunda Revolución Industrial donde la transformación de las energías que existen en la naturaleza se utilizarán en el desarrollo de las máquinas y por tanto en desarrollo industrial y creación de riqueza: aparecen los trenes de pasajeros, los barcos de casco de hierro y avances en los estudios de la electricidad. (2004, pág. 3)

De esta manera, consideran al Realismo como un movimiento cultural y artístico que además influyó en la literatura y pintura. Por lo tanto, dentro del campo literario, Castillo afirma:

> El realismo literario fue un movimiento literario que se desarrolló a mediados del siglo XIX en Francia,...En opinión de los críticos, los escritores realistas insurgieron contra el movimiento romántico que les antecedió. A diferencia de los escritores románticos, los realistas escribieron sobre personas comunes y sus vidas. (2019, págs. 1, párr. 1-2)

Es así como influyó en la literatura, sin embargo dentro del campo artístico, en la pintura; este expone "La vida, que había cambiado a causa de la Revolución Industrial, con sus máquinas de vapor, sus ferrocarriles y fábricas, resultó para algunos artistas, al principio solo unos pocos, más seductora que las elucubraciones de los románticos" (Salandru, 2009, págs. 1, párr. 2). En donde, los realistas se diferenciaron principalmente de otros en la elección de temas cotidianos y en n la técnica pictórica en la que sus cuadros se caracterizaban por la nitidez, la contextualización perspectiva del cuadro y las composiciones cerradas.

Por lo tanto, su desarrollo en la historia se ubica a mediados del siglo XIX, teniendo su origen en Francia, para luego extenderse por Europa, como consecuencia de varios aspectos sociales y artísticos. Pudiendo destacar así, que como movimiento pictórico, ante otros semejantes tuvo gran importancia dentro de la pintura.

3.1. Realismo Pictórico.

El realismo pictórico, se basa en la representación de temas cotidianos e insiste en la imitación precisa de las percepciones visuales sin alteración, en donde los artistas realistas buscan estéticamente la belleza del mundo cotidiano y moderno, las principales características, distanciándose de temáticas clásicas. En este sentido, los campesinos y trabajadores urbanos fueron los nuevos protagonistas.

"Los clásicos estaban vueltos hacia el pasado.., los románticos vueltos hacia "otro pasado imaginario"…Los realistas, no quieren ver ya en el presente más que lo real,..como prenda del porvenir prometido por una divinidad nueva: el Progreso" (Valdearcos, 2008, pág. 7).

Ante estos precedentes, se indica que la pintura realista se encaminaba hacia un compromiso social, en donde no involucraba ninguna denuncia direccionada hacia la mejora o con intenciones de cambios políticos. No obstante al reflejar ese tipo de realidades (Véase Fig,23), contribuían a mostrar un testimonio de la realidad histórica, en donde su fidelidad se basa en los detalles y en un sentido naturalista.

Fig. 23. Courbet, G. (Artista). (1849). The Stonebreakers. Pintura de historia. Escena de género. Pintura realista. [Óleo sobre tela] 1.65 mx 2.57. Gemaldegalerie Dresden, Germany. Extraído de https://www.lifeder.com/pintura-del-realismo-caracte risticas-tecnicas-y-autores/

Es por ello, que la imagen de los trabajadores, personas pobres mostrando movimientos o posturas agobiadas, era el motivo en el cual el pintor encontraba oculta la inspiración.

Consiguientemente, los artistas toman conciencia de todos aquellos aspectos sociales, por lo tanto consideran denunciar estos motivos a través de su obra. Desde este punto de vista,"Es Gustave Courbet quien sienta las bases en 1861, cuando dice que la pintura es un arte esencialmente concreto y solo puede consistir en la representación de cosas reales y existentes" (León, 2019, pág. 1).

En este sentido se puede firmar que, "El Realismo reflejó la realidad con la perfección de una fotografía. Plasmó la realidad tal cual era, con toda exactitud, con fidelidad absoluta. Y resultó un arte hermoso pero superficial, pues la realidad que plasmaba era clara y diáfana" (Preckler, 2006, pág. 1).

Por que lo que, en términos generales el realismo pictórico, alude a una cierta actitud del artista frente a la realidad, en la que al representarla no tiene que ser necesariamente copia o

imitación, aunque sí, esta debe ajustarse a una cierta visión generalizada, en la que el espectador pueda entender su contenido, de igual manera se vincula a este movimiento al desarrollo, esparcimiento y circulación de la fotografía, que para la época que se desarrollo, era un descubrimiento reciente.

3.2. Representantes artísticos.

Son varios los artistas que encarnaron este movimiento, sin embargo en la presente investigación, se presentará un estudio superficial de los más importantes, según mi criterio.

Gustave Courbet (1819-1877).

Su pintura no buscó la belleza física o sublime, sino un moderado equilibrio entre el cuerpo y el alma. En sus cuadros representó el mundo, con toda su humanidad, vulgaridad y espontaneidad. Su intención fue inmortalizar sin elocuencia, reflejar con exactitud, la escena cotidiana, lo que resulta bastante intrascendente (Benítez Belgrano, 2010).

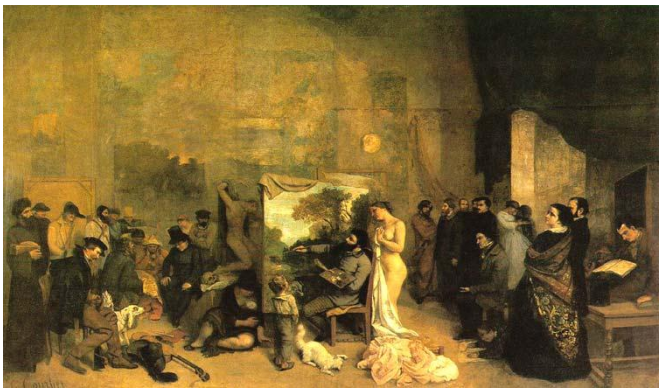


Fig. 24. Courbet, G. (Artista). (1855). El Taller del Pintor. Pintura. Realismo.[Óleo sobre lienzo] 361 x 598 cm, Musée d´Orsay, París. Extraído de http://yopintoconarte.blogspot.com/2015/02/las-dos-obras-mas-importantes-de-courbet.html

Daumier Honoré (1808-1879).

Realiza grabados y litografías y caricaturas. En la pintura al óleo utiliza una pincelada enérgica que da la sensación de abocetamiento. Sus temas reflejaban el compromiso y la solidaridad con las clases humildes y desamparadas (Perez, 2019).

Fig. 25. Honoré, D. (Artista). (1864). El vagón de tercera clase. Se enmarca dentro de realismo francés. [Óleo sobre lienzo]. 65,5 x 90 cm. Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Extraída de http://artetorre.blogspot.com/ 2016 /06/el-vagon-de-tercera-clase-daumier-1864.html

Jean-François Millet (1814-1875).

Pintó escenas de la vida rural. Rindiéndo homenaje a la población francesa que migraba de las zonas rurales a las ciudades industrializadas, de esta manera buscaba integrar al ser humano con la naturaleza, abriendo un camino en la representación de la vida campesina (León, 2019).

Fig. 26. François Millet, J. (Artista). (1857). Los espigadores. Pintura. Realismo. [Óleo sobre lienzo]. 83,5 cm (32,8 ″) 83,5 x 110 cm cm. Museo de Orsay. Extraída de https://artsandculture.google.com/asset/ gleaners/GgHsT2RumWxbtw?hl=es-419

El realismo tuvo sus fundamentos, en el publicado "Manifiesto Realista[18]", en donde al igual muchas otras tendencias, este se rige, como lo afirma Mántaras:

> El objetivo del Realismo era conseguir representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial. Por lo tanto, el realismo, no puede idealizar. El manifiesto se basa en lo siguiente: la única fuente de inspiración en el arte es la realidad; no admite ningún tipo de belleza pre-concebida, la única belleza válida es la que se suministra la realidad, y el artista lo que debe hacer es reproducir esta realidad sin embellecerla. (2010, págs. 1, párr. 2)

En fin, la característica principal de la estética realista es la reflexión sobre la realidad, sin idealizar la sociedad, ni la naturaleza, ni el pasado, como lo había hecho antes en el arte clásico en especial en el romanticismo; dejando a un lado los temas sublimes y centrándose en la vida cotidiana.

[18] Manifiesto Realista publicado el 5 de marzo de 1920 por Naum Gabo y Antoine Pevsner, es un texto en el que se explican las ideas del constructivismo en las que se fundamente la estetica de un movimiento.

Capitulo IV

4. Acuarela

La acuarela, es una técnica rápida y espontánea, capaz de transmitir luminosidad y transparencia a través del color. Por lo tanto, es estimada por diversos artistas como la forma idónea para representar cualquier motivo de una manera resuelta y eficaz. Considerándola así, como el método apropiado para el desarrollo de la presente propuesta pictórica.

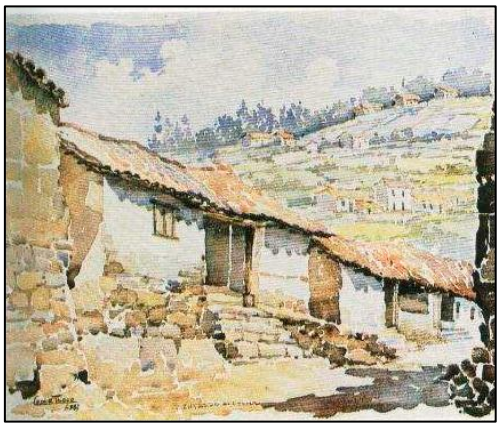


Fig. 27. Muños Mariño, O. (Artista). (1983). Entrada de Aldea. Pintura Costumbrista. [Acuarela]. S/M. Muñoz Mariño Museo y Galería. Extraída de http://anochecioalamitaddeldia.blogspot.com

4.1 Origen

Históricamente varios autores afirman que la acuarela se originó hace mucho tiempo atrás; por lo que asocian a esta técnica con el nacimiento del papel. Como García & Armiñana, lo citan:

> Se puede considerar que las primeras formas de acuarela ya estaban presentes en el antiguo Egipto y en Mesopotamia. De este modo los tempranos dibujos orientales a una tinta son en realidad una forma de acuarela monocroma bastante frecuente en los papiros del antiguo Egipto (2016, págs. 2-3).

Por consiguiente, el autor hace referencia también al empleo de la tinta aguada, remontándose así, a la más antigua tradición pictórica de Oriente y Occidente. Sin embargo su nacimiento, como lo mencionan cuantiosos textos, fue en Egipto, con el descubrimiento de una planta fibrosa, denominada "papiro", el cual les servía como soporte para escribir e ilustrar, utilizando pigmentos que se aglutinaban al entrar en contacto con goma y clara de huevo que eran diluidos en agua.

Posteriormente, fue introducida a Europa por el gran Albrecht Durer (Alberto Durero), implantando verdaderos estudios de temas de historia natural, como animales y plantas, captados con gran rigor y detalle (Vease Fig.28).

Fig. 28. Durero, A. (Artista). (1502). La joven Liebre. Acuarela sobre cartón. [Acuarela] 21,5 x 22,6 cm. Albertina. Viena. Renacimiento. Extraída de https://es.slideshare.net/diana.artenet/acuarela5-presentation

Más adelante se desarrollaría en toda Europa, en donde se considera distintos aspectos como sugiere Núñez, el cual cita:

> Su desarrollo posterior viene dado por dos factores básicos.. la relación directa entre dibujos de libros de viajes, … el coloreado de imágenes, que se hacía a la acuarela. Por otra parte, esta especie de «moda», muy justificada en tanto que aún no existía la fotografía, llevó a la acuarela a situarse, artísticamente hablando, en un punto álgido, puesto que recibió el aplauso de los

> ambientes artísticos al caer en las hábiles manos de Turner, el inglés viajero y romántico, fantástico colorista y considerado por los propios impresionistas como su precursor (2009, pág. 2)

Por tal razón, se considera históricamente a William Turner[19] como uno de los fundadores de la pintura paisajística inglesa a acuarela. Siendo esta, la técnica ideal para la pintura al aire libre, por elementos como su portabilidad y facilidad de secado, además de permitir representar con comodidad temas propios del romanticismo como los cielos tormentosos, la niebla, la bruma aspectos que el mismo Turner consideraba sublimes.

Actualmente, los artistas han seguido utilizando la acuarela de distintas formas, aplicándola a temas más diversos.

4.2. Acuarela como técnica

"La palabra "técnica"; proviene del griego "téchne" 'arte'; el cual hace referencia a un conjunto de procedimientos, formas, habilidades y recursos de que se sirve una ciencia o un arte" (Real Academia Española, 2014, pág. 1). Sin embargo para que estas, cumplan su función es necesario tener los conocimientos conformes, que complementen esta práctica; como lo afirma Montoya Suárez, el mismo que dice: "Como se puede leer en Platón, Aristóteles…, la téchne era sencillamente esto: un conjunto de conocimientos eficaces que se acompaña además con el conocimiento de las razones o causas por las cuales el procedimiento es eficaz" (2008, pág. 299).

[19] William Turner fue un pintor inglés especializado en paisajes. Fue considerado una figura controvertida en su tiempo, pero hoy en día es visto como el artista que elevó el arte de paisajes a la altura de la pintura de historia.

Por lo tanto se define a la acuarela como una técnica pictórica en la que los colores se emplean disueltos en agua, dejando pequeñas zonas en blanco para generar luz. "A diferencia de otras técnicas…, en la acuarela debemos respetar los blancos del papel.., se debe comenzar con la aplicación de colores claros, para ir aumentando, a medida que avanzamos en la pintura con los tonos más subidos" (Buccino, 2002, pág. 33).

De esta manera, para realizar una acuarela utilizamos diferentes métodos; y con estos una variedad de materiales y recursos; con el fin de obtener un buen resultado en cuanto a cromática de la obra. Es por eso que al hablar de técnicas dentro de la acuarela; estamos refiriéndonos al uso correcto y proporcionado del agua, la misma que se empleará en relación con la pintura y la tonalidad que se desea obtener, así como también, el adecuado uso del pincel, teniendo cuidado en la presión ejercida sobre él y la fluidez al momento de pintar. Además es preciso mencionar; la importancia de aprovechar el blanco del papel, en ciertas partes para lograr ese efecto de luz o para iluminar colores, este mismo efecto se puede lograr mediante algunos métodos mencionadas anteriormente.

La acuarela ofrece una variedad técnicas dentro de la misma, a lo que concierne con la aplicación de color. En este sentido Greg & Wolf (1996) indican:

> …Existen cuatro métodos diferentes de aplicar color sobre el papel: húmedo sobre seco, con pincel seco (seco sobre seco), húmedo sobre húmedo y seco sobre húmedo. Estas dos últimas técnicas, en particular, hacen que las acuarelas sean realmente brillantes…La magia de la acuarela es que, con unas pocas aguadas transparentes, algunas pinceladas de color y un poco de textura, se puede evocar un paisaje entero. (pág. 18)

De esta manera, el autor afirme que las presentes técnicas, nos permiten lograr efectos asombrosos; al trabajarlos de una manera rápida y sencilla; obteniendo una obra delicada y transparente en cuanto a color; sin embargo hay que tener en cuenta que el color nunca se debe aplicar de una manera excesiva.

Técnicas dentro de la Acuarela

La acuarela es una técnica, en la cúal el artista utiliza diversos métodos en cuanto la aplicación del color y el estado del soporte (cartulina); dentro de la misma. Dentro de estos formas a criterio personal se menciona las más importantes.

