

Uleam crece en buenas manos

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

"El mensaje del amorfino y su influencia en lo auditivo- interactivo- cinético en la población de Manta 2024"

Autor/a:

Josselyne Xiomara Lema Bayas

Docente tutor:

Damián Sinchy

Periodo

2025-1

Manta - Manabí - Ecuador

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Facultad de Educación, Turismo, Artes y Humanidades

"El mensaje del amorfino y su influencia en lo auditivo- interactivo- cinético en la población de Manta 2024"

Trabajo de proyecto de titulación presentado por: Josselyne Xiomara Lema Bayas Tutor: Damián Sinchy

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR PROPIEDAD INTELECTUAL

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR PROPIEDAD INTELECTUAL

Título del Trabajo de Investigación:

Autores: Josselyne Xiomara Lema Bayas. Fecha de Finalización: 13 de agosto 2025.

Descripción del Trabajo

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal representarel amorfino como una experiencia sensorial, auditiva, cinética e interactiva conectando la tradición oral montuvia de Manabi con el público contemporáneo

Declaración de Autoria:

Yo, Josselyne Xiomara Lema Bayas, con número de identificación 1316369097, declaro que soy el autor del trabajo en calidad de tutor del trabajo de titulación titulado " El mensaje del amorfino y su influencia en lo auditivo- interactivo- cinético para la población de Manta 2024". 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 ilvestigación está reconocido y protegido por la normativa vigente, art. 8, 10, de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. Todos los denechos 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 Luica Eloy Alfaro de Manabi.

Firms del Autor:

Josselype Xiomara Lema Bayas

1316369097

Firma del Tutor.

Sinchy/Quinde/Freddy Damián

0103774832

Manta, 13 Agosto 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 LEMA BAYAS JOSSEL YNE XIOMARA, legalmente matriculada en la carrera de ARTES PLÁSTICAS, período académico 2025-2026(1), cumpliendo el total de 384 horas, cuyo tema del proyecto o núcleo problémico es "EL MENSAJE DEL AMORFINO Y SU INFILIENCIA EN LO AUDITIVO-INTERACTIVO-CINÉTICO"

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,

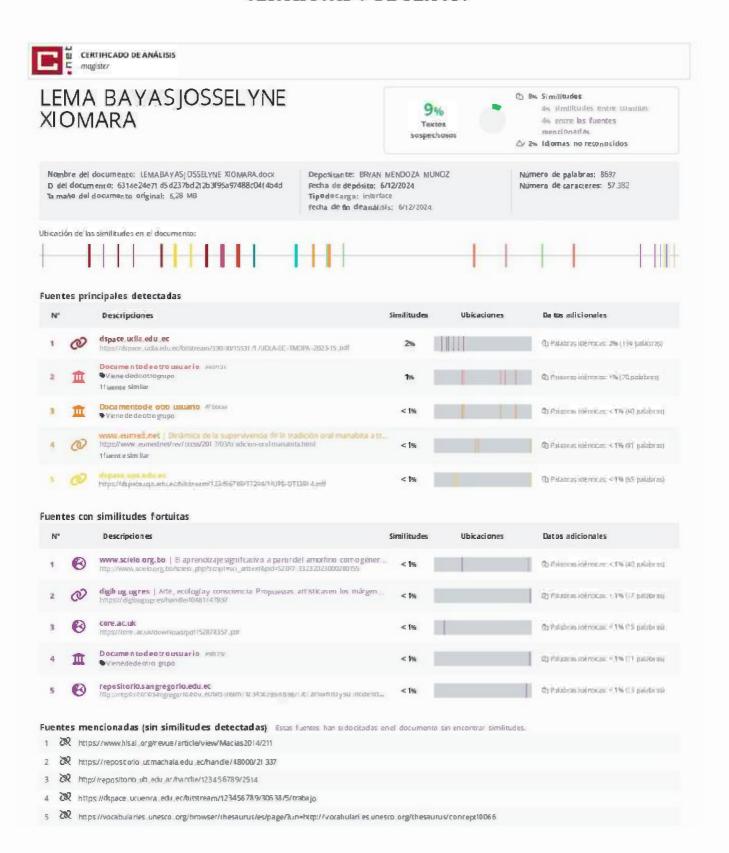

PREMEY SANZAR SINCEL QUINDE

SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN

Docente Tutor

CERTIFICADO DE PLAGIO

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a quienes sembraron en mí el amor por el arte y la cultura.

A mi familia, por ser la raíz que me sostiene y el abrigo que me protege en cada etapa de la vida.

A mi Lora que ha sido símbolo de mi inspiración, felicidad y que también me a motivado a salir adelante.

A mis amigos por estar allí apoyándome constantemente con sus sonrisas, halagos, por escucharme y ayudarme a salir de mis inseguridades.

Y a todas las personas que han pasado por mi vida han aportado su semilla en la persona que soy ahora.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por darme la fuerza y la claridad necesarias para recorrer este camino y no rendirme cuando las dificultades parecían más grandes que mis fuerzas.

A mi familia, por su amor incondicional, por enseñarme a sofiar con los pies en la tierra y et corazón en el cielo. Su apoyo ha sido el motor que me impulsó en cada etapa de este proyecto y por estar en las buenas y en las malas conmigo donde no sentía motivación de nada, fueron uno de mis motores para seguir adelante y no dejándome sola

A mis amigos, que con su compañía, risas y palabras de aliento hicieron que los días de trabajo fueran más llevaderos. Gracias por recordarme que en la vida también hay que celebrar los pequeños logros que aunque uno se sienta solo no está del todo solo y están allí para apoyar y no dejarse caer por la negatividad de ciertas personas o situaciones.

A una persona muy especial W.F, por haber un soporte fundamental en la mayoría de mi vida académica, en los momentos más difíciles, por brindarme apoyo, comprensión y motivación cuando más lo necesitaba, por nunca juzgarme, por alegrarte por mis logros y estar allí mientras yo lloraba, me emocionaba, me estresaba y apoyarme en lo que yo desconocía, te agradezco mucho.

A mi tutor/a y a mis docentes, por guiarme con paciencia, exigencia y sabiduría, ayudándome a crecer no solo como profesional, sino también como ser humano.

Y a todas las personas e instituciones que, de forma directa o indirecta, contribuyeron a que esta investigación se hiciera realidad. A cada uno, gracias por dejar su huella en este logro.

ÍNDICE

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR	3
CERTIFICADO DEL TUTOR	4
CERTIFICADO DE PLAGIO	5
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	8
ÍNDICE	9
DESARROLLO	
Episteme del tema	
Teorías acerca del tema	
Modelos artísticos sobre el tema	14
FUNDAMENTOS DEL TEMA	15
Episteme Histórica	
Episteme Social	
Episteme cultural acerca del tema	
Mensaje 17	
Comunicación	18
Conexión 19	
Auditivo 20	
Interactivo 21	
Cinético 22	
TIPO DE ARTE	23
Arte Escultórico	23
Relación tipo de Arte y Tema	24
Contexto Natural del Tema	25
Contexto Edificado del Tema	26
Contexto Social	27
REFERENTE AUTOR	28
Barbara Hepworth	28
Ian Hamilton Finlay	
Eduardo Chillida	30
FUNDAMENTOS DEL AUTOR	31

Barbara Hepworth	31
Ian Hamilton Finlay	32
Eduardo Chillida	32
OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS	
Barbara Hepworth	33
Ian Hamilton Finlay	36
Eduardo Chillida	39
OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA	42
LISTADO DE FUNDAMENTOS	47
PROPUESTA INNOVADORA	48
ORDENES COGNITIVOS	49
DISCURSO	79
PROTOTIPO	82
ANEXOS PROCESO	84
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87

DESARROLLO

El mensaje del amorfino y su influencia en lo auditivo- interactivo- cinético en la población de Manta 2024.

The message of the amorfino and its influence on the auditory-interactive-kinetic aspects in the population of Manta 2024.

Josselyne Xiomara Lema Bayas

Resumen

Este ensayo académico explora la influencia del amorfino en la población de Manta en 2024, enforindose en sus aspectos auditivos, interactivos y cinéticos. A través de un análisis exhaustivo del contexto cultural y social de Manabi, se examinan los componentes del amorfino, no solo como una forma poética, sino también como una herramienta para la transmisión de valores y costumbres populares. La metodología utilizada sigue el Protocolo por Fundamentos, donde se destacan los principios creativos de referentes artísticos como Barbara Hepworth e Ian Hamilton Finlay, quienes abordan la integración entre el arte, el espacio y la naturaleza.

Los principales hallazgos revelan que el amorfino, con su unisicalidad y su relación con la vida cotidiana manabita, fomenta una conexión sensorial profunda que va más allá de la musicalidad estética. Además, la capacidad del amorfino para adaptarse a nuevos entornos culturales, mientras mantiene su esencia tradicional. En la propuesta artística, se integran elementos visuales, sonoros y cinéticos que reflejan la fluidez del amorfino, interactuando con el público y el entorno, logrando una representación escultórica dinámica y sensible que conecta con los valores ancestrales. Los descubrimientos señalan la importancia a la participación del público,

Este enfoque interdisciplinario que combina lo sensorial con lo conceptual busca crear experiencias inmersivas que transformen el amorfino en algo más que un ejercicio estético, asegurando que permanezca como una expresión cultural viva y relevante en la población de Manta, a través de la pregunta de investigación ¿Cómo el amorfino influye en lo auditivo-interactivo-cinético para la población Manta 2024?

Abstract

This academic essay explores the influence of amorfino on the population of Manta in 2024, focusing 0n its auditory, interactive, and kinetic aspects. Through a comprehensive analysis of the cultural and social context of Manabi, the components of amorfino are examined not only as a poetic form but also as a tool for transmitting popular values and traditions. The methodology employed follows the Protocol by Fundamentals, highlighting the creative principles of artistic figures like Barbara Hepworth and Ian Hamilton Finlay, who address the integration between art, space, and nature.

The main findings reveal that amorfino, with its musicality and connection to daily life in Manabi, fosters a deep sensory connection that transcends mere aesthetic musicality. Furthermore, amorfino demonstrates its ability to adapt to new cultural environments while maintaining its traditional essence. The artistic proposal incorporates visual, auditory, and kinetic elements that reflect the fluidity of amorfino, engaging with the audience and the environment to achieve a dynamic and sensitive sculptural representation that resonates with ancestral values. The discoveries emphasize the importance of audience participation.

