

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

Creada mediante Ley No. 010 Reg. Of 313 del 13 de noviembre de 1985

FACULTAD DE EDUCACIÓN, TURISMO, ARTES Y HUMANIDADES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Modalidad Productos o presentaciones artísticas

PROYECTO

“La Temática, la Transmisión Oral Y el Reconocimiento del Amorfino y su Influencia en lo
Auditivo-Interactivo-Cinético para la Población Manta 2024-2025”

Autor/a:

Hernández Véliz Génesis Anahí

Docente tutor:

Lic. Sinchi Quinde Freddy Damian

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades

“La Temática, la Transmisión Oral Y el Reconocimiento del Amorfino y su Influencia en lo Auditivo-Interactivo-Cinético para la Población Manta 2024-2025.”

Trabajo de proyecto de titulación presentado por: Hernández Véliz Génesis Anahí

Tutor: Lic. Sinchi Quinde Freddy Damian

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR
PROPIEDAD INTELECTUAL

Título del Trabajo de Investigación:

Autores: Hernández Véliz Génesis Anahí

Fecha de Finalización: 13 de agosto de 2025

Descripción del Trabajo:

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la temática, la transmisión oral y el reconocimiento del amorfino, integrando elementos auditivos, interactivos y cinéticos en una propuesta artística contemporánea que promueva la preservación, valoración y revalorización de esta tradición en la población de Manta 2024-2025.

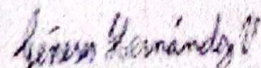
Declaración de Autoría:

yo, Hernández Véliz Génesis Anahí, con número de identificación 1316516671, declaro que soy el autor original y Freddy Damián Sinchi Quinde, con número de identificación 0103774832, declaro que soy el coautor, en calidad de tutor del trabajo de titulación titulado "La Temática, la Transmisión Oral Y el Reconocimiento del Amorfino y su Influencia en lo Auditivo-Interactivo-Cinético para la Población Manta 2024-2025". Este trabajo es resultado del esfuerzo intelectual y no ha sido copiado ni plagiado en ninguna de sus partes.

Derechos de Propiedad Intelectual:

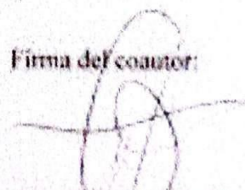
El presente trabajo de investigación está reconocido y protegido por la normativa vigente, art. 8, 10, de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. Todos los derechos sobre este trabajo, incluidos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, pertenecen a los autores y a la Institución a la que represento, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Firma del Autor:

Hernández Véliz Génesis Anahí
1316516671

Firma del coautor:

Sinchi Quinde Freddy Damián
0103774832

Manta, 13 de agosto de 2025

CERTIFICADO DEL TUTOR

CERTIFICO

En calidad de docente tutor(a) de la Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, CERTIFICO:

Haber dirigido, revisado y aprobado preliminarmente el Trabajo de Integración Curricular bajo la autoría de la estudiante HERNANDEZ VELIZ GENESIS ANAHI, legalmente matriculada en la carrera de ARTES PLÁSTICAS, periodo académico 2025-2026(1), cumpliendo el total de **384 horas**, cuyo tema del proyecto o núcleo problémico es *"LA TEMÁTICA, LA TRANSMISIÓN ORAL Y EL RECONOCIMIENTO DEL AMORFINO Y SU INFLUENCIA EN LO AUDITIVO-INTERACTIVO-CINÉTICO PARA LA POBLACIÓN DE MANTA 2024 "*

La presente investigación ha sido desarrollada en apego al cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el Reglamento de Régimen Académico y en concordancia con los lineamientos internos de la opción de titulación en mención, reuniendo y cumpliendo con los méritos académicos, científicos y formales, y la originalidad del mismo, requisitos suficientes para ser sometida a la evaluación del tribunal de titulación que designe la autoridad competente.

Particular que certifico para los fines consiguientes, salvo disposición de Ley en contrario.

Manta, Martes, 19 de agosto de 2025.

Lo certifico,

SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN
Docente Tutor

CERTIFICADO DE PLAGIO

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
magister

HERNÁNDEZ GÉNESIS INFORME

6

7%
Textos
sospechosos

5% Similitudes
En similitudes entre consultas
0% entre las fuentes
monolingüicas
0% Idiomas no reconocidos

Nombre del documento: HERNÁNDEZ GÉNESIS INFORME 6.docx
ID del documento: 8dc9125790db913c5f1fd5d3a2b967b03326aabb
Tamaño del documento original: 735.27 KB
Autores: []

Depositante: BRYAN MENDOZA MUÑOZ
Fecha de depósito: 6/12/2024
Tipo de carga: interface
Fecha de fin de análisis: 6/12/2024

Número de palabras: 7469
Número de caracteres: 48.717

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes principales detectadas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	MACÍAS GARCÍA MELINA SHECCID.docx MACÍAS GARCÍA MELINA SHECCID #136774 El documento proviene de mi biblioteca de referencias 4 fuentes similares	2%		Palabras idénticas: 2% (108 palabras)
2	www.scribd.org.co El amor fino como género lírico de tradición oral: principio e inst... http://www.scribd.org.co/scribd.php?script=scribd_articulo?id=5212185301021000200200 1 fuente similar	1%		Palabras idénticas: 1% (55 palabras)
3	SOLIS MERO NATHALY NIURKA.docx SOLIS MERO NATHALY NIURKA #53436 El documento proviene de mi biblioteca de referencias 4 fuentes similares	1%		Palabras idénticas: 1% (73 palabras)
4	VILLAT BRAVO GENIA NICOLLE.docx VILLAT BRAVO GENIA NICOLLE #154479 El documento proviene de mi biblioteca de referencias 6 fuentes similares	1%		Palabras idénticas: 1% (65 palabras)
5	dispace.utb.edu.ec https://dispace.utb.edu.ec/bitstream/handle/43010/7081/P-A/TB-FQSE-INTURIS-000050.pdf?sequence=... 1 fuente similar	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (14 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	PIN PALMA JORDY ROLANDO.docx PIN PALMA JORDY ROLANDO #376294 El documento proviene de mi biblioteca de referencias	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (22 palabras)
2	www.academia.edu (PDF) El amor fino como género lírico de tradición oral: principio... https://www.academia.edu/125319139/El_amor_fino_como_g%C3%A9nero_l%C3%ADrico_de_tradici%C3%B3n_oral_principio...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (14 palabras)
3	www.eumed.net Dinámica de la supervivencia de la tradición oral manabita a través... https://www.eumed.net/revistas/12017/03/tradicion-oral-manabita.html	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (11 palabras)
4	cards.algorededucation.com El Arte Sonoro: Explorando el Sonido como Medio Artis... https://cards.algorededucation.com/revistas/Sim%C3%A9sim/artes-sonoras-definicion-experiencia	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (10 palabras)

DEDICATORIA

A mis padres, por enseñarme a perseguir mis sueños; a mis docentes, por mostrarme que el esfuerzo y la perseverancia son el camino para alcanzarlos; a mis amigos y a sus padres, por brindarme su apoyo incondicional cuando más lo necesité.

AGRADECIMIENTO

Al finalizar esta etapa tan importante de mi vida, siento la necesidad de expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que fueron parte de este proceso, cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo y cada momento compartido han dejado una huella imborrable en este camino.

A mis padres, por su amor incondicional, por enseñarme con su ejemplo el valor del esfuerzo y la perseverancia, y por confiar en mis capacidades incluso cuando yo misma dudaba. Su apoyo constante ha sido mi mayor motivación y la base sobre la cual he construido este logro.

A mis amigos, a sus familias y a mi suegra, por extenderme su mano en los momentos más difíciles, brindándome compañía, comprensión y ánimo. Gracias por celebrar cada pequeño avance y por recordarme que este camino no lo recorrí sola, sino rodeada de personas dispuestas a darme fuerza cuando más lo necesité.

A mis docentes, por compartir su conocimiento con generosidad, por guiarme con paciencia y por inspirarme a dar siempre lo mejor de mí, su orientación no solo ha fortalecido mis habilidades académicas, sino que también me ha dado la claridad y la fortaleza necesarias para llegar a esta meta. Cada enseñanza recibida ha sido una pieza fundamental para lograrlo.

A todos los que, de una u otra forma, fueron parte de este camino, ya sea con un consejo, una palabra de aliento o un gesto de apoyo, les expreso mi más sincero agradecimiento. Este logro no me pertenece únicamente, sino que es también fruto de cada uno de ustedes.

ÍNDICE

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR	3
PROPIEDAD INTELECTUAL.....	3
CERTIFICADO DEL TUTOR.....	4
CERTIFICADO DE PLAGIO.....	6
DEDICATORIA.....	7
AGRADECIMIENTO	8
ÍNDICE	10
<i>Resumen</i>	14
 Tema 18	
Episteme del Tema.....	18
Teorías Acerca del Tema.....	19
Modelos Artísticos del Tema.....	20
FUNDAMENTOS DEL TEMA.....	21
Episteme histórica del tema	22
Episteme social acerca del tema	23
Episteme cultural acerca del tema	24
La Temática.....	25
La Transmisión Oral ,.....	27
El Reconocimiento	28

	11
Auditivo.....	29
Interactivo.....	30
Cinético	32
TIPO DE ARTE	33
FUNDAMENTOS DEL TIPO DE ARTE	35
Contexto Natural.....	35
Contexto social del tema.....	38
REFERENTE AUTOR.....	39
Zimoun	39
Alex Posada	41
Los Hermanos Baschet	42
FUNDAMENTOS DEL AUTOR	43
Zimoun	43
Alex Posada	44
Los Hermanos Baschet	45
OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS.....	45
94 prepared dc-motors, cork balls, cardboard boxes 41x41x41cm (2012)	45
Zimoun	45
The Particle	46
Alex Posada	46
Andreiphone: Conjunto de Escultura Sonora Après-Baschet.....	47
Los Hermanos Baschet	47

OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA.....	47
94 prepared dc-motors, cork balls, cardboard boxes 41x41x41cm (2012)	48
Zimoun.....	48
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA	49
LISTADO DE FUNDAMENTOS.....	51
PROPUESTA INNOVADORA (Boceto)	52
Ordenes Metacognitivos	52
PROTOTIPO	73
Referencias Bibliográficas.....	75

**La Temática, la Transmisión Oral Y el Reconocimiento del Amorfino y su Influencia
en lo Auditivo-Interactivo-Cinético para la Población Manta 2024-2025**

***The Theme, Oral Transmission and the Recognition of Amorphine and its Influence on
the Auditory-Interactive-Kinetic for the Manta Population 2024-2025***

Génesis Anahí Hernández Véliz

Resumen

Este trabajo analiza la relevancia del amorfino, el cual es una expresión poética de la tradición oral ecuatoriana, en la construcción de la identidad cultural de la región de Manabí. A través de un enfoque metodológico que combina análisis bibliográfico, entrevistas a actores clave de la comunidad y observación participativa, se examina cómo el mestizaje y la criollización han influido en esta manifestación artística, profundamente arraigada en las costumbres, creencias y tradiciones del pueblo montuvío.

El amorfino no es únicamente una representación cultural, sino que se constituye como un medio esencial para transmitir valores, conocimientos y experiencias colectivas. Este tipo de expresión fortalece la interacción social y fomenta la cohesión comunitaria, al tiempo que ofrece un espacio en el que las personas pueden compartir, reflexionar y celebrar su identidad cultural de manera activa. Su carácter dinámico permite que el público no sea un receptor pasivo, sino un participante activo que co-crea y reinterpreta la experiencia en cada acto de expresión oral, manteniendo viva esta rica tradición.

La propuesta principal del estudio incluye el diseño de una obra innovadora que integre elementos sonoros, visuales y cinéticos. Este proyecto busca promover una experiencia interactiva que conecte las raíces culturales del pasado con las dinámicas sociales y artísticas del presente, generando mayor conciencia sobre su valor y relevancia.

El análisis destaca la importancia del amorfino como herramienta de resistencia cultural. Así, se aboga por su reconocimiento y revitalización como un pilar fundamental de la identidad ecuatoriana, fortaleciendo su legado para las futuras generaciones.

Abstract

This paper analyzes the relevance of amorfino, which is a poetic expression of the Ecuadorian oral tradition, in the construction of the cultural identity of the Manabí region. Through a methodological approach that combines bibliographic analysis, interviews with key community actors, and participatory observation, it examines how mestizaje and creolization have influenced this artistic manifestation, deeply rooted in the customs, beliefs, and traditions of the Montuvio people.

Amorfino is not only a cultural representation, but is also an essential means of transmitting values, knowledge, and collective experiences. This type of expression strengthens social interaction and fosters community cohesion, while offering a space in which people can actively share, reflect, and celebrate their cultural identity. Its dynamic nature allows the public not to be a passive recipient, but an active participant who co-creates and reinterprets the experience in each act of oral expression, keeping this rich tradition alive.

The main proposal of the studio includes the design of an innovative work that integrates sound, visual and kinetic elements. This project seeks to promote an interactive experience that connects the cultural roots of the past with the social and artistic dynamics of the present, generating greater awareness about its value and relevance.

