

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

Escultura Cubista Analítica: Representación del movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja.

Tesis previa a la obtención del título de licenciado en Artes Plásticas: mención escultura.

AUTORA:

Jenny Elizabeth Guamán López.

DIRECTOR:

Lic. Mg. Sc. Estuardo Figueroa Castillo.

Loja – Ecuador

2022

Certificación de Tesis

Loja, 21 de enero del 2022

Lic. Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo,
DIRECTOR DE TESIS.

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo proceso de la elaboración de tesis de grado titulado: “Escultura Cubista Analítica: Representación del movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja” de autoría de la estudiante Jenny Elizabeth Guamán López, previa a la obtención del título de Licenciada en Artes Plásticas, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja para el efecto, autorizo la presentación para la respectiva sustentación y defensa.

Firmado electrónicamente por:
**FRANCO ESTUARDO
FIGUEROA CASTILLO**

Lic. Mg. Sc. Franco Estuardo Figueroa Castillo
DIRECTOR DE TESIS

Autoría

Yo, Jenny Elizabeth Guamán López, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Digital Institucional- Biblioteca Virtual.

Cédula de identidad: 1104404072

Cédula: 1104404072

Fecha: 4 de marzo del 2022

Correo electrónico: jenny.e.guaman@unl.edu.ec

Celular: 0968019245

Carta de autorización de tesis por parte de la autora, para la consulta, reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto.

Yo, **Jenny Elizabeth Guamán López**, declaro ser la autora de la tesis titulada: **Escultura Cubista Analítica: Representación del movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja**. Efectuada como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas, mención; Escultura; 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 en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RI, 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 cuatro días del mes de marzo del dos mil veintidós.

Firma:

Autor: Jenny Elizabeth Guamán López

Cédula: 1104404072

Dirección: Benjamín Carrión y Pedro de Mendoza

Correo Electrónico: jenny.e.guaman@unl.edu.ec

Teléfono: 2111 611 **Celular:** 0968019245

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Lic. Estuardo Figueroa Castillo. Mg. Sc.

Tribunal de Grado: Lic. Beatriz Campoverde Vivanco Mtra.

Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute. Mtra.

Lic. Inés Paulina Salinas Erreyes. Mtra.

Dedicatoria

El presente trabajo va dedicado a mis Padres y hermanos por el apoyo, esfuerzo y motivación constante que me han otorgado en todo mi tiempo de estudio para mi formación profesional.

Jenny Elizabeth Guamán López

Agradecimiento

Primero a Dios, por cada bendición y oportunidad de cumplir mis sueños, a mis padres y hermanos por apoyarme, a la Universidad Nacional de Loja y a la Carrera de Artes Plásticas que me orientaron durante mi desarrollo académico y personal, a sus docentes y directores por su profesionalismo y dedicación entregada.

Jenny Elizabeth Guamán López

Índice

	Hojas preliminares	Pág.
	Carátula	i
	Certificación de aprobación	ii
	Autoría	iii
	Carta de autorización	iv
	Dedicatoria	v
	Agradecimiento	vi
	Índice	vii
	- Índice de Figuras	
	- Índice de Tablas.	
	- Índice de Anexos	
	Cuerpo de la Tesis	
1.	Titulo	1
2.	Resumen	2
	2.1. Abstract	3
3.	Introducción	4
4.	Marco teórico	7
	CAPÍTULO I	7
	1.1. Fundamentación Artística	7
	1.1.1. <i>El Cubismo.</i>	7
	1.1.2. <i>Antecedentes del Cubismo.</i>	11
	1.1.2.1. Ruptura de la Representación, Nuevos Espacios.	12
	1.1.2.2. Cubismo Analítico.	13
	1.1.2.3. El Cubismo en la Escultura.	16
	1.2. Fundamentos de la Categoría Estética	18

1.2.1. <i>La ruptura del concepto de belleza: armonía, orden, límite, la racionalidad proporcional</i>	19
1.3. Fundamentación Técnica Artística	21
1.3.1. <i>Técnica de la escultura del cubismo</i>	22
1.3.2. <i>Técnicas de la escultura actual</i>	23
1.4. Artistas referentes en la tendencia Cubista	24
1.4.1. <i>Pablo Picasso – escultura cabeza de Mujer (1909)</i>	24
1.4.2. <i>Alexander Archipenko – Mujer Peinándose (1914)</i>	29
CAPÍTULO II	34
2.1. Cultura Saraguro	34
2.2. Costumbres y Tradiciones	35
2.2.1. Festividades Populares	35
2.2.2. <i>Ceremonias y Rituales</i>	37
2.2.3. Danza del velorio de la guagua Saraguro	41
2.2.4. Simbología de la Vestimenta	43
2.2.5. Simbología de la Música y la Danza	47
2.3. La danza interpretada por el por el Ballet Folclórico Nacional <i>“Intikillaraym”</i> la Ciudad de Loja	48
5. Metodología	53
5.1. Metodología de Investigación	53
5.2. Técnicas e instrumentos de la Investigación de la recopilación de datos.	54
5.3. Metodología del producto artístico	54
5.4. Procedimiento general del producto artístico.	58
5.5. Proceso creativo	59

6.	Resultados	65
	6.1. Resultados en función de los objetivos.	65
	6.2. Resultados en función de la propuesta.	66
	6.3. Resultados en función de la post- producción: Presentación y divulgación de la obra.	74
7.	Discusión	78
8.	Conclusiones	80
9..	Recomendaciones	81
10.	Referencias Bibliográficas	82
11.	Anexos	88

Índice de figuras

Figura 1	Figura íbera del siglo III o II a.C. Derecha: Mascarilla africana. [Escultura]. Extraído de: https://n9.cl/8otj5 Consultado: 24 de noviembre de 2022	12
Figura 2	Casas de Horta, Pablo Picasso (1909). [Pintura]. Extraído de: https://n9.cl/fwu4a Consultado: 12 de diciembre de 2021	15
Figura 3	Las señoritas de Aviñón. Pablo Picasso, (1909). Óleo sobre lienzo. 243.9 cm × 233.7 cm. Museo de Arte Moderno. Nueva York, EEUU. [Pintura] Extraído de: https://n9.cl/hadfx Consultado: 03 de diciembre de 2021	16
Figura 4	"Cabeza de mujer" (Bronce), Pablo Picasso, (1909). Busto escultórico realizado en bronce fundido en cera perdida y patinado de 41,3 x 26,6	

	cm Material: Bronce. [Escultura]. Extraído de: https://n9.cl/isocn Consultado: 14 de diciembre de 2021	26
Figura 5	Mujer peinándose, Archipenko, (1914). Escultura cubista moderna Desnudo femenino. Ubicado en el museo de Jerusalén- Israel. [Escultura] Extraído de: https://n9.cl/geb0d Consultado: 16 de diciembre de 2021	31
Figura 6	Calendario festivo agrícola del pueblo Saraguro. [Imagen] Disponible en: https://n9.cl/pbp19 Consultado: 18 de diciembre de 2021	37
Figura 7	Grupo de danza "Intikillaraymi" puesta en escena de la danza, "Cotidianidad y Velorio del Guagua Saraguro". Escenario: Teatro Universitario "Bolívar". [Fotografía] Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 23 de septiembre de 2021.	42
Figura 8-9	Representativa de la danza de la Guagua, coreografía en escenario; Grupo de danza "Intikillaraymi". Escenario: Teatro Universitario "Bolívar". [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomadas: 23 de septiembre de 2021	43
Figura 10	Vestimenta del hombre y la mujer Saraguro. [Imagen]. Disponible en: https://n9.cl/4xnra Consultado: 13 de diciembre de 2021	45
Figura 11	Grupo de danza popular Intikillaraymi. Escenario: Teatro Universitario "Bolívar". [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 3 de marzo de 2019.	49
Figura 12	Grupo de danza popular Intikillaraymi. Escenario: Teatro Universitario "Bolívar". [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 3 de marzo de 2019.	49

Figura 13	Grupo de danza Intikillaraymi (2021). vestuario de la interpretación del ritmo Chazo Lojano. Atuendo típico de la identidad Lojana. Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”. [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 2 de agosto de 2019.	50
Figura 14	Grupo de danza Intikillaraymi formando cuadros coreográficos en el escenario. (2021). <i>El atuendo y la mística no tiene límites, coreografía. Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”</i> . [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 23 de septiembre de 2021.	51
Figura 15	Guamán. J. (2021). Movimiento corporal del padre, padrino, madre y madrina danzante [Fotografía]	60
Figura 16	Referentes visuales. cabeza de mujer y mujer peinándose [imagen]. Extraído de: https://n9.cl/isocn https://n9.cl/geb0d	60
Figura 17	Artistas modernos (2021). Herramienta y técnica de Tallado. Recuperado de https://n9.cl/9o50b	61
Figura 18	El arte de la escultura. (2016). Técnica de modelado. [imagen]. Recuperado de: https://n9.cl/k0c83	61
Figura 19	Víctor Masferrer (2019) Art-toolkit. Materiales: espuma. [fotografía]. Recuperado de: https://n9.cl/8na8q .	61
Figura 20	Guamán. J. (2021). Bocetos dimensionales a mano alzada. Lápices y carboncillo sobre cartulina [Fotografía]	62
Figura 21	Guamán. J. (2021). Prototipos en cartón y arcilla [Fotografía]	62
Figura 22	Guamán. J. Proceso de ejecución de la obra. Preparación y experimentación de materiales [Fotografía]	63
Figura 23	Guamán. J. (2021). Proceso de ejecución de la obra. Aplicación de Técnicas [Fotografía]	63

Figura 24	Guamán. J. (2021). Proceso de ejecución de la obra. Estructuración interna y externa [Fotografía]	63
Figura 25	Guamán. J. (2021). Proceso de ejecución de la obra. Aplicación de texturas y color. [Fotografía]	64
Figura 26	Guamán. J. (2021). Acabados [Fotografía]	64
Figura 27	Guamán. J. (2021). El danzante, Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: cubismo. Elaborada: agosto de 2021. [Escultura]	66
Figura 28	Guamán. J. (2021). Un lamento en danza. Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: cubismo [Escultura] Elaborada: agosto de 2021	68
Figura 29	Guamán. J. (2021). El adiós. Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: Cubismo [Escultura]. Elaborada: septiembre de 2021.	70
Figura 30	Guamán. J. (2021). Ofrenda al Paso. Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: cubismo [Escultura]. Elaborada: septiembre de 2021.	72
Figura 31	Guamán. J. (2022) Portada del catálogo "Concepciones". [Imagen]	74
Figura 32	Guamán. J. (2022). Plan cartelera y difusión de la exposición "Concepciones"[Afiche]	74
Figura 33	Guamán. J. (2022) Diseño de montaje. [Fotografía]	75
Figura 34	Guamán. J. (2022). Diseño de Ficha técnica. [Ilustración]	75
Figura 35	Guamán. J. (2022). Exhibición de obra 1[Fotografía]	76
Figura 36	Guamán. J. (2022). Exhibición de obra 2[Fotografía]	76
Figura 37	Guamán. J. (2022). Exhibición de obra 3[Fotografía]	77
Figura 38	Guamán. J. (2022). Exhibición de obra 4[Fotografía]	77

Índice de tablas

Tabla 1.	Guamán. J. (2021). Ficha técnica- Cabeza de mujer de Pablo Picasso	27
Tabla 1	Guamán. J. (2021). Ficha técnica- Mujer peinándose de Archipenko	32
Tabla 2	Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "Danzante"	67
Tabla 3.	Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "Un lamento en danza"	69
Tabla 4	Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "El adiós"	71
Tabla 5.	Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "Ofrenda al paso"	73

Índice de anexos

Anexo 1	Diseño de catálogo para la exposición "concepciones"	88
Anexo 2.	Fichas técnicas.	95

1. Título

Escultura Cubista Analítica: Representación del movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja.

2. Resumen

El presente estudio denominado: “Escultura Cubista Analítica: Representación del movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja”, tiene como objetivo: Representar el movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” a través de la escultura cubista analítica con el fin de rendir tributo a la identidad y costumbres de un pueblo, expresadas a través de la danza.

El estudio se fundamenta en varias técnicas e instrumentos que validan su metodología cualitativa, expresado en su fundamentación teórica y práctica. Es importante describir que se recurrió a la investigación bibliográfica, con el fin de entender la trayectoria y connotación del movimiento Cubista.

El trabajo por su naturaleza artística es práctico; y, para crear las obras se fundamenta en tres etapas: 1. La etapa analítica: pre – producción o fase preparatoria; 2. Etapa creativa y ejecutiva: producción o fase de realización y la 3. Etapa Post – producción o fase de acabado.

El trabajo aborda la presentación de cuatro obras escultóricas bajo la modalidad y técnicas de la Escultura Cubista Analítica, considerando como referentes dos obras de los maestros Picasso y Archipenko.

Asimismo, el trabajo de investigación concluye que el Cubismo como corriente artística se mantiene activo por la gran importancia que ha tenido el movimiento a lo largo de la historia; de igual manera los artistas Picasso y Archipenko son una fuente de inspiración para los artistas contemporáneos, esto ha permitido representar artísticamente la danza del velorio y entierro de la guagua con el fin de reflejar la identidad cultural, tradiciones y el misticismo de la comunidad Saraguro.

PALABRAS CLAVES: CUBISMO/ ESTILO/ OBRAS/ SARAGURO / MOVIMIENTO.

2.1. Abstract

The present study called: "Analytical Cubist Sculpture: Representation of the body movement and symbolism of the "Folkloric Dance of the Saraguro Culture" performed by the National Folkloric Ballet Intikillaraymi of the City of Loja", has as its objective: To represent the body movement and symbolism of the "Folkloric Dance of the Saraguro Culture" through the analytical cubist sculpture in order to pay tribute to the identity and customs of a people, expressed through dance.

The study is based on several techniques and instruments that validate its qualitative methodology, expressed in its theoretical and practical foundation. It is important to describe that bibliographic research was used in order to understand the trajectory and connotation of the Cubist movement.

The work by its artistic nature is practical; and, to create the works is based on three stages: 1. The analytical stage: pre-production or preparatory phase; 2. post-production or finishing stage.

The work deals with the presentation of four sculptural works under the modality and techniques of Analytical Cubist Sculpture, considering as referents two works of the masters Picasso and Archipenko.

Likewise, the research work concludes that Cubism as an artistic current remains active due to the great importance that the movement has had throughout history; likewise, the artists Picasso and Archipenko are a source of inspiration for contemporary artists, this has allowed the artistic representation of the dance of the wake and burial of the baby girl in order to reflect the cultural identity, traditions and mysticism of the Saraguro community.

KEYWORDS: CUBISM / STYLE / WORKS / SARAGURO / MOVEMENT.

3. Introducción

La presente investigación se refiere al tema: Escultura Cubista Analítica: Representación del movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja; misma que se basa en la danza del velorio de la guagua Saraguro.

La característica principal de este movimiento artístico es que rompió con la corriente del impresionismo e impuso una nueva forma de observar el mundo, este se inició en Francia (1907 – 1914) y sus mayores exponentes fueron artistas de la talla de: Picasso, Braque, Juan Gris, etc.; pero se habla que Cézanne abrió el camino hacia este ya que rompió con lo establecido.

Para poder entender mejor el problema es importante mencionar que Cézanne estuvo influenciado por el Impresionismo y luego se negó a él. Rechazó la impresión en favor de una comprensión más profunda de la realidad. Su fórmula era la forma-color.

Por otra parte, es considerado como el primer movimiento conceptual de la historia del arte, revolucionando la percepción que se tenía de las figuras y las formas, sin detenerse a la evolución del tiempo.

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, como: la fotografía, los vehículos a motor, la cinematografía; los artistas fueron más radicales y buscaron la forma de expresar con otra visión el arte. Llamándolo Cubismo, conocido también como el primer estilo de arte abstracto del Arte Moderno.

Para el análisis de esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es las mayores dificultades que se presentan al tratar esta temática artística debido a la limitada información que se puede acceder en torno a esta corriente artística; esto ha presentado dificultades en el manejo de la resolución de la obra, producto de la insuficiente experimentación de técnicas y manejo de materiales innovadores en la escultura cubista.

El interés por el movimiento cubista y su forma de expresión, no solo surge por el hecho de conocer sus obras, sus representantes trayectoria histórica; sino más bien nace por la necesidad de entender las técnicas y métodos que dieron luz a este fenómeno artístico tan controversial, con el objetivo de transportarlos hasta la actualidad para lograr una armonía de las técnicas y métodos actuales para la ejecución de las obras de carácter moderno, que permita romper el tiempo y denotar que el cubismo sigue latente en los artistas actuales.

Se debe entender que el cubismo escultórico más que un arte plástico es una forma de expresión, que abre las puertas para un sinnúmero de posibilidades, técnicas y representaciones artísticas o vivenciales, es que en definitiva el arte no tiene comienzo, ni tiene fin.

El interés del presente proyecto es académico, pues esta investigación pretende profundizar sobre las distintas técnicas y conocimientos que desde la visión cubista dieron tanto renombre a este movimiento artístico.

En la parte artística se pretende rescatar las técnicas del cubismo contemporáneo y robustecerlas con las de la escultura moderna, trastocando las piezas y tomándolas con una perspectiva cubista y un toque de modernidad.

En el ámbito social, ésta se fundamentará en mostrar a través de las obras la identidad y las tradiciones de la comunidad Saraguro expresadas a través de la danza, sus movimientos y sentidos, a fin de lograr una armonía entre lo elaborado y lo que se pretende mostrar.

El objetivo general del trabajo de investigación es: Representar el movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja a través de la escultura cubista analítica.

Para que se efectúe el objetivo principal, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Estudiar la tendencia cubista analítica figurativa y sus categorías estéticas y técnicas de la escultura; analizar dos obras de Picasso y Archipenko como referentes para

la producción artística; realizar un estudio de la danza “El entierro de la guagua Saraguro” de la etnia Saraguro, para la extracción de símbolos y signos para la representación escultórica; recopilar referentes de la danza de Saraguro interpretada por el Ballet Folclórico Intikillaraymi, para la propuesta escultórica; y, sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto escultórico desde la concepción de la idea y su defensa (pre-producción), pasando por la materialización de la misma (producción) y su difusión (post-producción).