This interdisciplinary approach, combining the sensory with the conceptual, seeks to create immersive experiences that transform amorfino into more than just an aesthetic exercise, ensuring it remains a living and relevant cultural expression for the population of Manta. The investigation addresses the research question: ¿How does anorfino influence the auditory-interactive-kinetic experience of the population of Manta in 2024

Palabras clave:

Poesía, tradición oral, patrimonio cultural inmaterial, interacción social, escultura

Keywords:

Poetry, oral tradition, intangible cultural heritage, social interaction, sculpture

Episteme del tema

"Los amorfinos no se limitan únicamente a tratar el amor y las emociones románticas; también se distinguen por capturar la astucia y el ingenio propios del pueblo manabita, ya sea al coquetear con las mujeres o al mantener conversaciones humorísticas con los presentes" (Pura Vida Ecuador, 2021, p.3) es decir, los amorfinos, más allá de su enfoque en temas románticos, reflejan una parte fundamental de la identidad cultural de Manabí al incorporar elementos de ingenio y picardía en sus versos. Esto no solo pennite que los amorfinos sean una forma de expresión poética, sino también una manifestación del carácter y la sabiduúa popular del pueblo manabita, convirtiéndose en un vehículo para la preservación y transmisión de sus costumbres y valores.

Pero, aunque los amorfinos son una rica fuente de creatividad y humor, su significado completo puede perderse para quienes no están immersos en la cultura manabita o no comprenden los matices de su lenguaje y contexto social. Esto podría limitar la capacidad de los amorfinos para ser apreciados o entendidos fuera de su entorno cultural original.

Por lo tanto, es crucial no solo preservar los amorfinos como una forma de arte oral, sino también fomentar la comprensión de sus contextos culturales y sociales para que puedan ser valorados en toda su riqueza y profundidad, tanto dentro como fuera de Manabí.

Teorías acerca del tema

"El amorfino permite también transmitir un mensaje y, gracias a su musicalidad, ser almacenado en la memoria, tal como sucede con los refranes" (Macías, 2014, p.7) es decir, Macías menciona que el amolfino, al igual que los refranes, utiliza su característica musical para facilitar la memorización y la transmisión de ídeas dentro de la comunidad, asegurando que el mensaje permanezca en la memoria colectiva y sea recordado a través del tiempo. De esta manera, el amorfino no solo comunica, sino que también refuerza la identidad cultural y los valores compartidos de la comunidad.

Pero, aunque el amorfino es efectivo en su transmisión de mensajes, no todos los individuos en la comunidad podrían interpretarlo o recordarlo con la misma profundidad. Esto se debe a que la comprensión y memorización del amorfino también dependen de la exposición cultural y la práctica, lo que podría llevar a que algunas personas no aprovechen plenamente su capacidad para reforzar y transmitir estos valores culturales de manera efectiva

Por lo tanto, la musicalidad del amorfino, junto con su contenido cultural, no solo facilita su memorización, sino que también asegura que los mensajes transmitidos a través de él sean internalizados de manera más profunda

Modelos artísticos sobre el tema

"Fomenta la creatividad visual al presentar el amorfino montuvio de manera atractiva y original. Al utilizar elementos visuales y sonoros, se enriquece la presentación de una manera visualmente estimulante" (Go Raymi, 2020, p.21) es decir, la presentación del amorfino montuvio utilizando recursos visuales y sonoros no solo fortalece su impacto cultural, sino que también eleva la creatividad al transformar la tradición en una experiencia más dinámica

y envolvente. Al integrar estos elementos, se logra captar la atención del público de manera efectiva, apreciando por su riqueza estética.

Pero, aunque el uso de elementos visuales y sonoros puede atraer al público, existe el riesgo de que se desvíe la atención de los contenidos profundos del amorfino y su forma de presentación. En otras palabras, el enfoque en lo visual y lo sonoro podría eclipsar la esencia poética y la sabiduría cultural que el amorfino transmite, reduciendo su valor a una mera experiencia sensorial.

Por lo tanto, es fundamental equilibrar la creatividad visual con el respeto al contenido cultural del amorfino, para preservar su significado y valor, asegurando que la tradición siga siendo relevante y apreciada por las mievas generaciones.

FUNDAMENTOS DEL TEMA

Episteme Histórica

"La contribución de los españoles, que aportaron sus versos acompañados de instrumentos, llevó a las comunidades rurales a transformar la melodía y las palabras del canto montuvio en algo auténtico, dando lugar al amorfino" (Torbay, 2017, p.11) es decir, la influencia de la cultura española, a través de la introducción de sus versos y la música instrumental, fue clave para que las comunidades rurales de la región montuvia adaptaran y transformaran estos elementos en una expresión cultural única y auténtica, conocida como el amorfino que fusiona lo autóctono con lo extranjero.

Pero, aunque la influencia española fue significativa, es importante reconocer que la autenticidad del amorfino reside también en la capacidad de las comunidades rurales para adaptar y reinterpretar estos elementos foráneos de una manera que refleje su propia realidad y valores culturales. Sin este proceso de adaptación, el amorfino podría haberse quedado

simplemente como una imitación de las formas poéticas españolas, perdiendo su identidad única.

Por lo tanto, la creación del amorfino no debe verse solo como un resultado de la influencia española, sino como un proceso dinámico de apropiación cultural donde las comunidades montuvias lograron construir una expresión artística

Episteme Social

"Las coplas relatan cortas historias cotidianas. Su sencilla estructura le permite abarcar un segmento es la gran parte de la población iletrados, los amorfinos y la copla son idénticas, puesto que el uno proviene del otro, formando así una unidad dialéctica" (Rosal ,2021, p.23) es decir, las coplas, con su estructura simple y accesible, han servido como un medio efectivo para transmitir historias y conocimientos a una población mayoritariamente iletrada. Esta misma accesibilidad y capacidad para comunicar experiencias cotidianas compartiendo con la comunidad, formando una unidad cultural y expresiva que refleja la vida y la sabiduría popular.

Pero, aunque la relación entre coplas y amorfinos crea una rica tradición oral, la simplicidad de su estructura también podría ser vista como una limitación en términos de profundidad literaria o complejidad narrativa. Esto podría llevar a que algunos no valoren completamente la riqueza cultural que estos géneros representan, subestimando su importancia como vehículos de transmisión de la identidad cultural.

Por lo tanto, es crucial reconocer que tanto las coplas como los amorfinos son más que simples versos; son portadores de la Inelnoria colectiva y la sabiduría popular para compartir y unir a la comunidad.

Episteme cultural acerca del tema

"Los amorfinos no se limitan únicamente a tratar el amor y las emociones románticas; también se distinguen por capturar la astucia y el ingenio propios del pueblo manabita, ya sea al coquetear con las mujeres o al mantener conversaciones humorísticas" (Pura Vida Ecuador, 2021, p.19) es decir, los amorfinos son un reflejo del ingenio y la astucia característicos del pueblo manabita. A través de sus versos, los amorfinos capturan momentos de interacción social, como el coqueteo o las conversaciones humorísticas, mostrando así una parte integral de la vida cotidiana y la cultura popular de la región.

Pero, aunque esta capacidad de los amorfinos para abordar una variedad de temas es valiosa, también significa que pueden ser interpretados de manera diferente dependiendo del contexto o la audiencia. Esto podría llevar a que algunos aspectos de su contemdo sean malentendidos o no apreciados en su totalidad, especialmente si se desconocen los matices culturales que los inspiran.

Por lo tanto, es importante reconocer la versatilidad de los amorfinos como una forma poética que no solo expresa emociones, sino que también preserva y transmite la sabiduría popular y el ingenio del pueblo manabita.

Mensaje

"El contexto situacional es definido como el entorno situacional que colabora en la interpretación de los mensajes oportunamente. Es decir, es el ámbito de una comunicación que da como resultado el correcto entendimiento del concepto." (Arroyo & Berlato, 2012, p.13) es decir, el contexto situacional juega un papel crucial en la interpretación precisa de los mensajes, ya que proporciona el entorno necesario para que la comunicación sea efectiva. Este contexto abarca todos los factores externos que rodean la comunicación y que influyen

en cimo se perciben y entienden los mensajes, asegurando que el concepto transmitido sea correctamente interpretado por el receptor.

Pero, aunque el contexto situacional facilita la comprensión de los mensajes, también puede crear desafíos cuando no es compartido o entendido de manera uniforme por todas las partes involucradas en la comunicación. Las diferencias en la percepción del contexto pueden llevar a malentendidos o interpretaciones erróneas, especialmente en entornos interculturales o en situaciones donde la información de fondo no es accesible para todos.

Por lo tanto, es fiundamental prestar atención al contexto situacional donde se pueda presentar una propuesta artística que involucre en la concepción clara de la idea del artista hacia el espectador ese mensaje que puede estar implícita en la obra.

Ilustración 1

(Lema, 2024, pág. 11)

Comunicación

"Se puede decir que las estrategias comunicativas son definidas como las múltiples particularidades de participación en una disertación, de esta manera se va canalizando hacia unas metas específicas y con un fin determinado" (Saló, 2006, p.109) es decir, las estrategias comunicativas implican un conjunto de tícnicas y enfoques que se utilizan durante una disertación o cualquier acto de comunicación para guiar la interacción hacia objetivos

específicos. Estas estrategias permiten que la comunicación sea más eficaz al enfocar la participación de los interlocutores de manera que se logren los resultados deseados.

Pero, aunque estas estrategias son esenciales para dirigir la comunicación hacia metas concretas, su efectividad puede variar dependiendo del contexto y de la habilidad de los participantes para emplearlas adecuadamente. Si no se consideran las particularidades del entorno o las necesidades de los interlocutores, las estrategias comunicativas podrían fallar en alcanzar sus objetivos.

Por lo tanto, es crucial que se desarrolle una coherente reflexión de la propuesta y que exista esa comunicación activa con el público para esa comprensión intrínseca y clara, así se convierte en un canal efectivo para comunicar los valores y tradiciones del amorfino.

