

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

Escultura moderna: Representación del quehacer artesanal de las mujeres del Barrio
Cera, Loja-Ecuador.

Tesis previa a la obtención del
grado de Licenciada en Artes
Plásticas: mención: Escultura.

AUTORA: Jessenia Paola Sarmiento Coronel.

DIRECTORA: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes.

Loja-Ecuador
2022

Certificación.

Lic. Inés Paulina Salinas Erreyes

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

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia y rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Escultura, titulada: **Escultura moderna: Representación del quehacer artesanal de las mujeres del Barrio Cera, Loja-Ecuador**, de la autoría de la señorita egresada Jessenia Paola Sarmiento Coronel , la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios.

Por lo que autorizo su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la obtención del grado de licenciatura.

Loja, 17 de febrero de 2022

Lic. Inés Paulina Salinas Erreyes
DIRECTORA DE TESIS

Autoría.

Yo, **Jessenia Paola Sarmiento Coronel**, declaro ser la 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 la misma.

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

Firma:

Autora: Jessenia Paola Sarmiento Coronel.

Cédula: 1105652828

Fecha: Loja, 23 de marzo de 2022

Correo: jessenia.sarmiento@unl.edu.ec

Celular: 0986973962

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

Yo, **Jessenia Paola Sarmiento Coronel**, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulada: Escultura moderna: Representación del quehacer artesanal de las mujeres del Barrio Cera, Loja- Ecuador, 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 de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintidós.

Firma: Escaneó electrónicamente por:
JESSENIA PAOLA
SARMIENTO
CORONEL

Autora: Jessenia Paola Sarmiento Coronel

Cédula: 1105652828

Dirección: Av. Villonaco y Alfredo Pareja

Correo: jessenia.sarmiento@unl.edu.ec

Celular: 0986973962

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Directora: Mtra. Inés Paulina Salinas Erreyes.

Tribunal de Grado: Presidente: Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz Mg.Sc

Primer Vocal: Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel

Segundo Vocal: Lic. Sandra del Cisne Jimbo Paute

Dedicatoria.

Este trabajo investigativo lo dedico a mi familia, especialmente a mis padres por brindarme su apoyo, necesario para esta etapa de mi vida, así como a todo los que me apoyaron durante este proceso de formación.

Jessenia Paola Sarmiento Coronel

Agradecimiento.

Primeramente, agradezco a Dios por permitirme llegar a esta etapa de mi vida y brindarme fortaleza para continuar, a mi familia por brindarme su apoyo incondicional, a mi directora de tesis y al personal docente por guiarme en fortalecer mis conocimientos durante este proceso formativo académico.

Jessenia Paola Sarmiento Coronel

Índice.

Hojas Preliminares

Certificación.....	ii
Dedicatoria.....	v
Agradecimiento.....	vi
Índice.....	vii
Índice de anexos.....	viii
Índice de figuras.....	viii

Cuerpo de Tesis

1. Título.....	1
2. Resumen.....	2
2. 1. Abstract.....	3
3. Introducción.....	4
4. Marco teórico.....	6
Capítulo I.....	6
1.1. El Arte Moderno.....	6
1.1.1. Antecedentes del arte moderno.....	6
1.1.2. Técnicas de la escultura moderna.....	11
1.1.3. Escultores modernos en el Ecuador.....	14
1.2. Fundamentación estética.....	16
1.2.1. La estética moderna.....	16
1.2.2. Categoría estética de la belleza en el arte moderno.....	17
1.3. Artistas Referentes.....	18
1.3.1. Constantin Brancusi.....	19
1.3.2. José Loor.....	21
1.4. Contexto socio Cultural.....	22
1.4.1. Barrio Cera de la ciudad de Loja (Ecuador).....	22
1.4.2. Vestimenta.....	25
1.4.3. Costumbres y tradiciones.....	25
1.5. Proceso alfarero de las mujeres del barrio Cera.....	26
Capítulo II: Propuesta plástica de escultura.....	33
2.1. Proceso de bocetaje bi y tridimensional.....	33
2.2. Bocetos y prototipos.....	34
Capítulo III: Post-producción. presentación y divulgación de la obra.....	47
3.1. Diseño y elaboración del díptico.....	47
3.2. Montaje de las obras en la galería.....	48
3.3. Registro fotográfico durante la exposición.....	50
3.4. Divulgación de fotografías de las obras por medio de redes sociales.....	51
5. Metodología.....	52
6. Resultados.....	53
7. Discusión.....	58

8.	Conclusiones.....	59
9.	Recomendaciones.....	60
10.	Referencias bibliográficas.....	61
11.	Anexos.....	65

Índice de anexos

Anexo 1: Cartel.....	65
Anexo 2: Díptico.....	65
Anexo 3: Fichas	66

Índice de figuras

Figura 1: Henry, M. (1938). Figura yacente. [Talla sobre piedra]. 89 x 132 x 73 cm. Museo Tate Britain Londres. https://acortar.link/alzFgR	9
Figura 2: Edgar, N. (1959). Aparatos mágicos. [Escultura en madera Policromada y Aluminio]. 19 1/2 x 35 x 20. Museo de Arte de las Américas.....	10
Figura 3: Ñúñez, P. (1910-1995). Virgen. [Tallado en madera de Guayacán]. 30 x 16 x 13 cm. https://acortar.link/4Mk4fP	10
Figura 4: Jesús, C. (1988). El paisaje de tu cuerpo. [Tallado en mármol y piedra] 48x73x45 cm. https://acortar.link/xHaNiJ	11
Figura 5: Matisse, H. (1869–1954) (1909). La serpentina. [Escultura fundido en bronce].56.5 cm. Museo de Arte Moderno, New York. https://n9.cl/kbctj	13
Figura 6 : Paul.G.(1892). L'après-midi d'un faune [Tallado en madera]. Museu Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine. https://acortar.link/6j6QnP	13
Figura 7: Gina,V (2007). Memorias del corazón, [modelado en arcilla].50x80x30cm. Museo Bahía de Caráquez del Banco Central del Ecuador. https://acortar.link/ff0KNs	15
Figura 8: Yela, L (1920-2020). Madre. [Técnica molde fundido en cobre]. 10x32. https://www.ticdice.com.ec/artycolor/producto/madre/	15
Figura 9: Brancusi C. (1873-1957). (1913). Mademoiselle Pogany. [Escultura. Bronce con pátina negra]. 44 cm x 22 cm x 32 cm, New York. https://n9.cl/qb9zi	19
Figura 10: Loor, J. (2017). Mujer posición de parto. [Talla en piedra]. Museo cultural de Manta. https://n9.cl/y81bz	21
Figura 11: Sarmiento, J. (2021). Barrio Cera. [Fotografía]	23
Figura 12: Google Maps. (2020). [Croquis del barrio Cera (Loja)]. https://n9.cl/usj3d	24
Figura 13: Macas, J. (2015). Mama Lucha. [fotografía].....	25
Figura 14: Calderon, G. (2018). Alfarería. [Fotografía].....	27
Figura 15: Sarmiento. J. (2021). Registro fotográfico herramientas. [Fotografía].	28
Figura 16: Sarmiento. J. (2021).	29
Figura 17: Sarmiento. J. (2021).	30
Figura 18:: Sarmiento. J. (2021).	30
Figura 19: Sarmiento. J. (2021). Afilado.[Fotografía].....	31
Figura 20: Sarmiento. J. (2021). Registro fotográfico. [Fotografía].....	31
Figura 21: Sarmiento. J. (2021). Registro Fotográfico. [Fotografía].....	32
Figura 22: Sarmiento. J. (2021). Registro fotográfico. [Fotografía].....	33

Figura 23: Sarmiento. J. (2021). Dibujos Preparatorios. [Dibujo].....	34
Figura 24: Sarmiento. J. (2021). Dibujos Preparatorios. [Dibujo].....	34
Figura 25: Sarmiento. J. (2021). Dibujos Preparatorios. [Dibujo].....	35
Figura 26: Sarmiento. J. (2021). Dibujos previos al boceto final. [Dibujo]	36
Figura 27: Sarmiento. J. (2021). Dibujos previos al boceto final. [Dibujo]	36
Figura 28: Sarmiento. J. (2021). Dibujos previos al boceto final. [Dibujo]	36
Figura 29: Sarmiento. J. (2021). Boceto tridimensional. [Fotografía].....	37
Figura 30: Sarmiento. J. (2021). Boceto tridimensional. [Fotografía].....	37
Figura 31: Sarmiento. J. (2021). Boceto tridimensional. [Fotografía].....	38
Figura 32: Sarmiento. J. (2021). Boceto tridimensional. [Fotografía].....	38
Figura 33: Sarmiento. J. (2021). Manipulación de arcilla. [Fotografía].	40
Figura 34: Sarmiento. J. (2021). Representación de la figura. [Fotografía].	40
Figura 35: Sarmiento. J. (2021). Procesos. [Fotografía].....	41
Figura 36: Sarmiento. J. (2022). Elaboración de mosaico. [Fotografía].....	41
Figura 37: Sarmiento. J. (2021). Proceso. [Fotografía].	42
Figura 38: Sarmiento. J. (2021). Proceso. [Fotografía].	42
Figura 39: Sarmiento. J. (2021). Fusión de materiales. [Fotografía].	43
Figura 40: Sarmiento. J. (2021). Acabados. [Fotografía].	43
Figura 41: Sarmiento. J. (2021). Procesos. [Fotografía].....	44
Figura 42: Sarmiento. J. (2021). Procesos. [Fotografía].....	45
Figura 43: Sarmiento, J. (2021). Elaboración de la obra. [Fotografía].	45
Figura 44: Sarmiento, J. (2021). Quema de obras. [Fotografía].	46
Figura 45: Sarmiento, J. (2022). Diseño y elaboración del díptico. [Fotografía]	47
Figura 46: Sarmiento, J. (2021). Manos Creadoras. [Técnica modelado en terracota y vidrio], dimensiones: 57cmx39cmx40cm.....	48
Figura 47: Sarmiento, J. (2021). Artífice de vocación. [Técnica modelado en arcilla fusionada a otros materiales], dimensiones: 80cmx50cmx45cm	48
Figura 48: Sarmiento, J. (2021).	49
Figura 49: Sarmiento, J. (2021). Habilidad. [Técnica modelado en arcilla], dimensiones: 40cmx30cmx30cm.	49
Figura 50: Sarmiento, J. (2022). Registro fotográfico. [Fotografía].....	50
Figura 51: Sarmiento, J. (2022). Registro fotográfico exposición virtual. [Fotografía]	50
Figura 52: Sarmiento, J. (2020). Registro Fotográfico exposición on-line. [fotografía]	50
Figura 53: Carrera de Artes Plástica, (2022). Difusión por redes sociales. [Fotografía].....	51
Figura 54: Sarmiento, J. (2021). Manos Creadoras. [Técnica modelado en terracota y vidrio] dimensiones: 57cmx39cmx40cm.....	54
Figura 55: Sarmiento, J. (2021). Artífice de vocación. [Técnica modelado en arcilla fusionada a otros materiales], dimensiones: 80cmx50cmx45cm	55
Figura 56: Sarmiento, J. (2021). Movimiento y tradición. [Técnica modelado en arcilla fusionado con otros materiales]. 79 cmx33 cmx35cm	56
Figura 57: Sarmiento, J. (2021). Habilidad. [Técnica modelado en arcilla], dimensiones: 40cmx30cmx30cm.....	57

1. Título.

Escultura moderna: Representación del quehacer artesanal de las mujeres del Barrio Cera, Loja-Ecuador.