En el capítulo I se desarrolla la fundamentación artística, categoría estética, técnica artística y los artistas referentes en la tendencia Cubista.

Mientras que, en el capítulo II se aborda la Cultura Saraguro, costumbres y tradiciones, y la danza interpretada por el Ballet Folclórico Nacional “Intikillaraymi” la Ciudad de Loja.

Este trabajo pretende mostrar la idea de transformar una forma volumétrica en una pieza artística a través del empleo de varios materiales para que resalte e invite a la meditación y al análisis, trasladándolo a lo imaginario, donde la realidad se conjugue con la expresión, con los colores, las figuras y el contraste entre ellas.

Por otro lado, la investigación permitió la compilación de todas las experiencias y conocimientos asimilados a lo largo de la carrera profesional. Sin duda la geometría y la identidad cultural son parte de ese conocimiento adquirido, el hecho de trastocar una idea pasada es fundamental, ya que al implementar otros detalles y acabados darán al producto final un toque modernista, como un estilo artístico innovador, que sin lugar a dudas no modifica la esencia del Cubismo con lo que se quiere expresar

4. Marco teórico

CAPÍTULO I

1.1. Fundamentación Artística

Quien podría olvidar a Picasso y sus obras, su estilo es ejemplo para muchos artistas a nivel mundial. Esta forma de arte individualista marca una tendencia sin precedente a inicios del siglo XX. Junto a Braque desarrollaron un estilo pictórico denominado cubismo, el cual fue asimilado por Braque de Cézanne. Entre sus principios fundamentales se destaca representar un objeto desde diferentes ángulos, es decir, las raíces del cubismo se fundamentan en otras formas de arte.

Los fundamentos del cubismo se pueden apreciar en otros movimientos artísticos como el puntillismo y el fauvismo. Su característica parte de crear formas abstractas de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional.

Quien adopta el cubismo como forma de expresión tiene que ser capaz de personificar un objeto en diversidad de planos. Es decir, un cubista esencialmente permite observar varias caras o planos en una sola pieza de tela, es así que una pintura cubista se muestra a través de figuras geométricas y la diversidad de caras permite vislumbrar la sensación de profundidad, generando en la pintura un aspecto tridimensional, de ahí la denominación de cubismo. (Equipo de redactores de Arkiplus.com, 2022)

1.1.1. El Cubismo.

El cubismo es una corriente artística innovadora que nace en Francia en el siglo XX (1907 y 1908). Entre sus mentalizadores se destacan artistas de la talla de Picasso y Braque. En este movimiento se incluyen artes plásticas, el diseño y la literatura. Esta corriente se caracteriza por el uso de figuras geométricas, con lo cual rompe con los esquemas establecidos (moldeos estéticos) en la época. Esta tendencia da inicio al resto de movimientos artísticos vanguardistas europeos del siglo pasado y se separa definitivamente de la pintura tradicional. (Marino, 2019)

Durante el siglo el XX muchas tendencias artísticas se desarrollaron, consideradas como preferencias derivadas de las grandes tendencias filosóficas, artísticas, sociales y culturales de finales del siglo XIX: el objetivismo, enfocado en lo estructural, y el subjetivismo, fundamentado en la parte expresiva de los sentimientos y la fantasía. Estas dos tendencias se generan en un mundo conflictivo, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que consume a Europa en un verdadero caos económico – político y con ello en una profunda crisis social sin solución. Por otro lado, en el imperio ruso se reestructura como una unidad de repúblicas y se integra en un bloque denominado URSS, la cual define una nueva tendencia filosófica de pensamiento político, con objetivos hacia la izquierda socialista, tras el triunfo de la Revolución de Octubre (1917), la cual termina con el dominio zarista. (Gómez, M. Pilar;, 2018, pp. 166-167)

Sin lugar a dudas, estos acontecimientos sociales generaron nuevas tendencias ideológicas a nivel mundial afectando la forma de pensamiento y de observar el mundo desde el plano artístico. Estas nuevas apreciaciones se denominaron vanguardias, generando con ello tendencias artísticas innovadoras, como fuente de inspiración para los artistas. Entre estas manifestaciones podremos citar al Cubismo,

Según Gómez M. Pilar (2018):

“El Cubismo es una tendencia artística, se desarrolló en Europa, en París, desde inicios de 1907 hasta aproximadamente 1914, este movimiento surge por la decadencia del Fauvismo, el cual no expresaba ni mantenía un contacto asertivo con el mundo físico” (p. 168).

Es decir, el cubismo nace de la decadencia de otra expresión artística como una forma de reacción y de rebeldía hacia lo común, lo cotidiano que se observaba en día a día, el cubismo rompe esquemas y expresa una realidad bifurcada, pero con un toque de belleza.

Así mismo, Gómez M. Pilar (2018) establece que el objetivo de esta tendencia artística no es reproducir la realidad, sino construirla, observándola desde la perspectiva de Cézanne y del Puntillismo. Según esta visión los artistas cubistas pintan sus obras desde la representación como ellos la observan o la piensan, no como se las aprecia en realidad. (Gómez M. Pilar, 2018, p. 169)

El Cubismo es una forma de arte que permite apreciar una mezcla de imágenes, para transmitir al que observa una realidad diferente, más objetiva sobre lo que son los objetos y las figuras (p. 169).

Esta locución artística es considerada una de las expresiones más revolucionarias desde el Renacimiento, ya que el mismo se deslinda del punto de vista único y fijo que cubría la pintura europea durante siglos. (Galante, Andrés;, s.f., p. 4)

Su denominación se le atribuye a Vauxcelles, quien bautizó a este grupo de artistas bajo esta denominación en el "Gil Blas" un 25 de mayo de 1909. Teniendo su presentación oficial como movimiento pictórico en 1910 en el Salón de Otoño. Entre algunos representantes de este movimiento podríamos citar a los maestros Picasso, Braque y Gris, o algo más novatos como Gleizes y Metzinger (p. 4).

Este movimiento artístico y a través de este nuevo modelo de pintura, emplea el óleo sobre el lienzo como técnica fundamental, a la que en 1912 se adhiere el collage. Suponiendo la incorporación de objetos ajenos a la pintura, como trozos de cartón, telas, etc., a través del encolado; potenciando así la valoración de las texturas. (López, Alfredo, 2015)

Aunque el cubismo toma componentes del Fauvismo (colores lisos con separación de contrastes brillantes, en conjunto y dentro de la poca jerarquía que se le otorga al color) este tipo de arte es una sublevación contra la tendencia sin control, ya que intentan personificar no el aspecto de las cosas, sino lo que piensan es su esencia. Según el autor existe un rechazo hacia la apariencia común por artificiosa y anacrónica, sobreponiendo los planos y orientando los objetos en todos sus talantes, incluso en los que no se ven.

El cubismo genera una separación del color y la forma, para luego contrastarlos, generando con ello una selección a modo de síntesis. Por otra parte, refuta la visión real del objeto, rechazando también su colorido real, valorando más tono que el mismo color. (López, Alfredo, 2015)

Existe rechazo del movimiento como desnaturalizado y una dominante primacía entre línea y forma (esencia del cubismo). La geometrización de las formas potencia el

volumen, pero a la final desintegra las formas aplanadas, debido al empleo de planos “transparentes”

La composición es impersonal, la mano del artista no define dicha contextura. Se la despersonaliza, para ello se emplea el Collage. El artista no sale al mundo natural, pinta lo que se le antoja y está al alcance de su mano, reinventado el carácter bidimensional del cuadro, creando una nueva realidad, las líneas oblicuas insinuarán una cierta profundidad y las curvas el volumen. Este tipo de arte no rompe con la figuración se acerca mucho a la abstracción.

Por lo tanto, el Cubismo es parte de las características clásicas (estatismo, permanencia, intelectualismo, predisposición a la generalidad) frente a las formas y tendencias más involuntarias y trastornadas de las escuelas anteriores. (López, Alfredo, 2015)

Entre los tipos de cubismo podremos citar:

- **Cubismo Analítico:** Se desarrolla entre 1908 a 1911, sus mayores exponentes fueron Picasso y Braque, quienes, para lograr un enfoque completo del objeto, lo desordenan en un sinnúmero de planos como puntos de vista tenga. (López, Alfredo, 2015)

Conocido como periodo analítico del cubismo, entre sus características principales se pueden enunciar el descomponer los objetos para organizarlos nuevamente siguiendo un balance estructural que consiente ser observado desde múltiples apariencias. Lo fundamental es el arreglo de la forma, empleando para ello una paleta de colores tenues y lóbregos que fluctúan entre grises, azules, ocre y verdes. (grupenciclopedia, 2020)

- **Cubismo Hermético:** Es una corriente del cubismo analítico que toma fuerza en el transcurso de 1911 la aspiración de crear obras que capten todos los puntos de vista posibles genera obras de una abstracción cada vez mayor, logrando con ello que el objeto llegue a definirse prácticamente como desconocido en todo su conjunto de

líneas. Acentuándose así, la directriz a la monocromía. Se deja el verde y se emplea sólo grises y ocres. (López, Alfredo, 2015)

- **Cubismo Sintético:** Abarca la última etapa cubista, se desarrolla entre 1912 a 1914. Nace de la interacción entre el periodo analítico y del hermetismo, en este se permitió hacer más legible el objeto. Para ello se escogen puntos de vista explícitos del mismo, al tiempo que se agregan fragmentos de la realidad en la pintura, papel, trozos de periódico, los gloriosos Collages que serán subsiguientemente utilizados por el Dadaísmo y el Surrealismo. Integrándose con ello nuevamente el color. (López, Alfredo, 2015)

1.1.2. Antecedentes del Cubismo.

El Cubismo se presenta como una tentativa para efectuar una grafía pictórica que asumiera una base científica, influenciado por las hipótesis sobre el espacio y las obras de Schopenhauer, las presunciones sobre la duración y la simultaneidad de Bergson, la fenomenología de Hüsserl, etc. Por otro lado, la gran exposición de Cézanne (1907) con la participación de Picasso y otros artistas de renombre.

Es Cezanne quien comienza a dominar la Naturaleza y expresarla en formas geométricas, revelando con ello la estructura fundamental de los objetos en sus formas fundamentales (es decir mostrando la realidad desde el cilindro, el cono y la esfera), mostrando con ello un adelanto hacia lo que se denominaría Cubismo.

No se puede dejar de lado a Seurat y Signac, pero sobre todo la representación constructiva de Seurat, sobre la naturalidad del "Sin cerebro" de la escuela impresionista, la cual aborda la reconstrucción de las formas desde sus elementos volumétricos más simples.

Para inicios del siglo XX se conoce y matiza la Escultura Negra y la Oceánica, y la civilización occidental trasciende y es reconocida. Tomando el Cubismo, de la belleza negra sus semblantes formales, tratando a la figura a través de planos angulares (López, Alfredo, 2015).

Así mismo, (Imaginario, Andrea, s.f.) afirma que a finales del siglo XIX y principios del XX la influencia del imperialismo occidental tomaba fuerza en África y Asia. Por su parte,

Europa revelaba un interés más abierto por las expresiones culturales de esos continentes, influidos por lo fascinante de los hallazgos arqueológicos. Mostrándose en París exposiciones del arte africano e ibérico que Picasso y otros artistas lo vislumbraron en sus obras.

Fig. 1. Figura íbera del siglo III o II a.C. Derecha: Mascarilla africana. [Escultura]. Extraído de: <https://n9.cl/8otj5> Consultado: 24 de noviembre de 2021

Pero sin duda, la I. Guerra Mundial marcará el fin del Cubismo, pero su influencia cubrirá gran parte del nuevo arte, corrientes y movimientos artísticos del siglo XX.

1.1.2.1. Ruptura de la Representación, Nuevos Espacios.- La primera década del siglo XX fue un periodo extraordinario para la historia artística y para París, debido a la rápida expansión de la ciudad, así como a la dinámica de sus habitantes se la denominó la capital del Lujo, así como, por el reconocimiento de sus gradas teatros y galerías artísticas, hecho que permitió la proliferación de los visitantes y el desarrollo de nuevas escuelas artísticas, mismas que representaban el fulgor y la expresión social de su gente, por un lado, la dinámica del capitalismo y por el otro, la creciente resistencia obrera organizada en los nuevos movimientos socialistas. (Cottingham, David, 1999, p. 6)

En el primer Renacimiento italiano los artistas descubren un procedimiento para expresar en una superficie plana representar las tres dimensiones del espacio, es decir, una perspectiva bidimensional denominada Perspectiva Renacentista, con la cual se cautivó a la imaginación artística por cerca de 500 años. Expresión que representaba una ventana en la que el espectador surgía desde el silencio. (López, Alfredo, 2015)

El Cubismo como expresión artística le demuestra al mundo que esa forma de perspectiva renacentista bidimensional, no es la única forma de mostrar el arte al mundo, denotando que la misma es como cualquier forma de expresión ya que sobre ella se observa un único punto de vista y la visión de un solo ojo.

Por su parte, el Cubismo entrega una visión binocular y una amplia gama de puntos de vista todos reunidos en una misma pintura, muy parecido al sistema frontalista egipcio. Es decir, que la pintura ya no se observa simplemente a un solo punto de vista, ni tampoco se trata de mostrar una figura o figuras en tercera dimensión, con esto desaparece la perspectiva y la profundidad, este tipo de arte no pretende reproducir la realidad. Ahora la pintura cobra vida por sí misma, es una realidad donde asoman objetos en diferentes tiempos y desde diferentes ángulos, matizados por planos, desconfigurados en su apariencia en la pintura y esquematizados en figuras geométricas esenciales. Este movimiento define las dos directrices estéticas principales de todo el siglo XX: La tendencia subjetiva y la objetiva. (López, Alfredo, 2015)

- 1.1.2.2. Cubismo Analítico.** - Esta etapa se desarrolla entre 1908 a 1911. Sus mayores exponentes fueron Picasso y Braque, quienes, para lograr un enfoque completo del objeto, lo desordenan en un sinnúmero de planos como puntos de vista tenga. Trastornan la figura en planos con formas geométricas y colores planos que se designan con el nombre de facetas. (López, Alfredo, 2015)

Conocido como periodo analítico del cubismo, entre sus características principales se pueden enunciar el descomponer los objetos para organizarlos nuevamente siguiendo un balance estructural que consiente ser observado desde múltiples apariencias. Lo fundamental es el arreglo de la forma, empleando para ello una paleta de colores tenues y lóbregos que fluctúan entre grises, azules, ocres y verdes. (grupenciclopedia, 2020)

El mismo Picasso en su obra *Poemas y declaraciones* 1944. (p. 31) y citado (grupenciclopedia, 2020) dijo respecto al movimiento:

“Muchos creen que el cubismo es un arte de transición, una experiencia que traerá resultados ulteriores, los que así lo observan no lo han entendido. El cubismo no es semilla ni feto, sino un arte que trata fundamentalmente de las formas; y cuando se crea una forma, ésta adquiere vida propia”.

Sin duda, Picasso hace la mejor descripción del cubismo, describe como este tipo de arte generará un cambio sobre lo tradicional, partiendo de figuras y formas genera arte que atrae y vislumbra los sentidos.

Casas de Horta, una de las más representativas obras de Picasso pertenece al cubismo analítico.

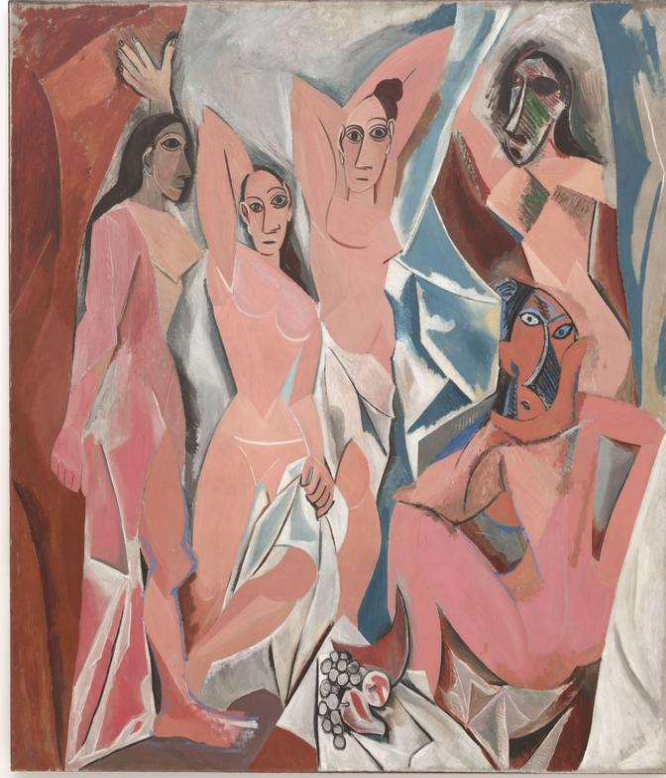

Fig. 2. *Casas de Horta, Pablo Picasso (1909). [Pintura].*
Extraído de: <https://n9.cl/fwu4a> Consultado: 12 de diciembre de 2021

Para (Cajal, Alberto , 2018) cómo se citó en (López, Alfredo, 2015):

“Esta expresión artística es una de las dos propensiones que generó la corriente cubista, se caracteriza por el gran vigor de los colores, en oposición al cubismo analítico. Desde las líneas generales este manifiesta una superposición de los diferentes planos en un solo plano, así como su enfoque hacia las figuras geométricas, desechando la perspectiva”.

Por lo tanto, se puede establecer que la corriente cubista inicia con la obra *Las Señoritas de Avignon* (1907) de Picasso, quien junto a Braque en 1908 forma el grupo de *Bateau-Lavoir*, en conjunto con otros artistas y poetas. *Las Señoritas de Avignon*, primera pintura cubista influida por Cézanne y por el arte negro. En esta se puede observar las formas geométricas, como esculpidas a cuchillo y con diferentes puntos de vista sincrónicos.