Ilustración 2

(Lema, 2024, pág. 12)

Conexión

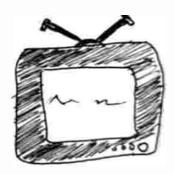
"Al exhibir las expresiones faciales, gestos y sentimientos de los intérpretes, se establece un lazo emocional más profundo con la audiencia. Esta conexión ayuda a los espectadores a sentir y comprender la pasión y la historia que respaldan la tradición, fortaleciendo su conexión emocional con ella" (Cedeño, 2023, p.21) es decir, cuando se muestran claramente las expresiones faciales, gestos y emociones de los intérpretes durante una presentación, se crea una conexión emocional más intensa entre ellos y la audiencia. Esta conexión no solo

permite que el público se sienta más involucrado, sino que también les ayuda a comprender de manera más profunda la pasión y la historia que están detrás de la tradición representada.

Pero, aunque esta conexión emocional es poderosa, depende en gran medida de la habilidad del intérprete para transmitir auténticamente esas emociones y del contexto en el que se presenta la obra. Si los intérpretes o la presentación no logran captar la esencia verdadera de la tradición, la conexión puede volverse superficial, limitando su capacidad para comunicar de manera efectiva el significado cultural profundo.

Por lo tanto, la obra se convierte en un canal poderoso para comunicar y preservar la riqueza cultural del amorfino, conectando a las generaciones actuales con su patrimonio ancestral.

Hustracin 3

(Lema, 2024, pág. 13)

Auditivo

"La sensibilidad prosódica y desarrollo del proceso lector, puesto que la estructura de la comprensión lectora es producto de la descodificación y comprensión auditiva, lo cual da lugar al enriquecimiento del léxico" (Whalley y Hansen, 2006, p.23), es decir, la sensibilidad prosódica, que se refiere a la capacidad de percibir y entender el ritmo, la entonación y el acento en el lenguaje hablado, juega un papel crucial en el desarrollo del proceso lector. La comprensión lectora no solo depende de la capacidad de descodificar palabras, sino también

de la comprensión auditiva, que contribuye al enriquecimiento del vocabulario y mejora la capacidad de interpretar textos.

Pero, aunque la prosódica y la comprensión auditiva son fundamentales, no siempre se les da la importancia adecuada en la enseñanza de la lectura. Si estos aspectos no se desarrollan de manera efectiva, la comprensión lectora podría verse limitada, afectando la capacidad de los estudiantes para expandir su léxico y comprender textos más complejos. Por lo tanto, al incorporar estos elementos en una propuesta artística, se puede mejorar la comprensión y apreciación del amorfino, no solo como una expresión cultural, sino también como una herramienta para enriquecer el vocabulario.

Ilustración 4

(Lema, 2024, pág. 14)

Interactivo

"El uso de medios modernos y accesibles como la producción audiovisual ayudará a conectar a las nuevas generaciones con esta práctica ancestral. Se fomentará una mayor conciencia y aprecio por la tradición montubia" (Cedeño, 2o23, p.23) es decir, al integrar medios modernos, como la producción audiovisual, se abre una vía efectiva para que las nuevas generaciones se acerquen y valoren la tradición del amorfino montuvio. Estos medios permiten que la tradición, aunque ancestral, pueda ser reinterpretada y transmitida en formatos que son accesibles y atractivos para las generaciones actuales, asegurando su continuidad y relevancia en un mundo cada vez más digital.

Pero, aunque el uso de la tecnología puede ser un puente importante para conectar lo antiguo con lo nuevo, existe el riesgo de que la esencia misma de la tradición pueda diluirse si no se maneja con cuidado. La producción debe ser capaz de capturar no solo la forma, sino también el fondo y el contexto cultural del amorfino, evitando que se convierta en un simple producto de consumo despojado de su significado profundo.

Por lo tanto, es crucial que cualquier propuesta artística que utilice medios tecnológicos que mantenga una coherente reflexión sobre cómo se comunica y preserva el valor intrínseco del amorfino

Ilustración 5

(Lema, 2024, pág. 15)

Cinético

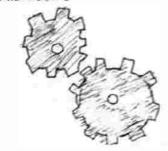
"Las nuevas manifestaciones del arte no pueden encasillarse dentro de una vanguardia, sino que se sirven de todas, y es por eso por lo que el arte cinético comenzará a mezclarse con otras intenciones en la producción del arte, y el movimiento" (Insúa, 2013, p.9), es decir, el arte contemporáneo no se limita a una única corriente o vanguardia, sino que toma influencias de múltiples estilos y movimientos. En este sentido, el arte cinético, que se basa en el movimiento y la interacción, se fusiona con otras formas artísticas para crear producciones más complejas y dinámicas.

Pero, aunque esta mezcla de vanguardias puede enriquecer el arte, también puede generar confusión en cuanto a la intención original de cada obra. Al combinar tantas

influencias, existe el riesgo de perder la esencia particular de ciertos movimientos, diluyendo su impacto.

Por lo tanto, la obra debe mantener la coherencia y claridad en su mensaje, aprovechando el dinamismo del arte cinético para comunicar los valores y tradiciones del amorfino, sin perder su esencia cultural en el proceso.

Ilustración 6

(Lema, 2024, pág. 16)

TIPO DE ARTE

Arte Escultórico

"Los primeros trabajos son un cúmulo de experimentación de medios en el estudio de la plasticidad de la madera, su naturaleza y defonnaciones. Este proceso fue un conectarse con el material, la técnica y el oficio de trabajar en madera" (Sinchi, 2018, p.34) es decir, los primeros trabajos de un artista a menudo implican una profunda experimentación con los materiales, en este caso, la madera. La relación con el material no es meramente técnica, sino que también se trata de un proceso de comprensión de su naturaleza y sus posibilidades de transformación.

Pero, aunque esta conexión con el material es esencial, el enfoque en la técnica y la experimentación puede, en ocasiones, limitar la capacidad del artista para desarrollar una visión conceptual más profunda. Si bien dominar el oficio es crucial, es igualmente importante equilibrarlo con una exploración significativa del contenido y el mensaje.

Por lo tanto, para lograr una obra sensitiva, auditiva, cinética, escultárica desde el amorfino relacionada con la seguridad, es clave la experimentación con materiales, técnicas y explorar la naturaleza de estos además las deformaciones que se pueden realizar.

Ilustración 7

Relación tipo de Arte y Tema

"Lo poético-musicales no son el resultado de una inspiración repentina o puramente emocional, sino que surgen de una meditación prolongada y deliberada. Utilizando medios innovadores, complejos y nuevos, que tienen un impacto en su música, sino también en otros campos" (Wagner, 2017, p.2) es decir, las obras poético-musicales no son el fiuto de una simple chispa de emoción momentánea, sino de un proceso reflexivo y consciente. Este proceso utiliza herramientas innovadoras y complejas que no solo influyen en la creación musical, sino que también se extienden a otras disciplinas artísticas.

Pero, aunque este enfoque deliberado y meditado enriquece las obras poéticomusicales, puede que en ocasiones reste espontaneidad o emoción pura al proceso creativo.

La deliberación excesiva puede transformar una obra que debería ser emotiva en algo
demasiado estructurado o técnico, perdiendo parte de su esencia emocional.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultórica desde el amorfino relacionada con la seguridad, es esencial la deliberación técnica con la emoción pura, sin sofocar la espontaneidad manteniendo su estructura sensorial profunda.

(Lema, 2024, pág. 18)

FUNDAMENTOS DEL TIPO DE ARTE

Contexto Natural del Tema

"Hasta las conexiones prácticas de conciencia medioambiental que, sin dejar de utilizar el carácter simbólico del arte, intervienen en el entorno con el fin de activar nuestra empatía y cambiar nuestros modos de hacer y entender el mundo" (Soto, 2017, p.132) es decir, el arte no solo se limita a su dimensión estética o simbólica, sino que también puede actuar como un vehículo para crear conciencia medioambiental. A través de estas intervenciones artísticas, se busca activar la empatía en el espectador, generando una reflexión sobre nuestras acciones y la folma en que entendemos y nos relacionamos con el mundo natural.

Pero, en el análisis ambiental, el arte tiene la capacidad de conectar directamente con los problemas ecológicos, planteando reflexiones sobre el impacto de nuestras acciones en el entorno. Al utilizar recursos simbólicos, las obras pueden visibilizar problemas como la contaminación o la deforestación, y motivar un cambio en el comportamiento del espectador. La efectividad de este mensaje depende de la capacidad de la obra para contextualizarse dentro de los problemas medioambientales actuales, y no simplemente quedarse en una representación estética sin un llamado claro a la acción.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultúrica desde el amorfino relacionada con la seguridad el arte debe ir más allá de lo estético y activar la empatía sobre los problemas ecológicos y sobre su impacto en el entorno.

Ilustración 9

(Lema, 2024, pág. 19)

Contexto Edificado del Tema

"Se la representa en la sinigual forma de vida, en su vestimenta, trabajo, vivienda, cultivos, el entorno, el diseño de su paisaje; la cría de animales su domesticación, doma, y uso de estos" (Ruiz, 2007) es decir, la manera integral cómo la cultura y el día a día en la región costera ecuatoriana están profundamente entrelazados con el entorno natural y las prácticas tradicionales. Desde la vestimenta hasta la arquitectura y la agricultura, cada aspecto de la vida en esta región refleja una adaptación única al paisaje y los recursos disponibles, destacando la relación simbiótica entre la gente y su entorno.

Pero, aunque la descripción captura la riqueza de las prácticas culturales y la conexión con la naturaleza, también plantea preguntas sobre cómo estos aspectos de la vida están siendo afectados por cambios modernos como la urbanización y la globalización. La preservación de estas tradiciones únicas podría estar en riesgo si no se gestionan adecuadamente los impactos de estos cambios.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultúrica desde el amorfino relacionada con la seguridad la obra puede destacar la relación simbiática

entre la vida cotidiana y la naturaleza, mientras invita a una reflexión sobre los riesgos que la modernización.