The analysis highlights the importance of amorfino as a tool of cultural resistance. Thus, it advocates for its recognition and revitalization as a fundamental pillar of Ecuadorian identity, strengthening its legacy for future generations.

Palabras clave:

*Arte contemporáneo, Contexto cultural, Creación artística,
Escultura, Identidad cultural*

Tema

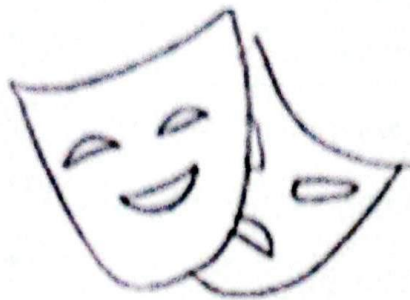
Episteme del Tema

Según (Pérez, Amorfino as a Lyrical Genre of Oral Tradition, 2021) “La transmisión oral de cantares, romances, décimas y coplas germina en la región —de lo que hoy se conoce como Ecuador— a orillas del Pacífico. Con el mestizaje y la criollización lingüística se instituye un acervo cultural hispano cuya forma lírica deriva en lo que se conoce como amorfino.”. Es decir, destaca cómo la tradición oral, a través de cantares, romances, décimas y coplas, fue esencial para la transmisión de estas formas líricas. Además, el mestizaje y la criollización lingüística desempeñaron un papel clave en la formación de este acervo cultural, que derivó en el amorfino. Este proceso de mezcla cultural dio lugar a nuevas expresiones artísticas, donde resalta la riqueza y complejidad de las culturas hispanoamericanas.

Pero el mestizaje y la criollización lingüística mencionados en la cita refuerzan cómo la interacción entre diferentes culturas y lenguas dio lugar a nuevas formas de expresión. En el caso del amorfino, estas influencias se combinaron para crear una forma poética única que refleja tanto las raíces hispánicas como la adaptación local. Este fenómeno no solo muestra la resiliencia de las tradiciones orales, sino también la capacidad de las comunidades para adaptarse y crear nuevas identidades a través del arte.

Por lo tanto, se destaca la importancia del amorfino como una expresión cultural que encarna la historia de mestizaje y criollización en la costa ecuatoriana. Es decir, este género lírico es testimonio de cómo las tradiciones orales y las influencias multiculturales han dado forma a la identidad cultural de la región

Ilustración 1

Hernández, 2024, p. 11

Teorías Acerca del Tema

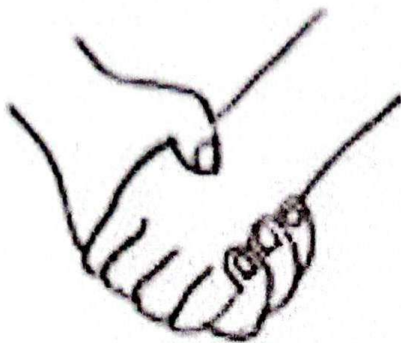
Según (Jozá & Dueñas, 2017) *“La tradición oral es expresada en versos, cantos, amorfinos, bailes, rasgos físicos diferentes, lenguaje y acento, logrando transmitir conocimientos de generación en generación. Esta cultura nace y crece con ellos convirtiéndolos en narradores de su propia historia.”*. Es decir, Jozá y Dueñas destacan la importancia de la tradición oral como un medio efectivo para la transmisión cultural dentro de la comunidad montubia. Estos actos culturales no solo transmiten saberes, sino que también permiten la conexión emocional entre los miembros de la comunidad, donde invita a considerar cómo las expresiones culturales, más allá de su valor artístico y cumplen un rol fundamental en la formación de identidades colectivas.

Pero es evidente que los montubios han desarrollado una identidad propia que es nutrida por la tradición oral, al reconocer que el acto de compartir tradiciones, como los amorfinos, no solo involucra la transmisión de información, sino también una forma de construcción de identidad, puedo entender mejor el valor de estas prácticas dentro de una comunidad. Lo cual

conlleva a apreciar la riqueza cultural que se genera cuando se transmiten conocimientos no solo a través de la palabra escrita, sino de actos vivenciales.

Por lo tanto, se permite reconocer cómo la cultura puede ser reforzada a través de métodos informales de enseñanza, como la tradición oral, además se aprecia que diferentes estrategias de aprendizaje, aunque diversas en forma, tienen un impacto crucial en la construcción de la identidad colectiva

Ilustración 2

Hernández, 2024, p. 12

Modelos Artísticos del Tema

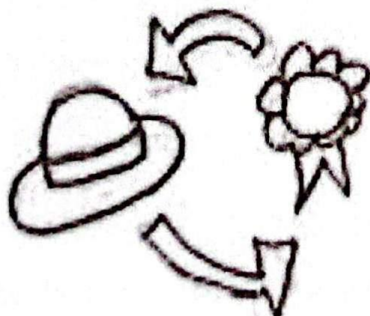
Según (Jimbo & Arias, Amorfino y su incidencia en la expresión oral, 2023) *“Amorfino es una obra poética en un pequeño arte que expresa la vida cotidiana del lugar en poesía, tradición oral perteneciente al pueblo montuvio que expresa el romanticismo, la experiencia el ingenio de los hombres y mujeres del Ecuador rural.”*. Jimbo y Arias presentan el amorfino como una manifestación poética que encapsula la vida cotidiana y las tradiciones del pueblo montuvio en Ecuador, un tipo de poesía, que se destaca por su brevedad y forma concentrada, refleja no solo aspectos del romanticismo, sino también la experiencia y el ingenio de los habitantes del Ecuador

rural, donde permite a la comunidad montuvia compartir su visión del mundo y su identidad, lo que, a su vez, ayuda a mantener viva una tradición cultural rica y diversa.

Pero, el amorfino como una obra poética que refleja la vida cotidiana del pueblo montuvio no solo transmite contenido cultural, sino que también ofrece una visión del proceso creativo y de la experiencia vivida por la comunidad. Al comprender esta forma poética, se puede reconocer el papel crucial de las tradiciones orales en la formación de identidades culturales y en la preservación de la historia local.

Por lo tanto, permite comprender cómo el amorfino actúa como un medio efectivo para capturar y comunicar la esencia de la vida rural en Ecuador, destacando la importancia de las formas poéticas tradicionales, en donde se aprecia cómo las expresiones artísticas pueden ser fundamentales para mantener vivas las tradiciones y valores de una comunidad.

Ilustración 3

Hernández, 2024, p. 13

FUNDAMENTOS DEL TEMA

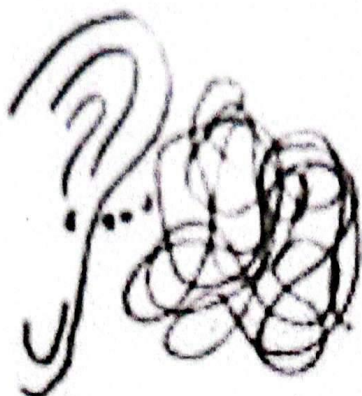
Episteme histórica del tema

Según (Pérez, 2021) "Los conquistadores y después colonos introdujeron la canción de la época que durante el Siglo de Oro fue asumiendo modificaciones. El diálogo entre la poesía culta y la poesía popular fundió las formas y temas en una nueva lírica popular." Es decir, permite entender cómo las influencias culturales externas se integraron en las tradiciones locales, creando un híbrido que enriqueció la expresión poética. Al observar cómo las formas poéticas se transformaron a lo largo del tiempo, se puede reflexionar sobre el impacto de la interacción cultural en la evolución de las artes, mostrando cómo el proceso de adaptación y fusión cultural no solo modifica las formas artísticas, sino que también contribuye a la formación de nuevas identidades culturales a través de la mezcla de tradiciones y estilos.

Pero, la interacción entre la poesía culta y popular durante el Siglo de Oro condujo a una evolución en la lírica popular, reflexionando sobre cómo el proceso de adaptación cultural y la integración de influencias externas resultan en la creación de nuevas formas artísticas, en donde esta transformación destaca el papel de la poesía como un reflejo de los cambios sociales y culturales.

Por lo tanto, las interacciones culturales y las adaptaciones a lo largo del tiempo contribuyen a la riqueza y diversidad de las formas artísticas, valorando este proceso se revela cómo la integración de diferentes influencias puede generar nuevas expresiones culturales que reflejan la evolución de una sociedad.

Ilustración 4

Hernández, 2024, p. 14

Episteme social acerca del tema

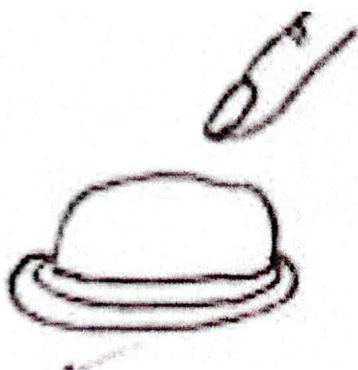
Según (Andrango, 2023) “Manabí ha sido el hogar de una variedad de comunidades indígenas, cuyas creencias, rituales y saberes han dejado una marca perdurable en la cultura local.”. Es decir, estas comunidades que han habitado la región durante siglos han dejado una marca perdurable que se manifiesta en múltiples aspectos de la vida diaria, desde la cosmovisión hasta las prácticas agrícolas, las festividades y la medicina tradicional. Esta influencia no se ha desvanecido con el tiempo; más bien, ha resistido los embates de la modernización y ha sido fundamental para la preservación de un legado cultural que sigue vivo en las costumbres y tradiciones de Manabí. Destacando también la importancia de reconocer y valorar la diversidad cultural como parte esencial de la historia y la identidad de la región.

Pero, las creencias y rituales de estas comunidades indígenas no solo han moldeado la cultura local, sino que también han contribuido a la cohesión social y al sentido de pertenencia de los habitantes de Manabí. El saber ancestral de los pueblos indígenas, relacionado con la naturaleza y el entorno, ha sido fundamental para la supervivencia y la adaptación de la

comunidad frente a cambios ecológicos y sociales. Estos conocimientos no solo forman parte del patrimonio cultural tangible, sino que también han influido en la gastronomía, el arte y la espiritualidad de la región.

Por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre la relevancia de las comunidades indígenas en la construcción de la cultura manabita. A través de sus creencias y rituales, han dejado un legado profundo que sigue siendo parte integral de la identidad local.

Ilustración 5

Hernández, 2024, p. 15

Episteme cultural acerca del tema

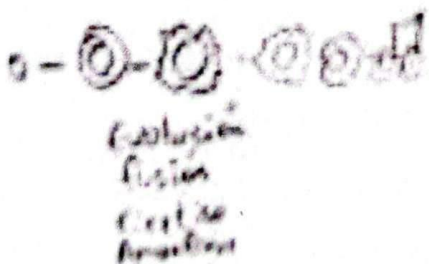
Según (Mendoza & Carrión, 2021) "El amorfino tiene una alta incidencia en la construcción de la identidad cultural manabita como elemento representativo que ha llevado a través de varias generaciones una carga oral desde donde se han transmitido saberes, tradiciones y costumbres.". Es decir, revelan cómo el amorfino no solo conserva y comunica aspectos culturales, sino que también contribuye a la reafirmación de la identidad colectiva de la comunidad. La naturaleza oral del amorfino permite una transmisión dinámica de conocimientos, adaptándose a los cambios mientras mantiene su esencia. Este proceso de transmisión oral

fortalece el sentido de continuidad cultural, proporcionando a cada generación herramientas para conectar con sus raíces y mantener vivas las prácticas y valores tradicionales.

Pero, aunque el amorfino en la identidad cultural manabita refleja su papel como un medio fundamental para la preservación de la herencia cultural, al analizarlo se puede entender cómo la tradición oral del amorfino facilita la conexión entre el pasado y el presente, permitiendo a los miembros de la comunidad mantener una relación constante con sus tradiciones. Este reconocimiento ayuda a valorar el amorfino como un componente esencial en la construcción y el mantenimiento de la identidad cultural local.

Por lo tanto, se revela cómo las formas tradicionales de expresión poética contribuyen significativamente a la continuidad de la cultura y a la formación de un sentido de pertenencia entre generaciones, destacando un papel central en la transmisión de valores y tradiciones a lo largo del tiempo.

Ilustración 6

Hernández, 2024, p. 16

La Temática

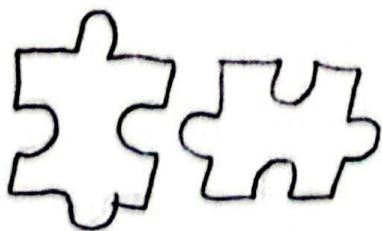
Según (Jimbo & Arias, Amorfino y su incidencia en la expresión oral, 2023) *“Se centran en el humor, se produce una estructura ingeniosa y divertida, se caracterizan por presentar*

travesuras de parte de los montubios, ya sea cortejando a sus mujeres o charlando juguetonamente con sus parejas incluso sonando hasta poco sarcásticos. Es decir, estas expresiones, que incluyen travesuras y diálogos juguetones, reflejan un aspecto lúdico y vivaz de la cultura montubia, en donde el humor se manifiesta a través de situaciones que involucran cortejos y charlas entre parejas, y puede incluso adoptar un tono ligeramente sarcástico. Este enfoque en el humor no solo proporciona entretenimiento, sino que también actúa como una forma de crítica social y autoafirmación cultural convirtiéndose en medios para expresar la identidad y las dinámicas sociales de los montubios.