2. Resumen.

La presente investigación previo a la obtención del título de licenciada en Artes Plásticas mención escultura, titulada: **Escultura moderna: Representación del quehacer artesanal de las mujeres del Barrio Cera, Loja-Ecuador**, plantea un análisis de la escultura moderna, el mismo que permite comprender y fundamentar artística y estéticamente la evolución y desarrollo de la escultura. Al tratarse de una investigación cualitativa fue necesario utilizar el método bibliográfico, deductivo e inductivo para la recolección de información y análisis, con el fin de captar las características principales de la escultura moderna en cuanto a la síntesis de la forma, tomando como referentes obras de los escultores Constantin Brancusi y José Llor.

Para desarrollo de las obras, fue indispensable la observación directa valiéndome del método etnográfico el cual permitió conocer y experimentar la relación in situ del quehacer artesanal de las mujeres del barrio Cera, con el fin de obtener elementos significativos en cuanto al proceso de elaboración de las artesanía, destacando sus materiales y técnicas, que se incluirían en las obras escultóricas, la misma que posibilita interpretar la forma por medio de una visión propia, fusionando las técnicas tradicionales de golpeado y modelado directo de la arcilla, con materiales como espuma flex, yeso, tiza, resina, pan de oro, que complementan el sentido la obra.

Palabras claves: Escultura, quehacer artesanal, forma, estilización, materiales.

2. 1. Abstract

The present investigation prior to obtaining the title of Bachelor of Plastic Arts mention sculpture, entitled: Modern Sculpture: Representation of the artisan work of the women of Barrio Cera, Loja-Ecuador, proposes an analysis of modern sculpture, the same that allows to understand and fundamental artistically and aesthetically the evolution and development of sculpture. Being a qualitative research, it was necessary to use the bibliographic, deductive and inductive method for the collection of information and analysis in order to capture the main characteristics of modern sculpture in terms of the synthesis of form, taking as references works of the sculptors Constantin Brancusi and José Llor.

For the development of the works, direct observation using the ethnographic method was essential, which allowed me to learn about and experience the in situ relationship of the craftsmanship of the women of the Cera neighborhood, in order to obtain significant elements regarding the process of elaboration of the craftsmanship, highlighting their materials and techniques, which would be included in the sculptural works, the same that would allow interpreting the form through their own vision, merging the traditional techniques of striking and direct modeling of clay, with materials such as flex foam, plaster, chalk, resin, gold leaf, which complement the meaning of the work.

Keywords: Sculpture, craftsmanship, form, stylization, materials.

3. Introducción.

Los acontecimientos vividos en el siglos XVIII como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa abrieron puerta a nuevos enfoques filosóficos, artísticos, políticos y económicos, generando un conflicto por la libertad derivada de la realidad, época en el que se desarrolla la escultura moderna a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la representación mantiene un vínculo con la realidad, rompiendo con el academicismo estético y desarrollando nuevas posibilidades expresivas entre ellas el expresionismo y el cubismo despejando la apariencia clásica, que puede ser modificada por medio de la libertad artística en el que interviene la reinterpretando de la forma y el uso de nuevos materiales creando un valor diferente a las obras.

El trabajo investigativo denominado: **Escultura moderna: Representación del quehacer artesanal de las mujeres del Barrio Cera, Loja-Ecuador**, se desarrolla mediante un proceso ordenado que consta de tres capítulos:

En el primer capítulo se realiza una revisión bibliográfica del arte moderno y por ende de la escultura en la que se destaca sus características principales, siendo primeros precursores para las futuras vanguardias artísticas, incluyendo una fundamentación estética con el fin de analizar la base de la razón configurando una estética más individual liberándose de lo objetivo resaltando la subjetividad, con respecto a los referentes, ayuda a tener una idea clara de la evolución de la escultura, en la que buscan su autenticidad artística por medio de la simplificación de la forma, rompiendo con lo común y desarrollando posibilidades expresivas, en las que se representa nuevas ideas, conceptos y expresiones, seguidamente se incluye el contexto socio cultural, resaltando el objeto de estudio, con una indagación general hasta llegar al proceso artesanal característico de la zona en cuestión.

En el segundo capítulo se desarrolla la propuesta plástica escultórica por medio del proceso de bocetaje bi y tridimensional, resaltando el quehacer artesanal por medio de la silueta femenina de una forma estilizada voluptuosa como portadora de esta labor, relacionando la formas exentas de la artesanías con la de la mujer estilizada, en lo cóncavo y convexo, lo que facilita la producción artística, en la que se utiliza materiales y técnicas tradicionales del

golpeado y modelado directo e intenta que la obra resurja de la arcilla y se forme desde las manos haciendo que el movimiento envolvente defina la superficie pulida y alisada, brindando un valor simbólico, a la que se complementa por medio de un ensamble, técnica que facilitó la incorporación de nuevos materiales cotidianos para la creación de las obras escultóricas.

En el capítulo tres se realiza la postproducción con respecto a la presentación de las obras, a través de un montaje en el Museo Puerta de la Ciudad, por medio de una exposición colectiva virtual y la divulgación de fotografías por redes sociales.

Como resultado de todo el proceso teórico como práctico, la muestra escultórica, brinda una reinterpretación de la forma, con técnicas tradicionales, resaltando el significado de elementos simbólicos en cuanto a la elaboración del quehacer artesanal para lo que fue importante una experiencia in situ con las artesanas del barrio Cera, dando a conocer una nueva significación al incluir otros materiales evidenciando una relación entre pasado y presente.

4. Marco teórico

Capítulo I

1.1. El Arte Moderno.

1.1.1. *Antecedentes del arte moderno*

Para marcar los antecedentes del arte moderno y por lo tanto de su escultura, se inicia haciendo referencia al siglo XVIII en el que sobresalen acontecimientos que permiten el desarrollo del mundo y por ende del arte, entre ellos se encuentra la Revolución Francesa que inicia un conflicto por la libertad y el deber, estableciendo gobiernos democráticos, al igual que la Revolución Industrial permitiendo el desarrollo de la arquitectura de hierro y de cristal, colocando a Francia e Inglaterra como los referentes europeos más importantes, otro acontecimiento se basa en la invención de la fotografía originando que el artista busque nuevas fuentes de expresión.

Durante la primera mitad del siglo XIX el romanticismo y el neoclasicismo, brindan un cambio en el arte anteponiendo la razón, dejando a un lado los conocimientos del renacimiento y el barroco, convirtiéndose en una experiencia primaria, oponiéndose a la teoría clásica, “la obra de arte se convierte en la expresión del único punto de vista de su creador, quien ahora se deja llevar por la imaginación, la intuición, las emociones, la originalidad y, por encima de todo, lo individual.” (Gomez,2008, p, 147) mediante la cultura del Iluminismo se considera que la naturaleza deja de ser el orden de la creación, y se convierte en un ambiente de existencia humana en la que el sujeto trata de modificar la realidad, sobresaliendo bases para la sociedad contemporánea. (Farga, 2012)

Considerando lo expuesto por Read (2012), el nacimiento del arte moderno por lo general se lo coloca a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, considerando al romanticismo y el realismo como sus iniciadores debido a su gran expresividad, resaltando nuevas escenas de la vida cotidiana, seguidamente el impresionismo emplea una experimentación más profunda reivindicando el lenguaje artístico, apartando los convencionalismos académicos, destacando los inicios del expresionismo entre los siglos XIX y XX donde la realidad es vista por medio de la razón, como también demostrando los sentimientos y emociones del artista a través de un mundo subjetivo, donde la realidad puede ser deformada mencionando artistas como Bruegel,

Goya, Van Gogh o El Greco iniciadores de las vanguardias artísticas.

Otro aporte considerando lo expuesto por Gómez (2008) la evolución del arte y la escultura se centra en Henri Matisse (1869-1954), quien origina el término cubismo al contemplar los paisajes de Braque, tomando para su formación las experiencias de Cézanne y los fauvistas, fue el primero en estructurar la realidad en volúmenes postulando la libertad de creación lo que repercutirá en la arquitectura y en la escultura, aportando su claridad, línea recta y formalidad, por medio de tres etapas: la analítica donde se analiza el objeto desde varios puntos y lo descompone, el sintético basado en el análisis del objeto eligiendo los puntos mas importantes y el hermético caracterizado por una descomposición excesiva, permitiendo el desarrollo y evolución del cubismo con Pablo Picasso (1881-1973) quien emplea una escultura innovadora caracterizado por los planos y volúmenes.

Entre las características principales del arte moderno se considera:

- La oposición a las tradiciones occidentales del arte académico.
- Se deja de transmitir mensajes políticos y religiosos continuando con temáticas propias del artista.
- Inicia una innovación tanto en estilo como en material, la forma se representa simplificada reduciendo las características del elemento, inclusive alterando las proporciones, pero siempre manteniendo la esencia derivada de la observación.
- Es el iniciador para las vanguardias artísticas.

La Escultura Moderna.

La escultura moderna inicia con Auguste Rodin (1840-1917), por medio de una escultura de integridad estilística, recuperándose luego de la muerte de Miguel Ángel en 1564, también se integra Honoré Daumier realizando bustos con características muy particulares.

Auguste Rodin concibe lo inacabado como una parte esencial de la realidad y la obra. Hace un estudio nuevo de las esculturas medieval y renacentista, recrea el lenguaje escultórico, aportando una nueva valoración a la superficie, el espacio, la textura y el

volumen, algunas veces elimina algunas partes del cuerpo para lograr mayor expresividad (Farga, 2012, p. 304).

La escultura emprende un nuevo camino, a finales del siglo XIX, París se convierte en la capital del mundo artístico y atrae a los nuevos artistas que buscaban crear un arte más acorde con las nuevas formas de vida, de tal manera que se supera los preceptos académicos.

Además del movimiento, a Rodin le interesa la profundidad, que para él consiste en que las figuras nazcan desde su propia masa, surgiendo desde adentro hacia afuera, lo que provoca el inacabado deliberado de algunas partes. Es lo contrario al procedimiento académico, que las trata como bajorrelieves, lo que explica que Rodin rechace el único punto de vista y, con él, la postura estática del espectador. (Gomez,2008, p,158)

Por lo general se menciona la concepción de la forma en su profundidad con el fin de crear una forma que esta sea diferente por medio de la simplificación produciendo efectos visuales en la que se identifican las esculturas tridimensionales y exentas, destacando la frase de Rodin que “la verdad interior del crecimiento y de la forma se revela más al tacto que a la vista; el tacto tiene la prioridad de sensación” (Read, 2002, p. 15), comúnmente los artistas por medio de la síntesis demuestran su forma de interpretar la realidad basados en la esencia llegando a una representación con temáticas variadas dejando a un lado las representaciones tradicionales, obteniendo una libertad artística.

Por lo tanto, la escultura moderna posee una relación íntima con el material llevando a los escultores a analizar procesos de simplificación o desintegración de volúmenes mencionando a Brancusi (1876-1957) por su simplicidad volumétrica y considerado un gran exponente durante este periodo.