Ilustración 10

(Lema, 2024, pág. 20)

Contexto Social

"Los conocimientos propios de una sociedad dependen de las variables históricas de su contexto, siendo una de las principales características reconocidas, la comunidad está muy ligada a su entorno, con costumbres, formas de vivir y expresar sus sentimientos y emociones" (Civallero, 2007, p. 1) es decir, el conocimiento cultural y social de una comunidad está profundamente influenciado por su contexto histórico. Esto significa que las costumbres, formas de vida y expresiones emocionales de una sociedad están intimamente conectadas con su entorno y las experiencias colectivas que han moldeado su identidad a lo largo del tiempo.

Pero, aunque esta conexión entre comunidad y entorno es evidente, los cambios históricos y los desafíos modernos pueden modificar la manera en que estas costumbres y emociones se expresan, poniendo en riesgo la continuidad de tradiciones que antes eran pilares fundamentales en la vida cotidiana.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultórica desde el amorfino relacionada con la seguridad, a medida que la sociedad evoluciona, estas expresiones culturales se adaptan protegiendo las costumbres del pasado.

Ilustración 11

(Lema, 2024, pág. 21)

REFERENTE AUTOR

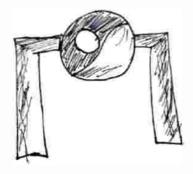
Barbara Hepworth

"La forma, cuando se trata de un todo armonioso, habla de la poesía y la vida, revelando lo que no puede ser visto con los ojos" (Hepworth, 1970, p. 67) es decir, se considera que la forma en el arte, cuando logra alcanzar un equilibrio y armonía, va más allá de lo físico. Para ella, la forma tiene el poder de expresar poesía y vida de manera profunda, revelando aspectos emocionales, espirituales o conceptuales que no son inmediatamente visibles a través de la simple observación. La forma se convierte en un lenguaje no verbal que comunica aquello que las palabras no pueden expresar.

Pero, aunque la forma puede evocar estos sentimientos profundos, no todas las obras logran captar este todo armonioso. Esto depende de la capacidad del artista para establecer una conexión entre el objeto creado y el espectador, donde la forma actúa como puente hacia una experiencia emocional o conceptual más profunda.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultúrica desde el amorfino relacionada con la seguridad, debe ser capaz de transmitir no solo su estructura, sino también las emociones, historias y valores que encierra.

Ilustración 12

(Lema, 2024, pág. 22)

Ian Hamilton Finlay

"La poesía puede ser esculpida, no solo escrita; las palabras tienen peso, forma, y cuando se colocan en el paisaje, adquieren una nueva dimensión de significado" (Finlay, 1985, p. 32) es decir, la poesía no está confinada al ámbito de lo literario, sino que puede expandirse al espacio físico, integrándose en el paisaje o en la escultura. Al darle peso y forma a las palabras, Finlay propone que el acto poético no solo se manifiesta en lo escrito, sino también en lo tangible, permitiendo que las palabras adopten una dimensión visual y material que transforma su significado.

Pero, aunque este enfoque de esculpir la poesía agrega profundidad a las palabras, también plantea un desafio: el equilibrio entre la forma física y el contenido poético. Si la forma domina, podría eclipsar el significado profundo de las palabras, reduciendo la poesía a un mero objeto visual sin captar su esencia literaria.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultúrica desde el amorfino relacionada con la seguridad, puede trascender lo verbal para convertirse en una experiencia sensorial y adquirir una nueva dimensión de significado.

Ilustración 13

(Lema, 2024, pág. 23)

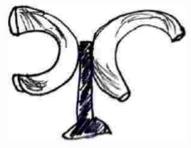
Eduardo Chillida

"La escultura es una poesía silenciosa que dialoga con el espacio, esculpiendo el vacío y otorgando forma a lo invisible" (Chillida, 1990, p. 54) es decir, la escultura no solo es una expresión artística, sino una forma de poesía en sí misma. A través de su interacción con el espacio, la escultura transforma el vacío en una conversación tangible, donde lo que no se ve adquiere significado y presencia. Chillida plantea que el espacio vacío, lejos de ser carente de importancia, se convierte en un componente fundamental que otorga significado y profundidad a la obra.

Pero, aunque esta forma de esculpir el vacío puede parecer abstracta, requiere una sensibilidad especial tanto del artista como del espectador. Si no se comprende la relación entre el espacio y la forma, la escultura podría ser percibida solo como un objeto físico, perdiendo el diálogo poético que La escultura no solo se limita a la materia, sino que también es un diálogo constante entre lo visible y lo invisible.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultúrica desde el amorfino relacionada con la seguridad, se puede usar el silencio, el ritmo y el movimiento para esculpir un diálogo con el espectador.

Ilustración 14

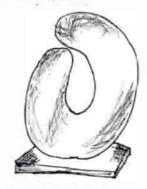
(Lema, 2024, pág. 24)

FUNDAMENTOS DEL AUTOR

Barbara Hepworth

Esta autora enfatizaba la importancia de la relación orgánica entre la forma escultórica y el espacio, valorando la interacción dinámica entre las obras y su entorno. Sus técnicas destacaban el uso del vacío y las formas curvas para crear un diálogo entre el espacio interno y externo de sus esculturas. Consideraba que la percepción sensorial directa era crucial, por lo que sus obras a menudo invitaban al tacto y a la exploración visual, ofreciendo múltiples perspectivas. Sus valores artísticos reflejan un profundo respeto por la materialidad y la capacidad de la escultura para expresar la conexión humana con el mundo natural.

Hustración 15

(Lema, 2024, pág. 25)

Ian Hamilton Finiay

Este artista fusiona la poesía y la escultura en sus obras, integrando textos poéticos en paisa jes y estructuras físicas. Este creía que las palabras no debían limitarse a la pina, sino que podían adquirir un nuevo significado cuando se colocaban en un espacio físico, transformándose en poesía visual. Sus valores artísticos giran en torno a la interacción entre el lengua je, la naturaleza y la historia, utilizando símbolos clásicos y referencias históricas en sus traba jos. Sus técnicas incluían la inscripción de palabras en materiales como piedra o madera, creando un diálogo entre el texto, el material y el entorno que lo rodea.

Ilustración 16

Eduardo Chillida

Este artista centra su obra en la interacción entre el espacio, la materia y el vacío, otorgando al espacio vacío la misma relevancia de lo que existe y lo que rodea. Para él, la escultura debía dialogar con su entorno, ya sea natural o arquitectónico. Utilizaba principalmente hierro, madera y piedra, creando obras robustas que exploran el equilibrio. Sus valores se enfocaban en la conexión entre lo tangible y lo intangible, buscando expresar lo invisible a través de la forma y el vacío. Reflexionaba profundamente sobre la relación del ser humano con el espacio, explorando sus límites y su significado.

(Lema, 2024, pág. 27)

OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS

Barbara Hepworth

Mother and Child 1934

Principio Creativo.

Esta artista usa el principio de abstracción y organicismo para representar la relación intima entre madre e hijo. La obra no busca un realismo figurativo, sino expresar la conexión emocional y física a través de formas suaves, curvas y abstractas que simbolizan el cuidado y la protección.

Cómo el autor usa el principio creativo

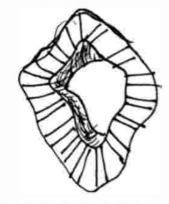
Utiliza formas curvas y fiuidas que se entrelazan para representar simbólicamente la relación entre la madre y el hijo, utilizando la abstracción para capturar la esencia de la maternidad más allá de la representación física. Las formas de la escultura comunican un sentido de unidad y protección, donde las fíguras parecen fusionarse en un solo ente.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

Las formas podrían utilizarse para simbolizar la fluidez y el ritmo del amorfino, mientras que los elementos interactivos y cinéticos se integrarían en la obra para captar la conexión entre la tradición oral y la comunidad. Tal como Hepworth explora la conexión entre madre e hijo a través de formas abstractas, la obra sobre el amorfino

podría explorar las relaciones entre las personas, la poesía y su entorno, logrando que el público interactúe con las palabras y el espacio.

Hustración 18

(Lema, 2024, pág. 28)

Two Forms (Divided Circle) 1969

Principio Creativo.

Usa el principio de dualidad y equilibrio. La obra presenta dos formas circulares que se complementan y dividen al mismo tiempo, creando una tensión visual que sugiere tanto separación como unidad.

Cómo el autor usa el principio creativo

Explora la relación entre dos formas que, aunque divididas, mantienen una conexión a través del espacio. Estas formas geométricas abstractas representan un juego entre lo lleno y lo vacío, sugiriendo un diálogo constante entre opuestos: interior y exterior, lo dividido y lo unificado. A través de esta escultura, genera una reflexión sobre la relación entre las partes y el todo, donde las formas mantienen su independencia mientras interactúan en un conjunto armónico.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

La obra sobre el amorfino podría reflejar la interacción entre tradición y modernidad, pasado y presente, utilizando formas divididas pero conectadas para simbolizar címo el amorfino, aunque nacido de una tradición ancestral, sigue resonando en el presente. Los

elementos interactivos y cinéticos podrían explorar este equilibrio, permitiendo que la obra se mueva y transforme mientras el público interactúa con ella, evocando el dinamismo y fluidez propios del amorfino.

Ilustración 19

(Lema, 2024, pág. 29)

Landscape Sculpture 1944

Principio Creativo.

El principio de integración con la naturaleza y abstracción orgánica. La obra se inspira en formas naturales y paisajísticas, jugando con líneas y curvas que sugieren un diálogo fluido entre la escultura y el entorno.

Cómo el autor usa el principio creativo

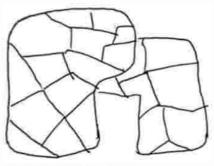
Crea una abstracción que evoca elementos de la naturaleza, como montañas, colinas o cuerpos de agua, pero sin representar directamente ninguna de estas formas. En lugar de imitar la naturaleza, genera una escultura que se integra a ella, permitiendo que la obra interactúe con el paisaje circundante. Las líneas curvas y orgánicas que utiliza reflejan su enfoque de crear formas que parecen emerger de la tierra misma, reforzando la relación entre la escultura y su entorno natural.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

Una obra sobre el amorfino podría usar formas abstractas que evoquen elementos de la naturaleza y el paisa je manabita, integrando la tradición oral en una forma que interactúe con el entorno. Esto podría reflejar cómo el amorfino es una parte viva del

paisa je cultural de la región, integrando sus formas poéticas y rítmicas en el espacio, de manera que la obra capture no solo la esencia visual, sino también la interacción física y auditiva propia del amorfino.