- *Húmedo sobre húmedo*

Es un forma de aplicación fluida del color. Consiste en trabajar con un pincel cargado de color; sobre el papel húmedo; lo que produce que al momento de entrar en contacto el pincel con el agua, el color comenzará a dispersarse sobre ella de una manera rápida (Véase Fig. 29).

Fig. 29. Turner, W. (Artista). (S/F). Veladuras. Húmedo sobre húmedo. [Acuarela]. S/M. Técnicas de Acuarela. Recuperado de http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com/2013/04/acuarela-tecnica-y-autores.html

- *Húmedo sobre seco*

Esta es una forma directa, aplicando un pincel húmedo sobre una superficie seca, en este caso cartulina o papel; con ello el color permanece en el lugar exacto donde se lo aplicó. En

partes se formará una marcha marcada, la cual puede ser suavizada humedeciendo los bordes de esta, con más agua o utilizando una esponja (Véase Fig. 30).

Fig. 30. Balzola, A. (S/F). Mezcla de colores sobre el papel. [Fotografía]. Húmedo sobre seco. Acuarela. S/M. Técnicas de Acuarela. Recuperado de http://ilustrandoenla escueladearte.blogspot.com/2013/04/acuarela-tecnica-y-autores.html

- *Pincel seco*

Consiste en trabajar sobre seco, en donde, tomando el pincel con poca pintura se lo aplica sobre la cartulina seca, dando rápidas pinceladas sobre él. Con ello el color se añadirá solo en la textura del soporte dejando así ligeras zonas en blanco (Véase Fig. 31).

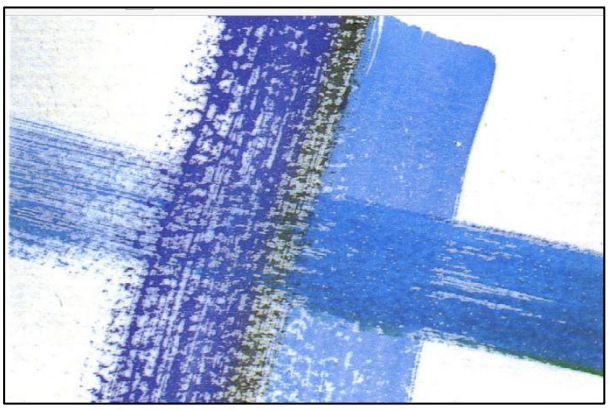


Fig. 31. [Imagen de Técnica en Pincel Seco, Acuarela]. Recuperado de Técnicas Básicas de la Acuarela. Greg & Wolf (1996). Documento. https://vdocuments.site/tecnicas-basicas-de-acuarela-greg-albert-rachel-wolf.html

- *Seco sobre húmedo*

En esta técnica, el pincel lleva una pequeña carga de pintura en su punta, en donde, su exceso es limpiado con una esponja y se aplica sobre la cartulina húmeda. Lo que permite que al momento de aplicar el color este se difumine (Véase Fig. 32).

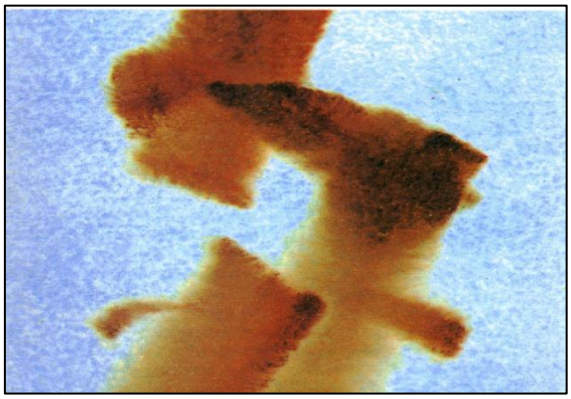


Fig. 32. [Imagen de técnica en Pincel Seco sobre Húmedo en Acuarela]. Recuperado de Técnicas Básicas de la Acuarela. Greg & Wolf (1996). Documento Pag. 19. https://vdocuments.site/tecnicas-basicas-de-acuarela-greg-albert-rachel-wolf.html

Por otra parte, ante las mencionadas técnicas, es importante recalcar que el uso, aplicación y manejo correcto de los contrastes de color, definen la transparencia en la obra; como lo afirma Parramón (1973): "Los colores han de ser diluidos con más o menos agua, pintando sobre papel blanco, conservando los tonos transparentes, excluyendo, por tanto, el pintado con capas espesas" (pág. 35).

Con ello, el autor expone otro aspecto importante de la acuarela; el agua; que además de ser el disolvente universal para este tipo de pintura, es aquella que regula la intensidad en el color, manteniendo a la vez húmeda la cartulina o papel, para que este permita una mejor distribución de los pigmentos sobre el soporte.

Por lo cual, el resultado final son obras expresivas de una gran riqueza cromática, en las que se dispersa la luz sobre toda la superficie blanca de papel, y en donde los colores disueltos en agua generan manchas y contrastes que dan una sensación de vivacidad cromática. Al momento de aplicar y preparar el color; el tipo de pigmentos del que este conformado, definirá las formas, el acabado y las tonalidades de la obra. "La preparación de la pintura es en apariencia sencilla,

consiste en mezclar pigmentos molidos muy finos con una solución acuosa de goma arábiga" (Alegre, Tusell, & López, 2010, pág. 200).

Es así, que el color tiene gran importancia dentro de esa técnica; siendo en esta, la transparencia su cualidad más notable, al transmitir una fineza y delicadeza cromática. Sin embargo para realizar una acuarela, es necesario utilizar una variedad de materiales, que no necesariamente tienen que ser costosos, ni de una marca reconocida; lo importante es saber utilizarlos correctamente, para obtener un buen resultado.

Materiales

A criterio personal los materiales emitidos a continuación son los más prácticos y necesarios al momento de realizar una acuarela.

- *Pinceles*

Existe una variedad de ellos, los cuales se clasifican de acuerdo a su tamaño, forma y contextura. No obstante, los más recomendables para realizar este tipo de técnica, son los de punta redonda y de contextura suave. Por lo general los pinceles para la acuarela están elaborados por un tipo de pelo de animales por las propiedades naturales en cuánto a la absorción de agua y suavidad que estos poseen, a diferencia de los pinceles de material sintético que son más duros. En consecuencia, muy aparte del tipo de materiales del que este hecho el pincel, este debe ser manejable, al momento de doblarse, suave al moverse y que su contextura no se deforme por la presión ejercida en él por su uso frecuente (Véase Fig. 33).

Fig. 33. Paradise, J. (S/F). Pinceles para pintar a la acuarela. [Fotografía]. Recuperado de Materiales para la Acuarela. https://www.aboutespanol.com/materiales-para-pintar-a-la-acuarela-180182

Una buena pincelada es el resultado, del correcto uso del material, el cual permite sugerir una forma con rapidez y transparencia. Sin embargo el mismo autor afirma que no es recomendable el uso de pinceles finos, ya que se puede exceder en el acabado de pequeños detalles, perdiendo así la expresividad que se logra mediante la transmisión y propagación de la luz sobre la superficie blanca del papel.

- *Pintura*

Existen una variedad de marcas, en la localidad la más conocidas son las de la marca "Winser and Newton", las cuales han sido consideradas para el desarrollo de la propuesta por las propiedades que estan poseen,; en donde los colores idóneos necesariamente tienen que ser transparentes; lo cual se logra mediante su disolución con más o menos cantidad de agua, según la tonalidad que se desea obtener.

Razón por la cual, es indispensable utilizar pinturas que ofrezcan la mayor solubilidad posible; para así, obtener una buena pigmentación en el color aplicado a la obra (Véase Fig. 34). Pero cabe mencionar que también es importante tener en cuenta lo siguiente. Los colores solo se pueden suavizar, más no, lo contrario, es así, que en consecuencia desde un principio

si se aplica colores intensos, luego se dispondrá de una amplia gama de tonalidades de dicho color (Peart, 2008, pág. 12).

Fig. 34. [Imagen de Acuarelas de la marca Winser and Newton]. Recuperado de Materiales para la Acuarela. https://ponycats.co/2017/03/10/materiales-para-pintar-en-acuarela/

- *Cartulina*

Puede ser de peso y texturas variadas. Dentro de algunas marcas de papel conocidas tenemos: Arches, Crisbrook, Fabriano, Canson etc; de estas marcas las más comunes en la provincia de Loja y País, son la Fabriano, Canson y Arches; que vienen en varios tamaños y en donde sus características son de mucha importancia. Estos tipos de papel deben tener un fondo blanco o claro, con una textura rugosa en donde el grano sea visible; siendo el gramaje también un factor determinante.

El gramaje considerado por muchos pintores y por el artista investigador es un aproximado de 250 a 300 gramos, por la textura sobresaliente de la cartulina; la que nos permite emplear una infinidad de formas y estilos de pintar, para lograr esa expresividad a través de las manchas y pinceladas transparentes. En este sentido, hay que tener en cuenta que el uso consecutivo de abundante agua, sobre la cartulina puede dañarla; sin embargo al tener el soporte un gramaje alto, esta es más resistente, por lo que al usar un gramaje bajo, puede ocasionar problemas al momento de pintar.

Ante esta afirmación, Parramón (1985) dice, “Si usted pinta a la acuarela con un papel de un peso inferior a los 200 gramos…, le ocurrirá,..que mientras pinta y debido a la humedad de la acuarela, el papel hace bolsas, se alabea”(p. 61). Por ello, es fundamental escoger adecuadamente el tipo de cartulina o papel, con las características necesarias, para no tener ningún inconveniente al momento de realizar una acuarela y que el resultado sea una obra de gran calidad (Véase Fig. 35). Como se puede observar en la ilustración, según el gramaje del papel se obtiene diferentes efectos en la acuarela.

Fig. 35. [Imagen de Tipos de cartulina para Acuarela con su grosor]. Recuperado de Materiales para la Acuarela. https://www.artemiranda.es/blog/index.php/como-elegir-un-bloc-de-acuarela-pintura-dibujo-caligrafia-etc/

Además es necesario aclarar que en este proceso se procedió a la experimentación plástica, de manera personal y en un sentido auto educado. En lo que personalmente se puede afirmar que es una técnica dificil de asimilar sin embargo, mediante la experimentación y práctica se puede lograr excelentes resultados. Por lo que, se puede manifestar que la técnica de la acuarela, permite pintar de una manera rápida, en donde la elegancia y ligereza de los colores disueltos en agua, generan una amplia versatilidad y diversidad de sugerencias cromáticas, a la vez que permite darle valores tonales a su soporte, a diferencia de otras técnicas pictóricas; la cual se logra al dejar pequeñas zonas de luz en el fondo; es decir no pintar partes del papel blanco, lo que genera efectos de luminosidad. Sin embargo esta técnica, como todas requiere

de una disciplina y conocimientos; acerca de todos los problemas que se presentan al momento de realizarla, y como debemos actuar para obtener un buen resultado pictórico.

4.2 Referente artístico

Joaquín Pinto Ortíz

Joaquín Pinto Ortiz fue un pintor ecuatoriano destacado por ser uno de los pocos pintores románticos y entre los primeros costumbristas que aparecieron durante las primeras décadas de la vida republicana del país. Experimentó muchos estilos pictóricos, dentro de ellos la acuarela, y como temática cultivó, además del cuadro religioso, el retrato y el paisaje etc. Fue uno de los primeros en introducir en sus cuadros, como fuente directa de inspiración, el tema del indígena.

En su producción artística se encargó de retratar de forma estética a los indígenas realizando sus oficios, sus costumbres etc. a la vez ilustrando paisajes exóticos de paisajes costeros, serranos y amazónicos, del territorio ecuatoriano y la cual consiste en establecer una relación con la obra que lo identifica con el espectador. Así como, Tipán afirma:

> Las obras artísticas de Joaquín Pinto aparecen como emergentes, que resisten simbólicamente a esos antecedentes hegemónicos de las imágenes coloniales. Él nos demuestra el retrato de una nación en formación, que ha surgido con las ideas de la ilustración europea y que a su vez pretende consolidar su propia identidad. La influencia de las ideas ilustradas de la Revolución Francesa. (2015, pág. 34)

De esta manera, se puede manifestar que las muestras pictóricas de Pinto Ortiz, han aportado en el conocimiento de los tipos y costumbres en la historia del arte ecuatoriano, donde se destaca el contenido social, enmarcado en conceptos de identidad y nacionalismo. De esta

manera se puede encontrar ciertos estereotipos sobre la vestimenta de forma "irracional" dirigiéndose hacia el individuo indígena (Véase Fig. 36), contrario a lo "civilizado".

Fig. 36. Realpe, P. (S/F). Acuarela de personajes indígenas.[Fotografía].Recuperado de www. Flacsoandes.edu.ec

En cuanto a los aspectos artísticos; su obra se caracteriza por la perfección de sus líneas y riqueza de matices, con motivos sencillos aunque no simples vista, su obras se rigen en un lineamiento de iluminación, composición y el equilibrio armónico de los colores, aspectos característicos en su obra y asimilados para el desarrollo del proceso creativo durante la investigación.

La acuarela es una técnica de escaso uso en la localidad lojana, por lo que es necesario plantearla como un medio artístico de representar cualquier temática asociada hacia la crítica y revalorización cultural.

Análisis de la obra referente:

Autor: Joaquín Pinto Ortiz
Nombre de obra: Orejas de palo
Tendencia: Pintura Costumbrista Ecuatoriana
Año: 1902

Objeto de Análisis plástico

Contexto social:

Joaquín Pinto es un artistas que ha aportado en el conocimiento de los tipos y costumbres de la cultura a través de la historia del arte ecuatoriano. Sus obras se encaminan en una línea de continuidad entre la pintura costumbrista del siglo XIX y el arte indigenista del siglo XX, en donde destaca el contenido político y social, enmarcado en conceptos de identidad y nacionalismo. La representación del indígena por parte de Pinto Ortiz es personal, desde la mirada del artista local, por lo que en su última etapa artística, se

propuso retratar realidades, personas e identidades, por lo que se lo denonima un "pintor costumbrista".

Tema:

"Orejas de Palo", 1902, es el retrato de un hombre descalzo que camina por una plaza empedrada miéntras carga un barril en la espalda. Representa la dimensión humana del personaje el cual se refuerza en el énfasis que adquiere la expresión del rostro, su situación de sujeto trabajador y en condiciones materiales de pobreza a las que está sometido. De esta manera el personaje más que constituirse como un simple elemento exótico del paisaje; este forma parte de una identidad, una personalidad, una esencia, y su representación no es absuelta de especificidades históricas, sino que está adherida a un contexto que al mismo tiempo es vivido en carne propia por el artista.

Composición:

La obra tiene una composición central. En primer plano se encuentra el personaje en todo el centro del cuadro, de esta manera el artista desea transmitir la importancia de individuo mediante la crítica en la que se encamina su obra. A su alrededor elementos bien definidos que armonizan la escena y le dan estabilidad, a la vez se contrapone el personaje principal que está en una actitud de movimiento para generar dinámica ante la quietud de las formas del fondo.

Análisis de los elementos plásticos:

Mancha, Pincelada:

Joaquín Pinto, es un artista que poco hace énfasis a la mancha remarcada en sus obras, su pincelada es suave y bien definida, tanto en húmedo como en seco, con buenos fundidos

de los distintos colores, sin marcas de acumulación de color o manchas fuertes, lo que genera un mayor realismo en los objetos y elementos representados.