En Europa a partir de la llegada del cubismo a comienzos del siglo XX Picasso y Braque trabajan desde los sentimientos interiores para dar forma a imágenes ilusorias del mundo real como se realizaba desde el siglo XV, mencionando la escultura negra que fue temática tanto de Brancusi como de Braque para dar a conocer la simplificación de los detalles, produciendo una

síntesis entre el volumen bi y tridimensional, a la que Picasso con el tiempo lo vuelve más abstracto alejándose del cubismo.

Figura 1: Henry, M. (1938). *Figura yacente*. [Talla sobre piedra]. 89 x 132 x 73 cm. Museo Tate Britain Londres. <https://acortar.link/alzFgR>

Tomando lo expuesto por Krauss (1977) los distintos artistas del arte moderno tienen particularidades en común, otro escultor es Henry Moore (1898-1986) como se observa en la Fig. 3 su escultura inicia con formas orgánicas, que son convertidas hasta llegar a la figura humana predominando su concepción artística entre belleza y vitalidad bajo influencia de Brancusi, luego se da la aparición del futurismo con Umberto Boccioni, con la representación del movimiento, seguido de las corrientes artísticas contemporáneas.

Con respecto a Latinoamérica, en el siglo XIX, las referencias decisivas fueron de la escultura realizada en Europa y Estados Unidos, según Rubiano, (1986) se basa en aspectos comunes iniciando con periodos similares en los que sobresalen cánones académicos y conmemorativos, seguidos de una aproximación de nuevos conceptos y finalmente vinculados a las transformaciones y experimentaciones de las artes.

Figura 2: Edgar, N. (1959). *Aparatos mágicos*. [Escultura en madera Policromada y Aluminio]. 19 1/2 x 35 x 20. Museo de Arte de las Américas.

Mencionando a Edgar Negret (1920-2012) escultor colombiano quien tomó como referencia las técnicas de Brancusi y por medio de su serie “aparatos mágicos” como se observa en la (figura 4) sintetiza el volumen e inicia a incrementar nuevos materiales basados en el metal realizando estructuras dinámicas, volviéndose cada vez más abstracto; también se resalta como principales precursores del arte moderno Latinoamericano según Rubiano (1986) a Curatella Manes, (Argentino,1891-1962), Becheret Victor (Brasileño,1894- 1955), Rómulo Rozo (Mexicano,1899-1964), Mariana Núñez del Prado (Boliviana,1910-1995), Fabián Sánchez (Peruano,1934-2020), Mario Irarrazabal (Chileno,1940), entre los que se encuentran artistas que trabajaron en mármol, madera, cerámica, etc. un arte figurativo y abstracto con formas predominantes según las características principales de lo representado como se observa en la (figura 5) la artista juega con formas circundantes y convexas con las que representa la figura femenina misma que es retomada de la realidad pasando por un proceso de síntesis.

Figura 3: Núñez, P. (1910-1995). *Virgen*. [Tallado en madera de Guayacán]. 30 x 16 x 13 cm. <https://acortar.link/4Mk4fP>

Con respecto al arte ecuatoriano se ve reflejada, en el siglo XX bajo la influencia de España e Italia modernista tomando como referente Luigi Casadio quien impartió sus conocimientos donde sobresale una transformación artística por medio del realismo social en la que se representa la figura humana con una visión expresionista tomando rasgos característicos como las manos, pies y rostro representados de forma exagerada, siendo una característica principal para el inicio de la escultura moderna, lo que fue tomado como referencia para artistas como: Milton Barragán, Jesús Cobo, entre otros,(Chamorro,2019) quienes lograron otro nivel de representación por medio de la sinterización de la forma con materiales como el metal y el mármol, como se observa en la (figura 6), el artista hace una interpretación de la figura humana con la naturaleza por medio de siluetas brindando una visión subjetiva.

Figura 4: Jesús, C. (1988). *El paisaje de tu cuerpo*.
[Tallado en mármol y piedra] 48x73x45 cm.
<https://acortar.link/xHaNiJ>

Por lo tanto, el arte moderno nos brinda una visión de cómo se produce esa transición entre lo tradicional y lo nuevo, donde se destacan acontecimientos esenciales para su desarrollo como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, por medio de los cuales el artista inicia a tener una libertad creativa, con respecto a la escultura se deja los cánones clásicos, resaltando la forma simplificada previo a un estudio de la realidad optando por los rasgos característicos de la línea, el volumen y la superficie, superando los preceptos académicos a través de nuevos modelos plásticos.

1.1.2. Técnicas de la escultura moderna.

La escultura moderna utiliza directamente el espacio real con diversos conceptos y

procedimientos, abriendo distintos lenguajes y nuevas experiencias escultóricas. “La obra tridimensional del siglo XIX presenta una visión correspondiente de la expresión escultórica como decoración”. (Krauss,1977, p.40). su técnica es fundamental, por medio de esta el escultor selecciona lo más idóneo, con el fin de cumplir con las ideas y características específicas de lo quiere llegar a representar, generalmente se consideran tres técnicas esenciales: la técnica aditiva, sustractivas y la técnica mixta, en cuanto a los materiales son muy variados entre ellos se encuentra: la arcilla, el yeso, la madera y con respecto al arte moderno se inicia una ambición creativa por medio de lo figurativo y abstracto en la cual se va incluyendo nuevos materiales como el plástico, plastilina, cera, metal, entre otros.

La técnica aditiva: Considerada como una de las técnicas y procesos más antiguos del modelado, realizado mediante el aumento del material, el cual se le va dando forma hasta conseguir lo deseado, entre los materiales se destacan aquellos que son blandos, tradicionalmente la arcilla que es trabajada mediante el amasado hasta conseguir una masa homogénea que servirá para realizar la representación, la que será sometida a una quema bajo temperaturas tradicionales como el bizcocho entre una temperatura de 750°C a 1.100°C o si es esmaltado su temperatura varía entre 1.000°C a 1.500°C, en cuanto a la segunda mitad del siglo XX se incluyen nuevos materiales como la plastilina y cera de diversos colores.

Dentro de la técnica aditiva se encuentra el fundido realizado por medio de moldes, como se observa en la (figura 7) el resultado de un fundido en bronce, realizado por Henry Matisse, que por medio de la deformación de volúmenes juega con la percepción del cuerpo en una forma desproporcionada pero siempre manteniendo armonía.

Figura 5: Matisse, H. (1869–1954) (1909). *La serpentina*. [Escultura fundido en bronce].56.5 cm. Museo de Arte Moderno, New York.<https://n9.cl/kbctj>

La técnica sustractiva: Es aquella que se sustrae el material, determinando la tridimensionalidad, conocido también como talla, que puede ser realizado en materiales como piedra, mármol, granito, alabastro, madera, etc. Como se observa en la (figura 8) escultura realizada en madera por Paul Gauguin, demostrando el rostro de una mujer y parte de su cuerpo de forma sintetizada donde sobresalen volúmenes lineales y curvas, considerando que la producción de esculturas varía en cuanto al proceso de elaboración y simplificación de la imagen conservando el carácter fundamental de la forma artística, como es su dimensión, la misma que ocupa un lugar en el espacio (Gomez,2008).

Figura 6 : Paul.G.(1892). *L'après-midi d'un faune* [Tallado en madera]. Museu Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine. <https://acortar.link/6j6QnP>

Técnica Mixta: consiste en la utilización de elementos extras con el fin de crear una obra uniendo varios elementos o materiales como el cartón, papel, metales, vidrio, etc. incluyendo procesos como el ensamble al unir dos o más piezas logrando una transformación tanto en sus lenguajes, espacios y volúmenes, provocando un dinamismo y obteniendo una gran acogida en el siglo XX.

Por lo tanto el modelado y la talla son técnicas tradicionales que se conservan en la escultura, con la llegada del arte moderno se intenta romper con la tradicionalidad incrementando nuevas formas de expresión y estilos, brindando al artista realizar representaciones visuales empleando la simplificación de la línea, forma y el volumen, permitiendo reducir la percepción visual, con respecto a las técnicas mixtas brinda la facilidad de creación artística por medio de distintos materiales alternativos.

1.1.3. Escultores modernos en el Ecuador.

La escultura ecuatoriana se encuentra reflejada en diferentes momentos artísticos, dando a conocer parte de la historia del país, extendiendo mayor énfasis en la escuela colonial enfocado en representaciones religiosas hasta el siglo XIX, colocando a la figura humana como medio de expresión, caracterizada por una tradición neoclásica, los artistas estaban ligados a representar imágenes religiosas resaltando en el siglo XVIII a Caspicara, Bernardo de Legarda, José Olmos, y Diego Robles pertenecientes a la escuela quiteña, quien por medio de sus tallas brindan un contexto del desarrollo de la escultura, que con la llegada del modernismo y por ende acontecimientos como la rebelión de Eloy Alfaro, la revolución juliana 1925 y la guerra entre Ecuador y Perú, marca un descenso para las representaciones escultóricas, que gracias a la burguesía agroexportadora y su éxito permitió a los artistas tener un nuevo comienzo. (Salinas, 2013) constituido por condiciones institucionales, intelectuales y económicas permitiendo el desarrollo de la escultura, concebida por las sociedades occidentales, integrando nuevos materiales como: la piedra, el mármol, la fundición entre otros.

Resultando una nueva generación caracterizada por buscar un arte con nuevos lenguajes,

recuperando el arte precolombino, y representando nuevas ideas con lo sucedido contextualmente, sobre todo incorporando elementos, y resaltando la síntesis de la forma.

Entre los artistas representativos tomando lo expuesto por Chamorro (2019) se menciona principalmente a González Suarez y Luigi Casadio, siendo referentes en el arte moderno, para artistas como Jaime Moscoso (1913- 1990) al representar al indigenismo, de una forma expresionista, y a Milton Barragán, Gina Villacis (1956) y Yela Loffredo (1920-2020) por medio de sus propuestas figurativas, llegando a la abstracción de la forma e integración con el formato, empleando su propia visión del arte desde un punto subjetivo como se observa en la (figura 9 y 10) las artistas juegan con la estilización demostrando la existencia humana de una manera simplificada pero manteniendo la esencia de la figura.

Figura 7: Gina, V (2007).
Memorias del corazón,
[modelado en
arcilla]. 50x80x30cm. Museo
Bahía de Caráquez del Banco
Central del Ecuador.
<https://acortar.link/ff0KNs>

Figura 8: Yela, L (1920-2020). *Madre*.
[Técnica molde fundido en cobre]. 10x32.
<https://www.ticdice.com.ec/artycolor/producto/madre/>

Con lo mencionado anteriormente se logra captar el camino del arte en cuanto a la escultura y escultores del siglo XX, se va desarrollando aspectos estéticos con respecto al análisis del espacio y la forma, destacando representaciones figurativas, expresionistas, abstractas y realistas quien sufre una hibridación con relación a la estilización, caracterizada por representar la figura humana despojándose de la realidad e incrementando nuevos rasgos, como el expresionismo debido a sus acabados rústicos o deformados.