Hustración 20

(Lema, 2024, pág. 30)

Ian Hamilton Finlay

Stonypath,1984

Principio Creativo.

Utiliza el principio de poesía visual y arte en el paisaje. Este jardín escultórico es una mezcla única de texto poético y arte visual, integrando palabras en el entorno natural para crear un diálogo entre la naturaleza y el lenguaje.

Cómo el autor usa el principio creativo

En un espacio donde la naturaleza, la escultura y la poesía coexisten y se complementan. En lugar de simplemente colocar esculturas en el paisaje, inscribe palabras y versos en piedras, fuentes y otros elementos naturales del jardín, creando una experiencia multisensorial para el espectador. El jardín no solo se observa, sino que se "lee", invitando al espectador a reflexionar sobre la interacción entre los textos poéticos y los elementos naturales. Cada elemento tiene un propósito poético y visual, creando una experiencia holistica.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

Las palabras del amorfino podrían inscribirse en materiales naturales o esculpirse en elementos que inviten al espectador a interactuar y reflexionar sobre su significado. La obra podría aprovechar la fusión de la poesía y el espacio natural, haciendo que el amorfino se convierta en una experiencia poética visual y sonora que conecte a la audiencia con la tradición y el entorno de manera inmersiva.

Ilustración 21

(Leina, 2024, pág. 31)

The Present Order, (1983)

Principio Creativo.

El principio de poesía visual y crítica histórica, en el que combina la escritura poética y la escultura para reflexionar sobre el poder, la historia y la temporalidad. Esta obra se inscribe dentro de su jardín Little Sparta y presenta inscripciones textuales que dialogan con el entorno y el significado histórico.

Cómo el autor usa el principio creativo

Sugiriendo una crítica a las nociones de poder y control. El uso del texto en un medio escultórico dentro de un paisaje natural crea una reflexión sobre cómo las estructuras de poder y orden cambian con el tiempo. El contraste entre el material permanente de la piedra y la naturaleza efimera del entorno refuerza la idea de que los órdenes presentes son temporales y sujetos a transformaciones futuras.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

El orden y el poder, la obra podría usar el amorfino para explorar los cambios en las tradiciones y cómo estas se adaptan en tiempos modernos. La interacción entre el texto inscrito, el paisaje y el espectador ayudaría a crear una reflexión profunda sobre cómo las palabras del amorfino han mantenido su relevancia a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que han sido testigos de la transformación cultural de la región

Ilustración 22

(Lema, 2024, pág. 32)

The gods of the earth, gods of the sea

Principio Creativo.

La obra refleja la relación entre las fuerzas naturales de la tierra y el mar, haciendo referencia a figuras mitológicas y la interacción entre los elementos de la naturaleza a través de un enfoque poético.

Cómo el autor usa el principio creativo

El contraste entre la permanencia de la escultura en piedra y la fluidez de la naturaleza circundante refuerza el simbolismo de la obra, donde las fuerzas terrenales y marítimas coexisten en un equilibrio dinámico. Utiliza las referencias mitológicas para explorar la interacción entre la naturaleza y la cultura humana, donde los dioses antiguos aún parecen estar presentes en el paisa je.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

Al igual que explora la relación entre los dioses de la tierra y el mar, la obra sobre el amorfino podría explorar la interacción entre lo antiguo y lo contemporáneo, con

inscripciones que resalten los valores tradicionales del amorfino frente a los cambios modernos. La obra también podría incluir elementos cinéticos y auditivos que representen el movimiento del mar o el viento, evocando cimo el amorfino se adapta a su entorno natural y cultural, creando una experiencia multisensorial para el espectador.

(Lema, 2024, pág. 33)

Eduardo Chillida

Elogio del Horizonte

Principio Creativo.

Utiliza el principio creativo de integración entre escultura y espacio natural, donde la obra no existe de forma aislada, sino que interactúa con el paisaje y el entorno que la rodea, haciendo del horizonte, el mar y el viento elementos esenciales en la experiencia escultórica.

Cómo el autor usa el principio creativo

La estructura curva de la obra está diseñada para interactuar con el viento y el paisa je marino, creando un diálogo entre la forma física y el entorno natural. El uso del hormigín en una colina frente al mar refuerza la conexión entre la estabilidad material y la immensidad del horizonte. Chillida no solo esculpe una forma, sino que esculpe el

vacío, el viento y el sonido, utilizando el entorno natural como un componente esencial de la obra.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

El amorfino puede ser representado de manera que su mensaje y su forma interactúen con el entorno natural y el público. Se puede diseñar una instalación que incorpore elementos auditivos y cinéticos que resalten el ritmo y la fluidez del amorfino, permitiendo que el espacio natural el viento, el paisaje y el sonido complemente y resuene con los versos poéticos, creando una experiencia interactiva que conecte al espectador con el amorfino de manera física y sensorial.

Ilustración 24

(Lema, 2024, pág. 34)

Alrededor del vacío 1964

Principio Creativo.

El principio de escultura del vacío, donde el vacío se convierte en un elemento central en la composición, más que la forma sólida que lo rodea. La interacción entre el espacio vacío y el material sólido es fundamental en esta obra.

Cómo el autor usa el principio creativo

Aborda el vacío como un componente tan importante como el material utilizado, esculpiendo tanto el espacio vacío como el metal que lo rodea. Se enfoca en címo la

obra interactúa con el espacio que la envuelve, dejando que el vacío adquiera un protagonismo conceptual y estético. Este vacío central permite que la luz, el aire y la percepción del espectador completen la obra, explorando la relación entre lo tangible y lo intangible. En Alrededor del vacío, el espacio vacío no es ausencia, sino un componente esencial que define la obra.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

El amorfino puede representarse de manera que el silencio, el ritmo y los espacios no llenos de palabras sean tan importantes como los versos mismos. Una instalación interactiva podría incorporar pausas sonoras o elementos espaciales que jueguen con el "vacío" entre las palabras del amorfino, permitiendo que el espectador no solo interactúe con el sonido y el movimiento, sino también con los momentos de silencio, que tienen un valor significativo dentro de la tradición oral del amorfino. Esto crearía un diálogo entre lo dicho y lo no dicho, entre el espacio y la palabra, generando una experiencia más completa e inmersiva.

Peine del Viento

Principio Creativo.

La obra no solo complementa el entorno, sino que interactúa con él. Las formas de hierro se enfrentan al viento y al mar, creando una simbiosis entre la materia, el paisaje y las fuerzas naturales.

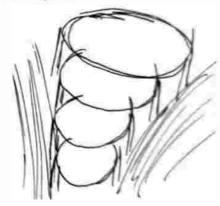
Cómo el autor usa el principio creativo

La obra está diseñada para que el viento y el agua interactúen con las formas, produciendo sonidos y efectos que cambian según el clima y la marea. Logra un diálogo entre la obra sólida y los elementos naturales, permitiendo que el viento y el mar actúen como co-creadores de la experiencia estética. Las esculturas se perciben como parte natural del entorno, no como elementos separados, sino como extensiones de la roca y el mar.

Como se usaría el principio creativo para lograr el tema propuesto

La obra podría ser colocada en un espacio donde el viento y el entorno físico interactúen con los versos del amorfino, permitiendo que el movimiento y el sonido naturales sean parte de la experiencia. De esta manera, el amorfino podría ser representado como una fuerza viva y dinámica que cambia y evoluciona con el entorno, al igual que las esculturas de hierro de Chillida en Peine del Viento responden y dialogan constantemente con la naturaleza que las rodea.

(Lema, 2024, pág. 36)

OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA

Barbara Hepworth

Landscape Sculpture 1944

"La integración entre la forma y el paisa je no solo crea una conexión visual, sino uno experiencia sensorial completa, donde el espacio, la luz y el movimiento

forman un todo, la obra vive de la interacción con el entorno y las personas"

(Hepworth, 1944, p.56) es decir, no es solo una forma que se contempla, sino una experiencia sensorial que involucra al espectador y su entorno. La escultura cobra vida cuando se integra con el espacio que la rodea, la luz que la ilumina y el movimiento de las personas que interactúan con ella, creando una conexión más allá de lo visual.

Pero, esta integración depende de la capacidad de la obra para captar la atención del espectador y dialogar con el entorno. Si la obra no establece esa conexión, puede perder su impacto sensorial, limitándose a ser un objeto aislado en lugar de una experiencia inmersiva integrando los elementos esenciales para que el mensaje poético cobre vida a través de la interacción con el público y el entorno.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultórica desde el amorfino relacionada con la seguridad, es crucial permitir que las personas experimenten el amorfino de manera sensorial activa y su relación de la obra y el entorno.

Ilustracin 27

(Lema, 2024, pág. 37)

Se destaca el principio creativo de la obra

El principio creativo de esta obra se centra en la integración entre la escultura y el paisaje, con una fuerte conexión entre las formas abstractas y el entorno natural. Hepworth juega con la simplicidad orgánica, utilizando líneas suaves y fluidas que evocan formas de la naturaleza. La obra no existe de manera aislada; su significado se

amplifica a través del entorno que la rodea, donde el vacío y el espacio son tan importantes como la masa esculpida.

Se establecen los elementos que deberían ser tomados en consideración en la nueva obra

Integración con el entorno

La obra sobre el amorfino debe interactuar con el paisaje o espacio donde se instale, haciéndolo parte del mensaje. El espacio no es solo un telón de fondo, sino un componente esencial de la obra.

Forma orgánica: Utilizar formas abstractas que evoquen los elementos naturales y culturales de la región de Manta, como el mar, las montañas o las estructuras locales, para crear una conexión entre el arte y la cultura manabita.

Interacción sensorial: Incorporar elementos cinéticos y auditivos que inviten al espectador a participar activamente, de manera que el amorfino no solo se escuche, sino que se vea y se sienta. La obra debe aprovechar el sonido, el movimiento y el espacio para crear una experiencia inmersiva.