Pero, aunque el humor juega un papel fundamental en la cultura montubia, no es solo como una forma de entretenimiento, la estructura ingeniosa y divertida de estas expresiones permite a los montubios compartir su visión del mundo de manera accesible y amena, además la inclusión de un toque sarcástico en algunos casos añade una capa adicional de complejidad, permitiendo que el humor funcione tanto como un medio de expresión cultural como una herramienta para la crítica sutil.

Por lo tanto, se aprecia cómo el humor y la creatividad son esenciales para la expresión cultural montubia, ya que, a través de estructuras ingeniosas y travesuras juguetonas, los montubios logran comunicar aspectos importantes de su vida social y cultural reforzando su identidad y facilitando la conexión entre los miembros de la comunidad.

Ilustración 7

Hernández, 2024, p. 11

La Transmisión Oral

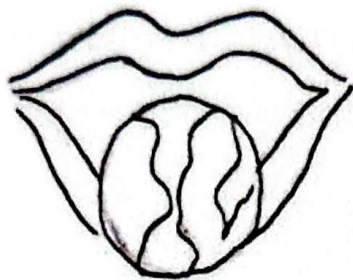
Según (Cusme, 2012) "Históricamente la tradición oral montuvia y sus expresiones han tenido una especial relevancia en la construcción de identidad. Esta poesía popular ha configurado todo un universo de costumbres, valores, vivencias y símbolos que representan el imaginario cultural de la región." Es decir, subraya la importancia de la tradición oral montuvia en la construcción de la identidad cultural de las comunidades costeras y montuvias de Ecuador. Esta tradición, transmitida de generación en generación, no solo sirve como un medio de comunicación, sino también como un recurso fundamental para preservar y transmitir los valores y costumbres de estas regiones. Las expresiones orales montuvias, que incluyen formas poéticas y narrativas, han sido esenciales para consolidar un imaginario colectivo que refleja la historia, la vida cotidiana y las creencias de estas comunidades.

Pero las expresiones orales no solo son un vehículo de transmisión cultural, sino que son fundamentales para la cohesión social en las comunidades montuvias y costeras. Esta poesía popular, además de comunicar historias y enseñanzas, sirve para reforzar los valores y creencias compartidas, conectando a las personas a través de un lenguaje común que trasciende lo meramente verbal. La tradición oral montuvia actúa como un reflejo de la vivencia cotidiana y del entorno, siendo una forma de interpretar y darle sentido al mundo que rodea a estas comunidades.

Por lo tanto, a través de la poesía popular y otros medios orales, las comunidades montuvias y costeras han podido preservar un sentido de pertenencia y continuidad cultural. Esta tradición no solo fortalece la memoria colectiva, sino que también sirve como un recurso vital

para enfrentar los cambios sociales, reafirmando los valores y símbolos que conforman su imaginario cultural.

Ilustración 8

Hernández, 2024, p. 12

El Reconocimiento

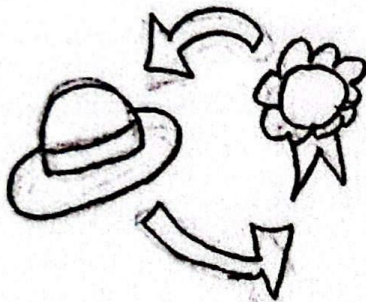
Según (Mora, 2019) “La baja valoración de la cultura montubia hacia las costumbres, tradiciones y los amorfinos se aumenta en los pueblos ecuatorianos debido a la globalización que trae una pérdida de identidad cultural donde los adolescentes son principales influyentes de esta aculturación.”. Es decir, este fenómeno de aculturación, en el que los adolescentes juegan un papel crucial, resulta en una pérdida de identidad cultural y en el olvido de raíces ancestrales, comprendiendo como los procesos globalizadores impactan la preservación de tradiciones culturales, ya que al introducir nuevas formas de vida y valores, puede desplazar las tradiciones locales, llevando a una disminución en la valoración de la identidad cultural y a una posible pérdida de conocimientos y prácticas que definen a una comunidad.

Pero, aunque la globalización afecta negativamente la valoración de la cultura montubia, con un enfoque particular en los adolescentes como agentes de cambio, se puede reflexionar sobre el impacto de la exposición a culturas globales en la percepción y el mantenimiento de las

tradiciones locales, este entendimiento subraya la importancia de abordar los desafíos de la aculturación para preservar la identidad cultural y las raíces ancestrales. Al valorar estos aspectos, se reconoce la necesidad de estrategias para equilibrar la influencia global y la conservación de la herencia cultural.

Por lo tanto, como la globalización puede llevar a la pérdida de identidad cultural en generaciones jóvenes esta reflexión destaca la importancia de mantener y valorar las tradiciones culturales a pesar de las influencias externas.

Ilustración 9

Hernández, 2024, p. 13

Auditivo

Según (Bustamante, 2008) "El antiguo recuerdo público de un sonido familiar genera remembranzas y conciencia, así como también su nueva interpretación sonora produce preguntas e incertidumbre." Es decir, conecta con esta tradición al destacar el poder evocador de los sonidos familiares, como lo son las melodías y versos del amorfino, que generan recuerdos colectivos y una conciencia cultural compartida. Para quienes crecieron en un entorno donde el amorfino forma parte de la vida cotidiana, escuchar estos versos y cantos puede traer a la mente

no solo recuerdos personales, sino también momentos históricos y sociales de la comunidad. Esta conexión con el pasado refuerza la identidad colectiva de la población montuvia.

Pero, la reinterpretación sonora del amorfino, ya sea a través de nuevas voces o instrumentos, también puede desestabilizar las percepciones tradicionales de esta expresión cultural, en donde un sonido familiar puede generar incertidumbre cuando se presenta en formas novedosas, es decir, la modernización del amorfino puede causar reacciones mixtas en su audiencia.

Por lo tanto, este género no solo tiene el poder de evocar recuerdos y generar conciencia sobre las raíces culturales, sino también de abrir espacios para la exploración y el cambio, llevando a la audiencia a repensar su conexión con esta tradición y su significado en la actualidad.

Ilustración 10

Hernández, 2024, p. 14

Interactivo

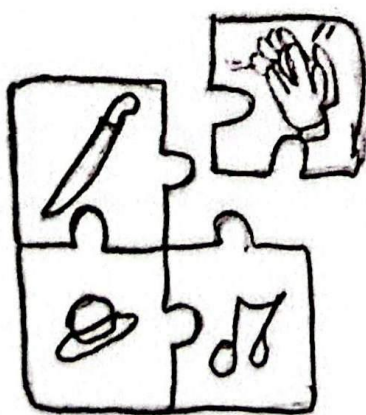
Según (Soler, 2009) “Las obras reconocidas como arte inmersivo mantienen la necesaria implicación del espectador en la obra, formar parte de ella, que permita experimentar en

primera persona, aunque no necesariamente el espectador altera la obra." Es decir, el arte inmersivo, que requiere la participación activa del espectador para completar la experiencia, en este sentido, el amorfino puede considerarse una forma de arte inmersivo, ya que al ser transmitido oralmente invita a la audiencia no solo a escuchar, sino a interactuar, respondiendo a las rimas y los versos improvisados, esta interacción comunitaria en la que el oyente se convierte también en partícipe es clave para mantener viva la tradición.

Pero, aunque el público no altera la esencia del amorfino, su rol es determinante para la interpretación, ya que, la implicación del espectador en el amorfino es vital para que la obra tenga su pleno significado, en donde las respuestas del público, ya sea con risas, respuestas humorísticas o con sus propios versos, enriquecen la presentación, creando una dinámica de ida y vuelta que fortalece la conexión comunitaria.

Por lo tanto, al vincular el concepto de arte inmersivo al amorfino nos permite entender esta tradición más allá de su aspecto poético o musical, viéndola como una experiencia participativa, jugando un papel esencial en el éxito y la continuidad de esta forma de expresión.

Ilustración 11

Cinético

Según (Rivero, 2014) "El arte cinético introduce la interacción con el espectador este desarrolla una acción para que la pieza se mueva o genere la ilusión de estar haciéndolo. En carácter interactivo-reactivo hay un juego sinérgico con el público que antes no había.". Es decir, el arte cinético implica que el espectador no sea un observador pasivo, sino un participante activo que contribuye al movimiento o a la percepción del mismo dentro de la obra. De manera similar, el amorfino se fundamenta en la interacción entre el intérprete y el público, creando una experiencia que no sería la misma sin la participación de ambos. Los versos del amorfino se despliegan en un diálogo improvisado que depende de las reacciones, respuestas o incluso provocaciones del público. Es aquí donde el amorfino se vuelve cinético en términos de dinamismo cultural, ya que la "acción" que impulsa la obra es verbal y emocional.

Pero, aunque el público no altera la esencia de la estructura, su implicación crea una dinámica única en cada presentación, el amorfino se nutre de la participación inmediata del público, respondiendo de manera espontánea a los versos. Este "juego sinérgico" es palpable en el amorfino, ya que el público y el intérprete colaboran para que la experiencia lírica cobre vida. Además, esta interacción constante entre quien recita y quien escucha es lo que transforma al amorfino en una expresión viva y en constante evolución.

Por lo tanto, al vincular esta idea al amorfino, se puede apreciar cómo este género poético-musical ecuatoriano funciona como un arte interactivo que depende del espectador para generar su "movimiento" cultural.

Ilustración 12

Hernández, 2024, p. 16

TIPO DE ARTE

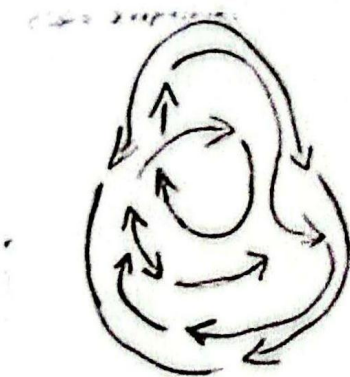
Según (Nova, Intervención sonora en una escultura sonora tipo Baschet, 2024) “*La escultura sonora puntualmente trascendió la noción de la obra de arte como entidad autónoma y estática invitando al espectador a experimentar la dimensión temporal y efímera del sonido.*”. Es decir, el sonido no solo actúa como un acompañamiento, sino como un componente fundamental que activa la obra en interacción con el espacio y el espectador. La inclusión de lo cinético, es decir, el movimiento, intensifica esta experiencia, convirtiendo la escultura en un arte que evoluciona con el tiempo y el entorno. Este enfoque sugiere que la fusión de lo sonoro, auditivo y cinético puede romper las barreras tradicionales del arte estático, permitiendo una obra que se percibe, escuche y sienta en Múltiples niveles.

Pero, se puede pensar en cómo el movimiento y el sonido se entrelazan para crear una experiencia artística multisensorial, en donde, La temporalidad del sonido y el movimiento

continuo de la escultura crean una obra en constante transformación, lo que permite que el arte no sea solo observado, sino también vivido y experimentado en tiempo real.

Por lo tanto, La escultura ya no es una pieza estática, sino un organismo dinámico que cambia y evoluciona con el tiempo y la interacción. Esta combinación sensorial amplía las posibilidades artísticas y permite una conexión más profunda y envolvente entre la obra y el espectador.

Ilustración 13

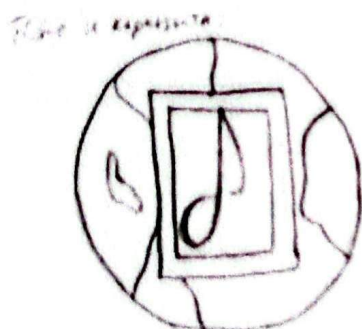
Hernández, 2024, p. 17

Según (Nova, Intervención sonora en una escultura sonora tipo Baschet, 2024) *“La interacción entre sonido, espacio e imagen ha sido un área fértil de exploración en el arte contemporáneo; estas tres entidades sensoriales dan lugar a la creación de nuevas formas de expresión artística que desafían y expanden las fronteras tradicionales.”*. Es decir, estas ideas se pueden aplicar de manera innovadora, integrando no solo la percepción visual, sino también elementos auditivos y espaciales que involucren al espectador en una experiencia más profunda. Al incorporar sonidos como los amorfinos, relacionados con la tradición oral ecuatoriana, la escultura podría convertirse en un reflejo tridimensional del patrimonio cultural, no solo a nivel visual sino también sonoro.