Linea, Color:

La línea en su obra, es un elemento sugerido y creado por pincelas suaves y con diversos contrastes tonales, en donde el artista muestra gran destreza y manejo del color. Por lo que se puede decir que en la cromática de su obra predominan los colores cálidos, en mayor parte de la gama de ocres y colores tierra. Tomando en cuenta que los tonos son, como es normal, menos saturados e intensos una vez secos que cuando estaban húmedos, Joaquín Pinto, controla con destreza la apliacación del color, para lograr esa diferencia de tonalidades y transparencia en la obra.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Los campos a investigar en este trabajo, son los aspectos culturales, como fiestas populares, religiosas, costumbres y tradiciones del pueblo Saraguro; los cuales se desarrollan durante todo el año y con la participación de propios y extraños. Para la investigación se aplicaron los métodos: deductivo e inductivo.

En donde, empleando el método deductivo se realizó un análisis teórico, mediante la exploración e indagación de documentos tanto físicos como digitales; para su recopilación fue necesario acudir a la Biblioteca y Repositorio de la Universidad Nacional de Loja, blogs y páginas web con información fidedigna.

Una vez obtenida la información, se pasó a determinar de manera general la definición de lo que es identidad cultural, mediante el conocimiento inductivo; para luego adentrarse a conocer y definir las costumbres del pueblo Saraguro; con la ayuda de fichas de observación para comprender y profundizar las características y aspectos más importantes que definen su patrimonio intangible.

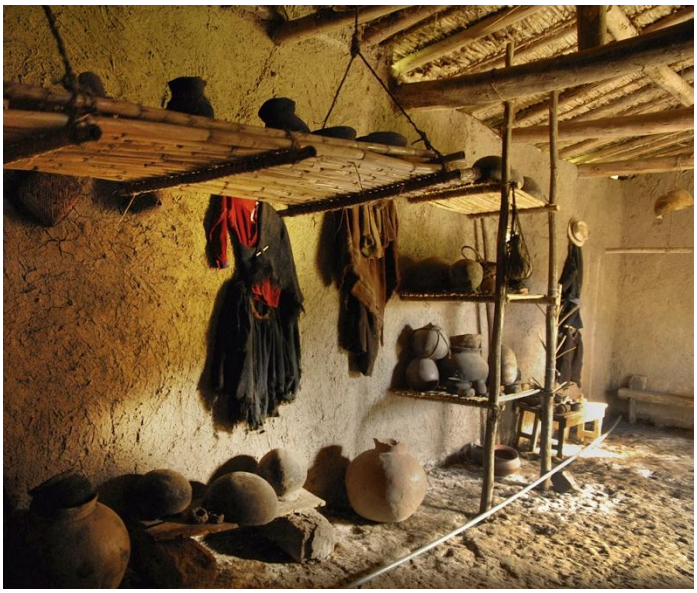
Las fuentes bibliográficas pertinentes permitieron configurar la poética y el discurso de la propuesta, así como también el estudio de campo realizado mediante la observación, entrevistas no definidas (conversaciones) y la participación en eventos culturales; que conjuntamente con el análisis plástico de una obra maestra del artista ecuatoriano, Joaquín Pinto Ortiz, ayudaron a fusionar lo rutinario con lo científico.

MODELOS DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA DETENCIÓN DE RESULTADOS

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Preparando en Guajango.	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	27 de Agosto del 2018
Tipo de observación	Forma de preparación de bebida tradicional
N° de observación	2
Descripción	La escena fue tomada durante, las visitas a personas integrantes de la Comunidad Saraguro, las cuales permitieron conocer como ellos mantienen sus costumbres en cuanto a su comida y bebida tradicional hasta la actualidad a pesar de que la modernidad está a su alcance ellos prefieren continuar con este hábito.
Simbolismo	Según la cosmovisión del pueblo Saraguro el hombre está en constante relación con la naturaleza. Razón por la cual su comida, vestimenta, medicina y vivienda representada en la escena; todo está relacionado con la naturaleza, de allí obtienen todos sus productos para su sustento. De esta manera estos símbolos y signos personificados en prácticas y saberes ancestrales forman parte de su patrimonio cultural intangible.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Bajada del ángel en Semana Santa	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	7 de Mayo del 2018
Tipo de observación	Costumbre religiosa en semana santa
N° de observación	1
Descripción	La bajada del "Ángel" en Semana Santa, es la práctica religiosa parte del patrimonio intangible del pueblo Saraguro, que consiste en levantar un trípode alto con postes de madera, frente a la puerta de la iglesia, donde una niña vestida de ángel, es subida y bajada mediante poleas, tratando de coger el velo que cubre a una estatua de la "Virgen"; cuando esta pase por debajo de esta estructura.
Simbolismo	Esta costumbre es producto del sincretismo cultural religioso que se ha impuesto en este pueblo. En donde las practicas originarios se han fusionado con los hábitos impuestos por los conquistadores. Este acto se realiza con el fin de representar la terminación del luto, ante la muerte de Jesús, según lo indica la religión católica, sin embargo, la comunidad indígena no abandona los símbolos y signos que forman parte de su cosmovisión, como se puede evidenciar en esta escena, aún mantienen sus creencias a pesar se dé estar mescladas con simbolismos religiosos extranjeros.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena: Vivienda tradicional	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	5 de Mayo del 2018
Tipo de observación	Parte de vivienda tradicional Saraguro donde guardan todos sus utensilios
N° de observación	3
Descripción	Esta escena cotidiana, representa una parte de la vivienda tradicional Saraguro, hecha de adobes y piso de tierra compactada. En este cuarto de habitación es donde ellos almacenan sus alimentos, vestimenta, utensilios de cocina, y muchas cosas más,
Simbolismo	A simple vista se puede catalogar como una representación banal, pero desde el punto de vista cultural se puede afirmar que se encuentran en su mayoría todos los rasgos materiales característicos que definen a esta Cultura, tales como su vestimenta, utensilios de cocina, organización mobiliaria, es decir estamos representando su estilo de vida en una escena cotidiana.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Entrada de "Sarahuis" a la Iglesia	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	13 de Mayo del 2018
Tipo de observación	Costumbre religiosa en semana santa
N° de observación	4
Descripción	"Warmi Sarahui", es una palabra que en la lengua nativa Saraguro que significa "Warmi": mujer y "Sahahui": que proviene del cántico, haciendo referencia a los cantos que realizaban los niños indígenas en la antigüedad para adorar al su nuevo dirigente. En la actualidad esta costumbre se ha fusionado con las tradiciones impuestas por los conquistadores.
Simbolismo	Son personajes de las festividades navideñas y de reyes, que, dentro de las costumbres de este pueblo, visten colores muy llamativos y son los encargados de realizar los cantos (villancicos) durante los desfiles. En donde históricamente muestran un claro sincretismo cultural, en lo que actualmente conocemos como navidad en Saraguro.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Arando con la yunta	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	1 de Julio del 2018
Tipo de observación	Formas de siembra agrícola
N° de observación	5
Descripción	La escena describe como las familias de la comunidad Saraguro, aún conservan la práctica de arado con la yunta que consiste básicamente en arrastrar una ancla de madera por el suelo con el fin de removerlo para posteriormente realizar la siembra de sus productos.
Simbolismo	A pesar de que actualmente nos encontramos en una época industrializada, el pueblo Saraguro aún conserva la práctica del arado con la "yunta", considerada dentro de los saberes ancestrales transmitidos a través de las generaciones.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Wiki “diablo”	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	7 de Mayo del 2018
Tipo de observación	Personaje de la Navidad Saraguro
N° de observación	6
Descripción	El “wiki”, o también llamado “diablo”, es un personaje de la navidad, el cual usa un atractivo ropaje multicolor que está sujeta por un cinturón de cuero. Su función es “molestar”, de una manera cómica a las personas, mediante burlas y gritos sarcásticos.
Simbolismo	Culturalmente es una muestra más del sincretismo cultural que ha sufrido históricamente este pueblo. Sin embargo en actualidad es considerado un personaje clave dentro de sus costumbres.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Elaboración de tamales	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	11 de Junio del 2018
Tipo de observación	Costumbre elaboración de alimentos tradicionales
N° de observación	7
Descripción	La fotografía representa el proceso de elaboración de los tamales, que son realizados a base de maíz molido, cubierto con hojas de "achira" de una planta existente en la localidad.
Simbolismo	Esta escena nos adentra a la herencia ancestral alimentaria de pueblo Saraguro, y como preparan sus alimentos, a base del maíz, producto del cual se identifica su cultura. En este hecho cotidiano, se puede constatar su riqueza cultural, al parecer es una acción sin valor, pero este ha trascendido a través de las diferentes generaciones, en donde pueden cambiar los métodos de elaboración, más no, su materia prima.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Alimentando los borregos	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	25 de Agosto del 2018
Tipo de observación	Crianza de animales para el sustento diario
N° de observación	8
Descripción	El aspecto a transmitir en esta obra es la crianza de animales en este caso, los borregos; para el sustento diario, los mismos que a la vez le han servido a través del tiempo para su alimentación y para la elaboración de sus prendas de vestir, siendo su lana la materia prima indispensable en la elaboración de su vestimenta.
Simbolismo	Se observa como la escena representa un hecho común, no obstante, se puede apreciar elementos que realzan su valor cultual, porque es una práctica dentro del diario vivir de las familias saragurenses. No solo utilizan estos animales para su sustento diario sino, de ellos obtienen la materia prima para la elaboración de su vestimenta tradicional.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Comida tradicional "Pinshi"	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	3 de Mayo del 2018
Tipo de observación	Alimentos tradicionales a base de productos agrícolas
N° de observación	9
Descripción	"Pinshi", palabra en la lengua nativa Saraguro que define a aquel plato tradicional compuesto por sus productos agrícolas y derivados del maíz. Está formado por un recipiente elaborado de la cáscara de "zambo" que lleva dentro papas, cuy, queso, mote y pan. El cual se brinda en reuniones familiares o eventos culturales.
Simbolismo	Siendo una costumbre que ha sobrevivido a través del tiempo y a pesar de las influencias modernas, está considerado dentro de los saberes ancestrales de la Comunidad Saraguro. En este tipo de plato tradicional, se caracteriza por sus productos en su mayoría de derivados del maíz; además de otros productos resultado de su producción agrícola.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Extracción de maíz para las tortillas	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	7 de Junio del 2018
Tipo de observación	Costumbre religiosa en semana santa
N° de observación	10
Descripción	En la escena se aprecia, un personaje indígena, en la tarea de extraer los granos de maíz de la mazorca para posteriormente elaborar un plato tradicional.
Simbolismo	El maíz es uno de los productos que representan al pueblo Saraguro, tomando en cuenta que es la materia prima para la elaboración de varios productos que forman parte de su identidad gastronómica. Es un trabajo habitual, que por lo general lo realizan en un patio improvisado un su vivienda, en donde se muestran más elementos como recipientes de barro, mesas etc., resaltando el valor de esta actividad.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena "Wayunkas" conservación y secado de maíz	
Fuente de la imagen	Fotografía Diario la Hora
Fecha de observación	23 de Mayo del 2018
Tipo de observación	Costumbre de secado de maíz
N° de observación	11
Descripción	A la costumbre de atar mazorcas de maíz en grupos, considerando su tamaño, con la finalidad de conservarlas se denomina "Wayunkas".
Simbolismo	Esta es una práctica que hasta la actualidad muchas familias indígenas lo realizan. Es considerada como patrimonio cultural intangible al ubicarse dentro de los saberes ancestrales. En donde el atado de las mazorcas por sus hojas es el rasgo más característico.

FICHA TÉCNICA	
Nombre de Escena Elaboración de alimentos para la minga comunitaria	
Fuente de la imagen	Fotografía Luis Antonio Jumbo
Fecha de observación	17 de Mayo del 2018
Tipo de observación	Costumbre elaboración de alimentos para la comunidad
N° de observación	12
Descripción	La escena muestra como las mujeres de diferentes familias, se reúnen para preparar los alimentos para sustentar a las personas que se encuentran trabajando en las mingas.
Simbolismo	La minga comunitaria es un aspecto característico de la comunidad Saraguro, la organización social y política, demuestran que los integrantes de esta comunidad son unidos cuando se trata de ayudar el uno a otro.

Ficha de Análisis plástico Universidad Nacional de Loja Carrera de Artes Plásticas

Proyecto de Tesis

Autor:

Nombre de obra: ……

Objeto de Análisis plástico

Descripción y contexto social…….....

……..

Tema:……

……

Composición:……

……

Análisis de los elementos plásticos:

Mancha Pincelada……

Línea y color……

Una vez concluido el análisis de la obra pictórica, el modelo de fichas de análisis y el libro de artista fueron medios de vital importancia para la abstracción de signos y símbolos, que definen la Cultura Saraguro. En el libro de obra, en donde fueron plasmados los conocimientos obtenidos tras el estudio teórico-práctico realizado, sirvió para sintetizar y materializar las obras pictóricas; siendo estas, la propuesta académica y artística de la tesis. Este análisis de encuentra en el punto 4.2 del capítulo IV y el libro de artísta en el desarrollo de la propuesta pictórica ubicado luego de las recomendaciones.

Los materiales utilizados para la detención de los resultados fueron los modelos de fichas de observación; y en cuanto al proceso creativo se manejaron bocetos, lapiceros, acuarelas, pinceles y fotografías; las mismas que ayudaron para la composición del trabajo plástico, en donde las memorias visuales quedaron plasmadas instintivamente en los trabajos finales; para las cuales se realizó el análisis teórico y técnico de las obras de Joaquín Pinto. Como producto de esta propuesta se realizó un total de 12 obras, las mismas que una vez culminadas, serán expuestas al público.

f. RESULTADOS

Para el proceso investigativo se plantearon 20 fichas de análisis tomadas del registro fotográfico previamente construido durante el transcurso de la recolección de datos para la contextualización; de las cuales se consideraron 12, de las cuales cumplian con los requisitos en cuanto a la obtención de símbolos y signos para la realización de la obra.

De esta manera en la investigación se logró analizar, deducir e indentificar aquellos costumbres del pueblo Saraguro que en su mayoría son producto de un sincretismo cultural, sin embargo es necesario su fortalecimiento para que no se deteriore su identidad nacional.

"Un pueblo sin cultura está vacío" María Eugenia Lara.

De esta manera, en forma general los resultados obtenidos mediante cada una de la 12 fichas, en ésta experiencia investigativa superaron las expectativas iniciales, comprendiendo y desarrollando los objetivos tanto el general como los específicos, de esta manera se indica que el trabajo de tesis se cumplió en su totalidad como se lo estableció desde el principio, pues se logró identificar parte del patrimonio intangible o inmaterial; “las costumbres”, de una de las étnias más importante en Ecuador; la Cultura Saraguro, a la vez experimentar en la técnica de la acuarela, de escaza producción en la localidad; por medio de la investigación, análisis de sus características y su evolución a través de la historia.

g. DISCUSIÓN

Las costumbres de la Cultura Saraguro, juega un papel importante en la presente propuesta pictórica, ya que se enfoca en representar parte de su patrimonio intangible, llegando a plasmar escenas que fácilmente representan lo fundamental de sus hábitos; sugiriendo otro sentido en que la sociedad puede apreciar, conocer y llegar a revalorizar su identidad cultural.

La propuesta parte de aspectos innatos, emociones y percepciones del artista frente al gusto y participación dentro de esta cultura, sin embargo surge la inquietud y necesidad de tomar esta temática en una corriente que en épocas atrás se utilizó y complementarla con una técnica que es bastante versátil y de poco uso en la localidad, para establecer una propuesta diferente que a la vez se identifica con la personalidad del artista investigador.