Vacío y espacio: el vacío también debe jugar un papel importante. Los momentos de silencio o pausas en el amorfino podrían ser representados visualmente mediante espacios vacíos que permitan una reflexión profunda del espectador.

INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA

Modos de interpretación

"La obra de arte no es solo una representación visual, sino también una expresión profunda de la experiencia lumana que requiere ser interpretada entendiendo no solo lo que se ve, sino lo que se siente al observarla" (Panofsky, 1955, p. 10) es decir, una obra de arte va más allá de su apariencia visual. La obra es una manifestación de la experiencia lumana y de emociones profundas que no se pueden

captar solo con la vista. El espectador tiene el papel activo de reconstruir y reinterpretar la obra, aportando su propia introspección entender la obra en todos los sentidos.

Pero, esta interpretación no es automática; requiere un esfuerzo consciente del espectador para conectar la obra con su propia experiencia personal. Si el espectador no se involucra de manera emocional, es probable que la obra no logre comunicar su profundidad, el entorno moderno puede distraer al espectador, dificultando su capacidad para sumergirse plenamente en la obra y captar su esencia.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultórica desde el amorfino relacionada con la seguridad, es crucial que la reinterpretación no solo sea una mera copia sino un estudio más profundo del artista y su conexión con la obra.

Ilustración 28

(Lema, 2024, pág. 39)

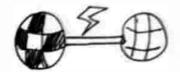
Como una obra artística se sostiene por un referente

"La legitimidad de una obra artística muchas veces depende de su conexión con un referente cultural o histórico, pues es a través de esta referencia que la obra adquiere un significado más profundo y comprensible para su audiencia." (González, 2016, p. 89) es decir, la profundidad y legitimidad de una obra artística a menudo se derivan de la conexión que establece con un referente cultural o histórico. Estas referencias proporcionan un contexto que fiacilita la comprensión de la obra por parte del espectador, dándole mayor significado y resonancia emocional.

Pero, si la obra carece de un referente claro; o no logra establecer una conexión sólida con un contexto cultural o histórico, podría ser dificil para el público entender o interpretar su significado. Sin esa referencia, el espectador puede perder la conexión emocional e intelectual necesaria para apreciar plenamente la obra.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva, auditiva, cinética y escultórica desde el amorfino relacionada con la seguridad, es esencial establecer un vínculo entre la obra y los referentes, desarrollando una experiencia artística rica en significado y estudio.

Ilustración 29

(Lema, 2024, pág. 40)

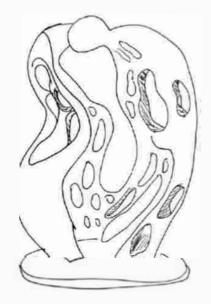
Definición de los elementos a interpretar

Forma orgánica: Utilizar formas abstractas que evoquen los elementos naturales y culturales basados en la abstracción del amorfino y la cultura manabita.

Interacción sensorial: Incorporar elementos cinéticos y auditivos que inviten al espectador a participar activamente, de manera que el amorfino no solo se escuche, sino que se vea y se sienta. La obra debe aprovechar el sonido, el movimiento y el espacio para crear una experiencia inmersiva.

Vacío y espacio: el vacío también debe jugar un papel importante. Los momentos de silencio o pausas en el amorfino podrían ser representados visualmente mediante espacios vacíos que permitan una reflexión profunda del espectador.

Hustración 30

(Lema, 2024, pág. 41)

LISTADO DE FUNDAMENTOS

- Comprensión de sus contextos culturales
- Facilita su memorización
- Significado
- Proceso dinámico
- Portadores de memoria
- Expresar Emociones
- Concepción clara
- Reflexión
- Canal poderoso
- Herramienta para enriquecer
- Preservar el valor
- Dinamismo
- Experimentación de Técnicas
- Reflexión profunda

- Empatía con la naturaleza
- Vida Cotidiana
- Pasado
- Estructura
- Adquirir Dimensión
- Esculpir diálogo
- Sensorial Activa
- Estudio más profundo
- Vinculo

PROPUESTA INNOVADORA

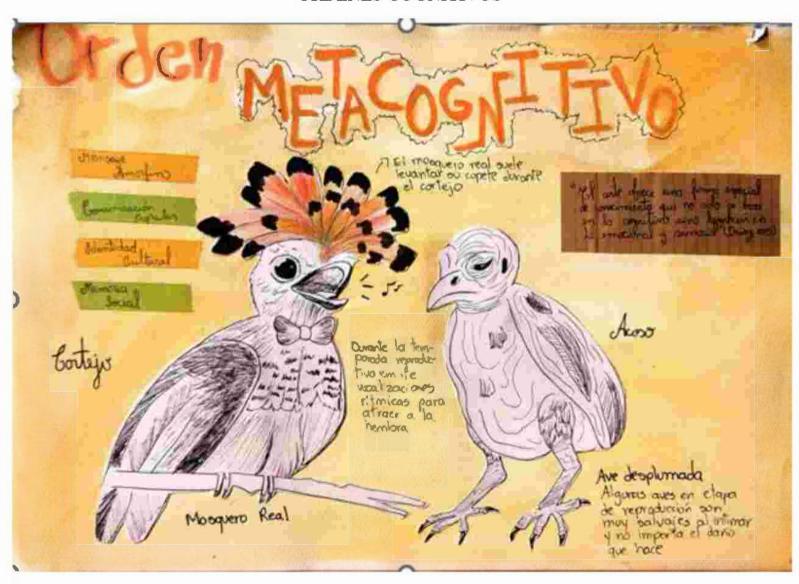
La realización de la propuesta fue por medio de extracción de partes claves de cada dibujo de los fundamentos propuestos, se realiza la unión de estos elementos y así tenemos un acercamiento a la propuesta.

Asociación de ideas

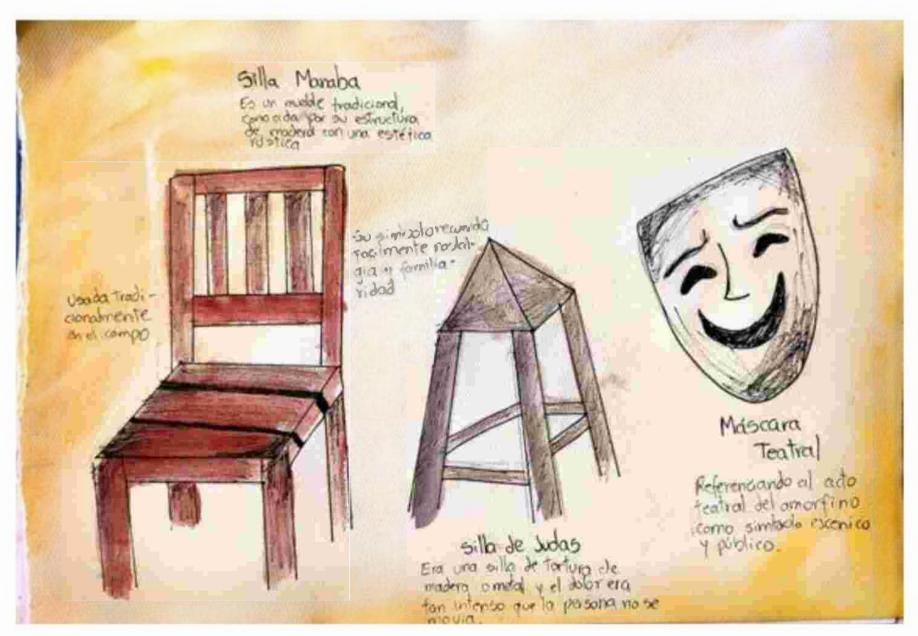

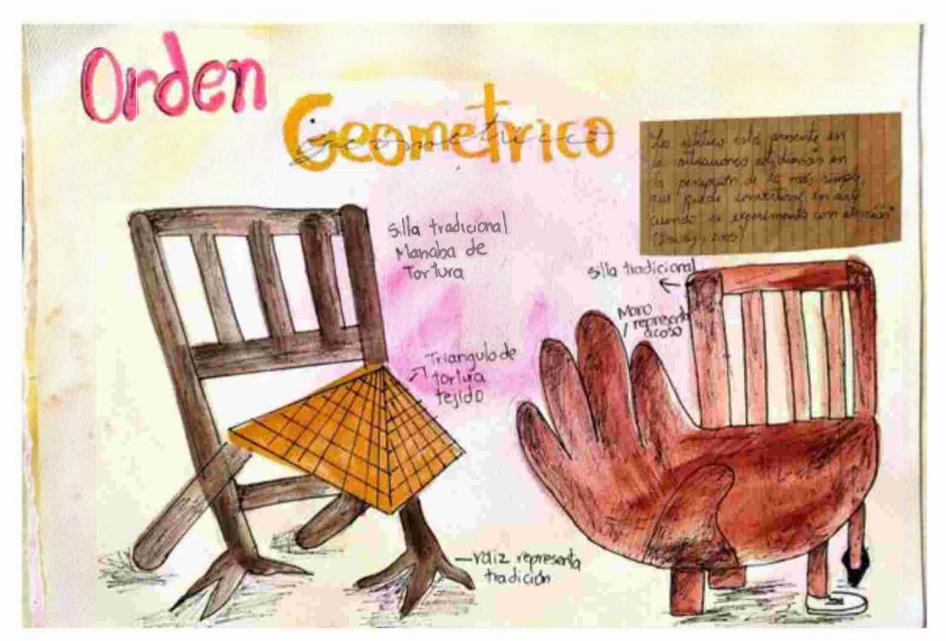
(Lema, 2024, pág. 46)