1.2.Fundamentación estética

1.2.1. *La estética moderna.*

La estética moderna se desarrolla por medio de las diversas condiciones, sociales y políticas que surgían durante la época, iniciando desde el renacimiento que rompió con la tradición cristiana volviendo a lo clásico en cuanto a las ideas del humanismo y la ilustración, resaltando la razón, las sensaciones, la imaginación y la sensibilidad, (Peña, 2008) poniendo en conocimiento, que el arte es una necesidad espontánea del hombre, en la cual se puede interpretar libremente la realidad de una forma creativa e individual.

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, por medio de la aparición de la revolución francesa, la revolución industrial y el capitalismo, la filosofía influyó más en la sociedad, siendo contradictoria en cierta parte, dejando a un lado las ideas racionalistas de la ilustración y llegando a conceptos más subjetivos e individuales, haciendo mención obras de los teóricos como Kierkegaard y Nietzsche, quienes a través de la ruptura de lo tradicional incluyeron planteamientos filosóficos como el existencialismo, movimiento del cual son sus principales precursores, determinando una concepción basada en la evolución dialéctica de la idea absoluta (Tatarkiewicz, 1700).

El existencialismo es una filosofía estética propia de los siglos XIX y XX, que se desarrolló en Europa, tomando como relación al objeto y sujeto, es decir lo objetivo y lo subjetivo, por medio de una moral, considerando lo expuesto por Fernández y Sañudo (2014), Sartre considera, primeramente, que la existencia precede a la esencia, brindado una libertad e independencia en la decisiones y acciones, creando un lenguaje nuevo, en donde se percibe un concepto racional

puro de la naturaleza de las cosas en el pensamiento humano, resaltando la realidad del ser contra lo habitual, poniendo en presencia una libertad espontánea tomando como “punto de partida el análisis minucioso del flujo y reflujo de la vida interior del ser existente” (Martínez, 1950, p. 167) mencionando, que bajo el pensamiento existencialista el individuo es una porción mecánica o parte de un todo considerándose una integridad libre, frente a los enfoques racionalistas en el estudio del hombre destacando lo subjetivo y la conducta.

Esta corriente coloca como esencia del hombre su existencia y clima intelectual, tomando sus ideas en la relación con el mundo de una forma subjetiva, intentando recuperar los valores únicos de las personas a través de su singularidad, por lo tanto, dentro del arte moderno se resalta una representación de la existencia del ser humano, que consiste en su apariencia externa e interna, durante una serie de momentos determinados, representado una realidad particular de un mundo, mostrando la esencia del objeto de estudio, su carácter, su interioridad y su naturaleza, permitiendo percibir al artista la realidad, por medio de la observación y el material a utilizar, brindando importancia al producto artístico estético a través de su carácter social.

1.2.2. Categoría estética de la belleza en el arte moderno.

En el siglo XVIII se inicia a configurar la estética de forma individual liberándose de un sujeto objetivo, resaltando la subjetividad, con un arte bello y libre. “La belleza no es el signo de la perfección de las cosas, sino de la perfección de la intuición sensible de la cosa. Es el signo de la adecuación del conocimiento sensible.” (Montoya, 2012, p. 24), considerando que lo bello también es lo interior, produciendo al espectador, una sensación.

Resaltando la crítica de juicio del gusto de Immanuel Kant, que a partir del romanticismo se da una concepción alejada de lo tradicional, destacando los sentimientos del ser humano hablando de una belleza libre, por medio de un gusto mediante la imaginación y el sentimiento del placer del objeto, considerando que un objeto es declarado bello, bajo la condición de un concepto determinado, no es puro” (Vásquez, 1978, p. 13), estableciendo los principios de la estética moderna, por medio de la razón o el juicio lógico; para Kant lo agradable, está dado bajo una belleza subjetiva mediante la contemplación del objeto, sin estar ligada a ningún

concepto.

Por medio del juicio del gusto, se resalta un juicio reflexivo, indispensable, fundamentando la subjetividad y afirmando que “lo bello [...] tiene una relación necesaria con la satisfacción [...] esta necesidad es de una clase especial: no una necesidad teórica y objetiva” (Kant, 1977, p. 115), caracterizando al juicio sobre lo bello por medio del sujeto y la forma del objeto, sobresaliendo las ideas de la razón, donde se expande la imaginación, basado en una admiración bajo los sentimientos mediante la expresión del sujeto.

Mencionando lo expuesto por Kant la forma del gusto, también corresponde al entendimiento del hombre, refiriéndose al juicio mediante una satisfacción por medio de la representación estética, que gracias a la apriórico-transcendental se crea una objetividad en la que los juicios de gusto son universales y necesarios.

Este juicio estético propicia bases en la que el artista interpreta la realidad, dejando a un lado los valores artísticos clásicos, con respecto a la escultura “su idea es la representación de la vida misma en sus diferentes esenciales y precisamente en la forma misma y por ella misma.” (Lastra, 2004, p. 114), considerando la diferencia entre espíritu moderno y el antiguo, representando al ser humano de una forma figurativa y abstracta, creando un ambiente más libre y creativo, en el cual se superponen elementos, o se incorpora espacio al interior de la escultura, produciendo nuevas formas y emprendiendo un nuevo camino, por medio de una satisfacción estética subjetiva.

1.3. Artistas Referentes

Se toma como referente a Constantin Brancusi por la habilidad de extraer material para crear y definir formas simplificada, dejando ciertos rasgos de figuración.

Además, de tomar el ideal de José Llor, artista ecuatoriano que, por medio de sus obras, destaca la serie de “Parto Humanizado”, demostrando la realidad interior y esencia, de una forma mostrando la lucha y fuerza de las mujeres.

Para lo cual se analizará las obras *Mademoiselle Pogany* y *posición de parto*, con el fin de determinar aspectos como la representación de la figura humana, el movimiento y la forma considerados relevantes para la propuesta escultórica.

1.3.1. *Constantin Brancusi*

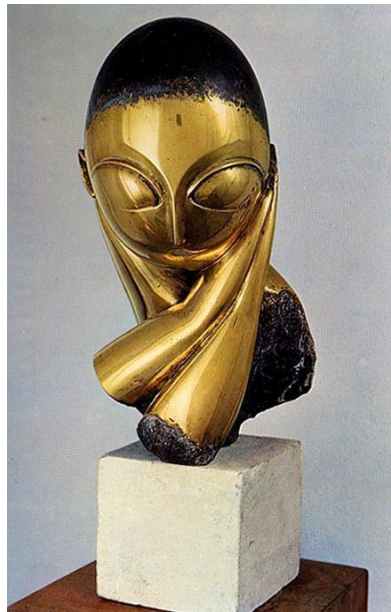

Figura 9: Brancusi C. (1873-1957). (1913). *Mademoiselle Pogany*. [Escultura. Bronce con pátina negra]. 44 cm x 22 cm x 32 cm, New York. <https://n9.cl/qb9zi>

Escultor nacido en 1876 considerado como un gran exponente del siglo XX, estudió escultura en la academia de Bucarest, perfeccionando sus conocimientos en Viena y Munich, antes de establecerse en París en 1904, siendo ayudante de Rodin, adquiriendo una armonía universal y versátil a través del trato de los materiales, su desarrollo artístico fue adquirido en un ambiente “donde la vida social, económica y política de Europa, sufre un giro total por medio del movimiento revolucionario de 1848 y la expansión de la revolución industrial” (Farga, 2012, p. 298), en donde se experimenta un progreso técnico, destacando cambios en el arte y su autenticidad, llevando a desarrollar las industrias culturales, y por lo tanto

estableciendo una relación entre la obra, el receptor y el artista,

Durante este periodo Constantin Brancusi evolucionó progresivamente por medio de la simplificación de la forma con temas y motivos tradicionales, en los que se encuentran sus obras como la oración, el beso, el pájaro, el huevo, entre otras, mediante diversos materiales como el bronce, mármol, madera, dejando un magnífico pulido expresando una belleza pura y espiritual, constituyendo una escultura que rebasa los límites.

Según Perera (2017) menciona que Brancusi llegó a una síntesis entre lo antiguo y nuevo, tratando de mostrar la esencia de las formas con una originalidad utilizando símbolos y arquetipos, tomando lo pasado como un comienzo del futuro, utilizando formas orgánicas buscando la pureza de la redondez y la línea empleados como símbolo de lo permanente y lo universal, incluyendo formas geométricas, volúmenes tensos y superficies lisas. “La disposición de la forma por parte de Brancusi implica una condición temporal [...], su composición deriva de un conjunto diferente por complementos de llamadas a la conciencia de su propio tiempo.” (Krauss,1977, p.11)

Entre las características que llama la atención del escultor es la calidad de trabajo por medio de conceptos básicos y esenciales, tratando de hacer captar al espectador desde un punto de vista estilizado la forma, y por lo tanto la esencia de las cosas basando por lo general en el tiempo antiguo como el arte primitivo, tomándolo como el inicio para un nuevo tiempo, con nuevas ideas, impulsando artistas como Jean Arp o Henry Moore.

Se ha tomado la obra “Mademoiselle Pogany” o “señorita Pogany” como se observa en la (figura 11) la obra está realizada en bronce, sobresaliendo relieves con líneas curvas para brindar cierto movimiento, dando a conocer el desarrollo y evolución de un retrato que inicialmente fue elaborado en mármol para seguidamente realizar un vaciado y posterior el fundido en bronce.

Se puede observar como el artista realiza una representación donde predomina las líneas curvas, con planos estilizados, resaltando la forma y destacando el volumen de la figura al

representar un retrato reducido en un óvalo como símbolo de lo permanente y lo universal sobresaliendo sus ojos almendrados, con un toque naturalista en lo que respecta al cabello con una pátina negra inspirada en la artista Margit Pogany quien había conocido en Paris “lo curioso es que esta efigie la realizó una vez que la mujer había dejado la capital francesa donde había intentado triunfar como pintora, algo que nunca llegó a alcanzar” (Cerra, 2019). La representación posee una composición central utilizando líneas estructurales oblicuas, utilizada especialmente en retratos, los rasgos están en cierta manera desproporcionados en relación a la representación real de la figura humana, su rostro posee poca expresividad, sobresaliendo sus manos al estar juntas brindando una posición de descanso, considerada una obra con esencia estética al tener relación y armonía con cada elemento.

La obra escultórica mencionada anteriormente es relevante por la carga emotiva de la forma que rompe con lo tradicional desarrollando nuevas posibilidades expresivas, tomando una escena representada bajo la simplificación, resaltando el ovoide, incluyendo formas geométricas, volúmenes tensos y superficies lisas llegando a la simplicidad y por lo tanto la esencia.

1.3.2. José Loor.

Figura 10: Loor, J. (2017). *Mujer posición de parto*. [Talla en piedra]. Museo cultural de Manta.
<https://n9.cl/y81bz>

José Loor, escultor ecuatoriano proveniente de Manabí, a partir de 1992, su desarrollo artístico desembocó durante el periodo de la burguesía agroexportadora del país, que fue

necesario para el fortalecimiento de la creatividad artística, entre las temáticas de Loor se destaca al pueblo de una forma clara, rompiendo los esquemas tradicionales por medio de su integridad, sintetizando los pensamientos y emociones del hombre frente al mundo, es ahí donde sobresale el arte moderno (Chamorro,2019).