El costumbrismo se plantea; no como una simple representación de una escena habitual o típica; sino a modo una muestra, en la que se identifica lo característico de una acción o hecho, y como este, determina a un grupo social y lo define como tal, diferenciándolo de los demás. De esta manera las obras se ubican dentro de las expectativas; ya que fueron concebidas a partir de la riqueza cotidiana e identidad cultural; considerando de esta forma aspectos como, las vivencias, costumbres y tradiciones populares, en donde destacan temas como su organización social, alimentación, comidas tradicionales, personajes, fiestas populares, crianza de animales etc, siendo estos, vividos y presenciados personalmente, al residir en esta ciudad.

Por ende, estas nociones e inquietudes, motivaron a plantear este tema, llevando a cabo una serie de análisis teóricos y visuales para llegar a una interpretación del ‘‘actuar’’ de esta comunidad, encajando así las normas y conductas intangibles o inmateriales que a simple vista,

cualquier individuo ignora. Los hábitos ahora toman importancia y son estos quienes mantienen silenciosamente viva una identidad, quiénes nos forman y gobiernan silenciosamente a través de varios medios físicos.

Sin embargo, en la actualidad a consecuencia de la modernidad y globalización, las costumbres cambian, se alternan o se pierden totalmente, al ser expuestas a la llegada de nuevas modas, produciéndose así un sincretismo cultural inevitable. El cambio o innovación, no está mal, en algunos casos es necesario, así como la transformación de la cultura en toda sociedad es ineludible.

Muchos pueblos y nacionalidades han hecho uso de modernidad y sus elementos, implementándola en sus estilos de vida. En el caso del pueblo Saraguro; por ejemplo; actualmente se ha mecanizado la agricultura, la fabricación de su vestimenta, la elaboración de comida típica, la fabricación de sus viviendas, el uso de la medicina etc., buscando así comercializar sus productos, o de alguna forma mejor su calidad de vida, tomando en cuenta que nos encontramos en época industrial en donde es necesario mecanizar un proceso por varias cuestiones como el tiempo, calidad y el empleo de mano de obra, lo que anteriormente era manual o simplemente guiada por su sabiduría ancestral y de ahí su valor cultural.

Por otra parte, si observamos otros casos como las manifestaciones culturales, vemos que existen cambios, no totales pero que ya van por ese camino. La influencia de medios de comunicación (internet, programas de tv, video juegos, redes sociales, extranjerismos etc.) han producido en un individuo; al parecer; una inclinación por lo moderno sintiéndose así superficialmente libres, abandonando y rechazando así, lo que se les fue heredado por sus padres. A pesar de que su cultura a través del tiempo y con la conquista, ya ha sufrido

innumerables cambios, quizá en la actualidad es muy diferente a las costumbres con las cuales esta cultura se formó; no obstante muchos aspectos sobreviven hasta la actualidad, por lo cual es importante rescatarlos, promoverlos y transmitirlos.

Por tal motivo en las obras pictóricas, se puede evidenciar claramente ciertos elementos (símbolos y signos) extraídos mediante la metodología planteada y aspectos que se refieren a su patrimonio cultural intangible, los cuales buscan exponer desde una visión pintoresca, la escasa sobrevivencia de las costumbres y tradiciones, mismas que son catalogadas como poco comunes, innecesarias y hasta banales. La técnica y el estilo realista, con envolturas como la mancha, el color y transparencia, se emplearon para contribuir a estas sensaciones y emociones que constituyen un puente a una concienciación personal y social.

h. CONCLUSIONES

- Una vez incursionado por los aspectos teóricos y prácticos se realizó el proceso creativo de la obra, como resultado de la indagación de la información recolectada y de las vivencias del artista investigador. Se logró identificar las costumbres y hábitos cotidianos que forman parte del patrimonio cultural intangible del pueblo Saraguro, los cuales fueron el motivo de la obra y sustentación de la propuesta. Considerando que se debe reforzar los hábitos y saberes ancestrales los cuales definen a la Cultura como tal.

- El estudio teórico y plástico de sus hábitos más comunes, permitió concebir un costumbrismo, definido por los rasgos más característicos de la forma de vida que tiene esta la comunidad Saraguro, que aún se rige por costumbres antiguas, heredadas y transmitidas con el paso del tiempo.

- Para la elaboración de las obras se recurrió a bocetos y fotografías las cuales definieron su identidad, la cual está argumentado teóricamente.

- La difusión de las obras se realizó en la galería "La Guadaña de la Hora Zero", la cual fue el aparador que permitió exhibir las muestras a la culta ciudadanía lojana, en donde el público pudo dilucidar según su punto de vista las obras expuestas, mostrando interés en las mismas; al ser estas; representaciones de escenas que muchos desconocen o simplemente creen que ya no se hace en la actualidad.

i. RECOMENDACIONES

- Investigar teórica y prácticamente, las técnicas pictóricas de poco uso nuestro medio, para futuras propuestas, con la finalidad de enriquecer la cultura y el arte de nuestro país.

- Dentro del ámbito artístico, la presente propuesta constituye un apoyo a la investigación para la concepción de nuevas manifestaciones artísticas con esta técnica en la localidad.

- La exposición de estas obras artísticas son un aporte a la cultura del pueblo Saraguro, por lo que serán expuestas en aquella ciudad para su debida apreciación, de esta manera se invita a concienciar a la sociedad en general a valorar lo nuestro, a valorar la cultura y nuestras raíces.

- Para finalizar, es importante mencionar que existen pocos espacios para exposiciones de artes plásticas en la ciudad y a la vez en la Universidad Nacional de Loja no cuenta con una sala propia para exposiciones, por lo que se sugiere la creación de más lugares en donde se pueda difundir el arte, como un aporte más para el arte y cultura lojana. Además, utilizar los medios de comunicación modernos para difundir las obras mediante las plataformas virtuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ARTÍSTICA- PLÁSTICA

El Costumbrismo De La Cultura Saraguro, Como Propuesta Para La Creación De Una Obra Pictórica Realista En La Técnica De La Acuarela.

Autor

Luis Antonio Jumbo Narváez

Director:

Arq. Marco Antonio Montaño Lozano

Loja – Ecuador

2019

Una vez realizado el estudio de los diferentes aspectos que ayudaran a la fundamentación de la obra se plantea un proceso de concepción de la obra artística no como la solución a un problema sino como un medio en el cual se puede llegar a la conciencia social.

Pre-Producción o fase preparatoria

Proceso proyectual para la elaboración de la propuesta

Tema: El Costumbrismo De La Cultura Saraguro, Como Propuesta Para La Creación De Una Obra Pictórica Realista En La Técnica De La Acuarela.

Nombre del artista: Luis Antonio Jumbo Narváez

Nombre del director de la muestra: Lic.Marco Antonio Montaño. Mtr.

Sala de exposición: Galería "La Guadaña de la hora zero"

Datos de la inauguración y horarios: Muestra pictórica del artista plástico Luis Antonio Jumbo Narváez, exposición previa a la obtención del título de licenciado en Artes Plásticas mención Pintura. Inauguración miércoles 31 de julio del 2019 a las 19:30, "La Guadaña de la hora zero" Loja, calle Quito y Sucre.

Logotipos, apoyos y patrocinios: Universidad Nacional de Loja.

Presentación:

La presentación fue realizada por la directora de tesis Celia Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.

Antecedentes

La pintura es un medio de expresión artístico de las artes pláticas, en donde la acuarela es una técnica que permite realizar pinturas de gran transparencia y riqueza tonal. En donde las temáticas e imágenes representadas, encaminadas en una tendencia, en ocasiones sirven para la documentación de hechos históricos, como lo es el caso del movimiento costumbrista. Por lo que, en el mundo contemporáneo la pintura de costumbres se ha convertido en la herramienta que ha servido de fiel cronista de aquellos hechos sociales transcurridos a través de la historia.

Fundamentación de la propuesta

Re contextualización.

Durante este espacio de investigación ha sido de suma importancia revisar los diferentes aspectos socioculturales de comunidad Saraguro, los cuales han sido de provecho, ya que han permitido construir una idea de las costumbres que define el patrimonio cultural intangible de esta Cultura. Además, de otros aspectos, se fundamenta en información recolectada en libros, visitas y entrevistas a personas residentes en la ciudad de Saraguro, para guiar la interpretación de fotografías y escenas capturadas con el fin de registrar artísticamente sus costumbres.

Por otro lado, se toma como referente obras de artistas reconocidos, los cuales claramente se ubican en este género pictórico, recalcando que no se retoma la corriente artística costumbrista sino la fusión de la misma con una técnica artística de poco uso en nuestro medio.

Exploración y estudio visual.

Para la realización de bocetos y dibujos preparatorios se recurrió a la metodología planteada, como es la exploración y observación, mediante visitas, entrevistas y asistir a festividades y

escenas cotidianas de las personas de este lugar, como resultado de ello se tomó fotografías, con la finalidad de identificar las principales características de sus costumbres.

Fig. 1 Jumbo, L. (2018) Creación de registro fotográfico, en base a visitas participación en eventos etc. [Fotografía]

Las fotografías tomadas sirvieron para crear un registro visual, el cual sería fundamental para llevar a cabo esta investigación. Posteriormente serviría, para la realización de bocetos a lápiz y a color, y más adelante, a las obras finales.

PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN

Para la representación pictórica en acuarela se recurre a la fotografía y entrevistas no definidas como medio factible para lograr estas las obras y captar cada uno de los elementos signos y simbólicos que forman parte de la Cultura Saraguro.

Se empieza el trabajo artístico dentro del campo, realizando sesiones fotográficas o bocetos compositivos en el libro de artista, lo que se convierte en un pilar fundamental dentro del proceso creativo artístico. Esto pueden verificar, en los dibujos preparatorios (libreta de artista), bocetos a color y cantidad de obras finales. Así como también en los materiales, recursos plásticos y destrezas del artista para encajar la técnica y temática empleadas en esta investigación.

Incubación de ideas (Libro de Artista).

En esta primera etapa, a partir del análisis y recopilación fotográfica, se ubtuvo como idea representar aquellas costumbres comunes que forman parte de la vida cotidiana de las familias de la comunidad de Saraguro; de esta forma se procede a realizar la composición de la cada una de las obras, para realizar los primeros bocetos y dibujos preparatorios lineales, con la técnica de grafito y bolígrafo sobre papel (véase fig.1-2-3). A continuación los dibujos preparatorios sirvieron de guía para continuar con el proceso creativo.

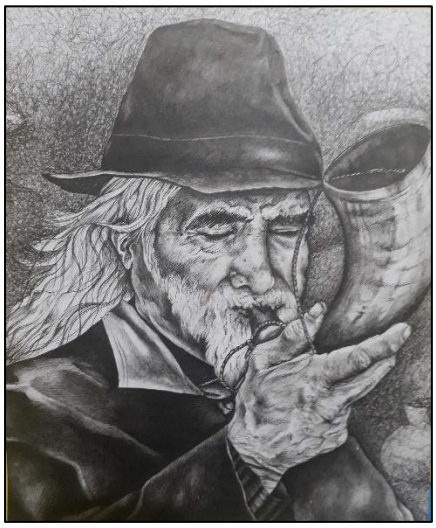


Fig. 2. Jumbo, L. (2018). Dibujo preparatorio B/N. [Esferográfico sobre cartulina].

Fig. 3. Jumbo, L. (2018). Dibujo preparatorio B/N. [Lápiz sobre

Fig. 4. Jumbo, L. (2018). Dibujo preparatorio B/N. [Lápiz sobre papel].

Proceso de creación artística.

En esta segunda etapa del proceso de creación artística, es importante recalcar la relevancia de un registro fotográfico. Por lo que, luego de los se trabajó en los bocetos a color con la misma técnica planteada, pero de una manera más rápida y en formatos pequeños, por razones de tiempo y falta de material adecuado (véase figs. de la 5 a la 26).

Fig. 5. Jumbo L. (2018). Estudio Mujer Indígena. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 6. Jumbo L. (2018). Vestimenta de Novia Indígena. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

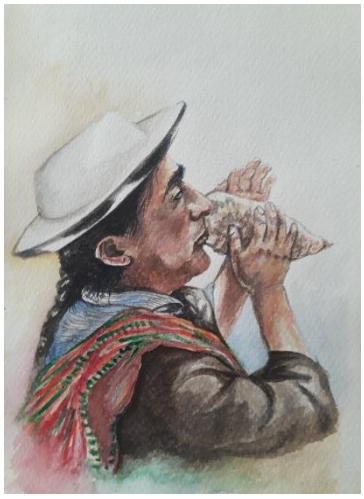


Fig. 7. Jumbo L. (2018). Bocina. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 8. Jumbo L. (2018). Wikis. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 9. Jumbo L. (2018). Músicos. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 10. Jumbo L. (2018). Músico tocando la flauta. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 11. Jumbo L. (2018). Trompetero. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 12. Jumbo L. (2018). Violinista. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 13. Jumbo L. (2018). Arreglos florales. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 14. Jumbo L. (2018). Músicos. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

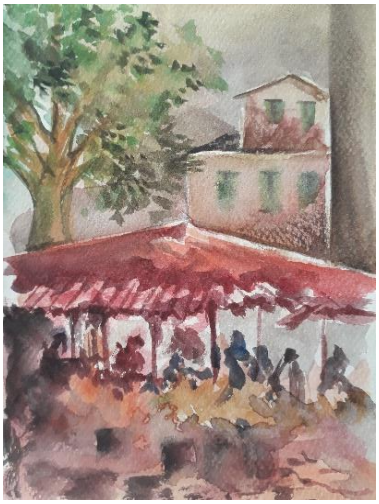


Fig. 15. Jumbo L. (2018). Feria cultural. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 16. Jumbo L. (2018) Paisaje Costumbrista 1. Boceto a color. [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 17. Jumbo L. (2018) Trompetero. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 18. Jumbo L. (2018). Paisaje costumbrista 2. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 19. Jumbo L. (2018). Wikis en Navidad. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 20. Jumbo L. (2018). Vestimenta Mujer Indígena. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 21. Jumbo L. (2018). Paisaje Costumbrista 3. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 22. Jumbo L. (2018). Paisaje Costumbrista 4. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 23. Jumbo L. (2018). Paisaje Costumbrista 5. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 24. Jumbo L. (2018). Marcantaita. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 25. Jumbo L. (2018). Paisaje Costumbrista 5. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 26. Jumbo L. (2018). Paisaje Costumbrista 6. Boceto a color [Acuarela sobre cartulina].

En esta etapa se presentaron inconvenientes al trabajar en formatos pequeños y con cartulina de gramaje bajo, en ocasiones dañándose con el uso de abundante agua, por lo que se procedió a trabajar en formatos más grande y de mayor textura. A continuación se fue seleccionando

minuciosamente los bocetos y fotografías a convertirse en obras finales, considerando muchos aspectos como el encuadre y encaje, la proporción, equilibrio, color y armonía en su composición etc. Para lo cual se utilizó como motivo, nuevas fotografías las mismas que se determinaron como obras definitivas, en un total de 12 pinturas, las mismas que cumplen con las expectativas y con la intensión planteada en este proyecto.

Poética Artística

"La cultura de un pueblo nos lleva a sensibilizar". En opinión personal, el arte es forma de generar sentimientos y emociones a los espectadores, a través de las diferentes manifestaciones artísticas; estas expresiones forman parte del patrimonio intagible de un determinado grupo social.

De esta manera la propuesta pictórica contribuye a reforzar la identidad cultural del pueblo Saraguro; la cual posee tradiciones y costumbres interesantes y poco comunes que se están abandonando.