ORDENES COGNITIVOS

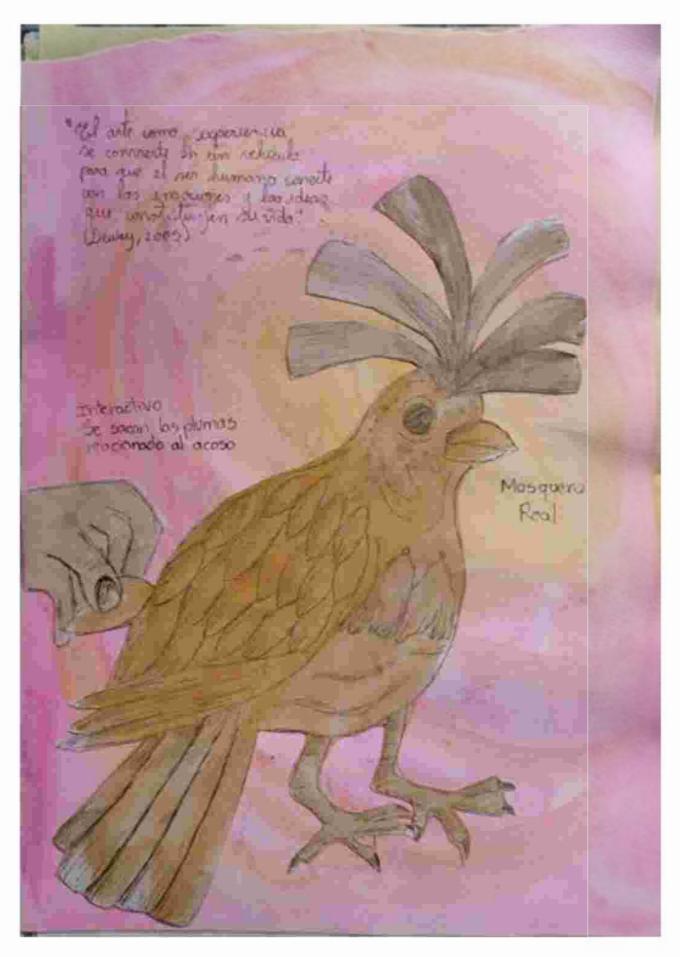

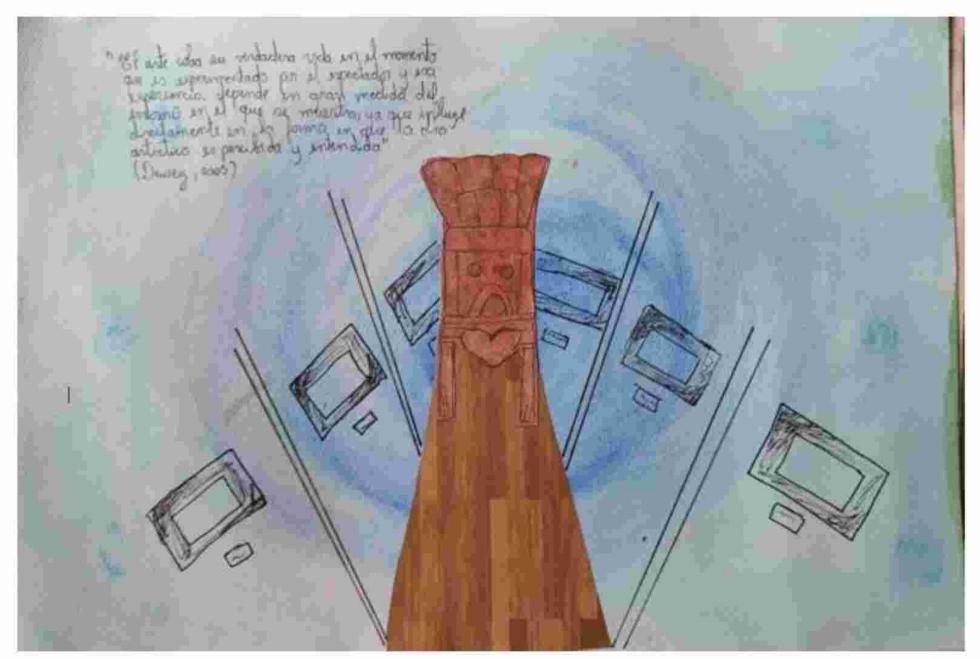

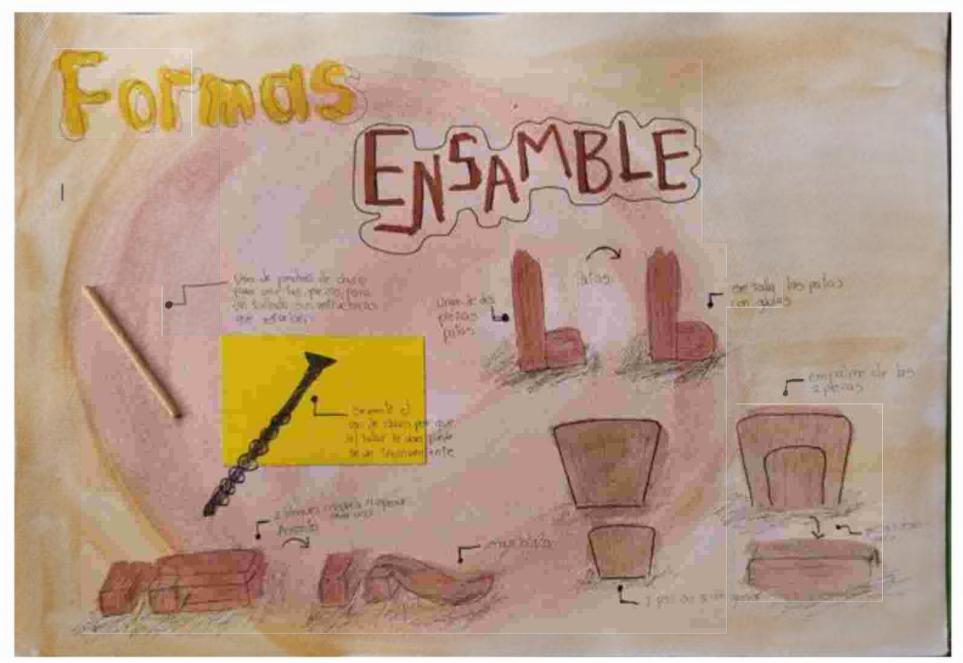

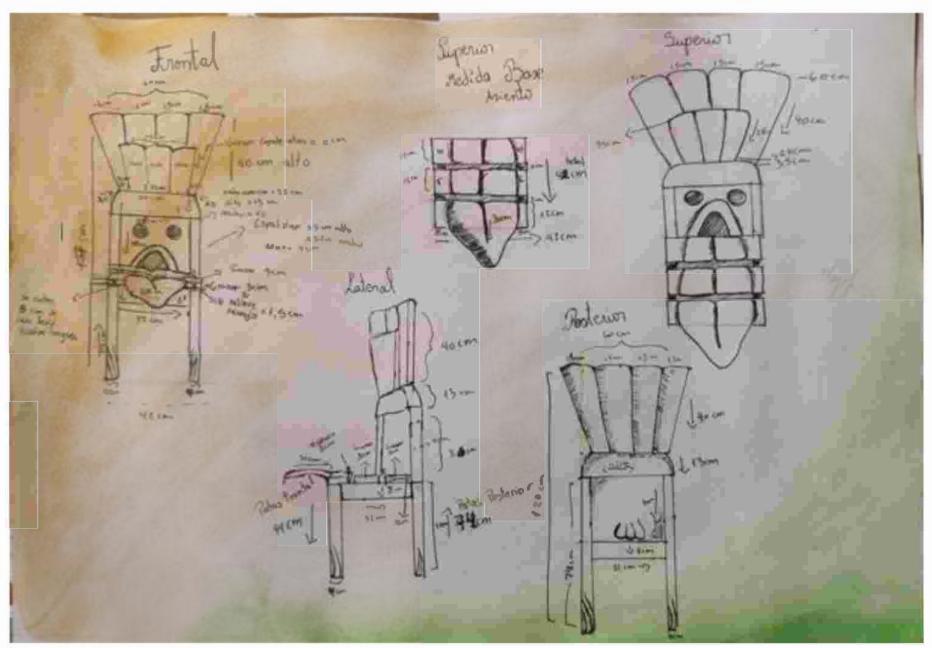

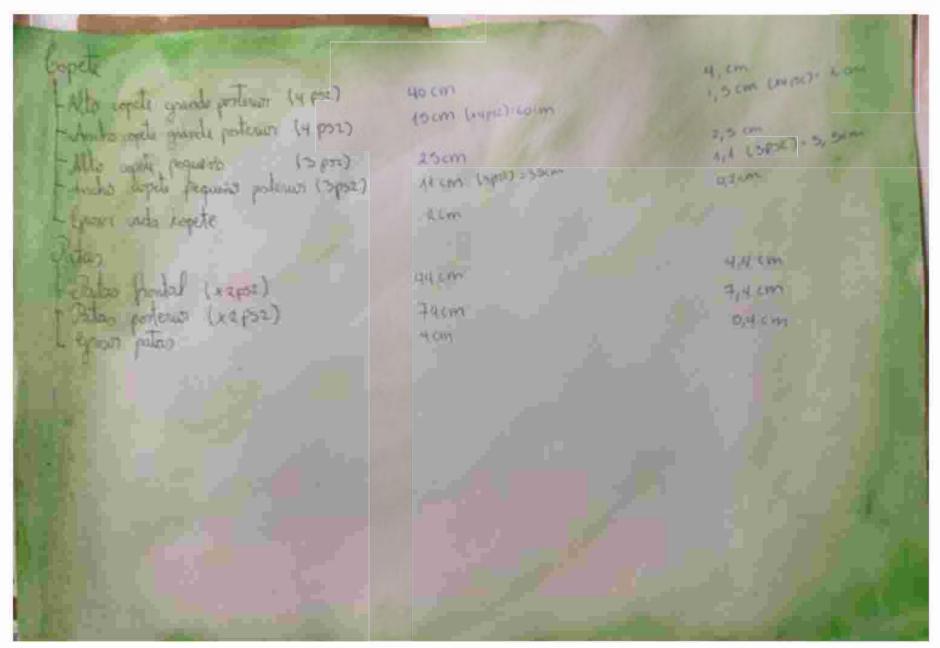

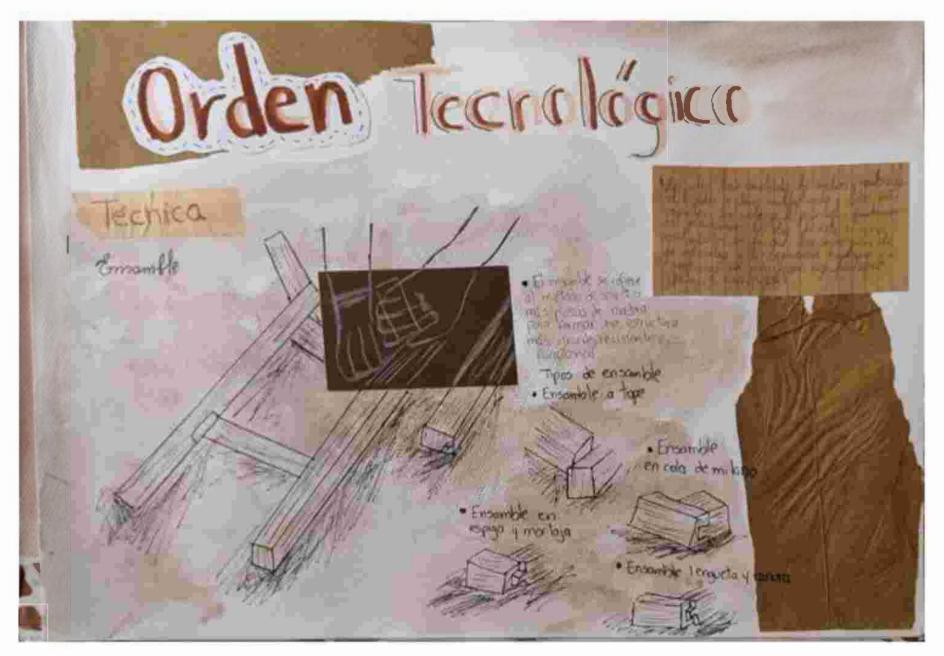

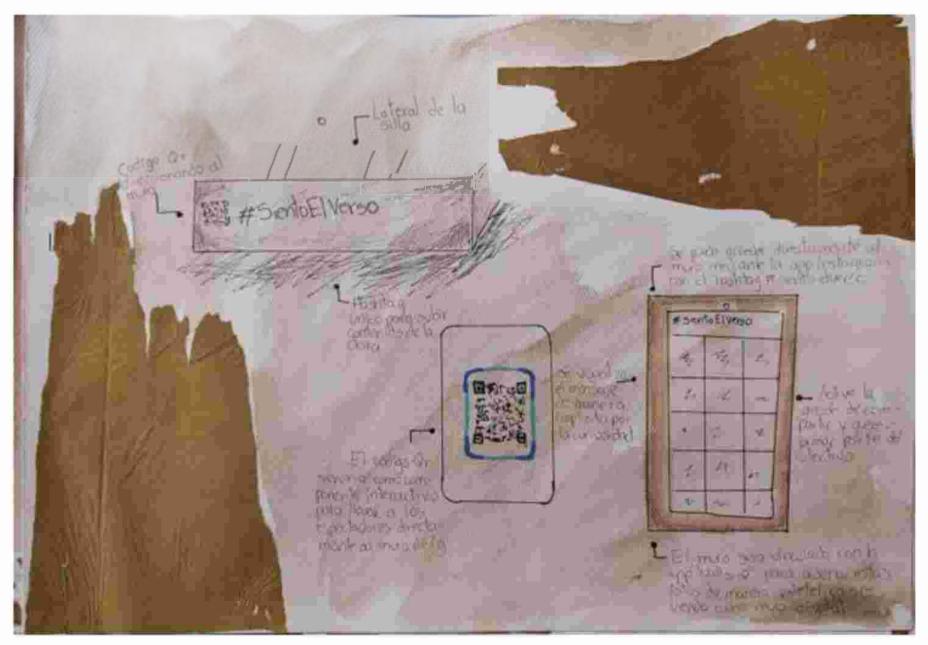

Medidas de silla socialismo Parte Altina lotal de alla	Medida neal	Brala 1: 10 cm
Jose del parento - Large India (12) - Large Large Into - Enter Large artho - Large Large