Fig. 3. Las señoritas de Aviñón. Pablo Picasso, (1909). Óleo sobre lienzo. 243.9 cm × 233.7 cm. Museo de Arte Moderno. Nueva York, EEUU. [Pintura] Extraído de: <https://n9.cl/hadfx>
Consultado: 03 de diciembre de 2021

Respecto a esta obra López, Alfredo (2015) manifiesta:

“La mesa de abajo se ve desde arriba y las señoritas al mismo nivel, y de frente. Las uvas elogian a Cezanne. La señorita de la derecha se muestra de espaldas al espectador, pero observa de frente. Se percibe la influencia de las máscaras negras africanas, la obra niega la profundidad, todas se expone en un mismo plano”.

Las *señoritas de Aviñón*, de Picasso (1907) es la obra que marca el inicio del cubismo y con la cual el artista rompe la tradición artística, en la misma el artista ya muestra esos despliegues geométricos que dan forma a la figura 3.

1.1.2.3. El Cubismo en la Escultura. - La escultura es la descripción artística de un objeto o figura en tres dimensiones. Presenta volumen externo y se

crea para copar un espacio bajo ciertas condiciones. El artista define el espacio a la hora de imaginar su obra. Por otro lado, el espacio puede establecerse en correspondencia a la estatua que se muestra. Al inverso que la pintura, puede brindar puntos de vista diversos. (Historia del Arte, 2017, p. 1)

Antes de definir la esencia de la escultura es importante describir que el arte contemporáneo germina, ante todo, como una rebeldía hacia el Clasicismo y los valores decimonónicos; pero es importante citar que es la escultura dentro de los modelos clasicistas la primera en soportar los cambios serios generados por la modernidad. Lo venido abajo del pasado, desde finales del siglo XVIII e inicios del XIX, hace que la escultura llamada tradicional sea casi desechada por el universo contemporáneo. (Guimarães, Joana et al, 2015, p. 19)

La palabra moderno “ha sido empleada a lo largo de la historia para denotar aquello que rompe las tradiciones admitidas y pretende establecer formas más adecuadas para la comprensión y el sentimentalismo de una nueva época”. (p. 19)

Si consideramos lo citado anteriormente podemos decir que la escultura persigue romper esos aspectos importantes para la colectividad, tanto en el manejo de su espacio, como los elementos esenciales para su elaboración, en lo que respecta a alto, ancho, profundidad, forma, disposición de líneas marcadas, volumen, forma, contextura, materiales alternativos, estética y la ambientación en donde se mostrará la obra. (Guimarães, Joana et al, 2015, p. 19)

Pero sin lugar a dudas desde las revoluciones de la vanguardia, la definición de escultura, ha dejado de ser un asunto ambiguo. Ya que, la escultura del siglo XX ha arrogado, en el seno de las artes plásticas, algunas peculiaridades formales poco supuestas que el público contemporáneo no acepto fácilmente. Así, el concepto de ‘escultura ha sufrido profundos

cambios, como lo establece Yourcenar¹ y citado por Guimarães, Joana et al (2015):

“Algunas de estas modificaciones son sublimes. A la belleza tal y como la concibió un cerebro humano, una época, una forma particular de sociedad, dichas modificaciones añaden una belleza involuntaria, asociada a los avatares de la historia, [...]”. (pp. 26-27)

La escultura cubista nace en el periodo sintético creado por Picasso por medio de la técnica del collage en la construcción de los objetos tridimensionales que complicaron a la estética de la escultura. El primer surgimiento de la escultura Cubista se realizó en 1909, con la obra escultórica de Pablo Picasso titulada “*Cabeza de Mujer*”, se apertura un nuevo ejercicio plástico de carácter constructivista. (Yvars, José, 2002)

Entre 1909 y 1918 la forma escultórica transmuta en una sintaxis constructiva, que acaba con la perspectiva y el punto de vista único. El Cubismo da el salto, Para Picasso, esta escultura “*Cabeza de Mujer*” es una creación revolucionaria más, entre sus obras. Pero sirvió de inspiración para muchos artistas, como Raymond Duchamp-Villon, Alexander Archipenko, Henri Laurens, Jacques Lipchitz y Umberto Boccioni, lo que revoluciona aún más las formas y patrones cubistas. (Yvars, José, 2002)

1.2. Fundamentos de la Categoría Estética

La cualidad antidualéctica frente a la realidad establece la naturaleza estética del arte cubista. Los escultores y pintores cubistas impiden intencionadamente todos los componentes que divulgan dinámicas de vida, los bordes opacos de las figuras geométricas pesadas les permiten a las obras de arte tomar una dirección un peso inalterable y aplastante.

---

¹ YOURCENAR, Marguerite, *Le Temps ce grand sculpteur*, 1983; ed. cast., El Tiempo, gran escultor, Altea, Taurus, Alfaguara, Santillana, Madrid, quinta edición, 2002, ISBN 84-204-2498-6, p. 66.

Al refutar al dinamismo, los artistas cubistas se oponen y niegan el concepto mismo del tiempo, la percepción en el tiempo de los diferentes lados de un objeto. La versatilidad del objeto se comunica en sus lienzos por medio de una imagen única en sus características.

En el intento de mostrar el rostro de la persona como algo visible paralelamente desde cualquier lado que se lo quiera observar permite la aparición de retratos faciales con perfiles que muestran dos ojos y varias narices. En el arte del cubismo, estas técnicas rompen y producen una violación aguda a las normas de percepción de la imagen, lo que sin duda la muestra poco comunicativa. (Gallerix, 2009)

Con el desarrollo del cubismo, esas pocas fortalezas, que definieron al artista tradicional desaparecen:

“detalles individuales que reflejan la realidad. Reemplazar las partes de un objeto o un cuerpo humano con figuras geométricas hace que la imagen cubista sea irreconocible”. (Gallerix, 2009)

Rompiendo con la visión tradicional de lo que significaba estética.

1.2.1. La ruptura del concepto de belleza: armonía, orden, límite, la racionalidad proporcional

(Fajardo, 1999) citando a Guillaume Apollinaire (1913 describía en sus *Meditaciones Estéticas*:

"Ante todo los artistas son hombres que quieren volverse inhumanos. Buscan penosamente las huellas de la inhumanidad, huellas que no se encuentran por ninguna parte en la naturaleza"(1994,16). (Fajardo, 1999)

En la visión del artista la descripción de inhumano quizá sea una metáfora para expresa esa distorsión que el artista observa del mundo y el común de la gente no la observa, sin duda esa visión es la que hace grande al arte, describe los hechos fuera del contexto programado, escrito, detallado, escampo de esa falsa realidad.

Este a través de sus argumentos argumentaba una valoración del gusto en las Vanguardias y establecía un juicio estético diferente a lo contextualizado en el arte clásico, lo que sin duda impactó en la producción artística de inicios del siglo XX, extendiéndose el mismo hasta finales del mismo.

Estas experimentaciones vanguardistas se plantearon generar nuevas formas de observar la realidad; ansiaron la trastornar del orden lógico de la naturaleza y promovieron un caos en la sensibilidad y en la racionalidad. Esto les mereció el nombre de "regeneradores" del arte, deshumanizadores del gusto.

Es así, que Tzara dice:

"que grite cada hombre: hay un gran trabajo destructivo, negativo, por cumplir. Barrer, asear. La limpieza del individuo se afirma después del estado de locura agresiva, completa, de un mundo dejado en manos de bandidos que desgarran y destruyen los siglos" (1994,24). (Fajardo, 1999)

El crítico describe esta ruptura como atroz, ya para él y muchos otros críticos este tipo de arte rompe los esquemas tradicionales, sobre los que se fundamentaban la percepción, la visión, la estética y el sentido de las cosas. (Fajardo, 1999)

Por su parte, Apollinaire observó en los pintores cubistas un cambio en el pensamiento y en la percepción de la imagen, la belleza y la realidad. El cubismo cambió abismalmente las categorías clásicas del arte, su objetividad, las concepciones de armonía, orden, límite, la lógica proporcional, y promovió una visualidad simultánea que permitía el juego entre las categorías de la mirada artística, causando un rompimiento radical con la naturaleza, los sistemas morfológicos tradicionales y la mimesis plástica:

"Se puede pintar con lo que se quiera, decía Apollinaire, con pipas, con sellos de correos, con postales, con naipes, con candelabros, con trozos de hule, con cuellos postizos, con papel pintado, con periódico (...)". (Fajardo, 1999)

Y Tzara argumentaba:

"El pintor nuevo crea un mundo, cuyos elementos son también los medios, una obra sobria y definida, sin argumento. El artista nuevo protesta: ya no pinta (reproducción simbólica e ilusionista) sino que crea directamente en piedra, madera, fierro, estaño, organismos locomotores a los que puede voltear a cualquier lado el viento límpido de la sensación momentánea" (1994,16). (Fajardo, 1999)

Lo que permitía observar como resultado el collage y la distorsión caótica que nos revela y proyecta, y como somos. Es decir, el crítico establece que los nuevos artistas no tienen elementos específicos que les permitan a través de sus obras plasmar la belleza, la armonía, etc., sino que simplemente recurren a cualquier objeto, y con ello distorsionan la realidad y rompen la estética.

1.3. Fundamentación Técnica Artística

El cubismo fundamenta su técnica artística en:

- **Ruptura del Principio de Imitación de la Naturaleza en el Arte.** - En discrepancia con las corrientes antecesoras, el Cubismo se separa explícitamente de la representación naturalista, es decir la imitación de la naturaleza como objetivo principal del arte. Convirtiéndolo en la primera corriente de vanguardia. Por otro lado, rompe con los esquemas de personificar la naturaleza según la percepción del ojo o de las emociones, expresándose en los efectos o los afectos.

Ya lo cita Imaginario Imaginario, Andrea (s.f.)

"El cubismo analítico se enfocó en el análisis de la realidad y su descomposición en planos de los volúmenes de un objeto (...). El cubismo analítico pretendió combinar la tridimensionalidad de la realidad con la bidimensionalidad de la superficie pictórica".

- **Síntesis y Geometrización.** - En esta visión, el Cubismo se identifica por la negativa a una representación fidedigna de la naturaleza, en cambio, busca una recreación intelectual o intuitiva de la realidad. Estas obras se hacen a través de la

fragmentación de las formas o espacios, relacionándolos mediante colores o líneas y desde varios puntos de vista.

Las graffías cubistas carecen de profundidad espacial y combinan objetos diferentes y superpuestos, alcanzando con el tiempo a crearse collages con distintos materiales. El cuadro carece de profundidad, siendo los contornos y la descomposición geométrica la que da cierto volumen al conjunto. (González, Almudena, 2018)

- **Supresión de la Perspectiva y el Claroscuro.** - Bajo esta apreciación artística no interesa la naturaleza o los modos de observarla, por lo tanto, el cubismo no se interesa por el claroscuro y la perspectiva, elementos plásticos fundamentales al servicio de la verosimilitud. (Imaginario, Andrea, s.f.)
- **Superposición de Planos.** - Esta corriente artística aproxima diversidad de planos en uno solo. La síntesis se hace integral: al tiempo que esquematiza las imágenes a su mínima expresión geométrica, esquematiza también en un solo plano los diferentes ángulos que se puede observar en un objeto. (Imaginario, Andrea, s.f.)
- **Incorporación de Técnicas no Pictóricas.** - Aunque su técnica se fundamentaba en la pintura al óleo y otras técnicas usuales, en el cubismo se incorporó técnicas no pictóricas como el collage, es decir, multiplicidad de materiales adosados a la superficie del lienzo. (Imaginario, Andrea, s.f.)
- **Predominio de la Forma Sobre el Fondo.** - En este estilo, el análisis visual y los componentes plásticos generan su propio protagonismo. Por esta razón, no se ven obligados a personificar temas trascendentes, lo que hace que lo casual, lo rutinario se vuelva la causa para inspirar el desarrollar del concepto. (Imaginario, Andrea, s.f.)
- **Preferencia por el Bodegón y la Figura Humana.** - De todo lo descrito, podríamos decir que se genera el interés por temas como el bodegón o naturaleza muerta. Como los instrumentos musicales, frutas y objetos cotidianos, así mismo la figura humana juega un papel trascendental en la expresión, claro despojada de todo valor referencial: mítico, filosófico, histórico o religioso. (Imaginario, Andrea, s.f.)

1.3.1. Técnica de la escultura del cubismo

El cubismo escultórico tiene la misma estética y características que el pictórico, y los mismos objetivos, pero se enfoca en la tridimensionalidad.

Entre sus características podemos anotar:

- La intersección de planos y volúmenes, y
- La descomposición de las formas.

El cubismo manifiesta el hueco como mecanismo escultórico, tanto la masa como el hueco se aprovechan para expresar la obra plástica. Debido a la falta de color en las obras pictóricas, la escultura se muestra como una expresión artística fundamentalmente valiosa. La mayor cantidad de los pintores cubistas, incursionan en la escultura: Picasso, George Braque entre otros. (Mis blogs, s.f.)

Entre los escultores cubistas más destacados, podríamos citar a: Alexandre Archipenko, (1887-1964); Torso negro, Cabeza; Ossip Zadkine; Constantino Brancuși; Jacques Lipchitz; Henri Laurens; Raymond Duchamp-Villon; Julio González y Pablo Gargallo. (Mis blogs, s.f.)

La escultura cubista es substancialmente la graffía dinámica de objetos tridimensionales en el lenguaje de la geometría no euclidiana a través del cambio de puntos de vista, volumen o masa con técnicas de superficies redondas, planas e hiperbólicas.

El mismo Picasso creó estatuas, pegado a los lineamientos cubistas. A él se suman muchos más ya citados anteriormente, siendo Julio González el fundador del uso del hierro en el cubismo, empleando para ello la soldadura autógena. Se podría decir que otra característica de la escultura cubista apunta al empleo de material de desecho, con técnicas parecidas al collage, en lugar de ocuparse solo en un mismo bloque. Así fue evolucionando la estética de “ausencia de masa”. (Uriarte, Julia, 2019)

1.3.2. Técnicas de la escultura actual

En la actualidad podemos encontrar algunas técnicas de escultura, entre las que podríamos citar:

- **Esculpir**

Es la más conocida. El trabajo parte de un bloque al cual se le va quitando partículas hasta que se consigue la forma que el escultor tiene en mente.

- **Tallado**

Esta técnica se emplea para trabajar principalmente el mármol y la madera. En el trabajo se elimina material desde el exterior hacia el interior a través del desgaste y el pulido.

- **Modelado**

Como nombre muestra, es una técnica en la que se le da forma a un material suave o maleable empleando un molde.

- **Fundición**

Mantiene un parecido a la técnica anterior, requiere de un molde para ejecutarse. Los materiales empleados por lo general son metales mezclados. (Rock & Tools, 2021)

- **Pulido**

Esta técnica la emplea el escultor para mejorar el acabado final de la figura, permite lograr superficies lisas y acabados perfectos.

- **Otras técnicas de escultura**

Cincelar, repujar, grabar, estampar o troquelar. (Rock & Tools, 2021)

1.4. Artistas referentes en la tendencia Cubista

1.4.1. Pablo Picasso – escultura cabeza de Mujer (1909)

Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 1881 - Moulins, Francia, 1973) Pintor español. La valía de Picasso no solo se centra en el cubismo. Este a lo largo de su vida exploró

continuamente nuevos caminos influyendo en el arte del siglo XX, encarnando como ningún otro la intranquilidad y afinidad del artista contemporáneo. (Fernández, Tomás y Tamaro, Elena, 2004)

Resulta difícil definir lo que podríamos denominar una escultura “escultura cubista”, esta obra de Picasso muestra la identidad del cubismo temprano, donde las diversas superficies que forman la cara y el cabello se desordenan en fragmentos irregulares, dispuestos en ángulos agudos, logrando con ello algo ilegible el volumen básico de la cabeza. Sin duda el artista en esta escultura trata de reflejar de dos a tres dimensiones los planos rotos de las pinturas de 1909 de Picasso. (wikioes.icu , 2021)

Las primeras esculturas de Picasso de estilo cubista, las modeló en barro y se fundieron en bronce, estas surgieron de la influencia y el desarrollo de los talles de los años previos y del desarrollo analítico de la pintura cubista (1906 – 1907), por efecto de una serie de diversificaciones plásticas de originales naturales, prehistóricos europeos, iberos, egipcios, romanos, románicos y múltiples etnias primitivas (Luque Teruel, 2008, Págs. 283 – 350) como se citó en (Luque, Andres, 2015, p. 50).

La mayoría de las esculturas de Picasso no han sido interpretadas, se han quedado en la obiedad de tal afirmación, ponderando algunos autores por uno u otros matices en cuanto al origen de la escultura cubista, sin que se profundicen las peculiaridades que les incumben desde su propia génesis en relación con los comentarios originales sobre una nueva y revolucionaria concepción de lo artístico (p. 50). Fue Pablo Picasso (1881-1973), quien dimensionó el cubismo, como ya se citó se le atribuye la primera escultura cubista, “*Cabeza de mujer*” (1909), esta obra se desarrolla a partir del modelaje de una mujer, esta no se aprecia como un retrato. (Ricardo, Rodrigo, s.f.)

a. Análisis de la Obra

Picasso logra trasladar el concepto pictórico a la configuración escultórica superándola con gran maestría. En su trabajo escultórico se puede observar el eje del busto en forma espiral, el cual permite rodearlo, para fijarnos luego en el complejo juego del modelado por facetas, hace de esta una estructura dinámica, cambiante y de inquietante riqueza plástica.

Tête de femme (Cabeza de mujer [Fernande]), (1909), es una obra emblemática en la producción de Picasso, la cual marca el comienzo de la escultura cubista de bulbo redondo. En esta obra el artista no solo esboza piezas de repertorios etnográficos, como las máscaras tribales Nimba, sino que crea una nueva técnica que permite definir los volúmenes del rostro y del cabello, transfigurando algunas de las formas cóncavas y convexas, sin perder el concepto plástico unitario, figura 4. (Aparicio, Carmen, s.f.)