Materiales

Los materiales fundamentales utilizados para el desarrollo creativo de la presente propuesta, fueron, pinceles de punta suave de la marca Squirrel, cartulina Arches de 30 gramos, caja de acuarelas de la marca "Winser and Newton" de 24 colores.

Proceso de elaboración de una obra

Una vez teniendo la idea clara de cuales son las costumbres características del pueblo Saraguro en base a fotografías analisadas mediante fichas técnica; se procede a realizar la obra. Repitiéndose el mismo proceso en cada una de las 12 obras finales.

Fig. 27. Jumbo L. (2018). Comida Típica Saraguro [Fotografía].

Fig. 28. Jumbo L. (2018). Proceso de elaboración [Acuarela sobre cartulina].

Fig. 29. Jumbo L. (2018). Comida Típica. Obra Final [Acuarela sobre cartulina].

Durante esta etapa se procede a aplicar todos los recursos teóricos como plásticos adquiridos a través de fichas técnicas; en donde una vez seleccionada la fotografía se continúa con la preparación de la cartulina previamente sujeta al soporte de variable tamaños. Para luego dar paso a la realización de un bocetos rápido para ubicarse en la composición y ubicación de los elementos. Finalmente seguir con la aplicación del color mediante el uso de pinceladas rápidas o suaves según amerita el trabajo y el efecto que se desea obtener, logrando obtener un estilo artístico gracias a todo el proceso de experimentación auto educado sobre esta técnica.

EJECUCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

Obra N° 1

Título: Estilo de Vida “Vivienda Tradicional”

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 37.5 x 27.5 cm

Año: 2019

Esta obra, representa una escena cotidiana, de una parte de la vivienda tradicional Saraguro, hecha de adobes y piso de tierra compactada. En este cuarto de habitación es donde ellos almacenan sus alimentos, vestimenta, utensilios de cocina, y muchas cosas más. A simple vista se puede catalogar como una representación banal, pero desde el punto de vista cultural se puede afirmar que se encuentran en su mayoría todos los rasgos materiales característicos que definen a esta Cultura, tales como su vestimenta, utensilios de cocina, organización mobiliaria, es decir estamos representando su estilo de vida en una escena cotidiana. En lo que respecta a la composición podemos ver una variedad de elementos en toda la escena que le brinda equilibrio a la obra; cromáticamente predominan colores de la gama de ocres, y por lo tanto cálidos. Así mismo aprovechando la técnica se empleó la mancha con pinceladas secas en ciertos elementos, dejando partes blancas sugeridas mediante el uso de pinceladas rápidas para lograr ese valor artístico en la acuarela.

Obra N° 2

Título: “Warmi Sarahui” en Navidad

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 37.5 x 27.5 cm

Año: 2019

“Warmi Sarahui”, es una palabra que en la lengua nativa Saraguro que significa “Warmi”: mujer y “Sahahui”: que proviene del cántico, haciendo referencia a los cantos que realizaban los niños indígenas en la antigüedad para adorar al sus nuevos dirigentes. En la actualidad esta costumbre se ha fusionado con las tradiciones impuestas por los conquistadores. Son personajes de las festividades navideñas y de reyes, que dentro de las costumbres de este pueblo, visten colores muy llamativos y son los encargados de realizar los cantos (villancicos) durante los desfiles. En donde históricamente muestran un claro sincretismo cultural, en lo que actualmente conocemos como navidad en Saraguro. Compositivamente este cuadro, esta formadas por dos escenas, en la primera, vemos un personaje en partes sugerido, la segunda es el grupo de sarahuis, lo cual logra un equilibrio de elementos dentro de la obra. En cuanto a la cromática se puede apreciar el predominio de colores cálidos con diferencias tonales para lograr ese efecto de transición de luz a oscuridad. Y colores azules y fucsias en los personajes para resaltar su

valor cultural. Así mismo, se recurrió a la mancha en partes equilibrada conjuntamente con pinceladas suaves y sugeridas a la vez.

Obra N° 3

Título: Arando con la "Yunta"

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 31.5 x 23.5 cm

Año: 2019

A pesar de que actualmente nos encontramos en una época industrializada, el pueblo Saraguro aún conserva la práctica del arado con la "yunta", que consiste básicamente en arrastrar una ancla de madera por el suelo con el fin de removerlo para posteriormente realizar la siembra de sus productos. En cuanto a su composición, es un cuadro con un personaje en 3/4, junto a un elemento que están ubicados en línea horizontal de la escena, en el mismo que resalta los grises como color más oscuro en toda la estructura, de igual forma se emplearon colores tierras, sienas y ocres para visualamente dar ese efecto de una tarde. Además se recurrió a la mancha, la cual es mejor lograda gracias a la textura de la cartulina.

Obra N° 4

Título: Personaje navideño “Wiki”

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 13.5 x 18.5 cm

Año: 2019

El “wiki”, o también llamado “diablo”, es un personaje de la navidad, el cual usa un atractivo ropaje multicolor que está sujeta por un cinturón de cuero. Su función es “molestar”, de una manera cómica a las personas, mediante burlas y gritos sarcásticos. Culturalmente es una muestra más del sincretismo cultural que ha sufrido históricamente este pueblo. Sin embargo en actualidad es considerado un personaje clave dentro de sus costumbres. La composición del cuadro es central, con un solo personaje, con colores llamativos como el rojo, amarillo, azul y verde, que se encuentran distribuidos en toda la obra. A la vez, la técnica cumple su función en cuanto a la mancha y dejando partes en blanco dentro de la pintura para darle valores tonales a la cartulina.

Obra N° 5

Título: Elaboración de los “Tamales”

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 18.5 x 13.5 cm

Año: 2019

Esta escena nos adentra a la herencia ancestral alimentaria de pueblo Saraguro, y como preparan sus alimentos, a base del maíz, producto del cual se identifica su cultura. En este hecho cotidiano, se puede constatar su riqueza cultural, al parecer es una acción sin valor, pero este ha trascendido a través de las diferentes generaciones, en donde pueden cambiar los métodos de elaboración, más no, su materia prima. En su composición (radial) posee un personaje principal, que es quién realiza la acción, y pequeños elementos sugeridos que lo acompañan. Básicamente está compuesto por colores de la gama de grises, en partes resaltados para crear un efecto de sombras y objetos lejanos. A la vez predomina la mancha en todo el dibujo, para darle valor artístico.

Obra N° 6

Título: Alimentando los Borregos

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 18.5 x 13.5 cm

Año: 2019

El aspecto a transmitir en esta obra es la crianza de animales en este caso, los borregos; para el sustento diario, los mismos que a la vez le han servido a través del tiempo para su alimentación y para la elaboración de sus prendas de vestir, siendo su lana la materia prima indispensable en la elaboración de su vestimenta. Se observa como la escena representa un hecho común, no obstante se puede apreciar elementos que realzan su valor cultual. Su composición (triangular) está dada por elementos como los animales en la parte de abajo y las casas en la parte de arriba, los cuales se unen con el personaje que está en el medio, lo cual produce un efecto de estabilidad visual. Dentro de la cromática, esta formada por ocres oscuros, verdes para formar el entorno, grises claros y oscuros, lo cual es inevitable, ya que el colores de la vestimenta, poncho, pantalón o falda, son negros. En cuanto a la pincelada en toda la obra se utilizaron manchas y formas sugeridas.

Obra N° 7

Título: “Pinshi” Comida Tradicional

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 31.5 x 23.5 cm

Año: 2019

“Pinshi”, palabra en la lengua nativa Saraguro que define a aquel plato tradicional compuesto por sus productos agrícolas y derivados del maíz. Está formado por un recipiente elaborado de la cáscara de “zambo”que lleva dentro papas, cuy, queso, mote y pan. El cual se brinda en reuniones familiares o eventos culturales. Siendo una costumbre que ha sobrevivido a través del tiempo y a pesar de las influencias modernas. En cuanto al cuadro tiene una composición central formada por 3 elementos (vasijas) en donde resaltan colores vivos, sin dejar de lado la presencia de los grises, que le brindan luz y sombra a la obra. De igual forma la superposición de manchas sobre colores claros, sugieren pequeñas sombras creadas por la presencia de una luz en la parte superior derecha de la escena. Por lo que se requiere a la mancha y pinceladas suaves en el fondo de la obra.

Obra N° 8

Título: Maíz para las Tortillas

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 18.5 x 13.5 cm

Año: 2019

El maíz es uno de los productos que representan al pueblo Saraguro, tomando en cuenta que es la materia prima para la elaboración de varios productos que forman parte de su identidad gastronómica. En la escena se aprecia, un personaje indígena, en la tarea de extraer los granos de maíz de la mazorca para posteriormente elaborar un plato tradicional. Es un trabajo habitual, que por lo general lo realizan en un patio improvisado un su vivienda, en donde se muestran más elementos como recipientes de barro, mesas etc., resaltando el valor de esta actividad. En cuanto a la composición se observa un personaje ubicado en la parte derecha del cuadro, de esta forma se genera una simetría dinámica, a la vez la cromática del cuadro, está lograda por el uso de colores ocres en su mayoría, en partes grises claros y en el caso del personaje principal un gris oscuro, resaltando su importancia, lo cual genera una especie de peso en la parte derecha

de la escena, sin embargo, es compensado con las manchas sugeridas de color oscuro en el otro lado, para generar equilibrio.

Obra N° 9

Título: Bajada del "Ángel" en Semana Santa

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 37.5 x 27.5 cm

Año: 2019

La bajada del "Angel" en Semana Santa, es la práctica religiosa parte del patrimonio intangible del pueblo Saraguro, que consiste en levantar un trípode alto con postes de madera, frente a la puerta de la iglesia, donde una niña vestida de ángel, es subida y bajada mediante poleas, tratando de coger el velo que cubre a una estatua de la "Virgen"; cuando esta pase por debajo de esta estructura. Esta costumbre se realiza con el fin de representar la terminación del luto, ante la muerte de Jesús, según lo indica la religión católica. Por lo que es evidente, que de igual manera que otros aspectos, este hábito es el resultado de un sincretismo social religioso. Compositivamente este cuadro está construido por varias escenas generando dinámica en la

obra, como fiel copia del costumbrismo pictórico europeo, a consecuencia de que la escena debía ser representada en su totalidad para entender su significado. En cuanto a colores hay un equilibrio entre tonos claros y oscuros, para definir el efecto de los diversos planos; en partes empleando pinceladas suaves para definir elementos y en otros lugares recurriendo a la mancha para sugerir formas del entorno.

Obra N° 10

Título: Conservación del Maíz "Wayunkas"
Técnica: Acuarela sobre Cartulina
Dimensiones: 18.5 x 13.5 cm
Año: 2019

A la costumbre de atar mazorcas de maíz en grupos, considerando su tamaño, con la finalidad de conservarlas se denomina "Wayunkas"; esta es una práctica que hasta la actualidad muchas familias indígenas lo realizan. Compositivamente es una escena realizada en forma de rectángulo en la que los objetos en su mayoría se encuentran en la parte izquierda, sin embargo está equilibrada con la mancha y pinceladas rápidas en el otro extremo. En cuanto al color, en

su mayoría son tonos oscuros y grises, para generar perspectiva y profundidad, en cambio los tonos claros se usaron en elementos en su mayoría sugeridos, en donde las manchas y pinceladas suaves fueron importantes para lograr definir las formas del entorno.

Obra N° 11

Título: Almuerzo para la "Minga Comunitaria"

Técnica: Acuarela sobre Cartulina

Dimensiones: 18.5 x 13.5 cm

Año: 2019

La minga comunitaria es un aspecto característico de la comunidad Saraguro, la organización social y política, demuestran que los integrantes de esta comunidad son unidos cuando se trata de ayudar el uno a otro. La escena muestra como las mujeres de diferentes familias, se reúnen para preparar los alimentos para sustentar a las personas que se encuentran trabajando en las mingas. En cuanto a su composición es dinámica, por lo que existen elementos que están ubicados en la parte inferior del cuadro, compensando con líneas y pinceladas rápidas en la parte central y superior. A sí mismo en lo que se refiere a colores, partes del fondo y elementos del primer plano poseen colores cálidos de la gama de ocres, en

partes se emplea azules, violetas y rojos para resaltar la vestimenta. La presencia de grises y blancos (partes sin pintar) es producto del uso del pincel seco sobre la superficie mojada, para generar efectos de luz y sombra. Las pinceladas empleadas en la obra son en partes suaves y bien definidas para darle un mayor realismo a los personajes y elementos, mientras que para elementos del fondo se utilizó pinceladas sugeridas, para darle ese valor artístico a la escena.

Obra N° 12

Título: Preparando el "Guajango"
Técnica: Acuarela sobre Cartulina
Dimensiones: 18.5 x 13.5 cm
Año: 2019

El "Guajango" (Mishque) es una bebida tradicional de la cultura Saraguro, está hecha a base de un extracto de la miel del "penco"(planta) que una vez extraída, es cocida en una olla de barro, y puesta a hervir sobre una cocina de leña. Se la prepara para eventos especiales, en ocasiones para las mingas comunitarias, o a veces como medicina; esta costumbre alimenticia

y medicinal forma parte de los saberes ancestrales considerados dentro de su patrimonio cultural intangible. Por lo tanto se la considerada como parte de su riqueza cultural.

En cuanto al cuadro, tiene una composición triangular formada por un personaje central en relación con un elemento en la parte inferior, además de otras formas sugeridas en la parte superior y a su alrededor. En el fondo se puede apreciar el predominio de colores ocres claros y oscuros fusionados con grises y pequeñas manchas sugeridas de violetas, en donde como primer plano está el personaje, bien definido mediante contrastes y valores tonales en la gama de grises y fucsias para darle mayor realismo; en partes se deja sin pintar la cartulina con la intención de utilizar la acuarela para dejar respirar al soporte; mediante el uso de pinceladas rápidas sobre el soporte mojado en gran parte los elementos, y pinceladas en seco que sirvieron para resaltar y sugerir formas.

POST-PRODUCCIÓN

Como parte final, se obtuvo obras resultado un dedicado proceso investigativo y artístico; las mismas que fueron expuestas como un objetivo más planteado; por tal razón junto a un estudiante de la Carrera de Artes Plásticas se procedió a realizar las gestiones pertinentes para realizar la exposición.

La misma llevó por nombre "Dos visiones Sobre lo Popular", tema que se decidió entre los dos expositores conjuntamente con la orientación de nuestro director de tesis, motivados en la íntima relación del conjunto de obras, con aspectos como lo popular, lo social, lo ancestral y patrimonial. En cuanto a la transmisión del evento se lo llevo a cabo mediante redes sociales y otros medios, además de ello se diseñó: invitaciones personales tanto para docentes, autoridades, familiares y amigos; afiches para la inauguración los cuales fueron ubicados en

lugares estratégicos y el catálogo de las obras que se lo entregó durante el programa de inauguración.

El 31 de julio del 2019, en la Galería "La Guadaña de La Hora Zero", ubicada en las calles Quito entre José Felix de Valdivieso y Sucre; de la ciudad de Loja; se llevó a efecto la inauguración de la Exposición Colectiva, previa a la obtención del título de Licenciados en Artes Plásticas mención pintura, denominada: "Dos visiones sobre lo popular", del Egresado Luis Antonio Jumbo Narváez y el estudiante Elvis Alejandro Pineda Zhuni.

Con un total de 29 obras, que muestran los aspectos tanto culturales como patrimoniales que identifican un lugar respectivamente. Durante la exposición se contó con la presencia de docentes de la carrera de Artes Plásticas de Universidad Nacional de Loja, así como estudiantes egresados, familiares y público en general.