Pero, la integración de sonido, espacio e imagen en una obra escultórica tiene el potencial de expandir las formas tradicionales de expresión artística, al incluir estos elementos sensoriales permite al espectador interactuar con el arte de una manera más directa y dinámica. Además de, al incorporar el sonido, como los amorfinos, la obra podría conectar al público con sus raíces culturales, utilizando el espacio de manera significativa para crear una experiencia que trascienda la mera observación visual.

Por lo tanto, esta integración no solo enriquece a obra, sino que también fortalece su capacidad de transmitir mensajes culturales y emocionales, desafiando las fronteras tradicionales del arte, al incorporar diversas formas sensoriales se potencia la experiencia del espectador, permitiendo una inmersión multisensorial en la identidad cultural.

Ilustración 14

Hernández, 2024, p. 18

FUNDAMENTOS DEL TIPO DE ARTE

Contexto Natural

Según (Nova, Experiencia estética en una escultura sonora tipo Baschet, 2019) "El objeto como escultura es una composición plástica donde el sonido se presenta como un espacio vacío"

que es llenado por la manipulación del espectador. ". Es decir, plantea el papel del sonido en la escultura como un espacio vacío que es activado por la manipulación del espectador. La naturaleza oral y efímera del amorfino se integra con lo cinético y auditivo, creando una experiencia artística en la que las raíces culturales se hacen palpables a través del movimiento y del sonido. En este contexto, la escultura no es un objeto estático, sino un medio interactivo que, al ser manipulado, revela fragmentos de la tradición montuvia, representada por los versos del amorfino.

Pero, en esta propuesta, el amorfino actúa como la voz cultural que llena el "vacío" sonoro, conectando las tradiciones ancestrales con el presente a través de la interacción artística. El movimiento de la escultura podría simbolizar el ritmo de los versos del amorfino, mientras que el espectador, al manipular la obra, desencadena la experiencia auditiva, haciendo visible y audible esta expresión cultural.

Por lo tanto, la interacción activa un diálogo entre lo visual y lo auditivo, permitiendo que las tradiciones orales se integren en la escultura moderna no solo preservando la tradición del amorfino, sino que también la transforma en una experiencia interactiva, dinámica y contemporánea.

Ilustración 15

Hernández, 2024, p. 19

Contexto edificado

Según (Vázquez, 2005) "El arte debe contribuir a extender el área de la creatividad, cambiando radicalmente la relación con la obra, haciendo que el consumidor no se limite a asumir pasivamente lo ya producido." Es decir, el amorfino con su naturaleza oral, transforma al oyente en co-creador, mientras que una escultura interactiva podría buscar un efecto similar, permitiendo al espectador alterar su experiencia mediante el movimiento o el sonido. Así, al igual que el público responde a los versos del amorfino, un observador de una escultura cinética o sonora puede manipular el objeto, cambiando su percepción. La obra escultórica deja de ser un elemento estático, y al igual que el amorfino, se convierte en un diálogo constante entre el arte y el participante.

Pero, mientras el amorfino invita a la réplica ingeniosa de versos, la escultura puede reaccionar ante la manipulación del espectador, creando un espacio donde lo visual y lo sonoro convergen en una experiencia dinámica. Ambas formas de arte invitan a explorar la temporalidad y la interacción, pues tanto en el declamar amorfinos como en la escultura, el espectador se ve involucrado en la co-creación de la obra.

Por lo tanto, el amorfino y la escultura cinética-auditiva, se convierten en una invitación al espectador a ser más que un observador pasivo, ambas manifestaciones artísticas permiten extender la creatividad y transformar la relación con el arte, desafiando la separación entre creador y espectador.

Ilustración 16

Hernández, 2024, p. 20

Contexto social del tema

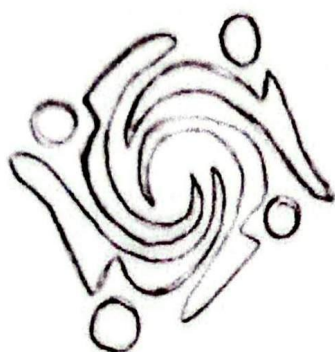
Según (Nova, Intervención sonora en una escultura sonora tipo Baschet, 2024) *"En las esculturas sonoras el espectador se convierte en un receptor activo que experimenta y explora las posibilidades sonoras de la obra desde su propia perspectiva y contexto sociocultural."* Es decir, cada espectador aporta su propia interpretación, en función de su trasfondo cultural y social, lo que genera múltiples lecturas de una misma obra. Este enfoque resuena especialmente en sociedades diversas, donde las experiencias compartidas y los significados varían según el contexto. En este sentido, la obra adquiere una dimensión más rica y compleja, pues la interacción con la escultura sonora no es uniforme, sino que está impregnada por las creencias, tradiciones y costumbres del espectador. Esto transforma la obra en un punto de convergencia cultural, donde los sonidos y las percepciones individuales se entrelazan, ofreciendo una experiencia única para cada persona.

Pero, desde un enfoque sociocultural, la escultura sonora se convierte en una plataforma para explorar cómo las identidades colectivas se expresan a través del arte. El sonido, como medio universal, conecta a las personas de diferentes orígenes, pero la manera en que cada espectador interpreta esos sonidos depende en gran medida de sus vivencias culturales y sociales.

Así, la obra se transforma en una experiencia multidimensional, abierta a múltiples interpretaciones.

Por lo tanto, la interacción con la escultura sonora refleja la diversidad de perspectivas y el impacto del contexto sociocultural en la percepción artística, permitiendo que el arte sea una experiencia viva y contextualizada, en constante evolución según el individuo que lo contempla.

Ilustración 17

Hernández, 2024, p. 21

REFERENTE AUTOR

Zimoun

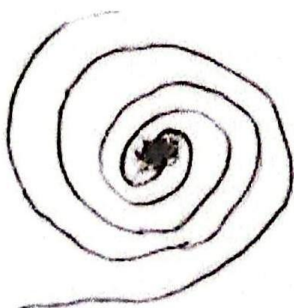
Según (Burotto, 2020) “El edificio abandona su solidez para mutar hacia la configuración de constelaciones sonoras que alteran nuestra conciencia de lugar involucrándonos en una experiencia sensorial e inmersiva.”. Es decir, esta afirmación sugiere que las obras sonoras pueden trascender su carácter meramente auditivo al integrarse de manera interactiva con el espacio y el espectador; el sonido y la interacción permiten que esa estructura se transforme en una experiencia dinámica. Al alterar nuestra conciencia del lugar, las constelaciones sonoras nos sumergen en un ambiente que desafía la percepción tradicional,

haciendo que el espectador se vuelva parte activa de la obra. Así, el sonido y la inmersión sensorial logran que la obra deje de ser estática, evolucionando hacia una experiencia en constante cambio que reacciona con la presencia y las acciones del público.

Pero, lo que Burotto plantea es que en una obra interactiva, el sonido desdibuja las fronteras entre lo físico y lo perceptual. No se trata solo de escuchar, sino de sentir el espacio a través del sonido, interactuando con él de manera activa. Las constelaciones sonoras permiten que el espectador modifique su percepción del entorno mediante la interacción, ya sea moviéndose dentro del espacio o modificando su comportamiento según las respuestas auditivas y cinéticas de la obra.

Por lo tanto, las obras sonoras interactivas y cinéticas transforman la forma de experimentar el arte, generando espacios donde la percepción y la interacción se fusionan, rompiendo con la rigidez y lo estático, invitan al espectador a ser un participante activo que moldea la experiencia según sus movimientos y acciones.

Ilustración 18

Hernández, 2024, p. 22

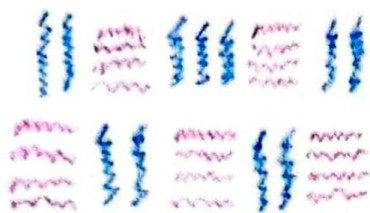
Alex Posada

Según (Rivero, 2014) "La vibración de sonido, color y patrones visuales evolucionan hacia el caos o el orden según los algoritmos evolutivos que la gobiernan." Es decir, esta afirmación nos invita a reflexionar sobre la interacción entre elementos sonoros y visuales en una obra interactiva. La referencia a las vibraciones de sonido y color, junto con los patrones visuales, sugiere que estos componentes no se comportan de manera aleatoria, sino que siguen un conjunto de reglas o algoritmos que los transforman progresivamente. Esta evolución puede dirigirse hacia el caos o el orden, dependiendo de las dinámicas internas de la obra y de cómo estas interactúan con el espectador. La interacción entre lo sensorial y lo matemático genera una experiencia artística en la que cada acción o sonido influye directamente en la forma en que la obra se presenta.

Pero, lo que Rivero enfatiza es que estos algoritmos no son simplemente cálculos abstractos, sino principios que rigen cómo el arte se desarrolla en tiempo real. El caos o el orden resultante son una consecuencia directa de la relación entre la obra y el espectador. A medida que el público interactúa con los sonidos y los patrones visuales, estos vibran y se transforman, siguiendo un comportamiento que parece impredecible pero que está regido por reglas estructuradas. El espectador, entonces, no solo observa la evolución de la obra, sino que la provoca y participa en ella.

Por lo tanto, las obras sonoras y visuales interactivas controladas por algoritmos permiten que el espectador influya en su desarrollo. La interacción constante entre las vibraciones y los patrones genera experiencias únicas que pueden derivar tanto en caos como en orden, dependiendo del equilibrio entre la intervención humana y las reglas algorítmicas que las guían.

Ilustración 19

Hernández, 2024, p. 23

Los Hermanos Baschet

Según (Nova, Experiencia estética en una escultura sonora tipo Baschet, 2019) *“La escultura sonora no esté pensada para ser un objeto sólo para contemplar sino también para ser tocado y escuchado.”* Es decir, esta afirmación subraya la naturaleza interactiva de la escultura sonora, que va más allá de ser un simple objeto estético. Al enfatizar que estas esculturas están diseñadas para ser tocadas y escuchadas, se plantea la idea de que la experiencia del espectador es fundamental en la apreciación del arte sonoro. Este tipo de obras invita al público a interactuar activamente, convirtiéndose en co-creadores de la experiencia artística. Al permitir que el espectador no solo contemple, sino que también participe, la escultura sonora transforma la relación entre el arte y el público, estableciendo un diálogo dinámico y sensorial.

Pero, lo que Nova resalta es que la escultura sonora debe ser concebida como un medio de interacción, donde el sonido y el tacto juegan papeles cruciales. Este enfoque no solo enriquece la experiencia estética, sino que también ofrece una nueva forma de comprender la escultura como un espacio de exploración sensorial. El espectador se ve motivado a experimentar el arte de una manera más holística, donde cada toque y cada sonido se convierten en parte integral de la obra.

Por lo tanto, estas esculturas sonoras permiten una conexión directa entre el arte y el espectador. Al fomentar la interacción, se enriquecen las experiencias sensoriales, haciendo que el arte sea un espacio de descubrimiento y exploración.

Ilustración 20

Hernández, 2024, p. 24

FUNDAMENTOS DEL AUTOR

Zimoun

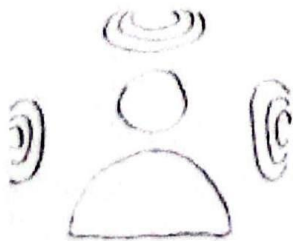
Es un artista suizo conocido por sus obras sonoras e instalaciones cinéticas que exploran la relación entre el sonido, el espacio y la interacción del espectador. Su enfoque conceptual se basa en la utilización de materiales simples y mecanismos motores que generan paisajes sonoros complejos. Zimoun valora la simplicidad y la naturaleza efímera de la experiencia artística, fomentando una conexión directa entre el público y el entorno. A través de su técnica de combinar elementos orgánicos y mecánicos, crea un diálogo entre lo artificial y lo natural, invitando a la reflexión sobre la percepción del sonido en el espacio.

Ilustración 21

Hernández, 2024, p. 25

Alex Posada

Es un artista que combina la instalación, el arte sonoro y la performance para explorar temas de memoria, identidad y el entorno natural. Su obra se caracteriza por el uso de materiales reciclados y elementos orgánicos, reflejando un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Posada valora la interactividad, invitando al espectador a involucrarse activamente en la experiencia artística. A través de técnicas que integran la tecnología y lo artesanal, sus instalaciones evocan una conexión emocional y sensorial, invitando a la reflexión sobre el impacto humano en la naturaleza y la memoria colectiva.

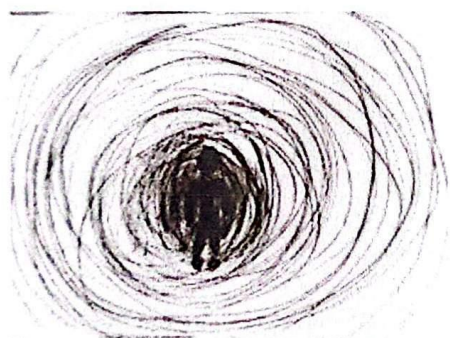
Ilustración 22

Hernández, 2024, p. 26

Los Hermanos Baschet

Artistas franceses, son reconocidos por su innovadora fusión de escultura y música a través de la creación de instrumentos sonoros únicos. Su obra refleja un profundo entendimiento del sonido como una forma de expresión artística que trasciende las convenciones musicales tradicionales. Valoran la interacción entre el espectador y la obra, diseñando piezas que invitan a la exploración y al descubrimiento. Utilizando materiales como metal, madera y cerámica, combinan técnicas artesanales con un enfoque experimental, creando paisajes sonoros que transforman el espacio. Su legado reside en la capacidad de generar experiencias sensoriales que despiertan la curiosidad y la imaginación.