Fig. 4. “Cabeza de mujer” (Bronce), Pablo Picasso, (1909). Busto escultórico realizado en bronce fundido en cera perdida y patinado de 41,3 x 26,6 cm Material: Bronce. [Escultura]. Extraído de: <https://n9.cl/isocn> Consultado: 14 de diciembre de 2021

Con esta obra Picasso logra trasladar el concepto pictórico a la forma escultórica superando con gran maestría la representación de la obra en sí. En “Cabeza de Mujer”, el artista emplea la técnica del facetado analítico, en una pieza de tres dimensiones, como se observa en la figura 4.

b. Ficha Técnica

TÍTULO:	Cabeza de Mujer
AUTOR:	Pablo Picasso
CRONOLOGÍA:	Pertenciente al Cubismo iniciado en el siglo XX dentro de las vanguardias, donde la sociedad, la política, la Industria, las Guerras trajo consigo nuevos manifiestos en el arte, todo ello inspiró a los artistas expresarse libremente con nuevas técnicas, temas y actitudes que los libere de lo tradicional elaborando nuevas propuestas de arte que abran las puertas a nuevos criterios y sensaciones para el público. Entre ellas se presenta el Cubismo en compañía de Picasso, Braque, Juan Gis y sus seguidores en el año de 1909.
ESTILO:	Cubista
LOCALIZACIÓN:	Museo Picasso de París.
TÉCNICA Y SOPORTE:	Fundición en cera perdida y patinado.
DIMENSIONES	41,3 x 24,7 x 26,6 cm
DESCRIPCIÓN	Hace referencia a la cabeza de una mujer con un rostro pensativo

Tabla 6. Guamán. J. (2021). Ficha técnica- Cabeza de mujer de Pablo Picasso.

c. Análisis Técnico Formal

La representación de la obra “*Cabeza de Mujer*” de Pablo Picasso, es una escultura, donde el artista aplica la técnica del facetado analítico, desde su significado el facetado analítico es una técnica, a través de este recurso se puede representar un entorno o un espacio en facetas, es decir, ofrecer una visión fragmentada por espacios reunidos en el cuadro, como en el fondo de un ojo facetado, el autor en su obra fragmenta la composición misma del rostro, distorsionando la percepción que se tiene de este a simple vista o por costumbre. La nueva técnica muestra esa sinergia entre lo imaginario y la belleza, tratando de generar en el espectador esa ansiedad por comprender la esencia misma del rostro, donde se esconde la forma y lo que se quiere expresar a través de ella.

La obra está representada en un espacio de tres dimensiones. Esta escultura se enfoca en las orientaciones empleadas por el cubismo analítico, donde se apartan los elementos de una sola masa de forma distorsionada, pero conservando su volumen. El resultado permitir que el observador ponga atención y descubra cómo se compone la figura personificada, tal como la observa el artista en su escultura.

d. Interpretación y Aspectos Iconográficos y Simbólicos

La obra presenta rasgos africanos por el cual Picasso se inspiró para la ejecución de esta obra escultórica, fue inspirada en las máscaras primitivas que permitió dar un estilo cubista y renovada a la escultura del siglo XX, la obra impacta por su aspecto ya que refleja fuerza, dinamismo en sus diferentes puntos de vista con una mirada fija en ángulo inclinado hacia la izquierda, esta obra presenta lo bello de una forma antiestético que atrae la mirada del espectador para expresar diferentes sensaciones y criterios para complementación de la obra.

Representación de una cabeza de mujer que presenta los mismo aspectos que se aplica en los rostros de la obra Señoritas de Aviñón con los rasgos característicos de la deformación de la figura, empleo de líneas resaltadas en volumen que juegan con la proporción del rostro en sentido espiral, juega con el espacio para que el espectador visualice con claridad los detalles que el artista pone en juego para su atracción y así presentar nuevas modalidades de los movimientos Vanguardistas que se presentan en el arte plástico.

Pieza de tres dimensiones con una técnica de facetado analítico característico del proceso que empleaba Picasso en sus cuadros para luego emplear en sus esculturas de forma libre.

Elaborado: La Autora

1.4.2. Alexander Archipenko – Mujer Peinándose (1914)

Jacques Lipchitz (1891-1973) de origen francés, se saltó al cubismo luego de conocer a Picasso en París. Sus primeras obras exploraron líneas y planos en estructuras sobre bloques sólidos de formas, por lo general realizados en bajo relieve, donde las formas están dominantes, pero no excluidas de la superficie atrás de ellas. En sus obras muertas, los objetos están quebrantados y las orillas del tablero logran difuminarse en secciones con forma de pared o techo. Luego de un tiempo el artista trastocó su estilo y comenzó a crear obras con líneas más curvas y formas redondeadas. (Ricardo, Rodrigo, s.f.)

El artista Alexander Archipenko al incluirse al movimiento cubista se definió por la técnica de esculpto-pintora/cubista, procesando la exclusión de la materia y creación de huecos en partes de la figura hasta conseguir la forma de las esculturas.

El artista aprendió de figuras egipcias y griegas arcaicas en el Louvre (1908) cuando llegó a París. Fue el primer artista, según Barr, "en ocuparse de forma muy seria y persistente en la problemática de la escultura cubista". Su obra denominada "*Héro*" (1910) parece coherente con la obra "*Les Demoiselles d'Avignon*" de Picasso, "pero en su forma y coherencia, así como en la energía de sus obras y la torsión tridimensional de las mismas es completamente autónomo de la pintura cubista". (Barr)² y citado por (hmgong.es, s.f.)

Para Herwarth Walden³ de *Der Sturm* y citado por (hmgong.es, s.f.), describe en Berlín a Archipenko como el prodigio de la escultura más significativo de nuestro tiempo". Walden también lo denominó como el escultor expresionista más notorio. En su obra *Mujer peinándose* (1915). El movimiento alrededor de la escultura y los efectos de la iluminación, las superficies cóncavas y convexas parecen despuntar o descorrer sucesivamente. La expansión del Cubismo generó la creación de nuevos movimientos cubistas como el cubofuturismo (combina el cubismo con el futurismo italiano), donde calzan también obras

---

² ^ a b Alfred Hamilton Barr (1936). *Cubismo y arte abstracto: pintura, escultura, construcciones, fotografía, arquitectura, arte industrial, teatro, cine, carteles, tipografía*. Belknap Press de Harvard University Press. ISBN 978-0-674-17935-6.

³ ^ Herwarth Walden, *Einblick en Kunst: Expressionismus, Futurismus, Kubismus*. Berlín: Der Sturm, 1917

de Archipenko, influenciado por Boccioni y Picasso, lo que influyó en muchos artistas rusos. (hmong.es, s.f.)

a. Análisis de la Obra

El artista Archipenko denota una combinación entre el lenguaje clásico y la concepción vanguardista, en torno a las síntesis de las formas, logrando la tentativa de la idea del extracto sintético, de la geometría y de la forma con líneas, contrastando las curvas en los muslos, anexo a las formas cóncavas en el pecho, y, las convexas en el vientre y el hombro, que generan ese dinamismo y elegancia en la figura estilizada, logrando con ello que los observadores tengan el placer de valorar los diferentes ángulos de la propuesta escultórica.

Esta obra, representa el período de experimentación de Archipenko, en ella se expresan las últimas etapas del cubismo sintético y sus derivaciones. La distinguida figura, estilizada a través de una fina curva que corre verticalmente su cuerpo, reside en la suma de los espacios de figura y fondo que en correspondencia mutua y dependiente precisan su arquitectura.

Su cabeza es un espacio vacío, negativo, que supone una postura lateral, la cual se recalca en la posición del largo cabello que recorre hasta llegar a otra zona vacía: el pecho, que está sugerido mediante una concavidad, como si fuese un espacio contenedor. Los brazos, el izquierdo ejecutado hasta poco debajo del hombro, muestra una curva que nace desde la parte superior de la cabeza y se divide en el brazo derecho y el pelo, hasta llegar al brazo izquierdo apenas diseñado. Esto permite al observador establecer el fin de su recorrido.

En el torso y el vientre se aprecian las formas cónicas, que se hallan en la estrecha cintura y afianzan la totalidad del cuerpo. (González, Julián, 2008)

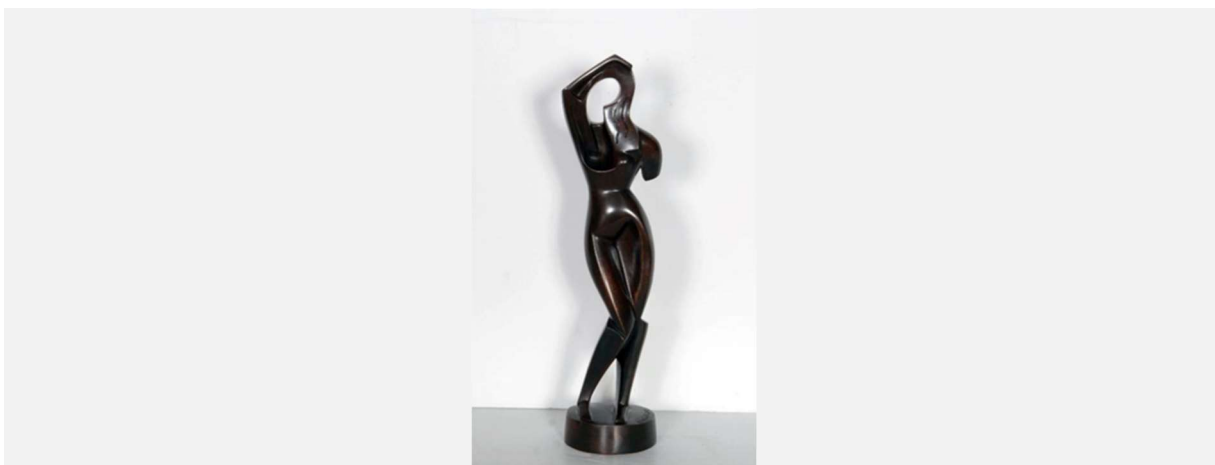
Fig. 5. Mujer peinándose, Archipenko, (1914). Escultura cubista moderna Desnudo femenino. Ubicado en el museo de Jerusalén- Israel. [Escultura] Extraído de: <https://n9.cl/qeb0d>
Consultado: 16 de diciembre de 2021

Para (González, Julián , 2008) el estilo cubista de Alexander Archipenko lo llevó a procrear esta bella obra, el cual la describe como:

“(...) escultura de bronce de pequeño formato, tamaño burgués, adaptada a un espacio decorativo moderno, creada con muchas influencias contemporáneas, entre ellas la cubista: las piernas o pantorrillas están tratadas geométricamente, el tema es de tradición

oriental una “toilettes” femenina, el brazo queda mutilado por influencia de Rodin, el pulimento procede de la superficies de los escultores contemporáneos de Maillol y Clará, la “serpentinata” del cuerpo de la línea matisiana y, por último, el hueco o vacío del rostro y el torso son de influencia del vacío oriental interpretable por el espectador, figura 5. (González, Julián , 2008)

b. Ficha Técnica

TÍTULO:	Mujer Peinándose
AUTOR:	Alexander Archipenko
CRONOLOGÍA:	1914
ESTILO:	Cubista modernizada
LOCALIZACIÓN:	Museo de Israel – Jerusalén
TÉCNICA Y SOPORTE:	Fundición en bronce.
DIMENSIONES	35 cm.
DESCRIPCIÓN	Hace referencia al cuerpo desnudo de la mujer con un ligero movimiento en sus piernas.

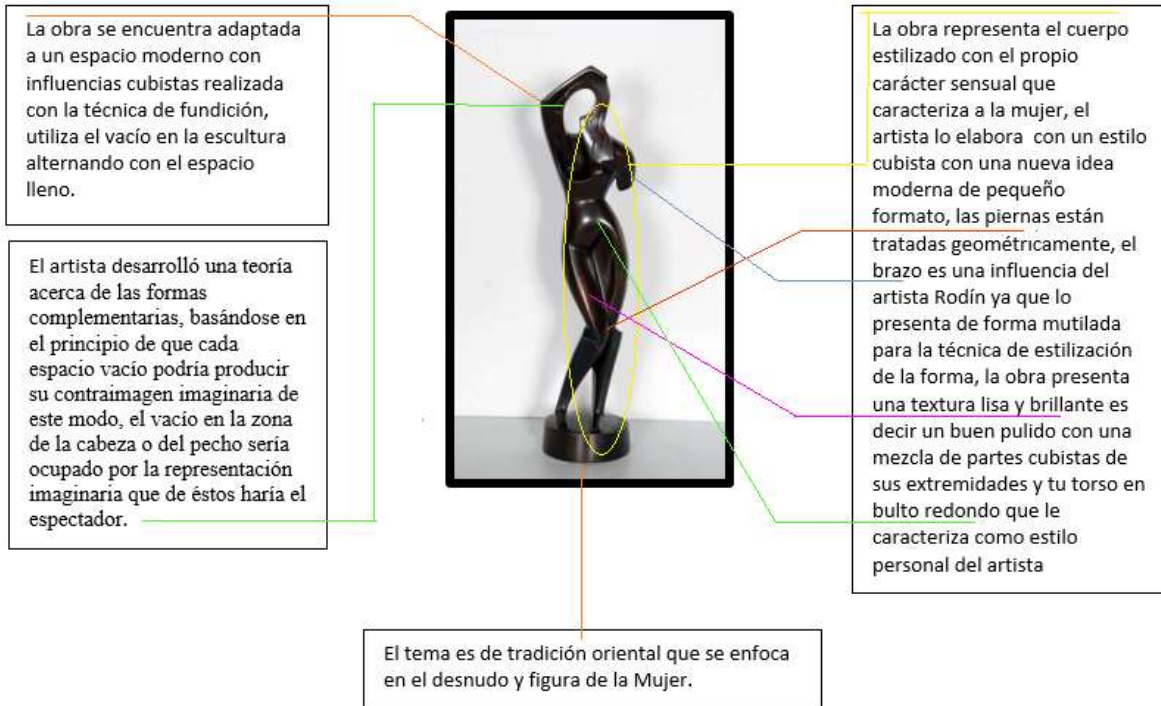
Tabla 7. Guamán. J. (2021). *Ficha técnica- Mujer peinándose de Archipenko*

c. Análisis técnico formal

El artista Archipenko representa la escultura de una mujer peinándose en forma sensual y armónica, acompañada por una postura enfatizada provocativa, su textura se puede notar en su piel, además en la delicadeza del acabado liso y sutil (delicado) la obra

está realizada en bronce y su proceso técnico, así como, su estilo mantiene concavidades y espacios negativos o vacíos alrededor de la obra escultórica.

d. Interpretación y Aspectos Iconográficos y Simbólicos

Elaborado: La Autora

El artista al relacionarse en el ámbito de esa vanguardia de estilo cubista, se convirtió en el principal escultor de los maestros cubistas, dándose a conocer en los medios artísticos de la ciudad. Archipenko introdujo varios materiales no tradicionales en su obra como el alambre, las planchas de metal, el cristal y el hule. También introdujo el uso del color en su escultura, experimentando con diversas policromías, aplicando pigmentos de colores primarios sobre las superficies, como también la interacción entre volumen y espacio en sus obras como resultado de la búsqueda de contrastes espaciales propia del cubismo.

CAPÍTULO II

2.1. Cultura Saraguro

La comunidad de Saraguro se encuentra ubicada en un vasto territorio que, en sentido horizontal, se extiende desde la provincia de Loja, hasta la provincia de Zamora Chinchipe en la región Amazónica. (CONAIE - Saraguro, 2014)

El pueblo Saraguro se ubica al sur del Ecuador, en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. En la Provincia de Loja sus asentamientos principales se sitúan en el cantón Saraguro, en las parroquias de: Saraguro, Urdaneta, Tenta, Celén y Selva Alegre y en el cantón Loja, en la parroquia San Lucas. Saraguro se ubica a 64 km de la ciudad de Loja, Su cabecera cantonal Saraguro se sitúa a 2500 m de altura. (Noboa, Elena , 2012, p. 12)

En la provincia de Zamora Chinchipe, la población de los Saraguros se ubica en su mayoría en el cantón Yacuambi, en las parroquias 28 de mayo, La Paz y Tutupali. También están distribuidos en el cantón Yanzatza, en las parroquias Chicaña, Los Encuentros y Yanzatza; y en el cantón Nangaritza, en las parroquias de Guaysimi, Zurmi y Nuevo Paraíso. (Noboa, Elena , 2012, p. 12)

Su población no está definida con exactitud, pero se estima que el pueblo Saraguro cubre entre los 37.000 y 60.000 habitantes. (p.12)

Estos cubren el área indígena de tradiciones andinas más sureña de los Andes ecuatorianos. Saraguro presenta un territorio muy accidentado, su clima es clima templado – frío, relativamente húmedo. El cantón se encuentra atravesado por la carretera Panamericana, en la actualidad cruza el sector centro - oriental de la región.

Se los conoce como Saraguros y en su tradición se encuentran las prácticas y expresiones culturales andinas. Viven en poblaciones rurales, la mayoría de ellos dispersos en la parte central, oriental y meridional, son bilingües en su mayoría, hablan el castellano y el quichua. Con respecto a su apariencia exterior, tanto los hombres como mujeres se identifican por su traje típico y por el cabello arreglado en una trenza (jimba). En el traje y la trenza se encuentran los signos de su identidad cultural. (Masson, Peter, 2005, p. 79)

El nombre Saraguro proviene de sara (maíz) y guru (gusano), es decir, significaría gusano del maíz. Pero otros establecen que 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. (CONAIE - Saraguro, 2014)

Los Saraguros están considerados dentro de la nacionalidad kichwa de la sierra ecuatoriana. Según, Pío Jaramillo Alvarado y Dolores Punín establecen que los Saraguros fueron traídos a través de una migración forzada por parte de los Incas, con el objetivo de dominar y tranquilizar la insurrección de los pueblos paltas y cañaris. Razón por la cual se los denomina mitmakuna o mitimaes. (Noboa, Elena, 2012, p. 13)

2.2. Costumbres y Tradiciones

Hablar de cosmovisión en el mundo Saraguro es de mucha importancia, ya que de esta se derivan muchas de sus costumbres y tradiciones, así para (Gualán, Victoriano, 2014):

“(...) se sustenta en la “Chakana” mediante el argumento de que todas las cosas en el universo se expresan bajo un principio de dualidad. A partir de este criterio se explicarían conceptos tales como: hombre-mujer, día-noche, fuerte-débil, entre otros”. (p. 14)

De esta cosmovisión se desprenden los cuatro elementos o cuatro seres espirituales que rigen la vida de esta comunidad: el Aire, el Agua, la Tierra y el Fuego. De aquí parte la idea del universo para los Kichwas-Saraguros, es decir, la existencia de universos paralelos que siempre están en movimiento.