Difusión

Fig. 27. Jumbo L. (2019). Publicidad. Afiche. [Diseño Digital].

Diseño de afiches impresos en formato A3, utilizados como estrategia para la difusión del evento tanto en redes sociales como en lugares de gran afluencia del público.

Invitación y Catálogo

Fig. 28. Jumbo L. (2019). Invitaciones a la Exposición. [Diseño Digital].

Catálogo

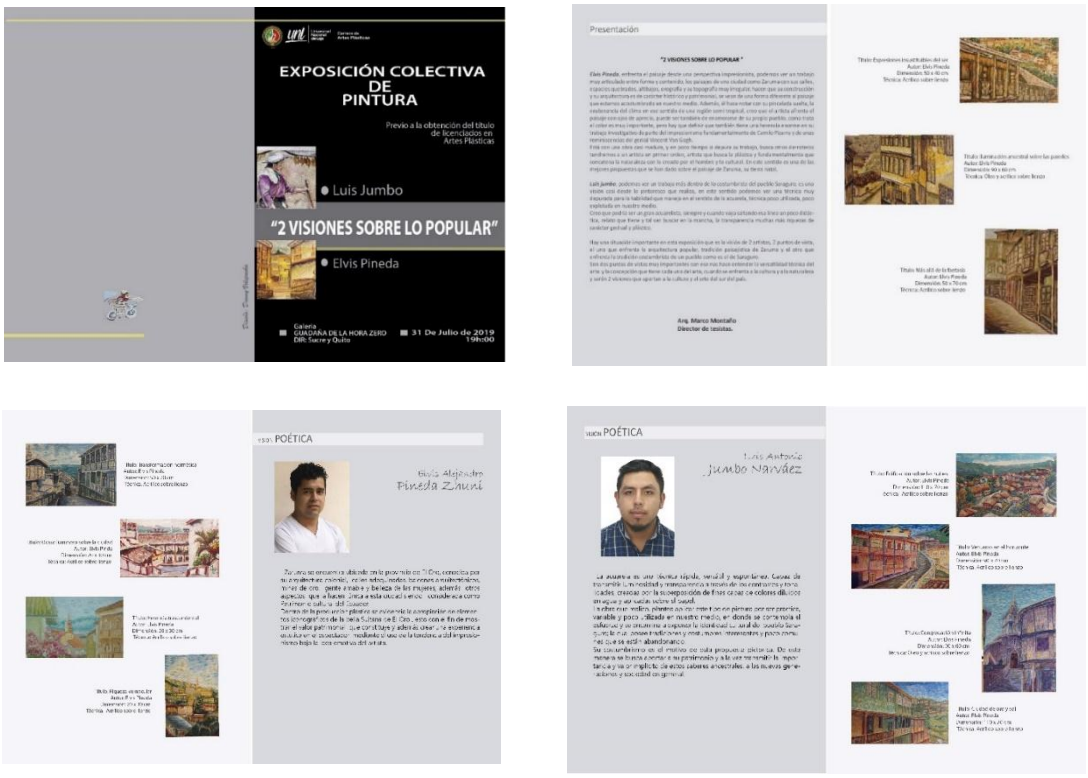


Fig. 29. Jumbo L. (2019). Catálogo de Exposición. [Diseño Digital].

Fig. 30. Jumbo L. (2019). Catálogo de Exposición. [Diseño Digital].

Ficha Técnica

Fig. 30. Jumbo L. (2019) Cédula de la obra. [Diseño Digital]

Montaje de la obra

El montaje de la obra de la realizó en día 30 de julio del 2019.

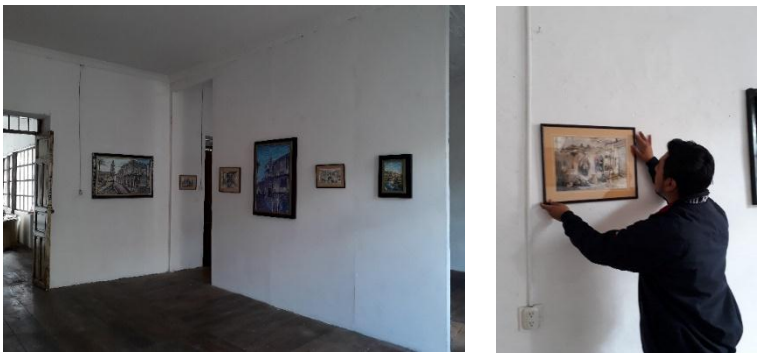


Fig. 31. Jumbo L. (2019). Montaje de la muestra pictórica. [Fotografía].

Exposición de la obra en la Galería "La Guadaña de la Hora Zero"

Se inició el evento con la presencia de Mgs. Beatriz Campoverde Gestora de la Carrera de Artes Plásticas, Arq. Marco Montaño tutor de la investigación y docente de la Universidad Nacional de Loja, familiares y público en general.

Fig. 32. Jumbo L. (2019). Inauguración de exposición. [Fotografías].F

Exhibición de la propuesta

Para inaugurar la exposición se contó con la intervención de la docente Beatriz Campoverde como gestora académica de la carrera de Artes Plásticas. Seguido de la participación del docente Arq. Marco Montaño tutor de la investigación.

Para finalizar, se concluye que las obras alcanzaron con todos los parámetros que se plantearon en los objetivos, generando una propuesta pictórica en la técnica de la acuarela en base a las costumbres de la Cultura Saraguro, consideradas como parte de su patrimonio cultural intangible, cuya difusión de la muestra gráfica denominada “Dos visiones sobre lo popular” tuvo una buena acogida, ya que se contó con una gran asistencia de público que presencio la inauguración de la muestra.

j. BIBLIOGRAFÍA

Alegre, C. E., Tusell, G. G., & López, D. J. (2010). Técnicas y Medios Artísticos. En C. E. Alegre, G. G. Tusell, D. J. López, & T. Bretón (Ed.), *Técnicas y Medios Artísticos* (pág. 398). Humanes, Madrid, España: EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES, S.A. Recuperado el 29 de Mayo de 2018, de https://vdocuments.mx/download/tecnicas-y-medios-artisticos-alegre-carvajal-esther

Álvarez Barrientos, J., & Romero Ferrer, A. (1998). *Costumbrismo Andaluz* (Gráficas Varona ed.). Sevilla, Sevilla, España: Universidad de Sevilla. Secretaría de Publicaciones. Recuperado el 16 de Febrero de 2019, de https://books.google.com.ec/books?id=37Gi2cPZa-YC&pg=PA12&lpg=PA12&dq=genero+pictorico+costumbrista&source=bl&ots=OGUlBlDRFp&sig=ACfU3U3V6fUJNEsVkCaID-sak7pMt9UuWA&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwihttry7q7iAhUKx1kKHfAwAn44ChDoATAAegQIBxAB#v=onepage&q=genero%20p

Álvarez de Araya Cid, G. (2009). Algunas fuentes compositivas de la pintura de costumbres en América Latina. *Aisthesis*(45). doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-71812009000100009

Arroyo León, F. (23 de Diciembre de 2014). En Saraguro, en el sur de Ecuador, la Navidad indígena huele a solidaridad. *El País*. Recuperado el 2 de Agosto de 2109, de https://www.elpais.cr/2014/12/23/en-saraguro-en-el-sur-de-ecuador-la-navidad-indigena-huele-a-solidaridad/

Asmal A, E. (2014). Generalidades del Arte Indigenista. *DISEÑO DE UN ESPACIO INTERIOR, APLICADO A UNA AREA SOCIAL, EN BASE A LA INFLUENCIA ESTÉTICA DEL ARTE INDIGENISTA ECUATORIANO.* Cuenca, Azuay, Ecuador: UNIVERSIDAD DE CUENCA. Recuperado el 15 de Agosto de 2019

Belote, L. y. (1994). *Los Saraguros Fiesta y Ritualidad* (1° ed.). (Linda y James Belote, Ed.) Cayambe, Quito, Ecuador: Talleres Abya-Yala Cayambe-Ecuador. Recuperado el 13 de Junio de 2018

Benítez Belgrano, J. B. (2010). *DEL REALISMO A LAS VANGUARDIAS, EL ARTE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.* Recuperado el 27 de Julio de 2019, de http://www.pandillazarco.es/jbbb/ELREALISMOB.pdf

Buccino, O. (2002). La técnica de la acuarela. *Taller lugar de Arte*. Recuperado el 04 de 09 de 2018, de Orlando Buccino

Bustos Tovar, J. J. (1985). *Diccionario de literatura universal.* Madrid: Ediciones Generales Anaya.

Castillo, I. (2019). *Lifeder*. Recuperado el 25 de Agosto de 2019, de Realismo literario: origen, características, autores y obras: Realismo literario: origen, características, autores y obras

Castro y Velasquez, J. (1990). *Pintura Costumbrista Ecuatoriana del Siglo XIX.* (J. C. Velasquez, Ed.) Cuenca, Azuay, Ecuador: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Recuperado el 12 de Noviembre de 2018, de http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/548

Chang-Rodríguez, R., & E. Filer, M. (2015). *Voces de Hispanoamerica* (Quinta ed.). Boston, United States of América: CENGACE Learning. Recuperado el 23 de Febrero de 2019, de

https://books.google.com.ec/books?id=NIJTCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false

CONAIE. (14 de Julio de 2014). *Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador*. Recuperado el 25 de Julio de 2019, de Saraguros: https://conaie.org/2014/07/19/saraguro/

Diario La Hora. (30 de Julio de 2015). Los saraguros, pueblo arraigado a sus costumbres. *La Hora. Lo que necesitas saber*, pág. S/N. Recuperado el 2 de Agosto de 2019, de https://lahora.com.ec/noticia/1101846935/los-saraguros-pueblo-arraigado-a-sus-costumbres

Diario La Hora. (8 de Junio de 2016). Gastronomía de los saraguros se conserva. *Diario La Hora*. Recuperado el 3 de Agosto de 2019, de https://lahora.com.ec/noticia/1101951822/gastronoma-de-los-saraguros-se-conserva

Diario La Hora. (5 de Enero de 2017). Chaspishka, la música de Saraguro. *Diario La Hora*. Recuperado el 4 de Agosto de 2019, de https://lahora.com.ec/noticia/1102017587/chaspishka-la-msica-de-saraguro-

Diario La Hora. (7 de Enero de 2017). Fiesta de Reyes, tradición milenaria de los Saraguros. *Diario La Hora*. Recuperado el 1 de Agosto de 2019, de https://lahora.com.ec/noticia/1101075074/fiesta-de-reyes-tradicin-milenaria-de-los-saraguros

Diario La Hora. (18 de Marzo de 2019). Las familias indígenas conservan su tradición lingüística. *La Hora, Lo que tu necesitas saber*. Recuperado el 3 de Agosto de 2019, de https://www.lahora.com.ec/noticia/1102229629/las-familias-indigenas-conservan-su-tradicion-linguistica

Dorde, C. G. (26 de Febrero de 2008). LA CONSTRUCCIÓN DE TIPOS SOCIALES EN EL COSTUMBRISMO LATINOAMERICANO. *Filología y Lingüística XXXIV*, 37-51. Recuperado el 26 de Marzo de 2019

El Comercio. (23 de Diciembre de 2014). *El Comercio*. Recuperado el 2 de Agosto de 2019, de https://www.elcomercio.com/actualidad/saraguro-navidad-indigena-solidaridad-ecuador.html

Fernández, M. C. (1972). *América Latina en su literatura* (Primera ed., Vol. 1). (UNESCO, Ed., & C. F. Moreno, Trad.) Cerro del Agua 248, Coayacan, México: Siglo XXI editores. S.A Unesco. Recuperado el 6 de Mayo de 2019, de https://books.google.com.ec/books?id=ySx0533kneoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

García, L. A., & Armiñana, T. J. (2016). PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PICTÓRICAS. En L. A. García, & T. J. Armiñana, *S/N* (pág. 23). Murcia, España: Universidad de Murcia. Recuperado el 27 de Septiembre de 2018, de https://www.um.es/documents/4874468/10241949/u.t.-12.-la-acuarela-y-gouache.pdf/a958a1ba-3015-4c8e-a21b-28d00eff38f9

Gobierno Atónomo Descentralizado. (S/F de Marzo de 2017). Saraguro. *Revista Municipal*, 50. Recuperado el 20 de Marzo de 2019, de www.vistalsurtravel.com

Greg, A., & Wolf, R. (1996). *Técnicas Básicas de Acuarela* (1 era ed.). Barcelona, España: Idea Books, S.A. Recuperado el 29 de Junio de 2018, de

http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=acuarela&lg_topic=libgen&open=0&view=simple&res=25&phrase=0&column=def

Hidalgo, Á. E. (30 de Enero de 2017). La pintura costumbrista y las exposiciones internacionales del s. XIX. *El Telégrafo*. Recuperado el 22 de Febrero de 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/408/1/la-pintura-costumbrista-y-las-exposiciones-internacionales-del-s-xix

Hora, D. L. (27 de Mayo de 2018). Viviendas de los saraguros guardan la identidad ancestral. *Diario La Hora*. Recuperado el 5 de Agosto de 2019, de https://lahora.com.ec/zamora/noticia/1102159528/viviendas-de-los-saraguros-guardan-la-identidad-ancestral

ILAM, F. (2 de 09 de 2019). *Fundación ILAM* . Obtenido de Patrimonio Cultural: https://www.ilam.org/index.php/es/patrimonio-cultural

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. (2012). Memoria Oral del Pueblo Saraguro. (M. Morquecho, Ed.) *Fundación para el Desarrollo Social Integral Jatári*. Recuperado el 13 de Julio de 2019

León, A. (2019). *Lifeder.com*. Obtenido de Pintura del realismo: características, técnicas y autores: https://www.lifeder.com/pintura-del-realismo-caracteristicas-tecnicas-y-autores/

Mántaras, M. (10 de Abril de 2010). *El Arte a través del tiempo*. Recuperado el 27 de Agosto de 2019, de El Arte a través del tiempo: http://martinamantaras.blogspot.com/2010/04/realismo-pictorico.html

Manzano, I. (29 de Mayo de 2018). *Alma Natura*. Obtenido de ¿Por qué es importante trabajar la identidad cultural de cada pueblo?: http://almanatura.com/2018/05/por-que-importante-trabajar-identidad-cultural-cada-pueblo/

Massuht, H. (22 de Noviembre de 2015). Los saraguros trabajan en su identidad. *El Telégrafo*. Recuperado el 3 de Junio de 2019, de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/2015/10/los-saraguros-trabajan-en-su-identidad

Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. En *Identidad cultural.* Recuperado el 14 de Agosto de 2019, de file:///C:/Users/Usuario/Videos/Captures/1187-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4220-1-10-20101005.pdf

Montesinos, T. (2004). El Realismo en el Arte: su época. En T. Montesinos, *Un pintor realista: Gustave Courbet* (pág. 15). Recuperado el 27 de julio de 2019, de http://caumas.org/wp-content/uploads/2015/03/24-el-realismo-en-el-arte.-courbet2.pdf

Montoya Súarez, O. (Septiembre de 2008). DE LA TÉCHNE GRIEGA A LA TÉCNICA OCCIDENTAL MODERNA. (U. T. Pereira, Ed.) *Scientia et Technica Año XIV*(39). Recuperado el 03 de 09 de 2018, de OMAR MONTOYA SUÁREZ