Ilustración 23

Hernández, 2024, p. 27

OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS

94 prepared dc-motors, cork balls, cardboard boxes 41x41x41cm (2012)

Zimoun

Se destaca por el principio creativo de la simplicidad compleja en sus instalaciones sonoras. Este enfoque consiste en utilizar elementos básicos y cotidianos para generar experiencias artísticas ricas. Al emplear materiales sencillos, como cartón y motores, crea

paisajes sonoros que invitan a la reflexión sobre la naturaleza del sonido y su interacción con el espacio.

Aplica este principio a través de mecanismos simples que producen sonidos variados. Al instalar motores que golpean superficies, genera una sonoridad compleja a partir de acciones básicas. Esta técnica resalta la belleza de lo elemental y permite a los espectadores experimentar el sonido en su forma más pura.

Para abordar el tema de la interacción entre el sonido y el espacio, se podría usar la simplicidad compleja creando una instalación que invite al público a participar. Utilizando materiales reciclados y mecanismos sencillos, la obra podría responder a la presencia del espectador, haciendo que cada acción produzca un sonido único. Esto enriquecería la experiencia y enfatizaría la relación entre el arte, el sonido y el entorno.

The Particle

Alex Posada

Emplea el principio creativo de la interactividad sensorial en sus obras. Este enfoque se centra en la participación activa del espectador, convirtiéndolo en un co-creador de la experiencia artística. Sus instalaciones sonoras y visuales invitan a los participantes a interactuar, explorando su entorno a través del sonido y la materia.

Utiliza este principio integrando elementos que responden a la acción del espectador. A través de dispositivos que emiten sonido o luz al ser tocados o manipulados, crea una experiencia envolvente que transforma el espacio. Este enfoque fomenta una conexión emocional y sensorial, permitiendo a los espectadores sentir que son parte integral de la obra.

Para abordar el tema de la memoria y la identidad, el principio de interactividad sensorial podría aplicarse al diseñar una instalación que reaccione a las historias o recuerdos compartidos por los visitantes. Al utilizar materiales reciclados y tecnología accesible, la obra podría evocar emociones y reflexiones sobre la experiencia colectiva, creando un diálogo entre el arte, el público y sus memorias.

Andreiphone: Conjunto de Escultura Sonora Après-Baschet

Los Hermanos Baschet

Se destacan por el principio creativo de la fusión de arte y música en sus obras. Este enfoque permite que la escultura no solo sea visual, sino también sonora, convirtiendo cada pieza en un instrumento musical. Su trabajo desafía las nociones tradicionales de lo que puede ser una obra de arte, involucrando al espectador de manera activa.

Utilizan este principio creando instrumentos escultóricos que generan sonidos al ser tocados o manipulados. Con materiales como metal y cerámica, sus obras producen una amplia gama de timbres y ritmos, invitando a los espectadores a explorar y experimentar. Así, la interacción con las piezas se convierte en una experiencia sensorial rica y envolvente.

Para abordar el tema, el principio de fusión de arte y música podría aplicarse al diseñar instalaciones que respondan a elementos naturales. Por ejemplo, se podrían crear esculturas que imiten sonidos de la naturaleza al ser tocadas, promoviendo una reflexión sobre la armonía entre el arte y el medio ambiente. Esto no solo enriquecería la experiencia del espectador, sino que también enfatizaría la importancia de la sostenibilidad y la conexión con el entorno natural.

OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA

94 prepared dc-motors, cork balls, cardboard boxes 41x41x41cm (2012)

Zimoun

Según (Ponticello, 2022) "Los trabajos de este artista pueden producir una sensación muy inquietante en el público, captan la atención del espectador con facilidad y lo posicionan en un ambiente de incertidumbre y tensión.". Es decir, las obras de este artista tienen la capacidad de generar una sensación inquietante en el público, al vincular esta idea al amorfino, una expresión oral rica en ingenio y ritmo, podemos ver cómo la transmisión oral también puede producir efectos emocionales similares. El amorfino, al ser interactivo y auditivo, utiliza la incertidumbre en la réplica de versos para mantener la atención del oyente y crear tensión dentro de la improvisación. Esto genera un ambiente dinámico, donde la expectación y la sorpresa son esenciales para la participación.

Pero la conexión entre el amorfino y las esculturas interactivas no se limita solo a la creación de incertidumbre. Ambos formatos se basan en la participación activa del público, en el amorfino, los participantes no son meros oyentes, sino que se ven desafiados a responder en tiempo real con ingenio, lo que añade una capa cinética y de interacción social al acto. De manera similar, las esculturas sonoras dependen de la participación del espectador para activar y explorar las posibilidades de la obra.

Por lo tanto, tanto el amorfino como las esculturas auditivo-cinéticas transforman al público en co-creadores. Su capacidad para generar incertidumbre y tensión se convierte en una herramienta para promover la interacción, haciendo que cada experiencia sea única y personal.

Ilustración 24

Hernández, 2024, p. 31

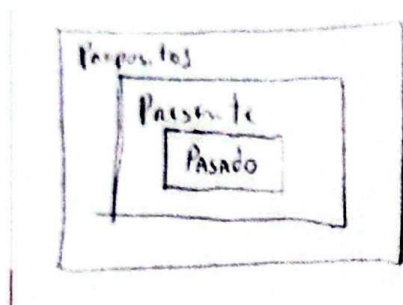
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA

Según (Skinner, 2009) “El acto de interpretación debería considerarse equivalente a preguntarse qué es lo que significa ahora para nosotros y, por tanto, equivalente a apropiarse de él para nuestros propios propósitos.” Es decir, la interpretación se ve como un acto en constante evolución, donde el significado de una obra o texto no es algo fijo, sino algo que cambia según el contexto y las necesidades del intérprete. La interpretación se convierte en una forma de apropiación, permitiendo que cada individuo resignifique el contenido a partir de su propia perspectiva, experiencias y el contexto en el que vive. Así, el acto de interpretar es tan personal como cultural, estableciendo un diálogo entre el pasado y el presente.

Pero, lo que Skinner plantea también implica que la interpretación no es neutral, sino que está moldeada por los intereses y propósitos del intérprete. Este proceso de apropiación puede transformar una obra o idea original para hacerla más relevante o útil en un contexto diferente. Así, el significado no es universal ni estático, sino maleable y adaptativo, lo que permite que una obra sea reinterpretada continuamente.

Por lo tanto, interpretar es crear un nuevo sentido a partir del diálogo entre el pasado y el presente. La obra cobra nuevas dimensiones a medida que el espectador o intérprete adapta su significado a las realidades actuales y sus propios propósitos.

Ilustración 25

Hernández, 2024, p. 32

Según (García & Belén, 2011) “La producción y la recepción del arte no son cuestiones ni de pura inspiración ni de contemplación pasiva, sino que implican procesos activos, constructivos, de discriminación, interrelación y organización.”. Es decir, plantean que tanto la creación como la apreciación del arte requieren un esfuerzo consciente y estructurado. El arte no surge simplemente de la inspiración, ni es recibido de manera pasiva por los espectadores. En lugar de ello, ambos procesos involucran una serie de decisiones y acciones críticas que permiten al artista construir su obra y al espectador darle sentido. La interacción entre el creador, la obra y el público es compleja y dinámica.

Pero, esta cita también sugiere que el arte es el resultado de un trabajo deliberado que exige análisis, reflexión y organización. Tanto el artista como el receptor están implicados en una actividad que requiere discernimiento y capacidad de interrelacionar diferentes elementos. No es un proceso espontáneo ni simple, sino uno en el que las

decisiones se construyen a partir de un conjunto de ideas, emociones y estructuras que se organizan para dar forma a la obra.

Por lo tanto, la creación artística es un acto de construcción activa, no solo de expresión. Implica tanto el trabajo del artista como la participación activa del espectador para interpretar y relacionar lo que percibe con su propia experiencia.

Ilustración 26

Hernández, 2024, p. 32

LISTADO DE FUNDAMENTOS

Conexión

Pertenencia Cultural

Globalización

Exploración Cultural

Experiencia Participativa

Poético-Musical

Organismo Dinámico

Transmisión de Mensajes Culturales

Visual-Auditivo

Extensión de la Creatividad

Diversidad

Fusión

Vibraciones-Patrones

Experiencias Sensoriales

Combinación de Elementos

Interactividad Sensorial

Principio Creativo

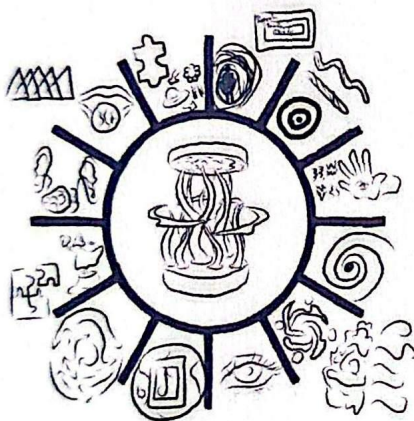
Tensión-Incertidumbre

Adaptación

Interrelación

PROPUESTA INNOVADORA (Boceto)

Ilustración 27

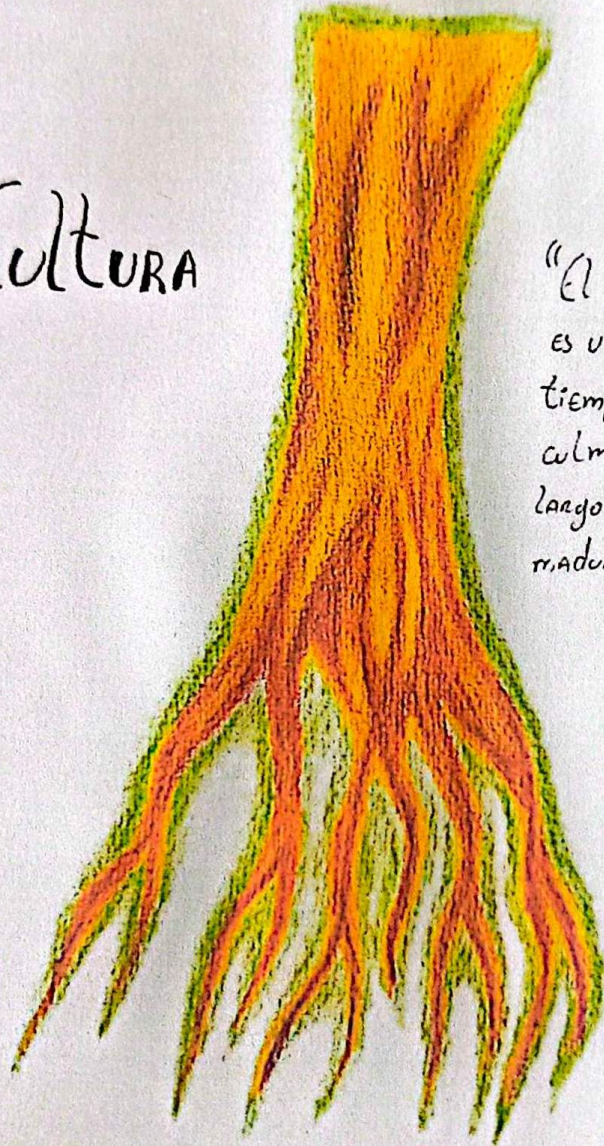

Hernández, 2024, p. 37

Ordenes Metacognitivos

Orden Metacognitivo

CULTURA

"El reconocimiento no es un mero punto en el tiempo, sino que es la culminación focal de un largo y lento proceso de maduración!" (Dewey, 1934, p. 27)

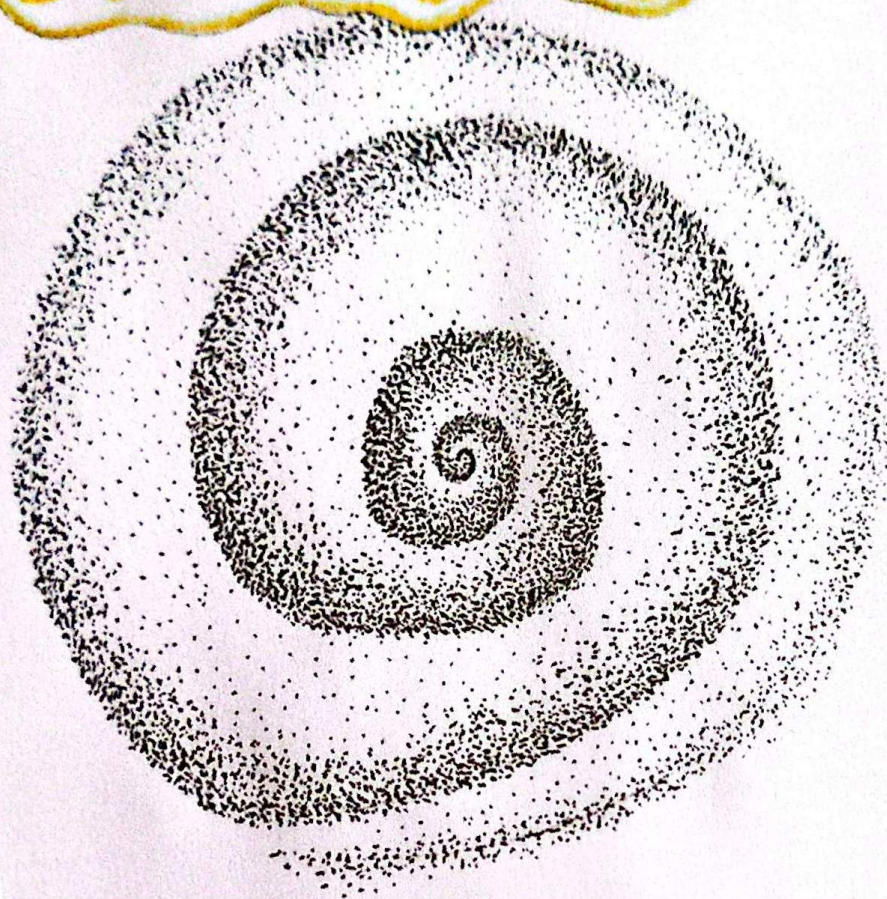
Orden Metacognitivo

Unión

"La concepción del hombre como el ser que usa el arte se convirtió a la vez en la base para distinguirlo del resto de la naturaleza y del vínculo que lo liga." (Dewey, 2008, p.31).