2.2.1. Festividades Populares

Es importante citar que la mayor parte de las fiestas del pueblo Saraguro se asocian a la espiritualidad profundamente vinculada con el agro. En ella están presentes todos los conocimientos cosmogónicos y los ceremoniales rituales, altamente sincretizadas por la influencia de la religión católica. (Noboa, Elena, 2012, p. 59)

Los conocimientos cosmogónicos de los Saraguros tienen analogía con el anuario agrícola, las fases lunares y el pronóstico de tiempo, el clima y los volúmenes de producción, esto en base a la observación y el estudio de los fenómenos naturales. En el calendario agrícola, se define en función de las fases lunares, las fiestas, los fenómenos climatológicos, la determinación de la productividad, esto se aprecia a través de la observación de los procesos de ciertas especies vegetales, los pisos ecológicos y la aparición de ciertas especies agrícolas de temporada. (Noboa, Elena, 2012, p. 59)

Esta información ha permitido una aproximación para establecer un calendario integral, manejado con eficiencia por el pueblo Saraguro. Garantizando con ello su seguridad alimentaria, su economía de autosubsistencia, su identidad cultural a través de las distintas varias generaciones, aunque en la actualidad este conocimiento se está perdiendo. (Noboa, Elena, 2012, p. 59)

Para Taita Abel Medina, como se citó en Noboa, Elena (2012) dice que:

“Cuando Dios favorece hay buena producción. Cuando carga la salapa, duraznos y moras, cuando eso produce bonito, ese año es buen año. Cuando eso también se pierde, o sea, cuando se pierden esas frutas, se pierde también el maíz”. (p. 60)

Sin duda, esta apreciación permite establecer, que un buen año viene cargado de abundancia y las bondades de este se expresa a través de las frutas, si existe escases de frutas, el año es malo.

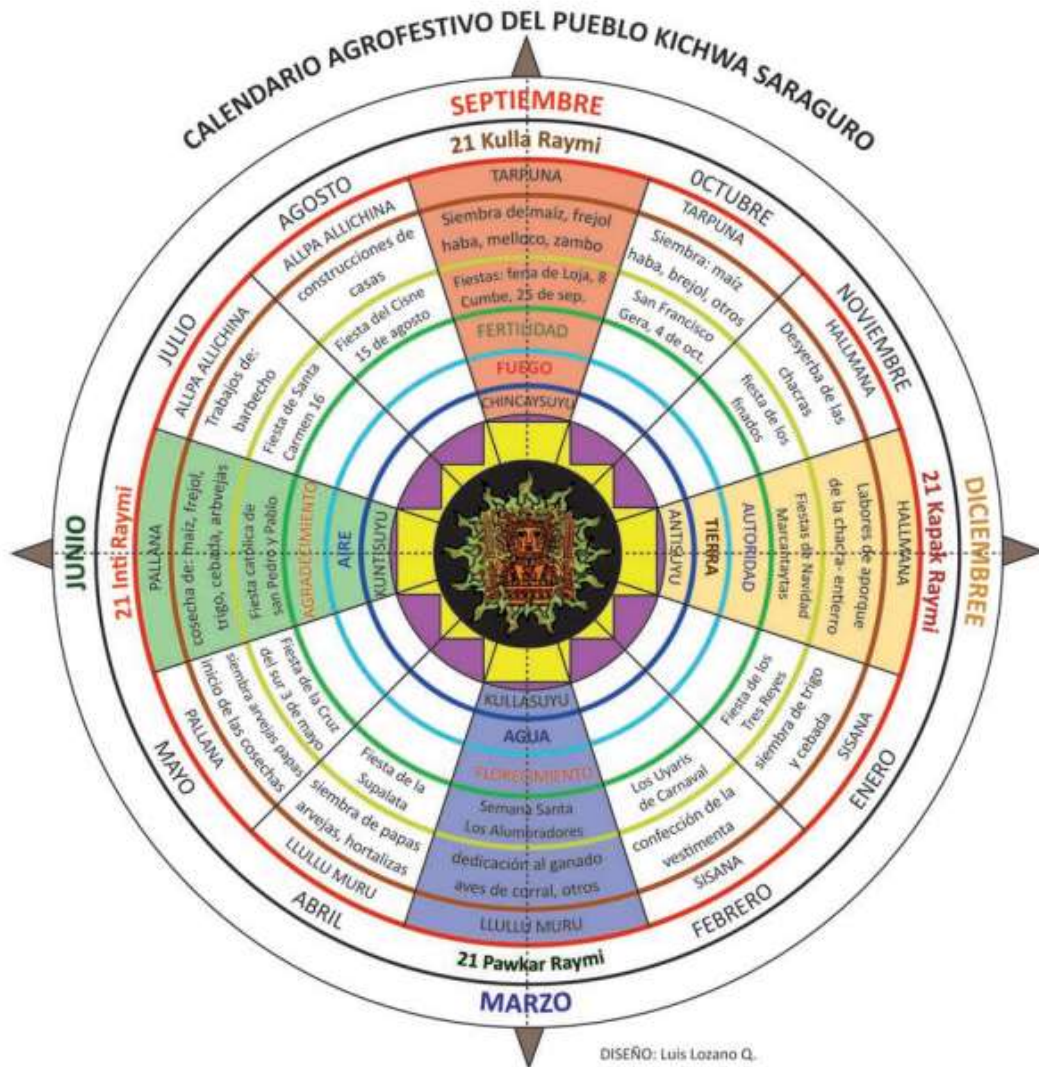

Fig. 6. Calendario festivo agrícola del pueblo Saraguro. [Imagen] Disponible en: <https://n9.cl/pbp19> Consultado: 18 de diciembre de 2021

2.2.2. Ceremonias y Rituales

Las ceremonias y rituales se formulaban por las prácticas agrícolas, así como, las ceremonias de amor a la tierra, el tapado de la semilla (tula tapan), la cumba, el Sacha saruna, el control de lanchas y heladas, el Carnaval y la Supalata. (Noboa, Elena, 2012, p. 62)

Las épocas de cosecha, definen y se complementan con los ritos, en base a esto se realizan los matrimonios y la construcción de viviendas, como una forma de agradecimiento a los alimentos. Estos ritos tienen sus propias características y particularidades. (Noboa, Elena, 2012, p. 62)

En la población de Saraguro se realizan festividades típicas, costumbres y tradiciones cuya importancia radica en la absoluta naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y solemnidad, toda festividad gira alrededor de temas populares y religiosos. Según los registros de la prefectura de Loja, las fiestas más populares e importantes de esta cultura son las siguientes:

- **Fiesta de los Reyes**

Se celebrada el 6 de enero, es una celebración Incásica se une a la religión y pone fin a la navidad, tiene sus orígenes en el Kapak Raymi según Luis Medina morador de Saraguro quien menciona que esta festividad se sincretiza con la religión hispánica, es por ello que dentro de esta celebración se disfrazan en anonimato, representando a los animales como el oso, el león, los sarawis, los wikis, de forma colorida y de carácter recreativo donde hacen bromas al pueblo llamando la atención y alegrando la fiesta. (Suquilanda, Ángel, 2016, pp. 34-35)

- e. **Pawkar Raymi**

Esta festividad se celebra el 21 de marzo, fecha en la que inicia el calendario andino, con la celebración del florecimiento donde agradecen a la madre Tierra y comparten productos como papa, maíz o arveja.

En el año 2000, entre las comunidades indígenas del cantón Saraguro (Ecuador), la festividad del Pawkar Raymi fue recuperada como elemento patrimonial histórico cultural. En la localidad se agradece por los primeros frutos obtenidos a inicios del mes de marzo con diversas actividades, entre las que se destaca la murutandama, donde se recolectan los granos de las diversas comunidades para cocinar y compartir con todas la comunidad (Sánchez, Javier, 2016).

Preparan y eligen a las akllas o “mujeres líderes” de cada comunidad, quienes son las delegadas de los cuatro suyos: Contisuyo, Collasuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo. (Díaz, Arcos et al, 2016)

- **Semana Santa**

Se celebrada en el mes de marzo o abril por los indígenas y mestizos, esta ceremonia religiosa “es un objeto de un estudio antropológico, social, teológico y político [...]” En las comunidades indígenas, la Semana Santa se encuentra en el centro de todas las fiestas cristianas es por eso que es celebrada con extraordinaria devoción y particular solemnidad.

Esta festividad cristiana dura una semana en honor a la pasión y muerte de Jesucristo, la celebran tanto blancos, mestizos e indígenas debido a su fe, devoción y gratitud a Dios. (Suquilanda, Ángel, 2016, p. 35)

- **Corpus Christi**

Esta ceremonia religiosa que se efectúa en el mes de junio. La fecha es variable dentro del calendario litúrgico eclesiástico y corrientemente, se encomia en la primera quincena de junio. Esta conmemoración es la que da inicio del nuevo año agrícola por concordar con el tiempo de la cosecha [...] los indígenas tienen en cuenta algo que para ellos es esencial: "sus antepasados también lo festejaron". No importa si en el tiempo de la historia, del grupo, tal celebración haya cambiado alguno de sus elementos, lo importante es mantener el espíritu o actitud que movió a los antepasados a realizar esta celebración [...]. (Suquilanda, Ángel, 2016, p. 35)

La fiesta de Corpus Christi en el medio indígena, es la forma que adoptó al "Inti Raymi", fiesta dedicada al Sol y al Inca que se celebra en el solsticio de verano austral, el 21 de junio. (Suquilanda, Ángel, 2016, p. 35)

- **Inti Raymi**

Ceremonia inca y andina celebrada el 21 de junio, es una de las más vigentes que se ha rescatado y mantenido durante el periodo colonial, realizado en muchas comunidades andinas entre ellas la cultura Saraguro, el Inti Raymi se caracteriza por su ritualidad y homenaje a la Madre Tierra por la cosecha recibida y por el solsticio de invierno para ello festejan con danzas, bebidas, cultos a los ancestros y antiguamente sacrificios de animales. (Díaz, Arcos et al, 2016)

El Inti Raymi o Wawa Inti Raymi (fiesta del Sol Niño), hace honor al Inti (el dios Sol), que se realiza cada solsticio de invierno, en el hemisferio sur. En el periodo inca el Inti Raymi fue establecido por Pachacútec hacia 1430 para legitimar el control inca sobre los pueblos sometidos. El Inti Raymi fue uno de los dos mayores festivales celebrados en honor al sol en Cusco (Perú). El otro festival era el Cápac Raymi o fiesta del gran Sol celebrado por los incas en el solsticio de verano en el hemisferio sur que es el 21 de diciembre. (Díaz, Arcos et al, 2016)

- **Kulla Raymi**

Festividad que da inicio a una nueva etapa dentro del pueblo Saraguro al igual que para todos los pueblos indígenas del Ecuador, es un inicio al año agrícola, de la fertilidad y semilla que se celebra cada 21 de septiembre y se caracteriza por el cumplimiento de las siguientes actividades; el baño de energización en la cascada de Sharashi y la exposición de ferias Interprovinciales donde realizan intercambios de productos, antiguamente conocido como “trueque”, también se realiza la exposición de semillas nativas de los diferentes granos que han germinado en las tierras de cada comunidad para realizar rituales de purificación dando reconocimientos a las guardianas de las semillas y en ello una gran ambientación artística con presentaciones folclóricas como la danza, la música representando sus costumbres y tradiciones dentro la interpretación coreográfica de la danza. (Brik, Daniela, 2021)

- **Kapak Raymi**

Esta celebración se realiza el 21 de diciembre en homenaje a la navidad, dentro de ello cumplen un orden ritual, consiste en elegir padrinos que representan a la marca Mama y marca Taita, quienes son purificados en un baño de hierbas y ser vestidos con su traje

típico añadiendo una capa blanca y morada con un pañuelo en el cuello, luego de la preparación de los padrinos, continúan con la procesión marcando al Niño Jesús para colocarlo en un altar y proceder con la ceremonia eucarística con la animación de villancicos y culminando con danzas y participaciones de los wikis y los hagas, quienes desfilan por las principales calles con picarescos comportamientos. (Suquilanda, Ángel, 2016, p. 35)

Afirmando lo citado esta comunidad indígena, es un pueblo unido, alegre, agradecido y luchador que siempre han defendido sus derechos, así como sus tradiciones ancestrales, con sus respectivos valores en educación, justicia, amor, fortaleza y dedicación. A lo largo del tiempo han luchado por mantener firme sus orígenes, tanto en su idioma (quichua), costumbres y tradiciones, así como, las festividades populares y religiosas. Cuyo objetivo es promocionar su identidad cultural, vestimenta, artesanía, gastronomía, y su innegable lealtad a la Pachamama (madre tierra).

2.2.3. Danza del velorio de la guagua Saraguro

Los Saraguros se definen como un pueblo amante de la música, danza, costumbres y tradiciones. Elementos que en su cosmovisión se relacionan entre sí. Cada danza es diferente, pose tono propio, y ambas tienen afinidad con las prácticas y tradiciones que poseen para cada equinoccio y solsticio, así como definir su calendario andino. (Vásquez, Brigette , 2019)

Después de la muerte de un niño se festeja “*El velorio de la guagua*”. Para la comunidad de los Saraguros la muerte tiene un significado especial, la persona fallecida cumplió su misión en la tierra, y pasan a otra vida mejor y que les brinda el gozo. Es decir, los muertos no están perdidos, simplemente van a otro espacio.

Según Miguel Japón y citado por (Vásquez, Brigette , 2019) manifiesta que:

“Esta historia del velorio de la guagua tiene que ver desde la cosmovisión indígena. Este mundo del Hanan Pacha está relacionado con el Kay Pacha. Hablamos de este mundo y del otro mundo que existe, que está más allá, que está más arriba”.

Esta danza trata de la historia de una guagua, lo que realiza la comunidad y las familias cuando muere un recién nacido. Es decir, en la interpretación se observa un velorio y entierro, denotando tristeza y alegría al mismo tiempo. Ya que el alma del niño partió del mundo terrenal a la gloria divina en pureza y limpio de pecado, para ser un ángel más en el edén, según la creencia religiosa y cosmovisión andina, este acontecimiento concuerda, ya que el niño va hacia Paccha, hacia el mundo de arriba, dejando el Kay Paccha, que representa el mundo terrenal, figura 7.

Fig. 7. Grupo de danza “Intikillaraymi” puesta en escena de la danza, “Cotidianidad y Velorio del Guagua Saraguro”. Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”. [Fotografía] Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 23 de septiembre de 2021.

Es por ello que bajo estas dos consignas, tanto religiosas, como ancestrales de su cultura, tienen al velorio del niño, esto como un ritual festivo, dentro de ella participan niños, quienes acompañan alrededor del altar, para luego formar una calle en honor, en el momento que el cuerpo es colocado en el sarcófago, y por último son los padres y padrinos, quienes se responsabilizan del ataúd, para proceder con el entierro y culminar el ritual.

Se ha creído conveniente presentar dos fotografías muy gentilmente cedidas por el señor Jhon Cango quien es director y coreógrafo de la agrupación “Intikillaraymi”. De una presentación realizada en el Teatro El Dorado, de la Casa de la Cultura de la ciudad de

Loja, denotando en cada imagen, los movimientos corporales y expresiones capturados el momento justo que los realiza la agrupación.

Fig. 8 Representación de la muerte de la guagua y ritualidad de padres y comunidad.

Fig. 9 Despedida y danza festiva, en honor a la pureza del niño (guagua) Saraguro, representada con alegría y animación al ritmo musical del Chaspishka.

Fig. 8 a la 9. Representativa de la danza de la Guagua, coreografía en escenario; Grupo de danza “Intikillaraymi”. Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”. [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomadas: 23 de septiembre de 2021.

2.2.4. Simbología de la Vestimenta

La vestimenta de esta comunidad andina representa una gran riqueza cultural en su simbología ya que sus prendas se conservan desde los primeros ancestros, dando un valor y significado a cada prenda. Una de las principales características de su vestimenta es que tanto en el hombre como en la mujer se luce el tono negro, esto con el objetivo de que el material de lana oscura les permita absorber la luz del sol y así mantener el calor para protegerse del frío. (Vásquez, Brigette , 2019)

En la antigüedad la elaboración de la vestimenta se realizaba bajo un ritual familiar, siendo el padre el encargado de tejer el chamico, algo parecido a un chaleco (masculino), el hombre se lo coloca y el mismo es sujetado por la cintura por una faja también tejida. Por su parte el hilado para toda prenda lo realiza la mujer. La elaboración de estas prendas tiene como propósito satisfacer una necesidad familiar identificada con la tradición:

Para (Belote, Linda y Belote, James, 1994):

“La vestimenta como símbolo de identidad no es exclusiva de los Saraguros debido a que viene de los Incas. Sin embargo, la indumentaria particular de un grupo étnico es una declaración pública de su identidad étnica...”.