El artista crea nuevas pasiones escultóricas, plasmando la identidad de Ecuador por medio de la representación de la flora, la fauna y la cotidianidad, como se menciona en su propuesta “Parto Humanizado” la que destacaremos principalmente, al estar relacionada con la representación de la mujer desde una realidad interior basada en su esencia, elaborada en arcilla y piedra con tendencia a lo estilizado y abstracto, con un contenido relacionado con el valor y fortaleza de la mujer desde el enamoramiento, hasta el punto de tener en su vientre una nueva vida, comparándolas con las venus de Valdivia que al igual representa la fertilidad como un icono de vida, como se observa en la (figura 12) el artista realiza una representación donde predominando las líneas curvas, con planos estilizados resaltando la forma y el volumen por medio de una composición asimétrica, ya que su dirección corporal se encuentra en un solo lado, los rasgos están proporcionados en relación a la figura humana femenina, sobresaliendo las curvas de las caderas como símbolo de fertilidad.

Por lo general las esculturas que representa José Loor tomando lo expuesto por Sánchez (2017), muestra el equilibrio de sus elementos desde diversos puntos de vista, representando la realidad del ser interior, utilizando formas figurativas, abstractas volumétricas y robustas con volúmenes lineales y circulares con movimiento, considerando la síntesis de la forma al ser representada de manera estilizada, utiliza las técnica aditivas y sustractiva dejando acabados como textura en el caso del tallado en piedra y lisos con respecto a la arcilla, generando subjetividad al momento de observarlas, creando nuevas ideas, conceptos y expresiones.

1.4. Contexto socio Cultural

1.4.1. Barrio Cera de la ciudad de Loja (Ecuador)

Figura 11: Sarmiento, J. (2021). Barrio Cera. [Fotografía]

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Taquil 2013, consta de doce barrios en los que se encuentra: La Aguangora, Chinchaca, **Cera**, Naranjito, Cachipamba, Macainuma, Paja Blanca, Duraznillo, El Limón, Cenen Alto, Cenen Bajo, Gonzabal, y Taquil.

Este barrio se encuentra ubicado aproximadamente a 24.5 Km. al noroeste de la ciudad de Loja, cuyos límites son:

- Al norte con la parroquia San Pablo de Tenta y en parte las parroquias de San Lucas, y Gualiel.
- Al sur la parroquia de Jimbilla, conjuntamente con la parroquia urbana de Loja “El Valle”.
- Al este limita con la parroquia San Lucas.
- Y al oeste la parroquia de Chantaco, Chuquiribamba y Gualiel.

El barrio Cera, como motivo de estudio es reconocido por su desarrollo artesanal, que inicia desde el periodo incaico, tomando relevancia a partir de la colonia, representando una manifestación cultural, por medio de su proceso alfarero.

Figura 12: Google Maps. (2020). [Croquis del barrio Cera (Loja)]. <https://n9.cl/usj3d>

Con respecto al origen de su nombre, tomando lo expuesto por (Ruiz, 2011) se menciona que primeramente su territorio correspondía a una hacienda del Dr. Ramon Burneo llamada Ducugaline, nombre de una planta la cuál utilizaban para hacer las bocas de las ollas de cerámica, debido a la presencia de yacimientos de arcilla de excelente calidad, tomando la decisión de llamarla Cera, la cual el 17 de septiembre de 1970 pasó a escrituras públicas de la parroquia Taquil.

Su población pertenece a una etnia mestiza que ocupa la mayor parte de su población, se caracteriza por ser sencilla y por su amabilidad, se la identifica por su actividad económica que está basada en la producción y comercio de legumbres, plantas medicinales y todo lo relacionado a la agricultura y ganadería, incluyendo a la actividad artesanal que es considerada como un segundo ingreso, muy importante al formar parte de la historia y cultura.

Sus viviendas constan de construcciones con valores rústicos realizados con adobe, techo de teja, acabados sencillos, y una sola planta las más características de esta zona considerándose un patrimonio cultural, aunque en la actualidad, estas construcciones están variando incluyendo nuevos materiales como bloque y ladrillo.

Cera, es conocido como un barrio de gran tradición artesanal, gracias a las cordilleras que rodean la hoya de Loja en donde se encuentra un yacimiento de arcilla producto de la acumulación de materiales como arena, piedra, tierra y diversos minerales que por sus

características son aprovechadas para la producción alfarera realizada por artesanas de la zona, que demuestran una gran habilidad al utilizar sus manos para crear objetos hermosos y elegantes productos que pueden ser utilitarios y también servir como artículos decorativos, dependiendo de su laboriosidad.

1.4.2. *Vestimenta.*

Figura 13: Macas, J. (2015). *Mama Lucha*. [fotografía].
<https://n9.cl/ihncf>

La vestimenta de los habitantes de la parroquia de Taquil y por ende del barrio Cera, está basada en una vestimenta tradicional de la sierra ecuatoriana como se observa en la (figura 15), consta por lo general en las damas:

- Un vestido de tela de distintos tonos
- Una blusa de cintura con encajes.
- Un sombrero con una cinta que esta realizado manualmente con técnicas y conocimientos ancestrales destacando el color blanco como símbolo de pureza
- Una chalina de varios tonos en especial marrones y negro utilizada para cubrirse en los días fríos y nublados, incluso para cargar a sus hijos pequeños en el momento de realizar alguna actividad, sin embargo, esta vestimenta en la actualidad está siendo mezclada con otras prendas.

1.4.3. *Costumbres y tradiciones.*

Las costumbres y tradiciones de la parroquia Taquil y por ende del barrio Cera se basa en el

ámbito religioso enfocadas en festejos en honor a sus patronos, resaltando la fiesta de los tres reyes y la de San Vicente, conjuntamente con la fiesta de parroquialización.

Otra tradición que es heredada de generación en generación, se basa en la elaboración de artesanías por medio del proceso alfarero, donde se trabaja la arcilla con técnicas manuales antiguas, realizado generalmente por las mujeres del barrio Cera, que a continuación será explicado.

1.5. Proceso alfarero de las mujeres del barrio Cera

La alfarería es una técnica manual, que trabaja la arcilla como se observa en la (figura 16), utilizando las manos para dar forma, suele ser utilizada para realizar piezas redondas o simétricas, existen varios tipos según Calderón (2018) entre ellos se encuentra:

- La obra hueca: caracterizado por poseer forma de jarra, con cuerpo alto y asas para la manipulación.
- La obra abierta: estas piezas tienen la apertura superior más ancha como pueden ser las ollas, fuentes, cazuelas, etc.
- La obra cerrada: se caracterizan por tener cuerpos totalmente cerrados, concluyendo la pieza con un cierre como son las cantimploras.
- La obra plana de molde: como su nombre mismo lo dice es realizada por medio de moldes, en la que se vacía el material y se espera que seque para ser desmoldado.

Entre los materiales que se utiliza para la elaboración de este proceso se menciona el torno alfarero, alambre, bramante, sedante, hilo, esponja, tiradera de tela y el vaciador, las temáticas son decorativas, utilitarias o artísticas con decoraciones basadas en lo ornamental y lo geométrico.

Figura 14: Calderon, G. (2018). *Alfarería*. [Fotografía].
<https://www.euston96.com/alfareria/>

Entre las técnicas que se utiliza para el proceso alfarero se menciona:

- Modelado a mano: considerada como la técnica más primitiva, desarrollada por medio del amasado de la arcilla, que es la que se destacara en la propuesta escultórica.
- Modelado a torno: realizado por medio un artefacto que consta de una rueda giratoria, permitiendo a la pieza obtener la forma mediante el del giro de la rueda.
- Modelado al vaciado: en la que se utiliza un molde de yeso, en el cual se vierte la arcilla líquida, hasta que endurezca un poco, con el fin de poder desmoldar.

En cuanto a los procesos de quema inicialmente eran elaborados mediante una hoguera en la que se desarrollaban temperaturas no muy altas, pero llegando a cocer la pieza, proceso que será retomado en la propuesta escultórica.

En la actualidad las quemas son realizadas en hornos eléctricos por medio de una cocción denominada bizcocho que consiste en una temperatura de 750° C-1.100°C, con el fin de producir una superficie consistente, por otro lado también pueden ser sometidas a un esmaltado bajo una segunda quema en un rango entre los 1.000°C hasta los 1.300°C obteniendo piezas de distinta calidad, adicionalmente se puede finalizar con una tercera quema conocida como lustre, bajo el contenido de sales minerales dentro de su composición lo que permitirá una superficie brillante y metalizado que requieren de una cocción de 650°C.(Triana,2020)

Con respecto al proceso alfarero de la mujer del barrio Cera realizan la técnica de modelado a mano o en ciertos casos a torno, iniciando con la extracción de la materia prima, la misma que es recogida del yacimiento denominado “Caña Brava”, y de la quebrada “El Molino”, aunque también puede ser recogida de sus alrededores, en el que se encuentra la arcilla virgen, la arena y la tierra colorada

Los materiales que utilizan como se observa en la (figura 17) están basados en golpeadoras las mismas que sirven para brindar profundidad al objeto y que consta de una herramienta redonda llamada hembra que sirve para el centro del objeto y el conjunto llamado macho la que se utiliza para la parte externa, también es necesario las alisadoras que puede ser un plástico o una suela lisa, afiladores para el filo de olla, esteques y punzones con el fin de trabajar las piezas en cuanto a los diseños.

Figura 15: Sarmiento. J. (2021). *Registro fotográfico herramientas*. [Fotografía].

Para la elaboración de las distintas artesanías con respecto a la alfarería perteneciente al barrio Cera, según lo observado y la entrevista realizada a una artesana, se menciona que luego de contar con la materia prima y los materiales necesarios se inicia a secar la arcilla virgen, la tierra colorada y la arena, por unas tres horas aproximadamente, luego se tritura y remoja con el fin de poder manipular con facilidad.

Seguidamente se procede eliminar todo tipo de impureza, empezando a mezclar la arcilla con la arena, en cantidades casi iguales, pero predominando la arcilla, la misma que se deja reposar y en remojo por un día como máximo, luego del remojo, se procede a amasar la materia

prima, con sus manos o incluso utilizando sus pies como se observa en la (figura18) para obtener una masa homogénea en el que influyen factores como la temperatura de la mano o del pie.

Figura 16: Sarmiento. J. (2021).
Registro Fotográfico. [Fotografía].

Después de tener la masa homogénea, se proceder a moldear como se observa en la (figura 19) obteniendo las primeras características de la pieza, la cual se deja reposar por lo menos siete horas, con el fin de obtener estabilidad, para proceder a pegar el filo y las asas según el modelo deseado.

Figura 17: Sarmiento. J. (2021).
Registro Fotográfico. [Fotografía].

Al momento de tener lista la pieza se procede a pintarlas utilizando como pigmento la tierra rojiza mezclada con agua, como se observa en las (figuras 20 y 21) conforme las capas de pintura es la intensidad del color, seguidamente se procede a bruñir o a lisar con las alisadoras para pulir y brindar un buen acabado, utilizando una suela, plástico, o inclusive una piedra.

Figura 18:: Sarmiento. J. (2021).
Registro Fotográfico. [Fotografía].

Figura 19: Sarmiento. J. (2021). *Afilado*. [Fotografía].