Orden Metacognitivo

"Ver, percibir, es más que reconocer.
No se identifica algo presente en
términos de un pasado desconectado
de este." (Dewey, 2008, p. 29)

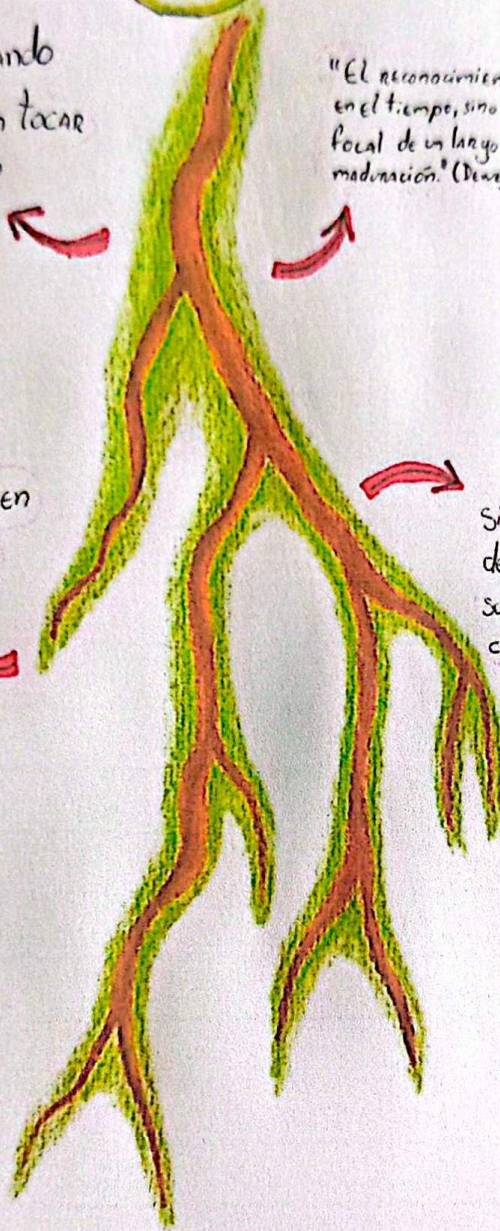
Orden Geométrico

Raíces colgando
del techo sin tocar
el suelo

"El reconocimiento no es un momento
en el tiempo, sino que es la culminación
focal de un largo y lento proceso de
maduración." (Denz, 2008, p. 27)

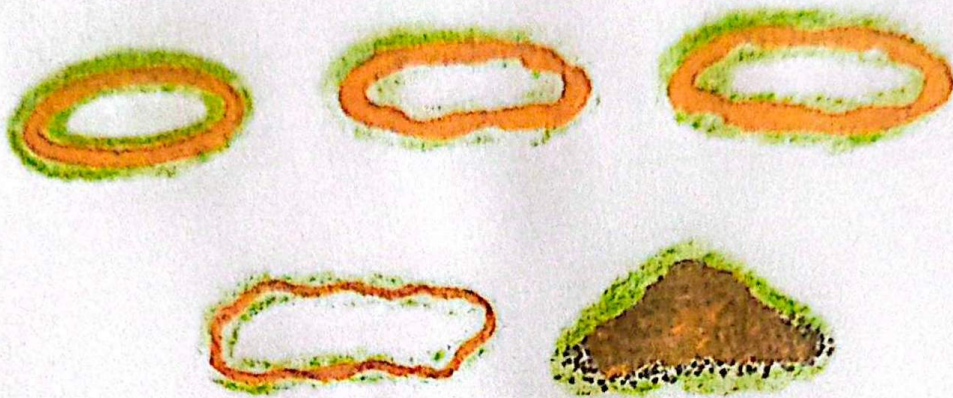
Las raíces
anclan al origen
a la tierra

Al invertir las,
simboliza una cultura
desarraigada que busca
su origen sin encontrarlo
como raíces sin suelo

Orden Geométrico

Serie de anillos

Espiral invertida

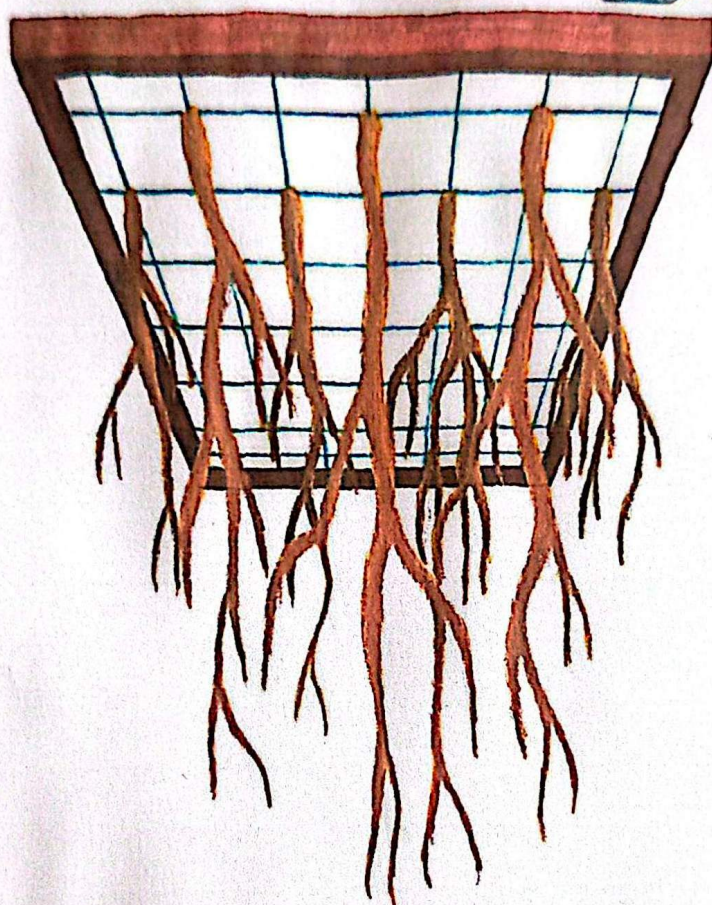
"La concepción del hombre como el ser que usa el arte se convirtió a la vez en la base para distinguirlo del resto de la naturaleza y del vínculo que lo liga." (Dewey, 2008, p.31)

La espiral
Representa crecimiento
evolución

Al invertir la espiral
ya no evoluciona, por el
contrario decrece, genera
una pérdida de conocimiento
cultural.

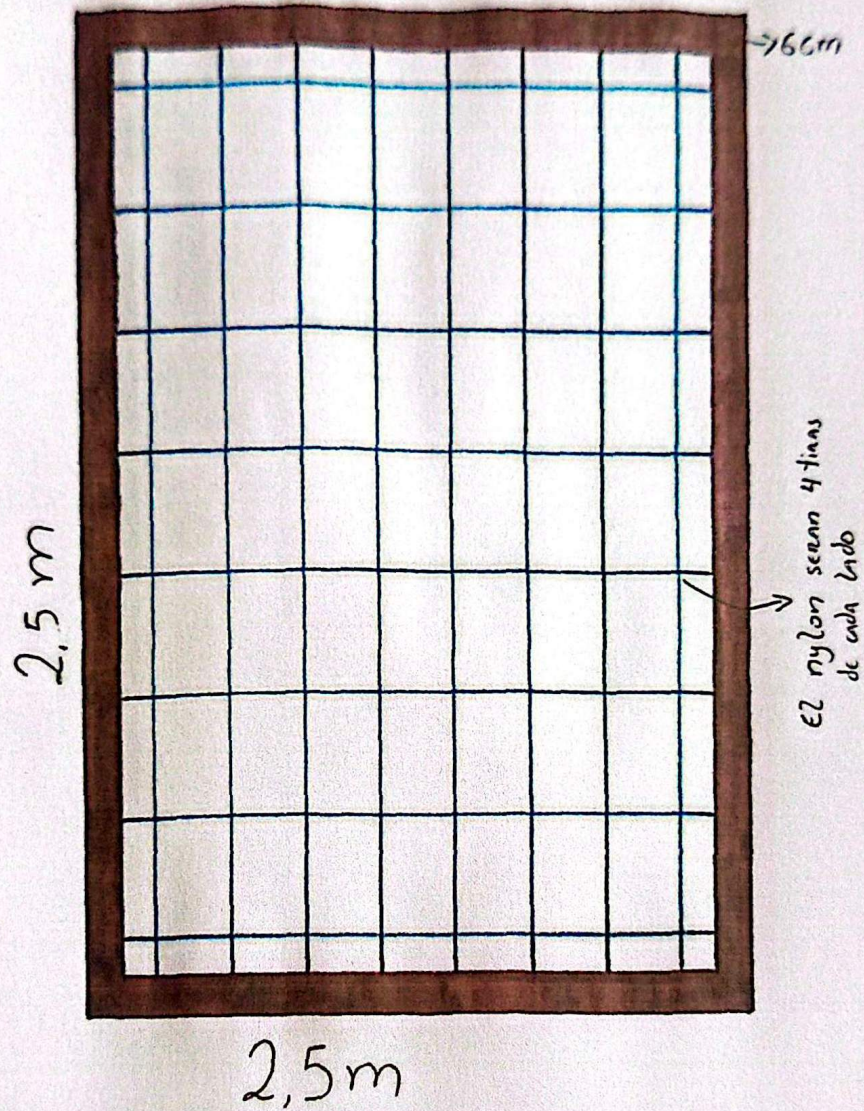
Orden Morfológico

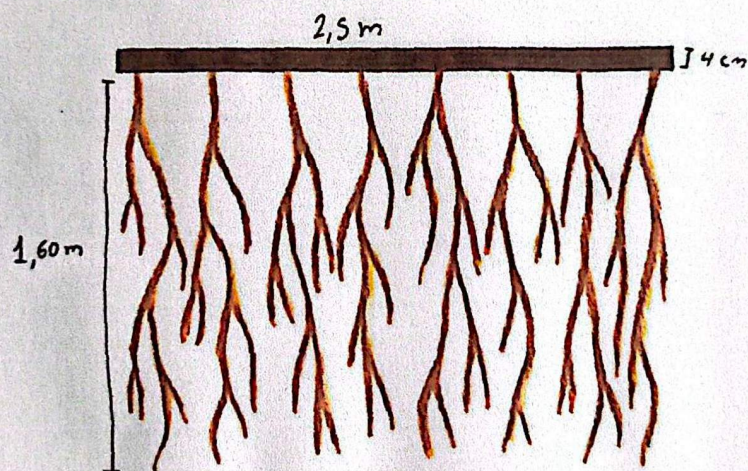
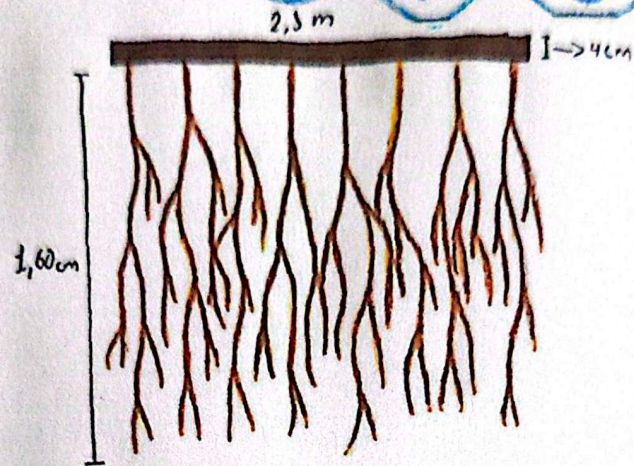
Instalación inmersiva
"DESARRAIGO"