Otra semejanza que mantienen los dos géneros, es el uso del sombrero de tonalidad blanca en el exterior y blanco con negro en el interior personificando la dualidad, está elaborado con lana de borrego. Ya que este vestido tradicional se ha transformado en un ingreso en la economía de la comunidad, puesto que cada mantiene un valor elevado, debido a su trabajo y proceso artístico que requiere de tiempo, habilidad y paciencia. La trenza es la fuerte simbología, tanto del hombre, como de la mujer, ya que personifica su identidad, fidelidad y velo en el caso de la mujer. (Vásquez, Briggette , 2019)

Fig. 10. Vestimenta del hombre y la mujer Saraguro. [Imagen]. Disponible en: <https://n9.cl/4xnra> Consultado: 13 de diciembre de 2021.

a. Indumentaria de la mujer y hombre Saraguro

La vestimenta de la mujer Saraguro consiste en el uso de una blusa blanca, que por lo general lleva un bordado de diferentes colores, que representan los elementos de la naturaleza; antiguamente estos detalles no se usaban, pero con el paso del tiempo, el traje típico fue evolucionando manteniendo la esencia, pero con ligeros cambios más modernistas y elegantes. (Vásquez, Briggette , 2019);

Además, está el uso del anaco y pollera negra, las cuales están elaboradas en lana, estas cubren hasta la altura de los tobillos y exhiben un llamativo bordado; la faja tiene

como función sujetar el anaco y pollera. En cuanto a su simbología representa fuerza y maternidad; bayeta o reboso, es una prenda elaborada en lana de color negro, esta es colocada en el pecho de forma cruzada en caso que sea una mujer soltera, o sobre la espalda con el nudo en el centro para representan a la mujer casada, su función es proteger del frío; el tupo, está elaborado en plata o niquelado que representa al sol y las trece cabezas que la conforman, estas representan a las fases de la luna es un adorno que tiene un costo sumamente elevado que ronda los 200 a 400 dólares americanos, al igual que las demás prendas o accesorios tanto del hombre y la mujer. (Vásquez, Briggette , 2019); Los aretes y collares, es la decoración que realza la belleza y valor de la mujer, cada forma de los metales, representa las fases de la luna y el sol, el material puede ser de plata y mullos conforme los recursos económicos de cada persona; el Sombrero, es la mayor simbología de la cultura que los identifica por la representación de la dualidad; es decir, la importancia del hombre y la mujer.

En cuanto a la vestimenta del hombre Saraguro, consiste en el uso de la kushma, prenda parecida a la camisa que carece de mangas y cuello, es de tonalidad negra y estpa elaborada con materiales naturales como la lana de oveja; el cinturón, elaborado con el cuero de la vaca y aplicaciones de perillas de plata entre otros adornos que representan la riqueza del hombre y muestra su fortaleza de acuerdo al tamaño del cinturón. (Vásquez, Briggette , 2019); el poncho, prenda indispensable que los cubre del clima de su región, es de color negro y es más utilizado en los diferentes eventos de gala donde es colocado sobre el hombro cuando se utiliza la kushma; el pantalón, prenda de color negro y tamaño corto hasta la rodilla debido al trabajo agrícola del hombre; y por último, el zamarro, es de matiz blanco elaborado en lana de oveja que cubre la parte delantera del pantalón, cubriendo los muslos y glúteos como protector del frío como se muestra en la figura 13. (Vásquez, Briggette , 2019)

Hoy en día, la modernidad ha permitido que la cultura Saraguro cambie su vestimenta a una forma más elegante, cada familia de esta comunidad se viste acorde a sus posibilidades económicas, es por eso que de acuerdo a la ocasión lucen sus mejores prendas para actos solemnes.

Anteriormente no se empleaba el calzado, en la actualidad, se utiliza un calzado en particular, las alpargatas, zapatos de cuero industrializados o las sandalias de cuero más

conocidas como oshotas. Asimismo, los colores en las vestimentas están en constante cambio. Aunque la cultura, se vea afectada por la moda de occidente y enfrentada a la nueva forma de ver el mundo de la juventud, es importante trabajar como sociedad para preservar este legado cultural que identifica al gran pueblo indígena Saraguro.

2.2.5. Simbología de la Música y la Danza

Al hablar del folklor, danzas y canciones indígenas es necesario mencionar que tanto la música y danza se reflejan en un misterio permanente de sus más grandes expresiones que reflejan sentimientos ocultos, dentro de esta comunidad Saraguro, existen grupos folclóricos autóctonos, es decir que son nativos de su cultura y que se dedican exclusivamente a crear melodiosas, tramas musicales y rítmicas (propios del artista indígena), mismas que componen interpretaciones de los espejismos de una gran civilización antigua.

La música autóctona de los Saraguros es el “Chaspishka”, cantada y entonada por los músicos de las comunidades. Los instrumentos son elaborados por los mismos comuneros y entre ellos se destacan: el violín, el acordeón, el bombo, las guitarras, las flautas, las quenás, entre otros. Esta música es entonada en las cuatro festividades principales que se celebran durante todo el año en la cultura Saraguro, además, esta se complementa con la tradicional danza autóctona en las fiestas de Navidad, en la fiesta del Corpus Christi como también en los matrimonios o en festividades tradicionales de la cultura. (Chalán, Laura, 2019)

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, luego de un estudio de dos años que llevó a cabo para elaborar el ‘Expediente Técnico y Plan de Salvaguardia de Danzas y Bailes Tradicionales del Pueblo Saraguro’, nos menciona que las danzas es la expresión cultural del pueblo Saraguro que no tiene fecha exacta de inicio. No hay escritos, ni crónicas que den cuenta desde cuándo se practican estas manifestaciones culturales, pero se mantienen vigentes y hay incluso una revitalización de la cultura. (Anónimo, 2020)

Los saberes sobre las tradiciones y costumbres son transmitidos por los padres, quienes han enseñado a las nuevas generaciones todo lo que saben de su repertorio

cultural, incluyendo la Celebración de la Navidad o fiesta del Markan Tayta, la Supalata, el baile de matrimonio y el velorio de niños.

En el estudio se determinó que las danzas y bailes en su mayor parte siguen vigentes e incluso, existen procesos de revitalización de la cultura por parte de líderes y de organizaciones, lo que ha llevado a que las nuevas generaciones conozcan y se empoderen del arte de la danza folclórica, puesto que estos ritmos y danzas son parte del patrimonio cultural de la provincia de Loja, como sucede con la presencia del grupo folclórico de danza popular y folclórica “*Intikillaraymi*”.

2.3. La danza interpretada por el Ballet Folclórico Nacional “*Intikillaraymi*” la Ciudad de Loja

En la ciudad de Loja, existe una amplia variedad de grupos folclóricos, que practican diversas danzas de la cultura del Ecuador, otros representan ritmos folclóricos Latinoamericanos. Por su parte el grupo “*Intikillaraymi*” tiene en su repertorio la interpretación de la danza y cultura de la comunidad de Saraguro.

Para conocer más a fondo el quehacer del grupo se realizó una entrevista al director del grupo “*Intikillaraymi*”, Señor. Jhon Cango, el cual en la actualidad tiene 32 años de edad, quién durante 15 años ha estudiado, asimilado y practicado, sobre las culturas y ritmos folklóricos del Ecuador, la pasión desde temprana edad por el arte folclórico, le ha permitido presentarse en diferentes escenarios, que lo han llenado de experiencias, que le permitieron crear su propio grupo de danza folclórica.

Fig. 11. Grupo de danza popular Intikillaraymi. Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”. [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 3 de marzo de 2019.

El grupo nace un 1 de noviembre del 2011, y pertenece al barrio Chinguillanchi, en la actualidad cuenta con 18 integrantes (8 hombres y 10 mujeres), la misión es recrear espacios culturales con el fin de rescatar la tradición folclórica, haciendo un reencuentro entre la cultura y el arte de la danza.

Fig. 12. Grupo de danza popular Intikillaraymi. Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”. [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 3 de marzo de 2019.

La razón por la cual los integrantes perseveran y trabajan dentro de este grupo, es porque sienten la necesidad de involucrarse en el rescate y reencuentro con los pueblos autóctonos, des una cosmovisión global es importante recuperar la identidad, la esencia de dónde venimos. En la actualidad el desconocimiento sobre nuestra identidad cultural es asombroso, afectando con ello la identidad, aptitudes como las que ofrece el grupo de danza “Intikillaraymi” son loables permiten salvar el testimonio generacional y la identidad de los pueblos, llevando a través del arte de la danza, los bosquejos de lo que somos, de la esencia misma de nuestro conocimiento, figura 16.

Fig. 13. Grupo de danza Intikillaraymi (2021). vestuario de la interpretación del ritmo Chazo Lojano. Atuendo típico de la identidad Lojana. Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”. [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 2 de agosto de 2019.

Entre los ritmos que la agrupación practica podemos citar: Sanjuanitos, perteneciente a las comunidades de la Sierra norte; Chaspishka, de la Sierra sur de la comunidad Saraguros; la Bomba ecuatoriana, ritmo costeño y el Albazito, con el Chaso Lojano, ritmo representativo de la ciudad de Loja. Entre los ritmos internacionales se pueden citar: los Huainos; Tincus de Bolivia, caporales o Saya, figura 17.

Fig. 14. Grupo de danza Intikillaraymi formando cuadros coreográficos en el escenario. (2021). *El atuendo y la mística no tiene límites, coreografía.* Escenario: Teatro Universitario “Bolívar”. [Fotografía]. Fuente: Cortesía de la agrupación Tomada: 23 de septiembre de 2021.

El empleo de cuadros coreográficos, movimientos corporales, expresiones y gestos de los integrantes de “*Intikillaraymi*”, muestran una danza con la que interpretan el Entierro del Guagua Saraguro; una ceremonia con ritualidad y festividad, que pocos conocen, es por ello que se la ha considerado dentro de la propuesta artística en el presente estudio, la misma ostenta una gran simbología y signos, que pueden ser representados por el artista a través de un modelaje con estilo cubista, figura 18.

Según el director de la agrupación, el grupo cuentan con una coreografía para poner en escena, donde el cuadro es titulado “*Cotidianidad y Velorio del Guagua Saraguro*” el mismo ya tiene una trayectoria de 5 años y lo han representado en diferentes partes de Ecuador y de Latinoamérica.

“*Intikillaraymi*”, como agrupación cuenta con principios y conocimientos sufridos sobre la cultura Saraguro, en sus representaciones llega al pueblo con la identidad cultural de esta comunidad. La agrupación, se desenvuelve en cada escenario y su objetivo es transmitir al público la identidad del pueblo de Saraguro y lo que significa ser de esta raza, razón que le ha valido un merecido prestigio en los escenarios del país y de los países vecinos.

Cada experiencia, les ha permitido crecer como agrupación, tanto en actitudes y aptitudes, generando en ellos reflexión sobre lo que se tiene que hacer, y sobre lo que está mal y hay que corregir, a través de los movimientos corporales, ellos definen lo que se quiere expresar, para luego ser puesta en escena la habilidad de marcar los pasos, moverse al compás del ritmo, todo por el arte de la danza.

5. Metodología

5.1. Metodología de Investigación

La presente investigación se sustenta en la modalidad de campo y conjuntamente se aplicaron varios métodos, como el historicista, deductivo e inductivo, bibliográfico, formalista y método de investigación en humanidades; por lo que utiliza la metodología cualitativa. Éstos han servido de apoyo para el mismo, considerando la experimentación a través de los métodos cubistas como son: el ensamblaje, fragmentación y síntesis del cuerpo.

Para el desarrollo de la presente, el método historicista permitió conocer sobre la historia de la tendencia cubista, como también el análisis artístico y estético de las obras para discernir correctamente los contenidos de esta tendencia; y así adquirir conocimiento sobre sus fases, como también los altercados que se han desarrollado dentro de la misma, al igual que sus técnicas que siguen vigentes en la actualidad. Además, ha permitido conocer a los más sobresalientes exponentes de la escultura cubista, como son Picasso y Archipenko; mismos que fueron considerados como referentes para el proceso de las propuestas escultóricas de esta investigación.

Para el sustento teórico de la tesis se empleó el método deductivo, en el que, a través de la recopilación de información bibliográfica obtenida en sitios web, libros digitales, archivos PDF, artículos, revistas, videos, bibliotecas digitales etc., se ha obtenido información verídica sobre el tema de investigación, lo cual ha permitido conocer desde conceptos generales que ha facilitado la comprensión del cubismo.

Finalmente, el método formalista conjuntamente con el método experimental – artístico han apoyado en el estudio de las formas en las obras de arte, por lo cual se empleó en la práctica artística la combinación de materiales al igual que la experimentación de procedimientos y técnicas cubistas de escultura.

5.2. Técnicas e instrumentos de la Investigación de la recopilación de datos.

Los instrumentos técnicos que se emplearon en la investigación fueron las fichas de análisis y guías de observación, mismas que han servido como medio estratégico para facilitar el desarrollo del trabajo; y, con ello poder profundizar el trabajo artístico de los referentes Picasso y Archipenko; además, se pudo analizar los movimientos corporales de los danzantes y vestimenta tradicional de los Saraguros.

Para el estudio de campo se recolectó información mediante la entrevista realizada a la agrupación Intikillaraymi, donde se habló acerca del conocimiento que tienen sobre la danza titulada velorio y entierro de la guagua Saraguro, el ritmo musical en la danza, la simbología empleada, el significado de la vestimenta tradicional y la importancia que tiene la danza en la cultura Saraguro.

Además, el método de investigación en humanidades, permitió relacionarse con el grupo folclórico Intikillaraymi para conocer sobre la trayectoria dancística y el estudio que han adquirido sobre la riqueza cultural del pueblo. Conjuntamente, se hizo presencia en una interpretación del grupo de danza, con el fin de tomar registros fotográficos y videos de la danza denominada entierro de la guagua Saraguro; gracias a ello se pudo apreciar y captar los movimientos corporales, simbologías, vestuario y actitudes que han permitido dar paso al bocetaje y conclusión de ideas para la elaboración del proceso artístico.

5.3. Metodología del producto artístico

Preproducción

Primeramente es indispensable recordar y considerar dentro de la preproducción los métodos desarrollados por los artistas cubistas, los cuales se han basado en la descomposición de la figura, de manera que sea compleja de comprender, con el fin de poderlas representar de forma geométrica e incluso experimentar con nuevos materiales para el desarrollo de una obra de estilo cubista, dando como resultado nuevas formas de

representación de la figura surgidos por la imaginación; para lo cual, a través de los ideales de Pablo Picasso, quien ha creado un novedoso estilo con el uso de nuevos materiales, técnicas y métodos ha logrado deformar el rostro en sus esculturas, rompiendo con la realidad; mientras que, el artista Archipenko, creador de esculturas cubistas moderno, se enfoca en la síntesis de la figura para presentar una realidad adversa.

Como punto de partida para la ejecución de la obra es importante obtener un registro fotográfico, esto facilita la observación al poder captar con mayor detalle los movimientos corporales que resaltan la delicadeza y suavidad de la mujer; asimismo, la actitud del hombre al bailar, por consiguiente, también se distingue la vestimenta y elementos que utilizan los padres y padrinos para la danza de la guagua. Para el efecto, se ha contado con recursos tecnológicos como el móvil y cámara digital para la recolección de información que permita el desarrollo de dicha propuesta.

Los bocetos se basan en la observación directa del danzante, y se sostienen en el empleo de diferentes fichas de análisis y guías de observación, para lo cual se ha considerado algunos movimientos corporales y expresiones que son básicos de la danza Saraguro.

A partir de las fotografías, se procede a trazar líneas observando detenidamente la figura desde diferentes puntos de vista, detectando diversas curvas o líneas en perspectiva yuxtaponiéndose sobre el papel para romper y sintetizar la figura observada, aplicando el lenguaje de la geometría.

Mediante la fragmentación del objeto, se capta la belleza natural, se crean figuras geométricas que construyen la forma del danzante, como también líneas que permiten definir, visualizar movimientos y algunas partes del cuerpo y vestimenta; además, no se materializa la totalidad de la figura con el fin de crear espacios vacíos en la obra y recrear intelectualmente la realidad.

Por último, en el proceso de bocetos tridimensionales previos al final, se sugiere unos movimientos muy prácticos del cuerpo al bailar, al igual que su respectiva

vestimenta, donde solamente se resalta una parte del traje típico de la cultura Saraguro y algunos elementos que se han sugerido aplicar dentro de la representación.

Producción

Para proceder a elaborar la primera escultura, se tuvo como idea inicial representar al padrino como danzante, resaltando el sombrero y el poncho como símbolos de identidad. Además, gracias a la observación directa que se tuvo con el danzante, se ha captado la idea de estructurarlo con la elevación de los brazos, abertura de las piernas y el movimiento del poncho. En la representación artística, el estilo cubista se incluye en el planteamiento de los vacíos en la escultura, a fin de lograr la identificación de las formas geométricas en los cuatro puntos de vista.

Para el desarrollo de la obra se procedió a seleccionar un soporte de metal y alambre que permita mantener firme y segura la obra. Seguidamente se procedió con la experimentación de materiales, donde se determinó el empleo de porcelana fría, que ha sido procesada con la combinación de cola plástica, harina de maíz, aceites, óleo; mientras que, para el soporte se utilizó varilla y alambre sobre una base de madera. Mediante la técnica del modelado y ensamblado en porcelana fría, se fue materializando por separado cada pieza del cuerpo; entre ellas, unas piezas livianas y otras más volumétricas que permitieron mantener el equilibrio, e incluso se tuvo la facilidad de enlazar cada parte del cuerpo y concluir con la composición de la obra. Los acabados se dieron con el uso del óleo para resaltar los tonos del sombrero y poncho de la vestimenta Saraguro.

En la segunda obra se representa a la madre danzante con la idea de dinamizar el volumen y movimiento del poncho, anaco y sombrero de la mujer, el mismo que se produce con el giro del cuerpo, en este caso se ha eliminado las piernas para demostrar en la obra una elevación en el aire con la combinación de sus brazos extendidos en representación de una expresión emocional del personaje. El enfoque artístico se encuentra en los espacios vacíos apreciados entre la falda, brazos y torso, el sentido diagonal del cuerpo, las partes planas de sus brazos, e incluso las partes cóncavas y convexas de sus prendas, como también las texturas de color que están en relación a los accesorios de la mujer danzante y que permite dar mayor expresión festiva, alegre y dinámica a la obra.

Para la realización de esta obra se procedió a seleccionar material del entorno personal, como parte de una experimentación propia; se optó con el uso de harina, plástica, cemento, empaste, agua, aceites, y como soporte se utilizó varilla, alambre, y malla sobre una base de madera aplicando la técnica del modelado. Además, la cromática del traje típico de la mujer Saraguro, como también los colores empleados en el collar de la mujer y sus bordados, donde hacen mención a sus paisajes. Esta cromática en la propuesta se da mediante la aplicación de pequeños trozos de cáscara de huevo para dar textura a la misma; cada textura de color se lo ha colocado de frente para que la obra refleje un vínculo armonioso entre el amarillo y su degradado cromático, mientras que, el violeta creará el contraste tal como se caracteriza el collar de la mujer Saraguro.