Luego se realiza el delineado como se observa en la (figura 22) para lo que utilizan un objeto punzante, que le permitirá realizar los distintos diseños, con características ornamentales.

Figura 20: Sarmiento. J. (2021). *Registro fotográfico*. [Fotografía].

Finalmente llega la hora de quema, realizado en un horno de barro elaborado con sus propias manos con una técnica ancestral, utilizando leña para brindar temperatura la misma que varía entre 850 A 900 ° C aptos para la cocción de la cerámica, proceso que dura unas cuatro a cinco horas, pasado el tiempo se deja enfriar, estando listas para la comercialización como se observa en la (figura 23)

Figura 21: Sarmiento, J. (2021). *Registro Fotográfico*. [Fotografía].

Capítulo II: Propuesta plástica de escultura.

2.1. Proceso de bocetaje bi y tridimensional.

Temática: La propuesta escultórica se basa en la representación del quehacer artesanal de la mujer del barrio Cera de la provincia de Loja, siendo resaltada de manera estilizada, por medio de formas y volúmenes, convexos y planos, fuera de cánones clásicos, elevando el arte desde lo artesanal, al utilizar materiales que generalmente son empleados para decoración o utilidad doméstica, teniendo la oportunidad de realizar una representación desde otro ámbito y con otra intención incluyendo elementos y formas que brindan una nueva significación.

Las obras escultóricas se basan en la interpretación de la mujer con respecto a su forma voluptuosa registrando rasgos característicos, sintetizados e interpretados desde su labor cotidiana, al realizar artesanías de barro, destacando su esencia por medio de una imagen en la que se da a conocer una realidad social que nace de la imaginación y creatividad de la artista, incluyendo un proceso de experimentación con la materia prima del barrio Cera, utilizando una quema artesanal, a la que se sumaran materiales alternativos brindando un acabado destacando la forma, los tonos y elementos llamativos propios de la artista.

Exploración visual.

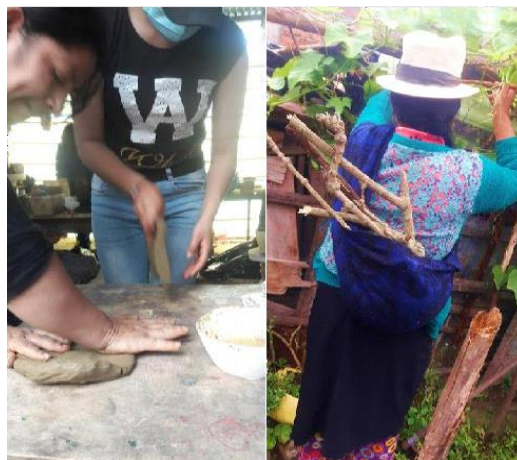

Figura 22: Sarmiento, J. (2021). *Registro fotográfico*. [Fotografía].

Con respecto a la exploración visual, como se observa en las figuras 18,19,20,21,22,23 y 24 se inicia con una observación directa del quehacer artesanal de la mujer del barrio Cera, lo cual permite tener una idea clara de lo que se quiere llegar a representar destacando el movimiento, formas y aspectos como su vestimenta que serán representadas con formas lineales y curvas.

2.2. Bocetos y prototipos

Etapa en la cual se inicia los primeros esbozos como se observa en las (figuras 25 y 26) las ideas inician con una representación de tipo lineal, con el fin de enfocar que se quiere representar o resaltar por medio de formas estilizadas, con movimientos ciertamente peculiares, relacionando la silueta de la artesana con líneas curvas parecidas o idénticas a las artesanías que ellas producen como son ollas, jarrones, vasijas, etc.

Figura 23: Sarmiento. J. (2021). *Dibujos Preparatorios*. [Dibujo]

Figura 24: Sarmiento. J. (2021). *Dibujos Preparatorios*. [Dibujo]

Por medio de la observación directa se aprecia como la mujer adquiere una nueva

significación por medio de su figura voluptuosa, construyendo una actividad simbólica y especial como es el quehacer artesanal de la mujer del barrio Cera, representada a través de volúmenes con líneas curvas y lineales, resaltando la fluidez y creatividad, con una silueta ovalada haciendo mención a las artesanías, además, se resalta su vestimenta como es la chalina, una prenda indispensable utilizada para llevar sus cerámicas, o incluso leña para la quema, dando a conocer el contexto en el que ellas se desarrollan demostrando una tradición heredada de sus ancestros.

Mediante la interpretación de la figura de la mujer por medio de esbozos se definen las ideas más representativas, realizando bocetos bidimensionales, por medio de la descomposición de la figura (Véase la imagen 27,28, 29 y 30) los mismos que ayudan para la realización de bocetos tridimensionales, que pueden ser modificados durante el proceso de ejecución, hasta llegar a las esculturas finales, que pueden ser simplificadas en el transcurso de elaboración, procurando tener la idea principal de la autora.

Figura 25: Sarmiento. J. (2021). *Dibujos Preparatorios*. [Dibujo]

Figura 26: Sarmiento. J. (2021). *Dibujos previos al boceto final.* [Dibujo]

Figura 27: Sarmiento. J. (2021). *Dibujos previos al boceto final.* [Dibujo]

Figura 28: Sarmiento. J. (2021). *Dibujos previos al boceto final.* [Dibujo]

Para continuar con la elaboración de la propuesta escultórica es necesario pasar los bocetos bidimensionales a tridimensionales, para lo cual fue necesario la utilización de arcilla con el fin de brindar una visualización completa de la forma, los mismos que pueden ser modificados durante el proceso artístico de las obras finales.

Figura 29: Sarmiento. J. (2021).
Boceto tridimensional.
[Fotografía].

Figura 30: Sarmiento. J. (2021).
Boceto tridimensional.
[Fotografía].

Figura 31: Sarmiento. J. (2021).
Boceto tridimensional. [Fotografía].

Figura 32: Sarmiento. J. (2021). Boceto tridimensional. [Fotografía].

Los materiales a utilizar son arcilla, vidrio, metal, espuma flex, yeso, entre otros, que se emplean durante la etapa creativa, cuya escala varía entre 40 a 50 cm de ancho hasta 50 a 80 cm de alto por medio de las cuales se expresa las ideas principales a través de una escultura moderna rompiendo esquemas tradicionales, en cuanto a la forma y materiales, pero sin dejar a un lado lo tradicional en este caso brindando un nuevo sentido al emplear la técnica del ensamble de materiales alternativos.

Cada escultura transmite sensibilidad y un sentimiento a través de las distintas curvas y vacíos al relacionar la silueta de la mujer con su quehacer artesanal, resaltando la elaboración de ollas de barro, para lo que fue necesario trabajar con su misma arcilla para involucrarse en sus costumbres al realizar sus artesanías lo mismo que fue captado para la elaboración de la propuesta llegando a un impulso de líneas curvas y redondeadas ofreciendo armonía a la obra.

En la representación del quehacer artesanal de la mujer del barrio Cera de la ciudad de Loja por medio de una escultura moderna, como se menciona en la etapa creativa se resalta la interpretación de la forma y la experimentación al entrelazar un material tradicional con materiales alternativos.

OBRA N° 1:

Técnica: Modelado en arcilla.

Material: Arcilla del barrio Cera, vidrio

La siguiente obra es trabajada con arcilla del barrio Cera, siguiendo las características y costumbres principales en cuanto al proceso artesanal de sus mujeres, se inicia mediante la técnica del modelado directo por medio de procesos de adición y sustracción según sea conveniente.

Primeramente, se amasa la arcilla de forma sutil, obteniendo una masa homogénea, empleando una armonía de la silueta con líneas curvas y voluptuosas, como se observa en la (imágenes 35 y 36)

Figura 33: Sarmiento, J. (2021). *Manipulación de arcilla*. [Fotografía].

Figura 34: Sarmiento, J. (2021). *Representación de la figura*. [Fotografía].

Luego de tener la forma se procede a teñirla con tierra colorada, dejándola reposar, para el proceso de alisado en el que se utiliza una piedra con el fin obtener una superficie lisa, seguidamente se deja reposar quince días para la quema, la misma que es realizada de una forma tradicional por medio de la exposición directa de la obra con el fuego, tratando de mantener la temperatura con la finalidad de conseguir la cocción favorable, como se observa en la (figuras 37)

Figura 35: Sarmiento. J. (2021). *Procesos*. [Fotografía].

Seguidamente al tener la obra quemada se incluye un mosaico de vidrio (Ver figura 38) con varios colores incrustando sobre la cerámica que se desprende desde la parte superior de la cabeza hasta el final de la simulación de los brazos, dando como resultado una combinación visualmente equilibrada, la composición que se aprecia es asimétrica ya que posee cierta inclinación, por lo tanto, mayor peso visual a un extremo, sobre el cual sobresalen los brazos de la mujer artesana unida a una vasija.

Figura 36: Sarmiento. J. (2022). *Elaboración de mosaico*. [Fotografía].

OBRA N° 2

Técnica: Modelado en arcilla fusionando a otros elementos.

Materiales: Arcilla de Cera, periódico, polvo de tiza, goma, pintura acrílica, pan de oro, yeso

La segunda obra es trabajada bajo el proceso alfarero de las mujeres del barrio Cera por medio de la adición y sustracción del material (Ver figura 39), destacando los brazos de la mujer artesana en una forma envolvente, resaltando también la chalina prenda utilizada para transportar las artesanías, en cuanto a su rostro es resuelto de forma lineal haciendo referencia a un rostro universal, como se observa en la (figura 40)

Figura 37: Sarmiento. J. (2021). *Proceso*. [Fotografía].

Figura 38: Sarmiento. J. (2021). *Proceso*. [Fotografía].

Continuando después de la quema se complementa el sentido de la obra con espuma flex tratada con engrudo, con el fin de obtener una superficie lisa, en la que sobresalen tonalidades doradas y cobrizas, incrustado metal en forma de asa fusionada con la figura de la mujer, los detalles constan de círculos pequeños dorados haciendo referencia a las decoraciones de las diferentes artesanías, al igual en honor a la piedra bruñidora o afiladora. (Ver figuras 41,42)

Figura 39: Sarmiento. J. (2021). *Fusión de materiales*. [Fotografía].

Figura 40: Sarmiento. J. (2021). *Acabados*. [Fotografía].

Obra N°3.

Técnica: Modelado en arcilla fusionando otros elementos.

Material: Arcilla de Cera, periódico, polvo de tiza, goma, pintura acrílica, pan de oro, yeso

En la siguiente pieza escultórica al igual que en la anterior consta de dos partes, la primera que es trabajada por medio del modelado directo mediante proceso y materiales del quehacer artesanal de las mujeres del barrio Cera como se observa en la (figura 43), se realiza una analogía entre la silueta de la mujer con la de una vasija.

Figura 41: Sarmiento. J. (2021). *Procesos*. [Fotografía].

Luego de la quema, se fusiona la obra con otros materiales como espuma flex, yeso, pintura acrílica, piedras, resina y pan de oro, por medio de un ensamble, trabajado con tonalidades verdosas, doradas y cobre, incluyendo pan de oro como detalles, continuando el sentido de la escultura donde se interpreta el movimiento y la habilidad de la mujer artesana, como se observa en la (figura 44)

Figura 42: Sarmiento, J. (2021). *Procesos*. [Fotografía].