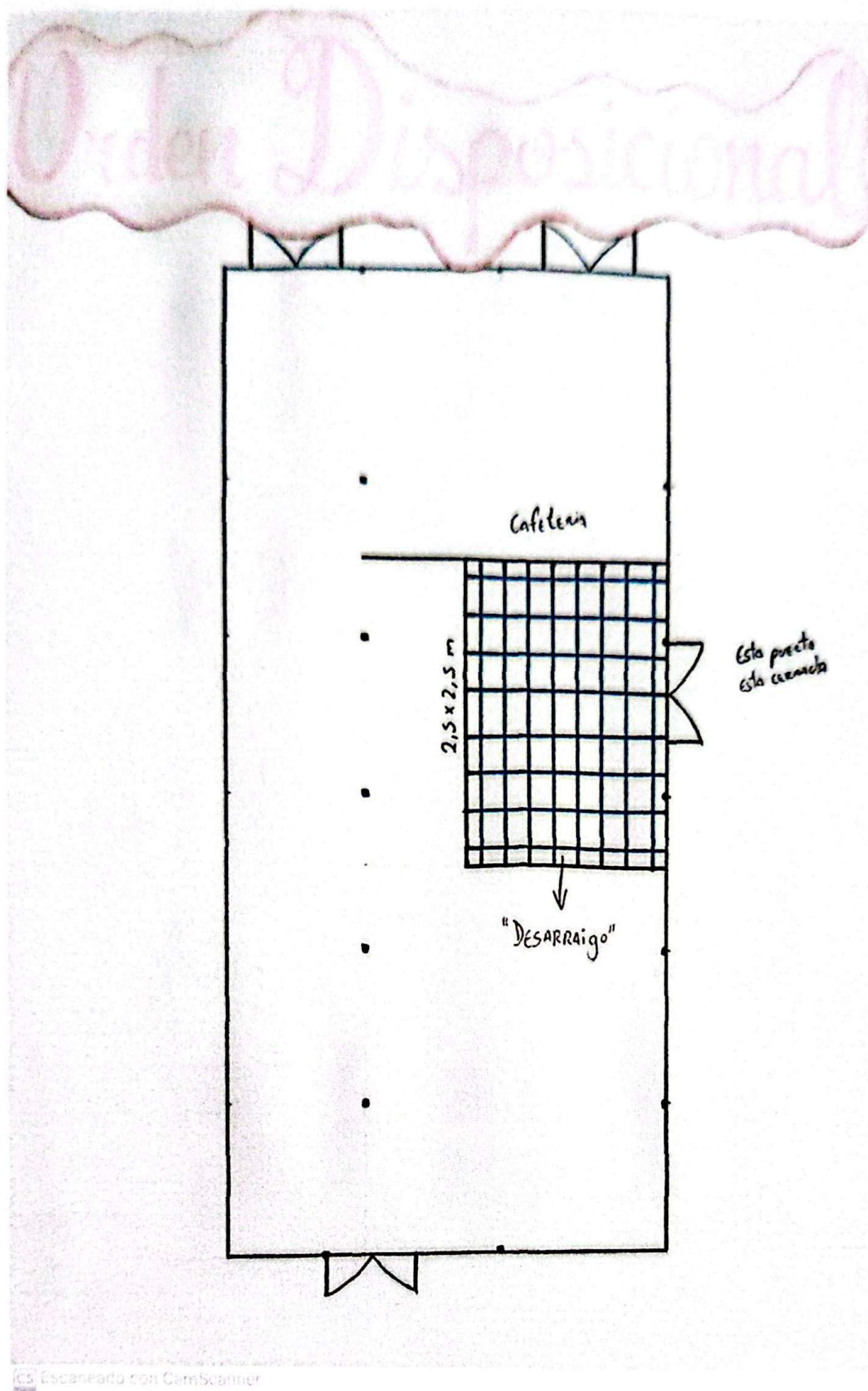
Raíces colgadas del techo
en base de madera

Orden Morfológico

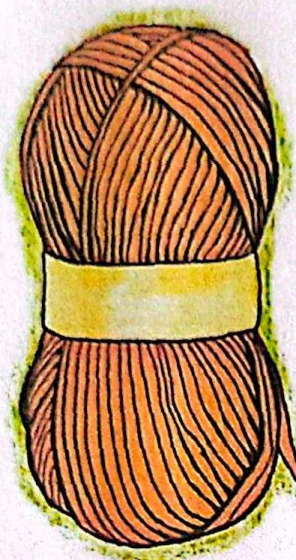

Orden Morfológico

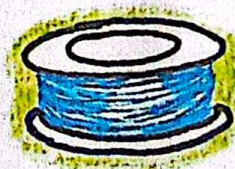
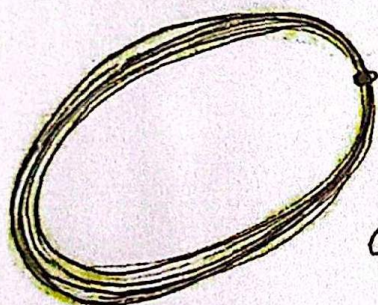
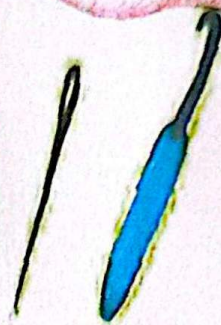

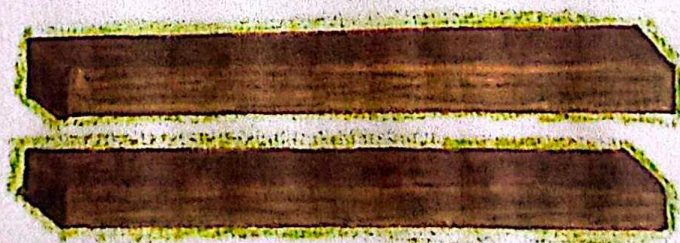
Orden Concreto

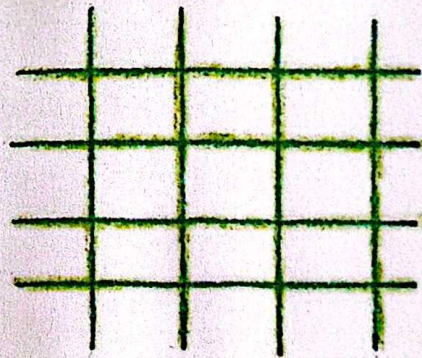
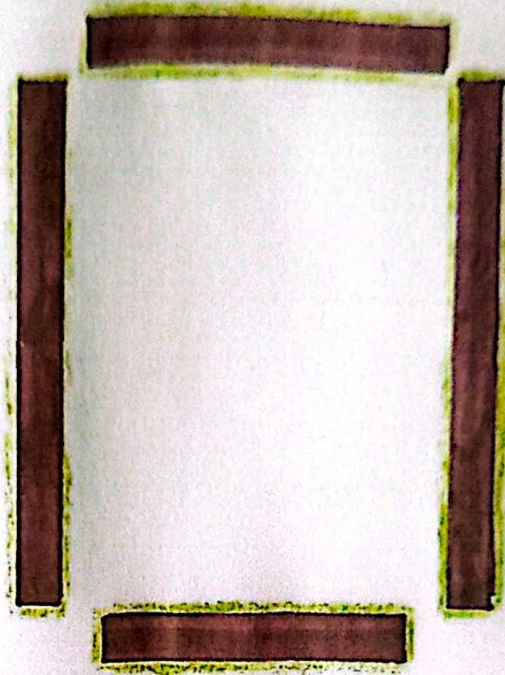
Material
Principal

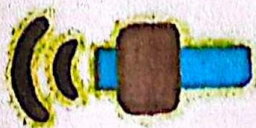
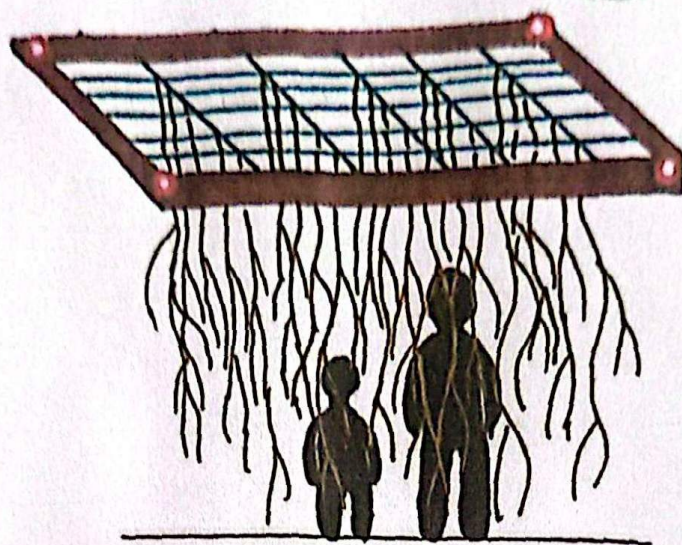
Complementos

Orden Concreto

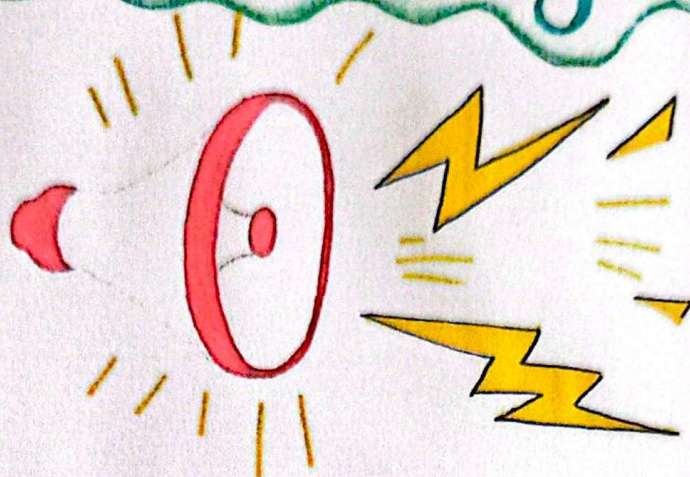

Orden Tecnológico

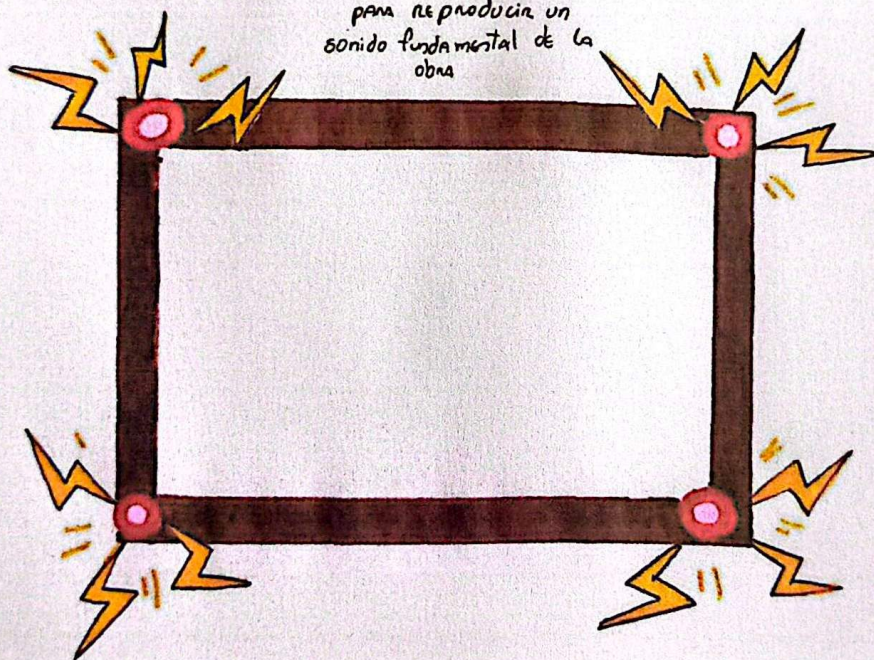

LA OBRA SE ACTIVA
CON UN SENSOR
DE PROXIMIDAD
CUANDO LA PERSONA
SE ENCUENTRE
INGRESANDO A LA
INSTALACIÓN

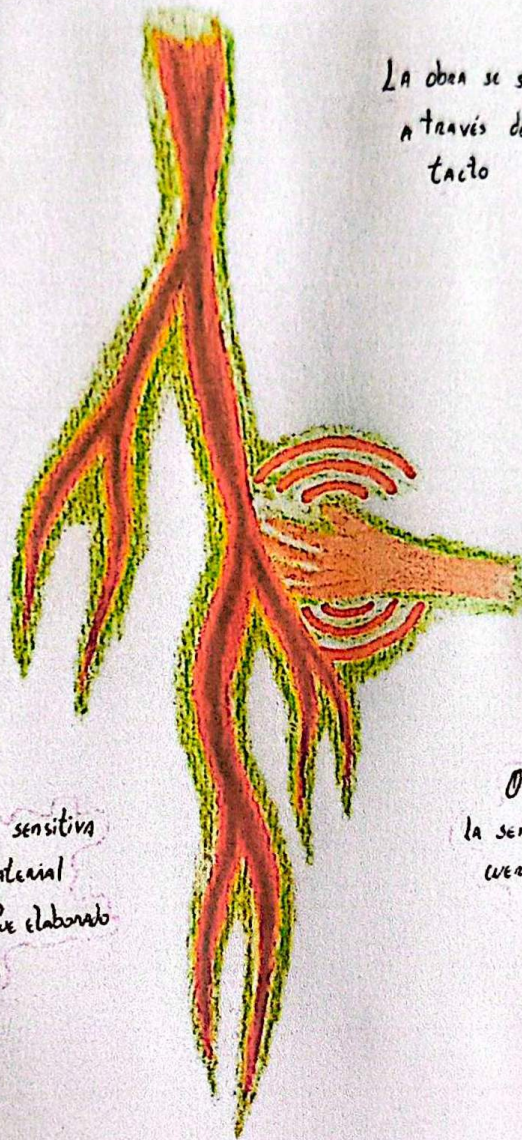
Orden Tecnológico

Tiene un sistema de audio el
cual va vinculado al sensor
para reproducir un
sonido fundamental de la
obra