En la ejecución de la tercera obra se mostró la idea de representar al padre con el niño en su pecho. Asimismo, se consideró el deslizamiento de las piernas, la elevación del brazo derecho sujetando el sombrero con la intención de que se refleje la despedida, exaltación y homenaje que le dedica el padre y la cultura Saraguro al niño fallecido. El estilo cubista en la obra se dio en la descomposición del cuerpo del danzante, la estilización de su brazo, los vacíos que se crean para apreciar los detalles que se forman en el interior de la obra, y por último en la utilización de las texturas.

La técnica que se utilizó en dicha obra fue el modelado y tallado de yeso húmedo que permitió experimentar sobre una malla que fue estructurada según el movimiento corporal del danzante, misma que fue colocada sobre una varilla y base de metal para que soporte el peso de la escultura. En cuanto al color en la escultura, se realizó con los tonos naturales de la cáscara de huevo molido, que a su vez fue aplicado en la mayor parte del cuerpo de la obra, con la finalidad de que la textura represente a las tierras de la cultura Saraguro en donde son sepultados sus hijos.

Finalmente, en la cuarta obra se tuvo como idea representar a la madrina del niño, quien cumple un papel importante dentro de la danza, ya que es la encargada de llevar la ofrenda floral dentro de la danza. Por tanto, surgió la creatividad de considerar los colores del arreglo floral, con el fin de dar color a la escultura y a la vez dar textura a la obra. Por otro lado, el movimiento que se presentó en la obra consistió en la elevación de la pierna izquierda y del brazo derecho que iba al mismo ritmo de la falda que se sujetaba por el brazo izquierdo, mismo que permitió demostrar una actitud alegre y delicada de la mujer.

Para la ejecución de la obra final de igual manera se enfocó en mantener el estilo cubista. Por tanto, la composición consistió en mantener la creación de espacios vacíos, pero esta vez enfocándose solamente en la falda, ya que en el cuerpo se emplearon formas geométricas planas y de gran volumen que permitieron la reconstrucción de la figura, aunque no en su totalidad. La técnica que se aplicó fue el ensamblado de espuma flex y la sustracción de material sobrante para variar el material de la propuesta. Para terminar, los acabados de esta obra consistieron en proceder a secar las flores en el sol, esto permitió quitar la humedad llegando a perder su color real y presentando con el tiempo diferentes tonalidades que se adentraron a los ocre. Luego de que se obtuvo las flores secas se fue cubriendo a la escultura en su totalidad.

Postproducción

La presente propuesta artística fue presentada en la sala de exposiciones Eduardo Kingman perteneciente a la Casa de la Cultura de la ciudad de Loja el seis de enero del presente año. La exposición colectiva se denominó: "CONCEPCIONES", dentro de ello se desarrolló un evento que consistió en lo siguiente;

- Presentación de la muestra artística donde intervino el Arq. Marco Montaña.
- Inauguración de la exposición artística donde intervino la directora de la CCE Núcleo de Loja y, por último, la intervención musical que dio paso a la exhibición de las obras.

Finalmente, para la respectiva divulgación de las obras se utilizó como medio de comunicación a las redes sociales y plataforma de la Universidad Nacional de Loja.

5.4. Procedimiento general del producto artístico.

Para dichos espacios de la obra se realizó una experimentación de materiales que han sido factibles para el modelado y tallado, con el fin de poder elaborar la figura de los personajes con formas plenamente geométricas.

Asimismo, es importante tener en cuenta la cromática que se empleó en la obra, ya que se hizo uso de tonos neutrales como negro y blanco en el tratamiento de las vestimentas de los personajes.

Además, se utilizaron materiales reciclados como cáscara de huevo y pétalos de rosas para dar textura, color y representación a la tierra y ofrenda, que posteriormente fueron intervenidas en relación a la temática.

Para representar estas figuras escultóricas se ha enfocado en personajes que rescatan la cultura y la identidad del pueblo Saraguro mediante la danza, donde dan a conocer sus costumbres como la cotidianidad y danza del velorio de la guagua Saraguro; con ellos se realizó cuatro personajes escultóricos representados en movimiento o elevación con su respectivo traje típico como parte de su simbología.

Finalmente, se ha retomado los aspectos más sobresalientes de la danza de la guagua Saraguro, lo cual dio como resultado una propuesta escultórica que recrea un mundo contemporáneo con estilos escultóricos cubistas, dichas obras se transforman en un dinamismo, ya que los danzantes vencen la gravedad con las formas al estar elevadas; en conclusión, se ha creado una nueva propuesta en base a la descomposición y análisis de la forma.

5.5. Proceso creativo

Preproducción

- **Definición de ideas.**

La realización de la presente propuesta artística se ha fundamentado en la representación del danzante con estilo cubista, donde se destaca el movimiento de las extremidades, deslizamiento del cuerpo y vestimenta típica de la cultura Saraguro.

En cuanto a la simbología en la propuesta artística, se consideró la representación de los elegantes y llamativos bordados y joyería que se observó dentro de la vestimenta de la mujer, lo cual tiene como significado la gran riqueza cultural de esta comunidad,

que a su vez les permite identificarse y dar importancia a la cromática de la naturaleza como sus paisajes, sembrados, la flora, el agua, la tierra, el sol y la luna. Asimismo, se consideró la representación de la mujer casada con la ubicación del poncho hacia adelante, incluso el tono de su vestimenta como el blanco y negro en el sombrero que significa la dualidad entre el hombre y mujer.

Fig. 15 Guamán. J. (2021). *Movimiento corporal del padre, padrino, madre y madrina danzante* [Fotografía]

- **Referentes visuales**

Fig. 16. Referentes visuales. cabeza de mujer y mujer peinándose [imagen]. Extraído de: <https://n9.cl/isocn>
<https://n9.cl/qeb0d>

- Aspectos gráficos

Fig. 17. Artistas modernos (2021).
Herramienta y técnica de Tallado.
Recuperado de <https://n9.cl/9o50b>

Fig.18. El arte de la escultura. (2016).
Técnica de modelado. [imagen].
Recuperado de: <https://n9.cl/k0c83>

Fig.19. Víctor Masferrer (2019) Art-toolkit.
Materiales: espuma. [fotografía].
Recuperado de: <https://n9.cl/8na8q>

- **Proceso de ideación- Bocetos.**

Fig. 20. Guamán. J. (2021). *Bocetos dimensionales a mano alzada. Lápices y carboncillo sobre cartulina* [Fotografía]

Fig. 21. Guamán. J. (2021). *Prototipos en cartón y arcilla* [Fotografía]

Producción

Dentro de este proceso práctico se materializó la idea de la futura propuesta escultórica del danzante Saraguro. Las presentes obras consistieron en la elaboración de cuatro esculturas de 70 x 40x 35 cm de dimensión, la forma visual se enfocó a la geometría donde cada volumen de las formas permitió que la obra tenga presencia de luz. Se experimentó con materiales alternativos para llevar a cabo la creatividad y por último el color se dio con el uso de texturas y tonos neutrales como el negro y blanco (tonos característicos del traje típico de Saraguro).

Fig. 22. Guamán. J. Proceso de ejecución de la obra. Preparación y experimentación de materiales [Fotografía]

Fig. 23. Guamán. J. (2021). Proceso de ejecución de la obra. Aplicación de Técnicas [Fotografía]

Fig. 24. Guamán. J. (2021). Proceso de ejecución de la obra. Estructuración interna y externa [Fotografía]

Fig. 25 Guamán. J. (2021). *Proceso de ejecución de la obra. Aplicación de texturas y color.* [Fotografía]

Fig. 26. Guamán. J. (2021). *Acabados* [Fotografía]

6. Resultados

6.1. Resultados en función de los objetivos.

Primeramente, el movimiento cubista al romper con el pensamiento tradicional del cuadro, logró una nueva forma de expresión donde el objeto fue observado como algo fijo e inherente para su comprensión y así demostrar otra realidad de lo observado. Bajo este precepto los artistas cubistas acudieron a medios ajenos a los establecidos por occidente, permitiendo así dar gran connotación a la escultura africana y abrir nuevos caminos de expresión dentro del arte plástico.

Segundo, hablar de cubismo como arte sin duda es evocar a los grandes artistas de 1907 como; Picasso, Archipenko, Juan Gris, Georges Braque entre otros, ya que se caracterizaron por sus grandes inspiraciones e ideas creativas dedicados a representar el objeto desde otra realidad, empleando nuevos materiales que les permitió llegar a la experimentación y a la creación de un nuevo estilo denominado Cubismo. Sin duda, fueron artistas que se centraron en su continuo manifiesto y evolución del estilo.

Tercero, investigar la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro; permitió conocer a fondo sobre la riqueza cultural del pueblo, sus tradiciones y costumbres que están enfocados en su mayoría en las fiestas populares donde realizan sus interpretaciones artísticas como la danza, la música, sus artesanías entre otras. Por ende, como resultado de ello se logró comprender aquella lucha por conservar su identidad donde hacen conocer al mundo moderno la belleza y riqueza cultural que conservan y que han demostrado ser fuente de inspiración para grupos folclóricos de la ciudad de Loja y para investigadores, sobre todo en artistas.

Finalmente, la agrupación folclórica de danzantes denominada Intikillaraymi, durante años han conservado cuadros coreográficos que han hecho referencia a la cotidianidad y costumbres de la cultura Saraguro; dentro de ello se han descubierto una variedad de expresiones corporales y faciales, como también símbolos e instrumentos que se relacionan con sus interpretaciones creando así una sinfonía de ritmos, movimientos y colores que atraen la mirada del público; con ello, buscan mantener el rescate de la cultura.

6.2. Resultados en función de la propuesta.

Obra 1

Fig. 27. Guamán. J. (2021). El danzante, Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: cubismo. Elaborada: agosto de 2021. [Escultura]

Nombre: “ <i>El danzante</i> ”
Autor: Jenny Elizabeth
Descripción: Escultura cubista
<p>Contexto:</p> <p>Esta escultura personifica al padrino como danzante, desde su integridad está resalta el sombrero y el poncho, como símbolos de la identidad del pueblo Saraguro. Con respecto a la forma de representación, esta mantiene una variedad de vacíos que se pierden en el contexto de la figura, tratando con ello de vislumbrar la forma geométrica en cada uno de los 4 puntos de vista.</p>

Tabla 8. *Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "Danzante".*

Obra 2.

Fig. 28. Guamán. J. (2021). *Un lamento en danza*. Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: cubismo. Elaborada: agosto de 2021. [Escultura]

Nombre: “ <i>Un lamento en danza</i> ”
Autor: Jenny Guamán
Descripción: Escultura cubista
Contexto: <p>La representación de esta obra enfatiza la delicadeza y elegancia de la mujer danzante, tratando en la misma de enaltecer la mayor expresión sobre la exaltación y alegría que sienten al festejar la muerte victoriosa de la guagua, es por esta razón que a esta obra se la denomina: “Un Lamento en Danza”.</p>

Tabla 9. Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "Un lamento en danza"

Obra 3.

Fig. 29. Guamán. J. (2021). El adiós. Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: Cubismo Elaborada: septiembre de 2021. [Escultura]

Nombre: “ <i>El adiós</i> ”
Autor: Jenny Guamán
Descripción: Escultura cubista
<p>Contexto:</p> <p>Esta obra significa la despedida que le realiza el padre a su niño fallecido. Aunque sienta dolor, el padre eleva su brazo sujetando el sombrero en señal de respeto y se extiende hacia el cielo en dirección hacia donde el alma del niño partió. Esta es una señal de regocijo y de orgullo de que el alma de su pequeño fue tan pura en esta tierra. El dolor está representado en el cuerpo quebrantado y hueco, debido al vacío que siente el padre. El regocijo y la despedida se expresan en la elevación de su brazo hacia el cielo con el cuerpo del niño junto a su pecho. El blanco con que se matiza la escultura simboliza la pureza del niño.</p>

Tabla 10. Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "El adiós"

Obra 4.

Fig. 30. *Guamán. J. (2021). Ofrenda al Paso. Escultura, dimensiones: 70 x 36 cm. Loja – Ecuador. Estilo: cubismo. Elaborada: septiembre de 2021. [Escultura]*

Nombre: “Ofrenda al paso”
Autor: Jenny Guamán
Descripción: Escultura cubista
<p>Contexto:</p> <p>La obra, simboliza el juego entre del movimiento corporal, combinado con la elevación del brazo izquierdo el cual sujeta la falda, en sincronía con la pierna derecha la cual se eleva de forma suave hacia adelante, siguiendo la misma dirección de la falda en forma simultánea, con el fin de lograr una total sincronía entre los movimientos, esto sin duda crea pliegues, lo que le da ese toque llamativo, ese toque de creatividad, eso toque que nos invita apreciar la riqueza de lo expresado en cada movimientos de la danzante, denotando además esa actitud de alegría que se combina con la delicadeza femenina de la mujer.</p> <p>La obra desde otra perspectiva refleja la ofrenda representada por un arreglo floral, el cual es ofrecido por la madrina en el momento del ritual, rememorando con ello los recuerdos de la guagua fallecida.</p>

Tabla 11. Guamán. J. (2021). Ficha técnica de la obra "Ofrenda al paso"

6.3. Resultados en función de la post- producción: Presentación y divulgación de la obra.

Datos generales de la exposición

a. DISEÑO DE CATÁLOGO

Catálogo se anexa al final

Fig. 31. Guamán. J. (2022) Portada del catálogo "Concepciones". [Imagen]

b. CARTEL

Fig. 32 Guamán. J. (2022). Plan cartelera y difusión de la exposición "Concepciones"[Afiche]

c. DISEÑO DEL MONTAJE

Fig. 33 Guamán. J. (2022) *Diseño de montaje*. [Fotografía]

d. ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS.

Fichas técnicas se anexan al final

	SALA DE EXPOSICIONES EDUARDO KINGMAN
CCE BENJAMÍN CARRIÓN LOJA	Título: “El Adiós”. Año: 2021 Autor: Jenny Guamán. Técnica: Adición yeso húmedo con espuma flex y tallado con soporte de varilla metálica alambre, malla fina y aplique de cascara. Dimensiones: 70 x 36 x 39 cm.

Fig. 34. Guamán. J. (2022). *Diseño de Ficha técnica*. [Ilustración]

e. EXHIBICIÓN DE LA PROPUESTA

Fig. 35. Guamán. J. (2022). *Exhibición de obra 1*[Fotografía]

Fig. 36. Guamán. J. (2022). *Exhibición de obra 2*[Fotografía]

Fig. 37. Guamán. J. (2022). *Exhibición de obra 3*[Fotografía]

Fig. 38. Guamán. J. (2022). *Exhibición de obra 4*[Fotografía]

7. Discusión

La propuesta escultórica tiene como línea artística el cubismo analítico, debido a que sus formas naturales han sido estudiadas para la observación y así poder representarlas desde una visión ortodoxa que ha guiado hacia un profundo análisis de sus fragmentos. Esta visión artística se ve influenciada por los artistas más reconocidos del movimiento como son Picasso y Archipenko.

La obra escultórica está marcada en la tridimensionalidad, que identifica a los padres y padrinos en el acto dancístico con un estilo cubista debido a la fragmentación de los cuerpos, el uso de formas geométricas y los espacios vacíos. Las obras están modeladas y talladas con total libertad donde se impregnó las emociones y expresiones corporales sobre diversos materiales en la ejecución artística, logrando así resaltar aquella expresión corporal y distorsión en las diferentes estructuras.

Esta propuesta artística tiene como significado resaltar la realidad del pueblo Saraguro ante el fallecimiento de un niño, en ella se ha reflejada la esencia cultural en la demostración de la danza que va acompañada por sus ofrendas y símbolos, espacio festivo que se transforma en una sinfonía de color, movimientos y formas, donde el luto y dolor se convierten en valentía y gozo. Asimismo, el significado de las texturas se relaciona con los elementos utilizados en la ritualidad del velorio, como la ofrenda floral que es símbolo de amor y aprecio al difunto; mientras que, la tierra simboliza el entierro donde será guardado el cuerpo.

Existen diversos elementos simbólicos como el poncho, sombrero, rebozo, anaco, los mismos que identifican y dotan de una carga simbólica e identidad a las esculturas a través de una representación dinámica y sublime, que produce una atracción hacia los espectadores al contemplar la belleza que se conjuga en las formas de la figura. De igual manera, sus texturas intentan transmitir esas sensaciones en el espacio, proporcionando aquel realismo que hace lúcida a la obra.

Como lo afirma Picasso: “El cubismo es un arte que trabaja primordialmente con formas, y cuando una forma está realizada, está ahí para vivir su propia vida”. Es así que basado en este fragmento se cuestionó al propio danzante en la descomposición de su

figura, de modo que la escultura demuestra la expresión dancística y la relación con la cultura Saraguro para que la obra exprese toda la carga simbólica que la cultura conlleva y facilite en entendimiento hacia el público que la observa.

8. Conclusiones

- El desarrollo de la fundamentación teórica demostró que el Cubismo como corriente artística se mantiene activo, despertando inquietudes, lo que hace necesario conocer sus fundamentos y estética para su aplicación, solo esto permitirá fundamentar, intuir e interpretar cualquier obra de esta naturaleza.
- Las obras de Picasso, Archipenko y muchos otros artistas de este movimiento, son fuentes de inspiración para nuevos artistas, estas permiten plasmar ideas nuevas y transformarlas en arte, en su mayoría distorsionadas para el común de la gente.
- La danza “El entierro de la guagua Saraguro” en el pueblo Saraguro es una señal de identidad, esta tiene un significado especial, ya que simboliza a la persona fallecida, la cual cumplió su misión en la tierra y al fallecer pasa a otra vida, que le permite un mejor gozo.
- La representación artística del Ballet Folclórico “Intikillaraymi” de la danza “El entierro de la guagua Saraguro” a través de sus movimientos y pasos permite entender y apreciar el sentido espiritual de lo que significa este ritual para el pueblo Saraguro, la puesta en escena y las secuencias a lo largo del desarrollo de la misma, permiten que como observadores nos transportemos a los hechos y entendamos toda esa simbología de identidad.
- Del resultado del proceso investigativo se generaron cuatro propuestas artísticas, las mismas que nos permitieron combinar métodos, materiales y técnicas. Estas se dieron a conocer al público mediante una exposición en vivo y a través de los medios virtuales (Canales oficiales de la carrera de Artes Plásticas). Con el fin que las obras escultóricas lleguen al mayor público posible.
- Se puede decir en concreto que las cuatro obras reflejan la identidad cultural, las tradiciones y el misticismo de la comunidad Saraguro, expresada en los movimientos y en la sinfonía de la danza.