Núñez, V. A. (2009). Universidad Estatal de Bolívar. CARRERA DE BELLAS ARTES. En V. A. Núñez, *Módulo de Pintura a la Acuarela* (pág. 38). Riobamba, Ecuador: Universidad Estatal de Bolívar. Recuperado el 13 de Mayo de 2019, de http://www.fce-vir.ueb.edu.ec/fce/documentacion/modulos/ba/MODULO_ACUARELA_I_-_II_CICLO.pdf

Paqui, D. F. (14 de Julio de 2011). *HISTORIA Y COSTUMBRE DE LA ETNIA "SARAGURO"*. Obtenido de HISTORIA Y COSTUMBRE DE LA ETNIA "SARAGURO":

https://diegofpaqui.wordpress.com/2011/07/14/historia-y-costumbre-de-la-etnia-%E2%80%9Csaraguro%E2%80%9D/

Parramón, J. M. (1973). *Como Pintar a la Acuarela* (2ª Edición ed.). (I. P. Ediciones, Ed.) Nápoles, Barcelona, España: Instituto Parramón Ediciones. Recuperado el 23 de Mayo de 2018, de https://depositfiles.org/files/fqckgz6s8

Parramón, J. M. (1985). El Gran Libro De La Acuarela. En J. M. Parramón, *El Gran Libro De La Acuarela* (1 era Edicion ed., pág. 192). Barcelona, España: Parramón Ediciones S.A. Recuperado el 27 de Junio de 2018, de https://edoc.site/queue/jose-parramon-el-gran-libro-de-la-acuarela-pdf-free.html

Peart, F. (2008). *30 Minute. Watercolours* (Blume ed.). (BLUME, Ed., & R. D. Diéguez, Trad.) Barcelona, España: 2008 Naturart, S. A. Recuperado el 13 de Mayo de 2018, de http://www.blume.net

Pérez, R. G. (2001). *LITERATURA DEL ECUADOR (CUATROCIENTOS AÑOS).* Quito, Pichincha, Ecuador: ABYA-YALA. Recuperado el 28 de Mayo de 2019, de https://books.google.com.ec/books?id=_20xxNgbZvYC&pg=PA181&lpg=PA181&dq=costumbrismo+en+Ecuador&source=bl&ots=tZUW4PAXqc&sig=ACfU3U3lUvX57l1dcSgVcxxypYj9enszfA&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjW0qra8ujiAhWLwFkKHe-zDP4Q6AEwCHoECAkQAQ#v=onepage&q=costumbrismo%20e

Pérez, T. (05 de 06 de 2019). *Historia del Arte*. Obtenido de LA PINTURA REALISTA. GUSTAVE COURBET.: http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2010/05/la-pintura-realista.html

Preckler, A. M. (2006). *Arte.* Obtenido de Realidad y Realismo: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1372102

Real Academia Española. (2014). *Real Academia Española*. Recuperado el 04 de 09 de 2018, de Diccionario de la lengua Española: http://dle.rae.es/?id=ZIkyMDs

Rodríguez, D. (2019). *Identidad cultural: características, elementos, formación, pérdida*. Recuperado el 12 de agosto de 2019, de Lifeder.com: https://www.lifeder.com/identidad-cultural/

Rubio, C. E. (2010). Costumbrismo. Definición, cronologia y su relación con la novela. En E. R. Cremades, *Biblioteca Virtual Universal.* Editorial del Cardo.

Salandru, M. (28 de Junio de 2009). *La pintura realista (mediados del siglo XIX) Un punto de encuentro con la historia del arte*. Recuperado el 28 de Agosto de 2019, de La pintura realista (mediados del siglo XIX): http://estudi-arte.blogspot.com/2009/07/la-pintura-realista-mediados-del-siglo.html

Salkjelsvik, K. S., & Pinzón, M. F. (2015). *Revisitar el costumbrismo: Cosmopolitismo, pedagogías y modernización en Iberoamérica* (Peter Lang ed., Vol. Volumen 46). (P. G. Lang, Ed.) doi:https://doi.org/10.3726/978-3-653-06538-1

Sánchez, E. (S/F de Enero de 2016). LA IMAGEN DE LA NACIÓN EN EL SIGLO XIX, PINTORES DE LO COTIDIANO Y LO EXTRAORDINARIO. *Revista Credencial*, s/n. Recuperado el 13 de Agosto de 2019, de http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-imagen-de-la-nacion-en-el-siglo-xix-pintores-de-lo-cotidiano-y-lo-extraordinario

Tiche, C. (27 de Marzo de 2013). *LOS SARAGUROS*. Obtenido de LOS SARAGUROS: http://inescristit.blogspot.com/

Tipán, M. A. (2015). Joaquín Pinto: imágenes y representaciones de la vida cotidiana. *Joaquín Pinto: imágenes y representaciones de la vida cotidiana*. Quito, Pichinca, Ecuador: UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR.

UNESCO. (2019). *UNESCO*. Recuperado el 29 de Agosto de 2019, de Patrimonio Cultural Inmaterial: https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial

Valdearcos, E. (2008). *EL ARTE DEL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO Y EL REALISMO.* Recuperado el 26 de Julio de 2019, de http://clio.rediris.es.

Vargas, J. M. (1902). *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Recuperado el 14 de Agosto de 2019, de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-cultura-ecuatoriana--0/html/0027fcd4-82b2-11df-acc7-002185ce6064_30.html

Viñuales, R. G. (1997). El paisaje y las costumbres en la pintura iberoamericana. Artistas viajeros y costumbristas americanos del XIX. En R. G. Viñuales, & R. G. Viñuales (Ed.), *Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX*. (págs. 153-199). Madrid, España: Cátedra. Recuperado el 27 de mayo de 2019, de https://www.researchgate.net/publication/261995466

Vista al Sur. (2019). *Saraguro Manos artesanas de joyas multicolores*. Recuperado el 18 de Agosto de 2019, de Viajes Vista al Sur: http://www.viajesvistalsur.com/Articulo/content/716/detail/Saraguro-Manos-artesanas-de-joyas-multicolores

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA

"EL COSTUMBRISMO DE LA CULTURA SARAGURO, COMO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA REALISTA EN LA TÉCNICA DE LA ACUARELA".

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

Autor:

Luis Antonio Jumbo Narváez

Director:

Arq. Marco Montaño Lozano

Loja – Ecuador

2018

a. TEMA

“EL COSTUMBRISMO DE LA CULTURA SARAGURO, COMO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA OBRA PICTÓRICA REALISTA EN LA TÉCNICA DE LA ACUARELA”.

b. PROBLEMÁTICA

El arte se puede llegar a la conciencia social, este puede transmitir la naturaleza del hombre, su relación con el mundo y como este lo interpreta, mediante este una persona puede conocer y entender su realidad.

El desarrollo del presente proyecto tiene como finalidad, representar al pueblo Saraguro desde un punto de vista cultural, mediante la elaboración de obras pictóricas, utilizando como técnica la acuarela de estilo realista, en la que se evidencie las bases étnicas y nacionalistas de la población, enfocándose directamente en sus fiestas populares, religiosas, medicina ancestral, arquitectura, vida cotidiana, etc. Llevando a exteriorizar sus costumbres, tradiciones, y la importancia de su sabiduría patrimonial.

De esta forma se trata de contribuir al fortalecimiento de la cultura Saraguro, mostrando las transcendentales y antiguas costumbres que la diferencian de otras poblaciones del país y que se basan en una antigua herencia ancestral. Las costumbres propias de una sociedad en general, en un momento determinado pueden alterar la naturaleza humana, de aquí su importancia, por ello surgió un movimiento el que se encargó de mostrar los hábitos de un pueblo que lo definen como tal.

El costumbrismo fue una corriente principalmente literaria y pictórica, florecida entre el romanticismo y el realismo, su base principalmente es mostrando un estilo a veces crítico y a veces idealista del ser humano. Por ello el principio fundamental de los costumbristas, es mostrar por medio de la pintura, los caracteres más originales y significativos de la vida de un pueblo, de una región o de un país.

Dentro de Latinoamérica y Ecuador hay importantes referentes artísticos dentro de la pintura costumbrista, tales como: José Guadalupe Posada, José Arnaldo Sabogal Diéguez, Juan Mauricio Rugendas, Pancho Fierro**,** Joaquín Pinto como el iniciador de la pintura costumbrista

en el Ecuador. El realismo costumbrista, se extiende a todas las artes, pudiendo hablar de pinturas, novelas, acuarelas etc. Esta última es una técnica pictórica utilizada por muchos artistas latinoamericanos para la creación de sus obras de temas realistas, por ello se considera que las acuarelas son un medio apropiado para la ejecución del proyecto.

Enfrentando a la problemática del presente proyecto, es conveniente partir de un análisis cultural de los Saraguro en la ciudad del mismo nombre, para su representación artística, mediante la creación de acuarelas de carácter realista que poco se han realizado en el ámbito local, así como en el ámbito académico de la carrera de Artes Plásticas, además que contribuye a enriquecer los conocimientos culturales, teóricos, técnicos y prácticos de la formación artística plástica.

c. JUSTIFICACIÓN

1.1. Impacto social

El desarrollo de la presente propuesta parte de un profundo análisis de todos los aspectos culturales que forman parte del diario vivir de los habitantes del cantón Saraguro, los cuales muchas veces son afectados por la influencia de la tecnología, los modismos, música, vicios etc., lo que provoca que la cultura de un individuo se pierda como tal. La identidad cultural de un pueblo no se debe perder, se debe consolidar mediante el sustento de sus costumbres ancestrales. Una manera de llegar a la conciencia del sector social del pueblo antes mencionado es por medio del arte, en donde estas cuestiones serán expuestas mediante una obra pictórica de carácter realista, utilizando como técnica la acuarela.

1.2. Impacto cultural

Esta propuesta pictórica busca enfocarse en consolidar la identidad propia del pueblo Saraguro, mediante la transmisión de la historia cultural del mismo, a las nuevas generaciones y la población en general.

d. OBJETIVOS

a. Objetivo General

Crear una propuesta pictórica en la técnica de la acuarela realista, con temática del costumbrismo de la Cultura Saraguro.

b. Objetivos Específicos

- Identificar y definir el patrimonio cultural que definen al pueblo ancestral de Saraguro.

- Desarrollar e interpretar bocetos en base a registros fotográficos de la cultura.

- Elaboración de la propuesta artística.

- Difundir los resultados del proyecto a través de exposiciones, medios de comunicación etc. para que sirva como aporte a la cultura del pueblo Saraguro.

e. MARCO TEÓRICO

Teniendo en claro la importancia de la cultura y su influencia en el desarrollo social. En el progreso de la presente propuesta, es preciso revisar y estudiar algunos aspectos teóricos y conceptuales; la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) da la siguiente definición:

> …la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. (UNESCO, 2017, págs. 1, parr. 4)

Según este concepto se puede definir que la cultura se transmite a través del tiempo y las generaciones, es por eso que "los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales tienen un interés creciente en participar más directamente en el registro, la presentación y la representación de su propia cultura al público" (Vézina, 2010, págs. 1, parr. 11).

Formar su identidad por medio de la cultura es aquello que cita en autor (Giménez, págs. 2, parr 1) "los conceptos de identidad y de cultura son inseparables, por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de materiales culturales". Ambas están estrechamente ligadas y son indispensables para formar la presentación de un pueblo y sus raíces nacionalista.

Al utilizar el término nacionalidad hacemos referencia a una definición muy amplia, por ejemplo, el siguiente autor dice que:

> …El concepto de nacionalidad es uno de los sustentos de orden jurídico y constitucional. En ella se refleja la conciencia de un Estado, la idea que tenemos de sí mismo y es la medida de su apertura al exterior y de su introspección dentro de su propia cultura. Al determinar quién es nacional y quien no lo es, el Estado dibuja un sujeto ideal, una idea de individuo en torno al cual construye su edificio cultural. (Serrano Miglañon, págs. 567, parr 1).

Así como también (Salvador, págs. 11,parr 2) dice que "el concepto de nacionalidad está íntimamente relacionado con el de nación, es decir la identidad con un conglomerado social que se identifica por diferentes características comunes".

Dentro de estas características que forman parte de un grupo social y la forman como tal, son determinas muchas veces por sus manifestaciones ancestrales, en donde tienen mayor importancia las costumbres.

Según la (Reyes, págs. 1, parr 1) dice "las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales". Es decir que costumbres es sinónimo de tradición y estas conforman y define a un grupo social.

Dentro del desarrollo de la presente propuesta basada en la cultura, es necesario abordar temas como la pintura realista, que es línea artística en que se va a realizar la obra. A simple vista, al definir el realismo lo asociamos a plasmar la realidad, por ello (Montesinos, El Realismo en el Arte: su época, 2004-2005) habla sobre su historia en la que dice "El Realismo

en el Arte ocupa los años centrales del S.XIX. Tiene su origen en Francia y es fruto de una época de cambios económicos, políticos, sociales y culturales". Además, también se dice:

> …El realismo surge después de la revolución francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales. La industrialización determinó la desaparición del artesanado y la formación de una numerosa población obrera acumulada en los centros urbanos. Con ello, las condiciones de vida económica y social sufren una alteración profundísima, que se refleja en las ideologías. Los artistas toman conciencia de los terribles problemas sociales como el trabajo de niños y mujeres, los horarios excesivos, las viviendas insalubres y consideran que deben denunciar estas lacras. (Arte España, 2005, págs. 1, parr 2).

Según estos conceptos se puede deducir que el realismo surgió con la necesidad de mostrar la realidad ante nuestros ojos, a diferencia de otros movimientos, en los cuales la temática se basaba en lo irreal. El arte plástico es amplio y dentro del

mismo existen muchas técnicas al momento de elaborar una obra artística. Una de estas técnicas es la acuarela.

Esta técnica se base en diluir pintura en una, para logar su perfección al momento de representar se utiliza la transparencia en donde (García H. , 2013, págs. 1, parr 43) dice "La transparencia implica la superposición de capas finas de pintura, una sobre otra. Además, se basa en la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. A medida que se superponen más lavados el color se hace más profundo. En donde "Es necesario trabajar con la técnica de acuarela con rapidez." (García H. , 2013, págs. 1, parr 44)

En el campo local existen muchos artistas los cuales trabajan con esta técnica, así como también destacan con otros métodos, expertos reconocidos como Joaquín Pinto, reconocido artista ecuatoriano.

Según (Agencia de Noticias Pública del Ecuador, 2013, págs. 1, parr 3) Joaquín Pinto Ortiz, fue una de las mayores personalidades artísticas de la segunda mitad del siglo XIX. Trabajó temáticas religiosas, retrato, estudios anatómicos y de proporciones, personajes, paisajes, figuras arqueológicas, flora y fauna local. Practicó, investigó y experimentó con todos los formatos de la pintura, desde el boceto hasta la policromía y el grabado, usando las más diversas técnicas.

Su aporte a la pintura ecuatoriana, desde un estudio autodidacta de geometría, anatomía, plástica, perspectiva e idiomas, que le permitieron llegar a perfeccionar su vocación de pintor mediante las diferentes manifestaciones artísticas, dentro de estas las acuarelas.

f. METODOLOGÍA

1.3. Lugar de trabajo

1.3.1. Datos Generales y Geográficos

Concepto Descripción

Región Sierra

Provincia Loja

Cantón Saraguro

Latitud sur 3º 31´38”

Longitud oeste 79º 43´41”

Extensión Cuenta con una superficie total de 1.080 Km.2

Altura Se ubica desde los 1.000msnm hasta los 3.800msnm.

Clima Templado-frío en la zona andina y cálido en las zonas bajas, su

Población De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Federación de los Saraguros en 1991, se estima una población de 35.000 Kichwas Saraguros.