Orden Sensitivo

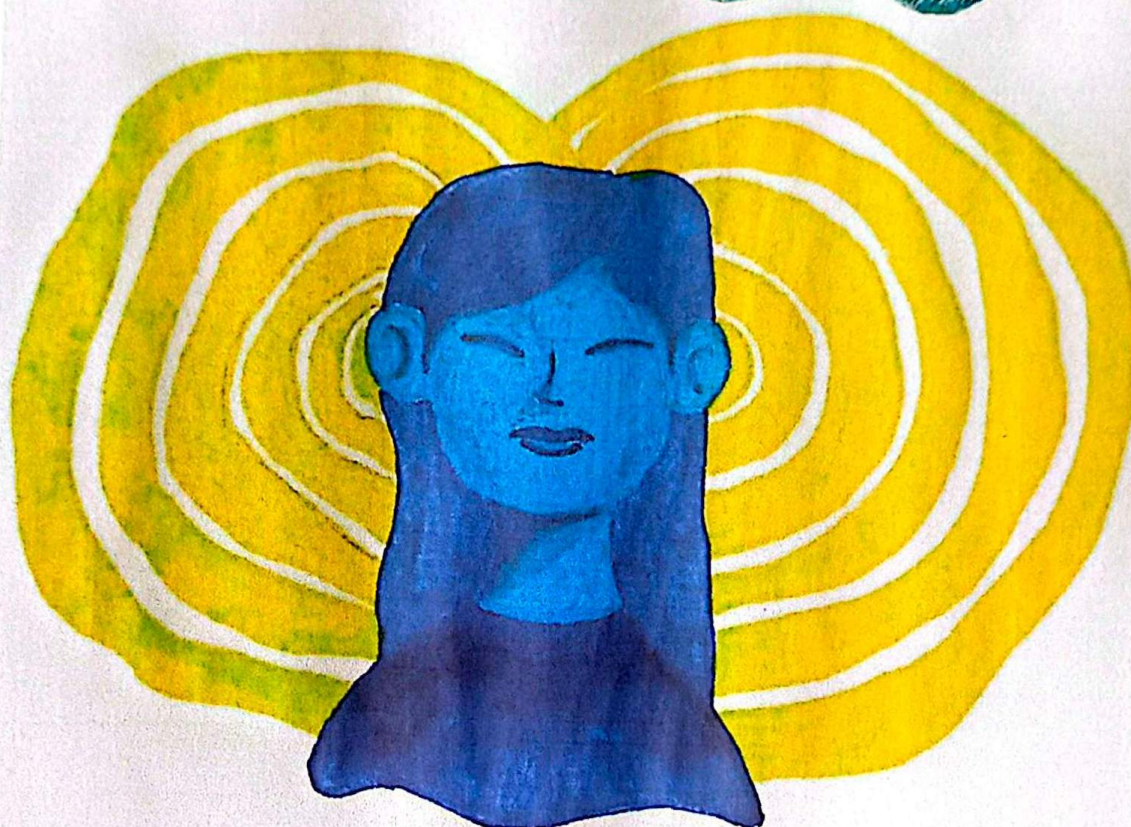

La obra se sentirá
a través del
tacto

La raíz es sensitiva
por su material
en el que fue elaborado
Lana

Obra penetrable
la sentirá por todo el
cuerpo mediante tacto
o roces

Orden Sensitivo

Esta obra estimula el sentido del
oído, al momento de ingresar a la obra
esta activa un sonido de amorfinos
entruconados e incluso sonidos ahogados
complementando a la obra con un ambiente
envolvente

Orden Energético

"¿Qué es en realidad el AUM? Una trama singular de espacio y tiempo: única aparición de una lejanía, por cercana que pueda estar?" (Benjamin, 2003, p.13)

Orden Valorativo

Ensayo

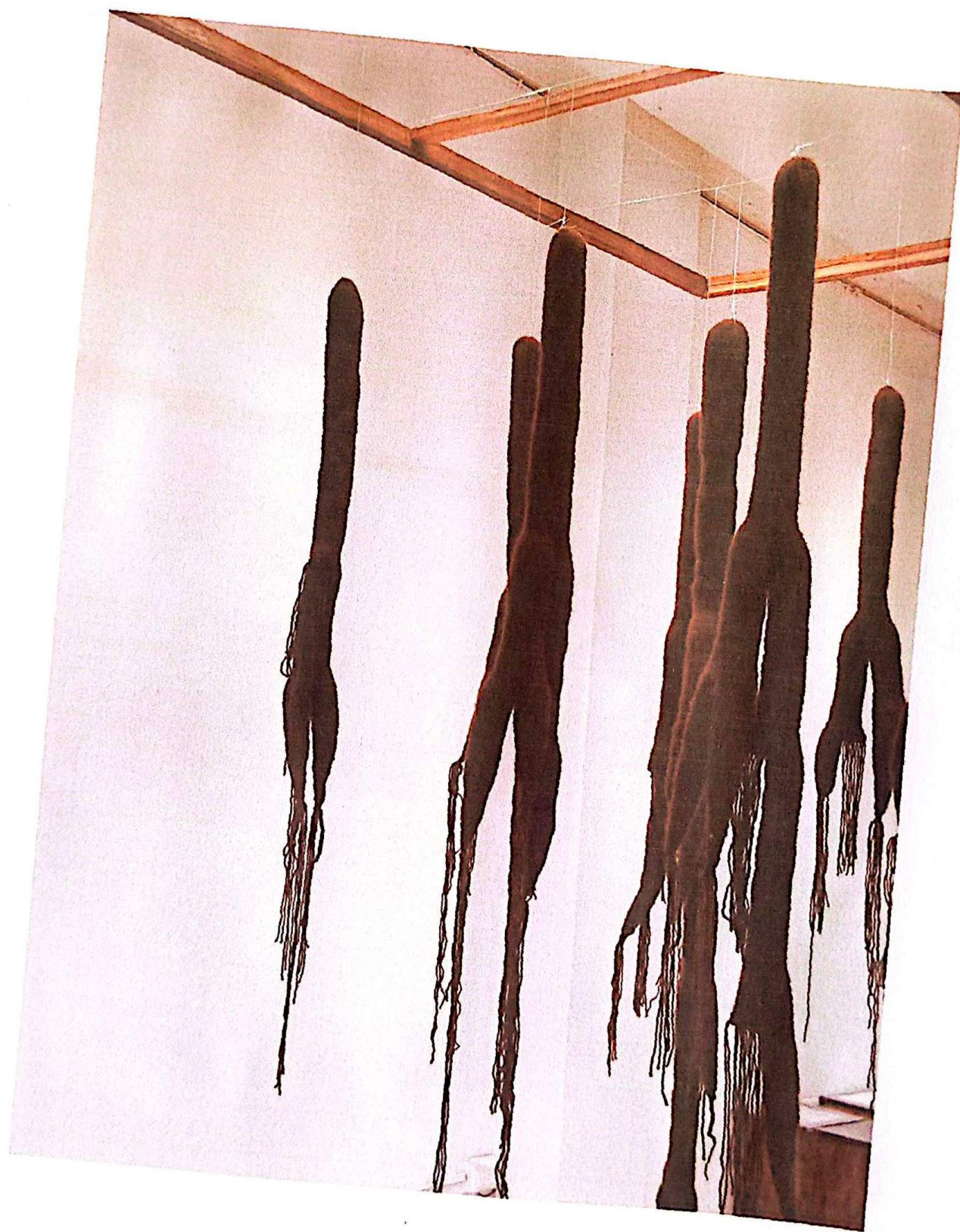
"Desenraigo" es una instalación textil sonora pensable que reflexione sobre la pérdida del arraigo como manifestación de una cultura desarraigada, alterada por los procesos de aculturación.

El arraigo es más que una estructura poética; es una poética ancestral que ha circulado oralmente por generaciones, tejida en la cotidianidad y la sabiduría del pueblo mamboré contemporáneo. En su forma breve y ágil encierra siglos de historia, humor, crítica social y existencia. Sin embargo, hoy se encuentra en riesgo. La aculturación y la modernización han dificultado su presencia en las nuevas generaciones, haciendo que su transmisión oral se fragmente, se distorsione o incluso desaparezca. Inspirándonos en la cita de John Dewey "El reconocimiento no es un mero punto en el tiempo, sino que es la culminación focal de un largo y lento proceso de maduración" (Dewey, 2008, p. 27) comprendi que el verdadero valor del arraigo no se revela de inmediato. No se trata solo de oírlo, sino de madurar nuestra escucha, de comprender el proceso histórico, social y simbólico que lo ha conformado.

Desde ese punto de partida nace esta obra, en un espacio de 2,5 x 2,5 metros, he suspendido raíces tejidas en lana que cuelgan desde una base de maderas creciendo hacia abajo. Alimenta el símbolo de la raíz tradicionalmente asociado al origen y al arraigo, propongo una visión subvertida: una cultura que busca su tierra, pero la encuentra ausente. Estas raíces, algunas entrelazadas, representan los saberes que ya no se transmiten plenamente, camina entre ellas imploramos una memoria fragmentada, una identidad suspendida.

El entorno sonoro refuerza esta idea: el espacio está ambientado con grabaciones de acentos entre contados, distorsionados, a veces mudos. No hay continuidad, no hay claridad, la voz popular se escucha como un eco que se desvanece, una tradición que intenta hablar y ya no puede hacerlo del todo.

"Desenraigo" no pretende dar respuestas, sino abrir un espacio para el reconocimiento, un reconocimiento que, como dice Dewey, necesita tiempo, sensibilidad y una disposición profunda al diálogo. Esta obra invita al espectador a preguntarse ¿qué queda de nuestras raíces cuando el suelo ya no las sostiene? ¿Cuánto de lo que somos se pierde cuando dejamos de escuchar? ¿Cómo resistimos a la pérdida si no hacemos el esfuerzo de recordar, de comprender, de reconocer?

Referencias Bibliográficas

- Andrango. (2023).
- Burotto. (2020).
- Bustamante. (2008).
- Cusme. (2012). *La oralidad de Manuel Rendón Solorzano y Dumas Heraldó Mora Montesdeoca y la concepción de la mujer en sus creaciones, la décima y el amorfino.*
- García, & Belén. (2011). *Perspectivas ontológicas, epistemológicas y metodológicas de la investigación artística.*
- Jimbo, & Arias. (2023). *Amorfino y su incidencia en la expresión oral.*
- Jimbo, & Arias. (2023). *Amorfino y su incidencia en la expresión oral.*
- Joza, & Dueñas. (2017).
- Mendoza, & Carrión. (2021). *El amorfino y su incidencia en la construcción de la identidad cultural manabita en los centros educativos de la ciudad de Portoviejo.*
- Mora. (2019). *Amorfino y su resignificación turística, cantón Salitre, Provincia del Guayas.*
- Nova. (2019). *Experiencia estética en una escultura sonora tipo Baschet.*
- Nova. (2024). *Intervención sonora en una escultura sonora tipo Baschet.*
- Pérez. (2021). *Amorfino as a Lyrical Genre of Oral Tradition.*
- Ponticello. (2022). *Zimoun, el artista de las esculturas sonoras.*
- Rivero. (2014). *El arte cinético como precedente del arte generativo. Invasión generativa.*
- Skinner. (2009). *Motivos, intenciones e interpretación.*
- Soler. (2009). *"Cuatro" Arte interactivo.*

Vázquez. (2005). *De la estética de la recepción a una estética de la participación.*