9. Recomendaciones

- Durante el proceso de investigación se presentan muchos problemas, al igual que en la elaboración de las obras de arte, esto no debe limitar al artista, por lo que se recomienda que al abordar una temática se tenga la seguridad para ello, los errores son de humanos y la experiencia cuesta. Por lo tanto, no se debe claudicar.
- La escultura es singular, única en lo que expresa, es manipulable y moldeable, para su desarrollo se debe conocer lo que se pretende hacer y las técnicas que requiere, todo este proceso es lo que hemos asimilado a lo largo de nuestros estudios, hablar de Cubismo resulta complicado, por la forma, expresión y presentación, que los artistas le deben dar a su obra, conocer los preceptos geométricos es esencial a la hora de esbozar las ideas, el conocimiento de las normas y las etapas es fundamental a la hora de iniciar un trabajo.
- Antes de empezar un trabajo, escultórico se hace necesario apoyarse en la mayor cantidad de información, la observación directa es fundamental para entender los procesos, movimientos o el sentido de las cosas; los bocetos son la imagen plana de cada una de las dimensiones desde donde se quiere apreciar el objeto o la figura a representar y la lluvia de ideas permiten canalizar los sentimientos, expresiones, demostraciones, etc., por esta razón es importante trabajar bajo estos principios.

10. Referencias Bibliográficas

- Anonimo. (07 de enero de 2020). Danzas de Saraguro se preservan y se revitalizan. (D. E. Tiempo, Ed.) Cuenca. Recuperado el 22 de octubre de 2021, de <http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/1919>
- Aparicio, Carmen. (s.f.). Tête de femme (Fernande) (Cabeza de mujer [Fernande]). (museoreinasofia, Recopilador) Malaga, España. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/tete-femme-fernande-cabeza-mujer-fernande-0>
- Arte, s. s. (13 de Marzo de 2018). *Linkedin*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/alexander-archipenko-en-subasta-setdart-subastas-de-arte>
- Belote, Linda y Belote, James. (1994). Los saraguros : fiesta y ritualidad. 1-257. (ABYA-YALA, Ed., & 1. Universidad Politécnica Salesiana, Recopilador) Quito. Recuperado el 23 de octubre de 2021, de https://catalog.library.vanderbilt.edu/discovery/fulldisplay/alma991026384209703276/01VAN_INST:vanui
- Brik, Daniela. (21 de septiembre de 2021). Ecuador honra el equinoccio de otoño con la fiesta de la luna, la Kulla Raymi. (A. EFE, Ed.) Recuperado el 24 de octubre de 2021, de <https://www.efe.com/efe/america/destacada/ecuador-honra-el-equinoccio-de-otono-con-la-fiesta-luna-kulla-raymi/20000065-4634925>
- Cajal, Alberto . (26 de julio de 2018). Cubismo sintético: características, artistas y obras. (Lifeder, Ed.) Recuperado el 22 de octubre de 2021, de <https://www.lifeder.com/cubismo-sintetico/>
- Chalán, Laura. (2019). LOS TÍTERES PARA POTENCIAR LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO SARAGURO EN LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL II DE LA UNIDAD EDUCATIVA INKA SAMANA CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2018-2019. 1-165. (U. N. Loja, Ed.) Loja. Recuperado el 23 de octubre

de 2021, de
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/22592/1/Laura%20Marlene%20Chal%c3%a1n%20Lozano.pdf>

CONAIE - Saraguro. (2014). Saraguro. Obtenido de
<https://conaie.org/2014/07/19/saraguro/>

Cottington, David. (1999, p. 6). *Cubismo - Movimientos en el Arte Moderno*. (E. Ediciones, Ed.) Hong Kong. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Q5VZ7jtf2TkC&oi=fnd&pg=PA6&dq=el+cubismo&ots=HLp7qBtcx-&sig=O40L2ca3qi9bGH5YAL-IBtZceXs#v=onepage&q=el%20cubismo&f=false>

Díaz, Arcos et al. (junio de 2016). Inti Raymi. La fiesta del Sol. Loja. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de
https://www.researchgate.net/publication/303749480_Inti_Raymi_La_fiesta_del_Sol

Equipo de redactores de Arkiplus.com. (2022). Características del cubismo. (www.arkiplus.com., Ed.) Obtenido de <https://www.arkiplus.com/caracteristicas-del-cubismo/>

Fajardo. (1999). ESTRUCTURAS, FIGURAS Y CATEGORIAS EN EL ARTE DE FIN DE SIGLO. (Revista de estudios literarios, Ed.) Obtenido de
http://www.ucm.es/info/especulo/numero11/est_figu.html

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. (2004). «Biografía de Pablo Picasso». (Biografías y Vidas, Ed.) Barcelona, España. Obtenido de
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/picasso.htm>

Galante, Andrés;. (s.f., p. 4). El cubismo. *Taller Plástico para el Lenguaje(31736204 E)*, 1-44. Recuperado el 11 de octubre de 2021, de
file:///C:/Users/Pablo%20Ortiz/Downloads/el-cubismo-eduinnova_compress.pdf

Gallerix. (2009). (gallerix, Ed.) Obtenido de <https://es.gallerix.ru/lib/cubism/>

Gómez, M. Pilar;. (2018, pp. 166-167). Manual Básico de Historia del Arte. (ISBN 84-7723-716-6), *Digital*. (U. d. Extremadura, Recopilador) España: Cáceres : Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. Recuperado el 11 de octubre de 2021, de [https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-Manual%20b%C3%A1sico%20de%20Historia%20del%20Arte%20\(2018\).pdf](https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-Manual%20b%C3%A1sico%20de%20Historia%20del%20Arte%20(2018).pdf)

González, Almudena. (2018). Cubismo, geometría y fragmentación en el arte a principios del siglo XX. (M. Magazine, Ed.) Obtenido de <https://moovemag.com/2018/11/cubismo-geometria-y-fragmentacion/>

González, Julián . (2008). Alexander Archipenko, “Mujer peinándose”. Bronce, 1914. (U. F. Marroquín, Ed.) Guatemala. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://educacion.ufm.edu/alexander-archipenko-mujer-peinandose-bronce-1914/>

González, Julián. (2008). Alexander Archipenko, “Mujer peinándose”. Bronce, 1914. (Universidad Francisco Marroquín, Ed.) Obtenido de <https://educacion.ufm.edu/alexander-archipenko-mujer-peinandose-bronce-1914/>

grupenciclopedia. (20 de octubre de 2020). Cubismo analítico: en qué consiste y autores más relevantes. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://grupenciclopedia.cat/blog/es/cubismo-analitico/>

Gualán, Victoriano. (Julio de 2014). ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD SARAGURO A PARTIR DEL CONTACTO CON LA CULTURA OCCIDENTAL CONTEMPORÁNEA. 1-52. (UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Ed.) Quito. Obtenido de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2986/1/T-UCE-0002-42.pdf>

Guimarães, Joana et al. (2015, p. 19). LOS CAMBIOS SUFRIDOS EN LA ESCULTURA DEL SIGLO XX: EL LENGUAJE, EL CUERPO, EL ESPACIO Y EL TIEMPO, ANTE NUEVOS ABORDAJES. 19397. Madrid, España. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/7212/1/T28330.pdf>

Historia del Arte. (2017, p. 1). Escultura. 1--. (lahistoriayotroscuentos, Ed.) Recuperado el 22 de octubre de 2021, de <http://lahistoriayotroscuentos.es/wp-content/uploads/2017/08/01-Escultura.pdf>

hmong.es. (s.f.). *hmong.es/wiki*. (hmong.es, Editor) Recuperado el 19 de octubre de 2021, de https://hmong.es/wiki/Cubist_sculpture

Imaginario, Andrea. (s.f.). Cubismo. (CulturaGenial.com, Ed.) Recuperado el 11 de octubre de 2021, de <https://www.culturagenial.com/es/cubismo/>

La Hora. (19 de noviembre de 2013). Fiestas en honor a Virgen María Auxiliadora. Loja. Recuperado el 24 de octubre de 2021, de <https://lahora.com.ec/noticia/1101594007/fiestas-en-honor-a-virgen-mara-auxiliadora>

La Hora. (junio 28 de 2016). Fiestas por San Pedro en Saraguro. Recuperado el 24 de octubre de 2021, de <https://lahora.com.ec/noticia/1101958180/fiestas-por-san-pedro-en-saraguro>

López, Alfredo. (Abril de 2015). CUBISMO. (Entrelienços, Ed.) Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://losentrelienços.blogspot.com/2015/04/cubismo.html>

Luque, Andres. (2015, p. 50). NUEVA INTERPRETACIÓN DEL VOLUMEN FACETADO DE LAS ESCULTURAS MODELADAS POR PICASSO EN HORTA DE EBRO Y PARÍS, EN 1909. (U. d. Sevilla, Ed.) *ESPACIO Y TIEMPO, Revista de Ciencias de la Educación, Artes y Humanidades*(29), 49-69. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <file:///C:/Users/Pablo%20Ortiz/Downloads/Dialnet-NuevaInterpretacionDelVolumenFacetadoDeLasEscultur-5239016.pdf>

Marino. (febrero de 2019). Cubismo. (Historiando, Ed.) Obtenido de <https://www.historiando.org/cubismo/>

Masson, Peter. (2005, pp. 77-78). Aspectos de la identidad étnico-cultural e histórico-social manifestada en la cultura tradicional indígena de una región de los Andes

Ecuatorianos. (redalyc, Ed.) *Indiana*, 22, 73-100. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://www..org/pdf/2470/247018075005.pdf>

Mis blogs. (s.f.). El Cubismo. *Movimientos, Técnicas, Tendencias y Estilos*. Recuperado el 18 de octubre de 2021, de <http://movimientostecnicasytendencias.blogspot.com/p/el-cubismo.html>

Nissen, A. O. (2012). Influencia de Picasso en el lenguaje visual de Apple. 83. Buenos Aires, Argentina. Obtenido de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/415_libro.pdf#page=73

Noboa, Elena . (2012, p. 12). Memoria oral del Pueblo Saraguro. 1-116. (INPC, Ed.) Loja, Ecuador : Graficas Hernández Cía. Ltda. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://mail.inpc.gob.ec/pdfs/Publicaciones/Memoria%20Saraguropeq.pdf>

Osorio, Orlando. (06 de septiembre de 2020). Definición, importancia y fases del proceso creativo. (tinyrockets, Ed.) Obtenido de <https://www.tinyrockets.app/blog/el-proceso-creativo>

Picasso, P. (1910-1912). *Muchacha con Mandolina [Fotografía]*. Obtenido de Bitácora: <http://bitacora-martinpolonsky.blogspot.com/2014/06/analisis-del-cuadro-muchacha-con.html>

Ricardo, Rodrigo. (s.f.). Escultura cubista: características y artistas. (Estudyando.com/, Ed.) Recuperado el 18 de octubre de 2021, de <https://estudyando.com/escultura-cubista-caracteristicas-y-artistas/>

Rock & Tools. (2021). ¿QUÉ TÉCNICAS DE ESCULTURA SON LAS MÁS UTILIZADAS? Obtenido de <https://rockandtools.com/es/blog/70-tecnicas-esculturas-utilizadas.html>

Sánchez, Javier. (2016). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Saraguro. 1-433. Saraguro. Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <http://app.sni.gob.ec/sni->

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1160001130001_PDyOT%20Actualizaci%C3%B3n%20RECUPERADO-2016_15-04-2016_19-23-35.pdf

Souriau, E. (5 de octubre de 1998). Diccionario AKAL de Estética. *AKAL*, 395. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=Z9rH7cPw-yoC&dq=la+estetica+del+cubismo&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Suquilanda, Ángel. (2016, pp. 34-35). COMUNICACIÓN PARA LA CULTURA DEL PUEBLO KICHWA SARAGURO A TRAVÉS DE LA RADIODIFUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC. 1-161. (U. N. Loja, Ed.) Loja, Ecuador. Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/13785/1/TESIS%20FINAL.pdf>

Uriarte, Julia. (2019). Cubismo. (Caracteristicas.co, Ed.) Recuperado el 19 de octubre de 2021, de <https://www.caracteristicas.co/cubismo/>

Vásquez, Brigette . (23 de mayo de 2019). Saraguro: más allá de un mito. (medium.com, Ed.) Recuperado el 23 de octubre de 2021, de <https://medium.com/@brigitte1602/m%C3%A1s-all%C3%A1-de-un-mito-9bfc91263ccd>

wikioes.icu . (2021). Escultura cubista - Cubist sculpture. Obtenido de https://wikioes.icu/wiki/Cubist_sculpture

Yvars, José. (2002). Las formas del cubismo. Escultura 1909-1919. (M. N. Sofía, Ed.) Madrid. Recuperado el 2019 de octubre de 2021, de <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/formas-cubismo-escultura-1909-1919>

11. Anexos

Anexo 1

DISEÑO DE CATÁLOGO PARA LA EXPOSICIÓN “CONCEPCIONES”

CONCEPCIONES

Exposición artística previa a la obtención del título de licenciado/a en Artes Plásticas.

EXPOSICIÓN
COLECTIVA 2022

2

Hola!

Soy Jenny Elizabeth Guamán López

Nací el 28 de Junio de 1997 y mis estudios los cursé en;

- ▷ **Escuela Fiscal Mater Dei**
- ▷ **Colegio de Beatriz Cueva de Ayora**
- ▷ **Universidad Nacional de Loja**

Esta es mi producción artística plástica.

3

Investigación:

Escultura Cubista Analítica: Representación del movimiento corporal y simbología de la “Danza folclórica de la Cultura de Saraguro” Interpretada por el Ballet Folclórico Nacional Intikillaraymi de la Ciudad de Loja.

Declaración artística

La presente producción artística se enfocan en la representación del movimiento corporal que surge en la danza de la cultura Saraguro, refiriendo específicamente a la danza que practican los padres y padrinos en el velorio de la guagua.

El trabajo artístico aborda la presentación de cuatro obras escultóricas bajo la modalidad y técnicas de la escultura Cubista Analítica, considerando como referentes a de los maestros Picasso y Archipenko.

La propuesta es de experimentación, en ella se ha empleado técnicas de adición y sustracción con el modelado, ensamblado y tallado en porcelana fría, yeso espuma flex y cemento con plástica, con la intención de ir creando volúmenes que ayuden a sobrepasar la percepción de lo imaginado, matizar y deslumbrar con la diversidad de materiales empleados y la distorsión de las formas que se conjugan con la belleza a la hora de observar las obras.

5

Obras
Escultóricas

"Un lamento en danza". 2021 Plasto, goma y empaste con soporte de alambre, varilla y malla fina. 70 x 36 x 32 cm.

7

"El Adiós". 2021 Plasto, espuma Flex, alambre, cáscara y malla fina con un soporte de varilla metálica. 70 x 36 x 39 cm.

8

"El Danzante" 2021. Porcelana fría con soporte de alambre y varilla de hierro. 70 x 36 x 39 cm

9

"Ofrenda al paso". 2021. Sumaflex empaste y vitales. 70 x 36 x 34 cm.

10

CRÉDITOS

Instituciones participantes.

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
Núcleo Loja.
Carrera de Artes Plásticas.
Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación.
Universidad Nacional de Loja

Diseño de afiche

Gabriela Granda Rojas Mter. Analista de Museos
Provinciales
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín
Carrión - Núcleo Loja

Fotografía

Jenny Guamán

Montaje

Carrera de Artes Plásticas

Director de la muestra

Mter. Estuardo Figueroa

Diseño de logotipo UNREAC

Comunicación e Imagen Institucional UNL

Diseño de logotipo CAPL UNL

Arq. Marco Montaña

Diagramación

Beatriz Campoverde Vivanco Mtra Directora de la Carrera de
Artes Plásticas/Artes Visuales

Música

Fifty Sounds Obra Secuencias Aleatorias
<https://www.fiftysounds.com/es/>

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

ARTES VISUALES UNL

@carrera.visual.art

Artes.plásticas.963

Sala de exposiciones Eduard Kligman CCE- L
Del 06 al 27 de Enero de 2022

Se eximen a la Universidad Nacional de Loja, de cualquier
responsabilidad de plagio o copia de imágenes y textos.
Se autoriza a la carrera de Artes Plásticas el uso del presente
documento para la presentación y divulgación de la obra
artística.

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

“En los tesoros de la sabiduría está la glorificación de la vida”

Anexo 2

FICHAS TÉCNICAS.

 <p>CCE BENJAMÍN CARRIÓN LOJA</p>	<p style="text-align: center;">SALA DE EXPOSICIONES EDUARDO KINGMAN</p> <p>Título: “Un Lamento en Danza”. Año: 2021 Autor: Jenny Guamán. Técnica: Modelado en cemento y goma con aplique de empaste, soporte de alambre, varilla y malla fina. Dimensiones: 70 x 36 x 32 cm.</p>
 <p>CCE BENJAMÍN CARRIÓN LOJA</p>	<p style="text-align: center;">SALA DE EXPOSICIONES EDUARDO KINGMAN</p> <p>Título: “Ofrenda al Paso”. Año: 2021 Autor: Jenny Guamán. Técnica: Adición y sustracción de espuma flex, empaste y aplique de pétalos. Dimensiones: 70 x 36 x 34 cm.</p>
 <p>CCE BENJAMÍN CARRIÓN LOJA</p>	<p style="text-align: center;">SALA DE EXPOSICIONES EDUARDO KINGMAN</p> <p>Título: “El Adiós”. Año: 2021 Autor: Jenny Guamán. Técnica: Adición yeso húmedo con espuma flex y tallado con soporte de varilla metálica alambre, malla fina y aplique de cáscara. Dimensiones: 70 x 36 x 39 cm.</p>