Ubicación Al norte, en la hoya del río Jubones, en las faldas del Puglla a 64 kilómetros de Loja, está Saraguro.

Fundación Su independencia se logra el 10 de marzo de 1822

Temperatura Oscila entre los 8 y 27º C.

Distancia de Loja Una distancia de 64 Km

1.3.2. Límites

Norte Con la provincia del Azuay

Sur Con el cantón Loja

Este Con la provincia de Zamora Chinchipe

Oeste Con la provincia de El Oro

1.3.3. Medio natural

La población de los Saraguros está asentada en la región andina provincia de Loja: cantón Saraguro y cantón Loja; en la región amazónica provincia de Zamora Chinchipe: cantón Yacuambi, Yantzaza y Nangaritza. El mayor núcleo central es la zona Saraguro. Encontramos también un asentamiento poblacional de Saraguros en la zona de Vilcabamba.

También de forma temporal o a veces permanente y por razones de trabajo o estudio encontramos una población significativa en las ciudades de Loja, Cuenca, Riobamba y Quito. A esto debemos sumar una considerable población de migrantes que a partir de finales de la década de los 90 y principios del 2.000 se asentaron en Estados Unidos y España. (Luis Paqui , 2017, págs. 1, parr 3)

La cabecera cantonal (Saraguro) se levanta entre varias comunidades indígenas: Lagunas, Ilincho, Yucucapac, Kiskinchir, Tucalata, Gera, Puente Chico, Matara, Gunudel-Gulacpamba, Ñamarín, Tuncarta, Tambopamba, Oña Cápac; y, cada parroquia está dividida en el centro urbano y sus comunidades indígenas o comunidades campesinas. (Gobierno Autonomo Descentralizado del Caton Saraguro, 2017, págs. 1, parr 1)

1.3.4. Características sociales

El pueblo Saraguro ha constituido una estructura organizativa bajo la concepción comunitaria tradicional, sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad, pero con nuevos mecanismos de cohesión. La base del tejido social es la familia, la que se encuentra organizada en Comunas, que tiene un número mayor de diez familias.

Este pueblo con herencia colonial, en referencia a las creencias religiosas, celebra: carnavales, semana santa, finados, reyes, navidad, bautizos, matrimonios católicos y evangélicos. Celebraciones que hoy en día se entremezclan con celebraciones ancestrales de relación con la naturaleza, se vive el Inti-Raymi, la Jahuay (fiesta de la cosecha). En relación a la siembra, aun se práctica, aunque en pocas personas, la costumbre de enterrar un hueso de cuy al momento de sembrar, para que cuide la futura cosecha, siembra que toma en cuenta las fases lunares con fechas específicas, tanto para sembrar, desyerbar, cosechar. (Guevara, 2015, págs. 1, parr 4)

1.4. Materiales

1 cámara fotográfica, tableros de dibujo, 1 libretas de apuntes, 1 cuaderno de dibujo A3, computadora portátil, impresora, juegos de lápices, juegos de pinceles redondos, tintas, rollos de papel, acuarelas, espátulas, otros medios.

1.5. Metodología

Marco metodológico

En este proyecto se plantea una investigación de carácter cualitativo en donde se es necesario aplicar el método Descriptivo y Analítico. Dentro de estos métodos el investigador

interactúa con el medio social en donde desarrolla la investigación, mediante charlas, entrevistas, registros fotográficos etc.

El análisis realizado da como resultado una información que es tomado desde los diferentes aspectos culturales, los cuales serán tomados como referencia en una representación artística, que parte de los elementos de la estructura de la forma plástica.

Objetivo 1.

Identificar y definir el patrimonio cultural que definen al pueblo ancestral de Saraguro.

Actividad 1.1.

Recopilación de información bibliográfica y documentos existentes sobre la cultura Saraguro.

Actividad 1.2.

Investigación sobre el costumbrismo en que se fundamenta.

Actividad 1.3

Análisis de referente artístico nacional e internacionales que actúan bajo una línea discursiva similar a la del presente trabajo.

Actividad 1.4

Búsqueda de referentes: los ciudadanos, fiestas populares, ritos etc.

Actividad 1.5

Inscripción del material recolectados tanto físicos y digitales.

Objetivo 2.

Desarrollar e interpretar bocetos en base a registros fotográficos de la cultura.

Actividad 2.1

Recolectar información de cantón Saraguro, por medio de documentos existentes, revistas, libros y registros fotográficos etc.

Actividad 2.2.

Realizar estudios de los lugares y fechas importantes, en donde se realizan rituales, que forman parte de su cosmovisión, para obtener fotografías referentes.

Actividad 2.3.

. Elaboración del libro de obra: Del proyecto artístico para definir forma y técnica expresiva, a utilizar.

Objetivo 3.

Elaboración de la propuesta artística.

Actividad 3.1.

Construcción un registro de la obra por medio de bocetos previamente desarrollados

Actividad 3.2.

Analizar el valor estético de imágenes referentes.

Actividad 3.3.

Definir escenas a representar

Actividad 3.4.

Elaboración de obra pictórica.

Objetivo 4.

Difundir los resultados del proyecto a través de exposiciones, medios de comunicación etc. para que sirva como aporte a la cultura del pueblo Saraguro.

Actividad 4.1.

Determinar los medios en que se va difundir la obra artística.

Actividad 4.2.

Difundir por medio del periódico la obra en la sección cultural.

Actividad 4.3.

Elaborar un registro fotográfico de la obra para elaborar una revista cultural.

2. RESULTADO Y APLICABILIDAD

Se espera ejecutar la presente propuesta artística, luego de emplear un profundo análisis cultural del pueblo Saraguro, la cual contribuya a la elaboración artística de una obra de carácter realista, con el fin que la propuesta sirva de apoyo para contribuir al desarrollo plástico, con obras de gran calidad artística y estética la cual quede inmersa en la memoria del pueblo antes mencionado.

3. DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados serán difundidos a la sociedad, a través de exposiciones que serán promocionadas por los diferentes medios de comunicación locales.

4. ESQUEMA DE INVESTIGACION

a. PORTADA

b. TITULO

El costumbrismo de la cultura Saraguro, como propuesta para la creación de una pictórica realista en la técnica de la acuarela.

1. ABSTRACT

2. INTRODUCCIÓN

3. MARCO TEÓRICO

3.1. **CAPITULO I**

3.1.1. Acuarela como técnica.

3.1.2. Origen

3.1.3. Temáticas

3.1.4. Técnicas

3.1.5. Representantes locales e internacionales.

3.2. **CAPITULO II**

3.2.1. Realismo.

3.2.2. Pintura Realista.

3.2.3. Referentes artísticos.

3.3. **CAPITULO III**

3.3.1. Costumbrismo

3.3.2. Pintura Costumbrista

3.3.3. El costumbrismo en la pintura ecuatoriana del siglo XIX

3.4. **CAPITULO IV**

3.4.1. Cultura Saraguro

3.4.2. Origen:

3.4.3. Idioma

3.4.4. Territorio:

3.4.5. Ubicación:

3.5. **CAPITULO V**

3.5.1. Estudio Visual de la Cultura Saraguro

3.5.2. Estudio de personajes importantes del contexto, referentes fotográficos para el libro de obra.

3.5.3. Elaboración de bocetos y composiciones

3.5.4. Proceso de creación artística

3.5.4.1.Encajes, encuadres en el soporte

3.5.4.2.Definir composición

3.5.4.3.Proceso de aplicación de pintura

3.5.4.4.Terminar obras pictóricas.

4. SINTESIS Y RESULTADOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

g. CRONOGRAMA

Nro.	Actividades / Meses	Octubre 2017	Noviembre	Diciembre	Enero 218	Febreo	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero 2019	Febrero	Marzo	Aril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
1	Elaboración del proyecto	x	x																					
2	Presentación del proyecto		x																					
3	Aprobación del proyecto			x																				
4	Pertinencia y asignación de director				x																			
5	Recolección de información					x	x	x	x	x	x													
6	Elaboración de marco teórico						x	x	x	x	x	x												
7	Formulación de la propuesta											x	x	x										
8	Pre-producción														x	x	x							
9	Producción																x	x	x	x	x			
10	Postproducción																				x	x		
11	Exposición de la obra en la galería																						x	
12	Análisis de resultados y concluciones																						x	
13	Redacción del informe final																						x	
14	Transcripción del informe final																						x	
15	Presentación del informe																						x	
16	Trámites de declaración de aptitud legal																						x	x
17	Corformación del tribunal de grado																							x
18	Sustentación privada																							x
19	Sustentación pública																							x

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Los gastos necesarios para el desarrollo del presente serán solventados por el autor.

Equipo	Costos
Cámara Fotográfica Profesional	500,00 USD
Computador portátil	600,00 USD
Caballete pequeño	50,00 USD
Total	**1150,00 USD**

Materiales	Costos
Pinceles redondos	50,00 USD
Acuarela	30,00 USD
Cartulina para tintas	100,00 USD
Impresiones	20.00 USD
Libreta de bocetos	10.00 USD
Cinta adhesiva	5,00 USD
Lápices acuarelables Faber Castell	40.00 USD
Pintura en acuarela Daler Rowney	120.00 USD
Pasteles acuarelables	50.00 USD
Paletas para mesclar	5.00 USD
Borrador moldeable	5.00 USD
Papel Fabriano	200.00 USD

Montaje de exposición	250.00 USD
Bastidores	60.00 USD
Empastado	50.00 USD
Improvistos	150.00 USD
Total	**1145.00 USD**

Viáticos	Costos
Transporte	300,00 USD
Alimentación	200,00 USD
Total	**500.00 USD**

Equipo	**1150,00 USD**
Materiales	1145.00 USD
Viáticos	500.00 USD
Total	**2795.00 USD**

i. BIBLIOGRAFÍA

Agencia de Noticias Pública del Ecuador. (23 de 08 de 2013). El pintor Joaquín Pinto renace a través de su obra. Obtenido de http://www.andes.info.ec/es/cultura/pintor-joaquin-pinto-renace-traves-obra.html

Arte España. (2 de 09 de 2005). ArteContemporáneo. Obtenido de Pintura Realista: http://www.arteespana.com/pinturarealista.htm

Giménez, G. (s.f.). LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y LA IDENTIDAD COMO CULTURA. Instituto de Investigaciones, 27.

Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural del Caton Saraguro. (11 de 06 de 2017). Gobierno Autonomo Descentralizado del Caton Saraguro. Obtenido de Datos Generales: https://saraguro.gob.ec/historia/

Guevara, P. E. (17 de 03 de 2015). Etnias Del Ecuador. Obtenido de Etnia Saraguro: http://pamenriquez.blogspot.com/

Helena García. (10 de 2013). ESCUELA DE ARTE MURCIA. Obtenido de ACUARELA. TÉCNICA Y AUTORES: http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com/2013/04/acuarela-tecnica-y-autores.html

Luis Paqui . (05 de 07 de 2017). Saraguro. Obtenido de Saraguro: http://somossaraguro.blogspot.com/p/blog-page_4675.html

Montesinos, T. (2004-2005). Un pintor realista: Gustave Coubert. Univesidad de la Laguna, Historia.

Reyes, R. M. (s.f.). Enciclopedia Virtual . Obtenido de Eumed.net: http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1171/tradicion.html

Salvador, U. T. (s.f.). Conceptos de nacionalidad. En U. T. Salvador, Conceptos y clasificación de Nacionalidad.

Serrano Miglañon, F. (s.f.). Concepto de Nacionalidad En las Constituciones Mexicanas . En F. S. Miglañon, Apertura e Introspección (pág. 22).

UNESCO. (24 de 08 de 2017). OFICINA DE LA UNESCO EN MÉXICO. Recuperado el 28 de 08 de 2017, de http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/

Vézina, B. (abril de 2010). Revista de la OMPI. (O. M. Intelectual, Ed.) Recuperado el 24 de 08 de 2017, de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0009.html

Otros anexos

Glosario de términos quechua:

Marcantaita: Patrocinador (varón) de fiestas.

Matiucho: Porción de comida y bebida.

Warmi: Género femenino.

Sarahui: Proviene de cántico (alabanzas).

Pinshi: Vianda de cáscara de zambo que lleva papas, cuy, queso, mote y pan.

Wayunkas: Significa colgar las mazorcas de maíz para su secado y conservación.

Guajango: Bebida tradicional de los saraguros, a base de miel de penco.

Yunta: Pareja de bueyes, uncidos con el yugo, sirven para arar.

Wiki: O diablo, es un personaje de la navidad en Saraguro.

Penco: Es una planta que se conserva junto a las viviendas rurales, el extracto de su miel sirve para elaborar el guajango.

Inty raymi: Fiesta del sol. Runa.

Kulla Raymi: Fiesta de la fecundidad.

Kapak Raymi: Celebración de las nuevos dirigentes.

Pawkar Raymi: Fiesta del florecimiento e inicio de las cosechas de los frutos.

Pachamama: Es una diosa totémica de los Incas representada por el planeta Tierra.

Chaspishka: Es una melodía alegre que se toca con violines, acordeones, flauta y quena.

Chicha de Jora: Bebida ancestral del pueblo Saraguro, su preparación se compone principalmente de la 'jora', que básicamente es el maíz germinado.

Anaco: Vestido o prenda hilada a partir de lana de oveja y tejida en telares.

INDICE

CERTIFICACIÓN ii

AUTORÍA iii

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

AGRADECIMIENTO v

DEDICATORIA vi

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO vii

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS viii

ESQUEMA DE TESIS ix

a. TÍTULO 1
b. RESUMEN 2
ABSTRACT 3
c. INTRODUCCIÓN 4
d. REVISIÓN DE LITERATURA 7
CAPITULO I: 7
1.1. Costumbrismo. 7
1.2. El costumbrismo en Latinoamérica y Ecuador. 11
1.3. Pintura Costumbrista. 16
1.4. El costumbrismo en la pintura ecuatoriana del siglo XIX. 19
Capitulo II 22
2. Cultura Saraguro 22
2.1. Antecedentes. 22
2.2. Breve historia sobre su origen. 23

2.3. Territorio y Ubicación. 24

2.4. Idioma oficial. 25

2.5. Identidad Cultural. 26

Costumbres y tradiciones. 29

Capitulo III 38

3. Realismo 38

3.1. Realismo Pictórico. 40

3.2. Representantes artísticos. 42

Gustave Courbet (1819-1877). 42

Daumier Honoré (1808-1879). 43

Jean-François Millet (1814-1875). 43

Capitulo IV 45

4. Acuarela 45

4.1 Origen 45

4.2. Acuarela como técnica 47

Técnicas dentro de la Acuarela 49

Materiales 52

4.2 Referente artístico 56

Joaquín Pinto Ortíz 56

e. MATERIALES Y MÉTODOS 61

MODELOS DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA DETENCIÓN DE RESULTADOS 62

f. RESULTADOS 76

g. DISCUSIÓN 77

h. CONCLUSIONES 80
i. RECOMENDACIONES 81
Exploración y estudio visual. 84
PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN 86
Incubación de ideas (Libro de Artista). 86
Proceso de creación artística. 87
j. BIBLIOGRAFÍA 110
k. ANEXOS 115
a. TEMA 116
b. PROBLEMÁTICA 117
c. JUSTIFICACIÓN 119
d. OBJETIVOS 120
e. MARCO TEÓRICO 121
f. METODOLOGÍA 125
3.3. CAPITULO III 131
3.4. CAPITULO IV 131
g. CRONOGRAMA 133
h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 134
i. BIBLIOGRAFÍA 136
Otros anexos 137