Obra N° 4

Técnica: Modelado en arcilla

Material: Arcilla del barrio Cera

Para la elaboración de la última obra se realizó por medio de técnicas tradicionales del golpeado y modelado directo intentando que la obra resurja del barro y se forme desde sus manos haciendo que el movimiento envolvente defina la superficie pulida y alisada, hasta brindar la forma y consolidar la idea, resaltando los volúmenes a la obra. (Ver figura 45)

Figura 43: Sarmiento, J. (2021).
Elaboración de la obra. [Fotografía].

Figura 44: Sarmiento, J. (2021). *Quema de obras*. [Fotografía].

Capítulo III: Post-producción. presentación y divulgación de la obra

Las obras finales son el resultado de un proceso investigativo teórico y práctico, culminando por medio de una exposición en la que participa tres estudiantes, realizadas el martes 22 de febrero del 2022 en el museo de la Puerta de la Ciudad, mediante una muestra colectiva denominada RESURGIR en la cual se presenta obras escultóricas y pictóricas.

Entre los participantes se encuentra Jessenia Paola Sarmiento Coronel con una muestra en la que por medio de esculturas representa el quehacer artesanal de la mujer del barrio Cera de la ciudad de Loja, dando a conocer enfoques diferentes de la forma de manera simplificada, donde sobresale la línea curva brindando voluptuosidad a la figura, incorporando materiales alternativos como metal, resina, papel, vidrio, entre otros, adaptándolos a la figura previamente modelada en arcilla y complementando la misma.

3.1. Diseño y elaboración del díptico.

Figura 45: Sarmiento, J. (2022). Diseño y elaboración del díptico. [Fotografía]

3.2. Montaje de las obras en la galería.

Figura 46: Sarmiento, J. (2021). *Manos Creadoras*. [Técnica modelado en terracota y vidrio], dimensiones: 57cmx39cmx40cm.

Figura 47: Sarmiento, J. (2021). *Artífice de vocación*. [Técnica modelado en arcilla fusionada a otros materiales], dimensiones: 80cmx50cmx45cm

Figura 48: Sarmiento, J. (2021). *Movimiento y tradición*. [Técnica modelado en arcilla fusionado con otros materiales], dimensiones:79 cmx33 cmx35cm

Figura 49: Sarmiento, J. (2021). *Habilidad*. [Técnica modelado en arcilla], dimensiones: 40cmx30cmx30cm.

3.3. Registro fotográfico durante la exposición

Figura 50: Sarmiento, J. (2022). *Registro fotográfico*. [Fotografía]

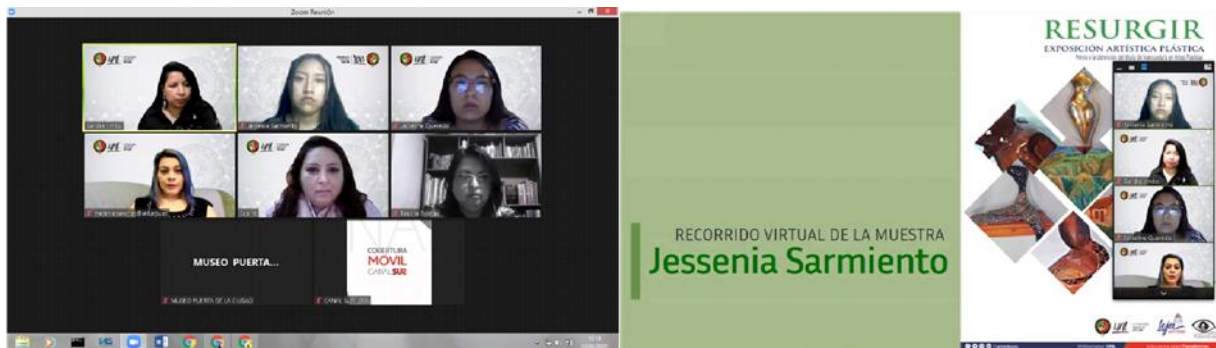

Figura 51: Sarmiento, J. (2022). *Registro fotográfico exposición virtual*. [Fotografía]

Figura 52: Sarmiento, J. (2020). *Registro Fotográfico exposición on-line*. [fotografía]

3.4. Divulgación de fotografías de las obras por medio de redes sociales

Figura 53: Carrera de Artes Plástica, (2022). *Difusión por redes sociales.* [Fotografía]

5. Metodología.

La investigación toma como motivo gestor al quehacer artesanal de la mujer del barrio Cera de la ciudad de Loja, por medio de una recolección de información teórica indispensable adquirida de la biblioteca virtual de la U.N.L, páginas web, artículos en formatos pdf, libros digitales, revistas electrónicas e internet, la misma que fue analizada y procesada con el fin de poseer una fundamentación para la fase teórica y práctica artística

Para desarrollar esta investigación de carácter cualitativa fue importante obtener información relevante para el aspecto teórico y la práctica artística, para ello se empleó diversos métodos, como: el bibliográfico con el cual se analiza más a fondo sobre los principales aspectos artísticos, técnicos y simbólicos del tema propuesto, así mismo se utiliza el método deductivo e inductivo para lograr un mayor conocimiento de la escultura moderna por medio de la recolección de información y observación a través de la elaboración de fichas en el cual se destaca todo lo relacionado al quehacer artesanal de las mujeres de Cera.

Entre los métodos empleados fue fundamental el método etnográfico con el fin de captar escenas únicas y esenciales del quehacer artesanal de las mujeres del sector, que no fue desarrollada de la mejor manera debido a la situación vivida actualmente, pero considerada eficaz para la interpretación de lo indagado, por medio de una forma expresiva dejando las formas clásicas e incluyendo una representación subjetiva.

Con respecto al proceso de la propuesta plástica se desarrolla en tres etapas como son la preproducción, producción y postproducción iniciando por medio del proceso de bocetaje bi y tridimensional, la producción artística y finalmente la postproducción por medio de la presentación de las obras en una galería, el registro fotográfico y la divulgación en redes sociales.

6. Resultados.

En la investigación se puede observar cómo es indispensable la recolección de información para obtener conocimientos significativos sobre la escultura moderna destacada en la historia del arte, generando un ambiente más creativo, en cuanto a la forma toma un carácter sintetizado permitiendo incluir otros elementos, superando los preceptos académicos a través de nuevos modelos plásticos, configurando una estética más individual en la que se libera de un sujeto objetivo, resaltando la subjetividad, lo cual permitió reinterpretar y formar ideas características durante el proceso escultórico. El método etnográfico permitió una observación directa, y armar el registro fotográfico, destacando las características principales de las artesanas del barrio Cera de la parroquia Taquil del cantón Loja, indispensable para el proceso de creación.

Durante el proceso de la práctica artística fue conveniente trabajar con arcilla del barrio Cera bajo las técnicas y procedimientos que realizan las artesanas, empleando técnicas aditivas y sustractivas, pintadas con tierra colorada para después, proceder a bruñir dejando una superficie pulida, en cuanto a la quema se expuso las obras a fuego directo mediante una quema artesanal.

Por medio de este proceso tanto teórico como práctico se muestra la interpretación desde lo subjetivo con técnicas tradicionales, que no pueden ser olvidadas, ya que son la base fundamental de la escultura, en este caso se da una nueva significación empleando nuevos materiales como espuma flex, papel periódico, yeso, metal, piedra, pan de oro, entre otros, complementando la obra mediante un ensamble, unificando los materiales con nuevas ideas, conceptos y expresiones, en la que cada escultura nos muestra el equilibrio tridimensional del material.

Obra N°1

Figura 54: Sarmiento, J. (2021). *Manos Creadoras*. [Técnica modelado en terracota y vidrio] dimensiones: 57cmx39cmx40cm

La primera obra representa al quehacer artesanal de la mujer del barrio Cera por medio de una silueta femenina que se encuentra en un sentido de reposo elaborando una artesanía, rompiendo con la simetría al inclinar su cabeza a un extremo, del cual sobresalen los brazos de la artesana, en el que se destaca un mosaico con tonalidades, como el verde en representación a la vegetación que posee el barrio Cera, el tono amarillo en representación a uno de los productos principales como es el maíz, en cuanto al tono rojo, naranja y azul nos transportan a la vestimenta que utiliza su comunidad desde épocas anteriores en el que prevalece la chalina, su falda, y blusa característica de la zona, su rostro es universal al ser estilizado, cabe resaltar que las tonalidades de la obra ayudan a demostrar la quema artesanal.

Obra N° 2.

Figura 55: Sarmiento, J. (2021). *Artífice de vocación*. [Técnica modelado en arcilla fusionada a otros materiales], dimensiones: 80cmx50cmx45cm

La obra representa la voluptuosidad de la mujer, en una acción de descanso al unir sus brazos en forma envolvente como signo de creación de las artesanías destacando el quehacer artesanal por medio de su prenda característica como es la chalina utilizada para transportar sus piezas o leña, es la razón por la que se juega con formas simplificadas, resaltando su volumen cilíndrico, la composición es asimétrica debido al movimiento inclinado que refleja, sobresaliendo un ensamble al incorporar materiales alternativos como metal, resina, papel, entre otros, adaptándolos a la figura previamente modelada en arcilla y complementando la misma, dando un sentido de jarra al incrustar metal en forma de asa entre las dos partes tanto de la arcilla como de la espuma flex, resaltando una de las artesanías que elaboran.

Obra N° 3.

Figura 56: Sarmiento, J. (2021). *Movimiento y tradición*. [Técnica modelado en arcilla fusionado con otros materiales].79 cmx33 cmx35cm

La siguiente obra nos representa el cuerpo femenino de una forma dinámica alargada, en el que se aprecia el movimiento que realiza la mujer artesana y por ende el esfuerzo, dedicación y habilidad que posee para elaborar sus artesanías, por tal razón se representa sus brazos de una forma circular predominando la fuerza, juega un papel muy importante las diversas tonalidades debido a la quema artesanal, ofreciendo expresividad a la obra, que es fusiona con otros materiales, resueltos con falsos acabados metálicos.

Obra N° 4:

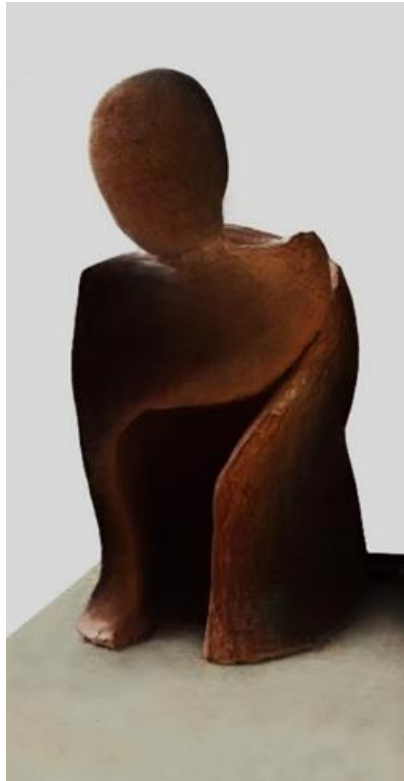

Figura 57: Sarmiento, J. (2021).
Habilidad. [Técnica modelado en
arcilla], dimensiones:
40cmx30cmx30cm

La siguiente obra consta de una representación en el que se destaca la forma femenina mediante la simplificación relacionada con las formas exentas de la vasija en lo cóncavo y convexo, resaltando su posición haciendo mención a la labor de cargar en su espalda, que en muchos casos transportan leña para la quema, captando la profundidad de la mujer en relación con su entorno contrastando la feminidad, movimiento y sensibilidad de la escultura.

7. Discusión.

En el arte moderno y en específico la escultura se puede apreciar cómo se va explorando materiales, técnicas, aspectos compositivos, conjuntamente con diversos planteamientos estilísticos para crear obras escultóricas y conseguir una representación más expresiva, significativa o atractiva, en donde la belleza ya no está ligada a una realidad, cambiando de perspectiva siendo más individual, liberándose de lo objetivo y resaltando la subjetividad.

Las obras escultóricas se originan en base a la observación directa del quehacer artesanal de un grupo de mujeres del barrio Cera, que se caracterizan por su valentía, fuerza, dedicación, poseedoras de una tradición heredada de sus ancestros en la que se aprecia la habilidad para moldear y dar vida al barro [utilidad y decoración]; aspectos que fueron aprovechados para concebir la idea, captando rasgos característicos y simbólicos sometidos a una experimentación con la materia prima del lugar y otros materiales para desarrollar un proceso de modelado aplicados en la producción de las obras escultóricas.

Las obras muestran una clara analogía entre la figura estilizada de la mujer con la vasija de barro, alejada del naturalismo representada por sus formas redondeadas, sobresaliendo las líneas curvas, convexas y siluetas alargadas, las cuales rompen con la simetría de la forma tradicional bajo nuevas experiencias escultóricas.

Para desarrollar esta investigación fue necesario tener una información previa de la escultura moderna, con el fin de analizar y captar las características principales en cuanto a la interpretación de la forma y materiales, con el fin de enriquecer el proceso creativo de la artista, mismo que es plasmado en los resultados obtenidos, destacando una temática relevante.

8. Conclusiones.

- Tras el análisis y estudio de la escultura moderna, como los aspectos plásticos, artísticos y estéticos, se puede deducir que son necesarios para el desarrollo artístico permitiendo fundamentar e interpretar el desarrollo del arte.
- Para la producción escultórica moderna basada en el quehacer artesanal de las mujeres del barrio Cera, Loja-Ecuador, fue necesario el método etnográfico y la observación directa, con el fin de conocer y analizar a detalle el proceso artesanal, siendo enriquecedor para el desarrollo práctico.
- En cuanto al desarrollo de la preproducción y producción, se trabaja de forma simplificada para transmitir la esencia de la forma, derivadas de la observación, por medio de la experimentación, al asociar una técnica tradicional de la escultura, con otras posibilidades técnicas, permitiendo ser fusionada con otros materiales, fundamental para la ejecución de la propuesta, que es difundida a través del montaje de una exposición, dando a conocer los resultados obtenidos, además de ser difundidas en redes sociales con el fin de evidenciar el trabajo artístico.

9. Recomendaciones.

- Es fundamental conocer el contexto histórico del arte y la escultura, ya que ayuda a fundamentar la propuesta plástica, al igual que realizar trabajos de campo, para una mejor descripción por medio de la observación.
- Para el desarrollo de una propuesta escultórica en base a un objeto de estudio es importante conocer las características principales de su contexto, con el fin de destacar sus cualidades primordiales.
- Con respecto a la producción es importante conocer las cualidades que nos brinda cada material, con el fin de ser aprovechados al máximo, en cuanto a la difusión de las obras sería conveniente brindar conversatorios, con la finalidad de exponer nuestra experiencia tanto teórica como práctica.

10. Referencias bibliográficas.

- Argan, G. (1991). *El arte moderno del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Editorial AKAL.
- Aumont, J. (1998). *La estética de hoy*. Editorial Espasa Calpe.
- Bosquez, L. (2016). *Diseño y puesta en valor de la ruta turística de la cerámica en la parroquia de Taquil de la ciudad de Loja*. [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica particular de Loja.] Repositorio Digital de la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Bozal, V. (1961). *Historia del Arte general*. Editorial Espasa Calpe.
- Calderón, J. (2008). *Alfarería*, Euston 96
- Chamorro, R. (2019). *Análisis de los cambios estilísticos en la representación escultórica de la anatomía humana en el arte ecuatoriano del siglo XX*. [Tesis de Licenciatura, Universidad central del Ecuador]. Repositoria Digital de la Universidad central del Ecuador.
- Dondis, D. (1970). *La sintaxis de la imagen*. Editorial Gustavo Guilli.
- Farga, M. (2012). *Historia del arte*. Pearson Education México.
- Fernández, M. (2014). Expresando la existencia: el pensamiento crítico por medio del arte, la ética y la filosofía. *SCIELO. Revista de Educación*, 14(66), 20-25
- GADP. (2015). *Plan de desarrollo y ordenamiento de la parroquia de Taquil*. Municipio Parroquial de Taquil
- Galfoine, V. (2018). Modernidad, estética y subjetividad. Una reconstrucción histórico-conceptual de las reapropiaciones del pensamiento de Friedrich Schlegel en el marco de la filosofía alemana contemporánea. *ARÉTE. Revista Filosófica*, 1, 43-70.
- Gaona, A. (2012). *El retrato de la escultura moderna*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional De Loja]. Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Loja.
- García, G. (1985). *Historia del arte Ecuatoriano tomo 4*. Editorial Salvat.
- Calderón, G. (2018). *Alfarería*. Euston96

- Guasch, A. (2000). *El arte del último siglo XX del posminimalismo a lo multicanal*. Editorial Alianza.
- Guber, R. (Ed.). (2016). *La etnografía método, campo y reflexividad*. Editorial Siglo XXI.
- Herrero. (2014). El patrimonio etnográfico y el sujeto artístico. *PASOS, Revista Educativa*, 12, 837-845.
- Jorge, A. (1991). *El arte moderno del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Editorial AKAL.
- Iñiguez, D. (2007). *Historia del arte*. Oñate I.L.S.A
- Kant, M. (1977). *Crítica del juicio*. Editorial Espasa Calpe.
- Krauss, R. (1977). *Pasajes de la escultura moderna*. Editorial Akal.
- Krauss, R. (1977). *Pasajes de la Escultura Moderna*. Editorial Akal.
- Lastra, A. (2004). *Estética Madrid*. Editorial Verbum.
- Latra, A. (2004). *Estética Madrid*. Editorial Verbum.
- Lizarraga, L. (s.f). El nacimiento de la estética moderna: D. Hume y A.G. Baumgarten. la estética como ciencia del conocimiento sensitivo. *CAURIENSIA, Revista Educativa*, 12, 491-512.
- Loja, P. d. (s.f.). Parroquia Taquil. <https://www.loja.gob.ec/contenido/taquil.GADPT>
- Machado, L. (2008). Erich Fromm, el existencialismo y El Arte de Amar. *GESTIOPOLIS, Revista de Filosofía*. <https://www.gestiopolis.com/erich-fromm-el-existencialismo-y-el-arte-de-amar/>
- Martín, J. (1964). El existencialismo. *Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J.*, 01-15.
- Martínez, E. (1950). *El existencialismo*. Editorial Salvat.
- Michelena, X. (2007). *200 años de la escultura quiteña*. Editorial Fonsal.
- Midgley, B. (Ed.). (1982). *La guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales*. Limited.
- Montoya, J. (2012). *Alexander Baumgarten de la belleza del pensar a la belleza del arte*.

[Proyecto fondo de desarrollo de la docencia]. Repositorio Digital de la Universidad Católica de Chile.

Página del Municipio de Loja. (s.f). *Parroquia Taquil*.

GADP.<https://www.loja.gob.ec/contenido/taquil>

Peña, A. (2015). Historia de la escultura moderna y de los viajes culturales de. *REDALYC, Revista de Arte*, (58), 139-154.

Perera, A. (2017). Una visión fenomenológica sobre el arte de Constantin Bracusi. *AGATHOS, Revista de Arte*, 8, 213-216.

Perez, A. (4 de Mayo de 2012). Arte y política. Nuevas experiencias estéticas y producción de subjetividades. *SCIELO*. (20).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2013000200009

Perez, C. (2015). *El Existencialismo*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Quizhpe, M. (11 de enero de 2017). Pablo Cordero da realce a las etnias del país. *El Comercio*, elcomercio.com/construir/pablocordero-realce-etnias-ecuador.html

Ranciére, J. (2010). *El espectador emancipado*. Editorial Manantial.

Read, H. (2002). *La escultura Moderna*. Editorial Destino.

Restrepo, E. (Ed.). (2016). *Etnografía: alcances, técnicas y étnicas*. Editorial Envion.

Rubiano, G. (1986). *Escultura de America Latina*. Editorial Copyright.

Rubiano, G. (1986). *Escultura en Latinoamerica*. Universidad Nacional de Colombia.

Ruiz, E. (2011). *Identificación y Dinamización del corredor turístico "Cultura y traición" de las parroquias Taquil-Chantaco del sector Loja*. [Tesis de Titulación, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio Digital de la Universidad Nacional de Loja.

Salinas, I. (2013). El barro y la corporeidad: Manifestaciones y el sentir cultural de Loja. [Tesis para optar por el título de maestra de Arte Visuales]. Universidad Nacional

Autónoma de México.

Satre, J. (1973). *El existencialismo en el Humanismo*. Editorial

Silenzi, M. (20 de octubre de 2008). El juicio estético sobre lo bello. Lo sublime en el arte y el pensamiento de Kandinsky. *SCIELO*, 6(11).

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000200012

Tatarkiewicz, W. (1700). *Historia de la estética*. Biblioteca popular de retiro comunidad de Madrid.

Vásquez, A. (1978). *Antología textos de estética y teoría el arte*. Universidad Autónoma de México.

Villacorta, L. (2007). *Artes de los siglos XIV AL XVIII*. UPC

Wentzlaff, C. (2017). *Constantin Brâncuși: el vuelo de Hobița a París*. Editorial Csöregi Ilka

11. Anexos.

Anexo 1: Carrera de Artes Plástica, (2022).Cartel.
[Fotografía]

Anexo 2: Sarmiento, J. (2022). Díptico. [Fotografía]

Municipio de Loja

MUSEO PUERTA DE LA CIUDAD.

AUTOR: Jessenia Sarmiento
TÍTULO: **Movimiento y Tradición (2022)**
TÉCNICA: Mixtos
MEDIDAS: 79cmx33cmx35cm

Municipio de Loja

MUSEO PUERTA DE LA CIUDAD.

AUTOR: Jessenia Sarmiento
TÍTULO: **Artífice de vocación (2022)**
TÉCNICA: Mixtos
MEDIDAS: 80cmx50cmx45cm

Municipio de Loja

MUSEO PUERTA DE LA CIUDAD.

AUTOR: Jessenia Sarmiento
TÍTULO: **Habilidad (2022)**
TÉCNICA: Mixtos
MEDIDAS: 40cmx30cmx30cm

Anexo 3: Sarmiento, J. (2022). Fichas. [Fotografía]