Anthon	42 cm (x0) 12 cm (x2) 130 cm 30 cm	4,2 cm 4,2 cm 4,2 cm 4,2 cm 3 cm 0,3 cm
Seporte de bese del conto de bese del conto de perende - Ancho repete Copoletari	32 cm 9 cm 4 cm	7 ₃ ,2+m 0,3 0m 2,0+m
- fine supulser infants - hade equilier infants - lines upulser superuit - hade malder experuit	30 cm 52 cm 42 cm (30 cm) 42 cm	A, SAME A, SAME A, SAME (A)Arm)

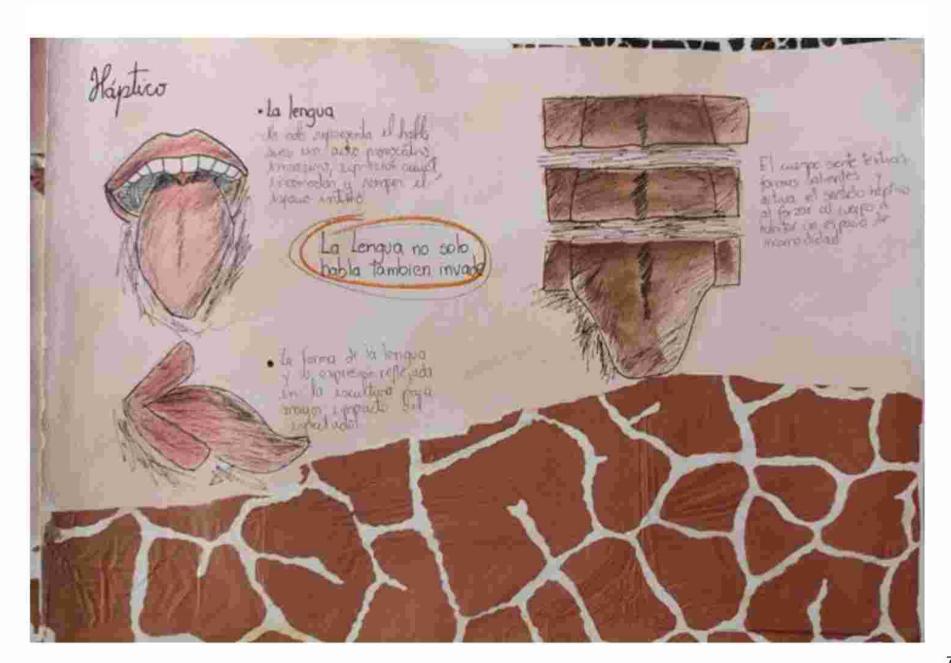

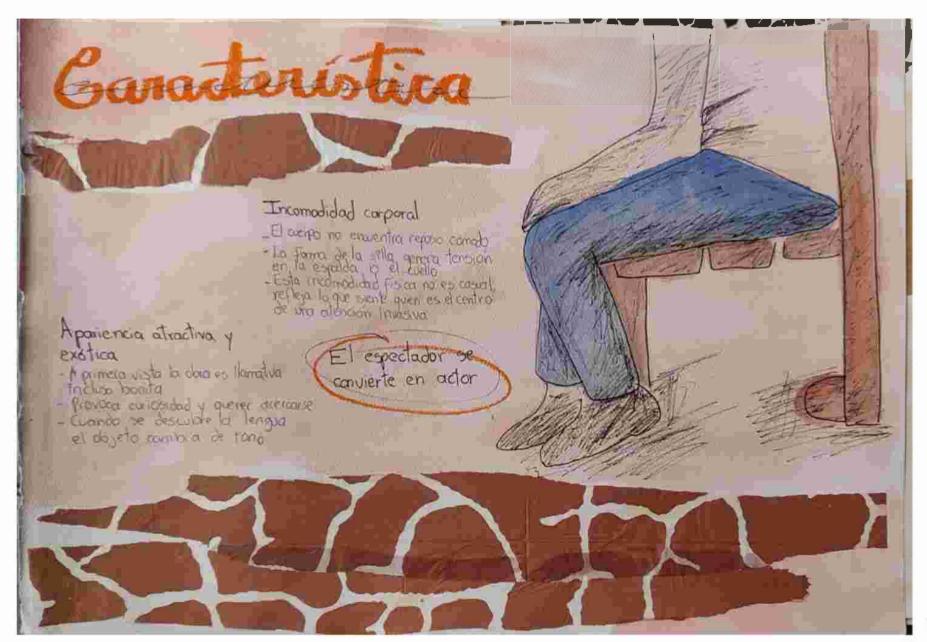

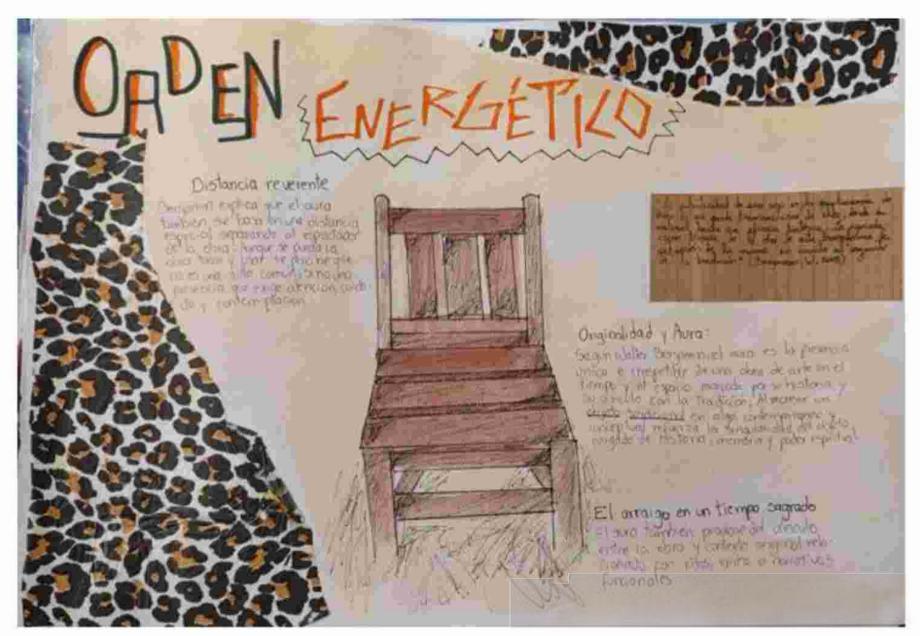

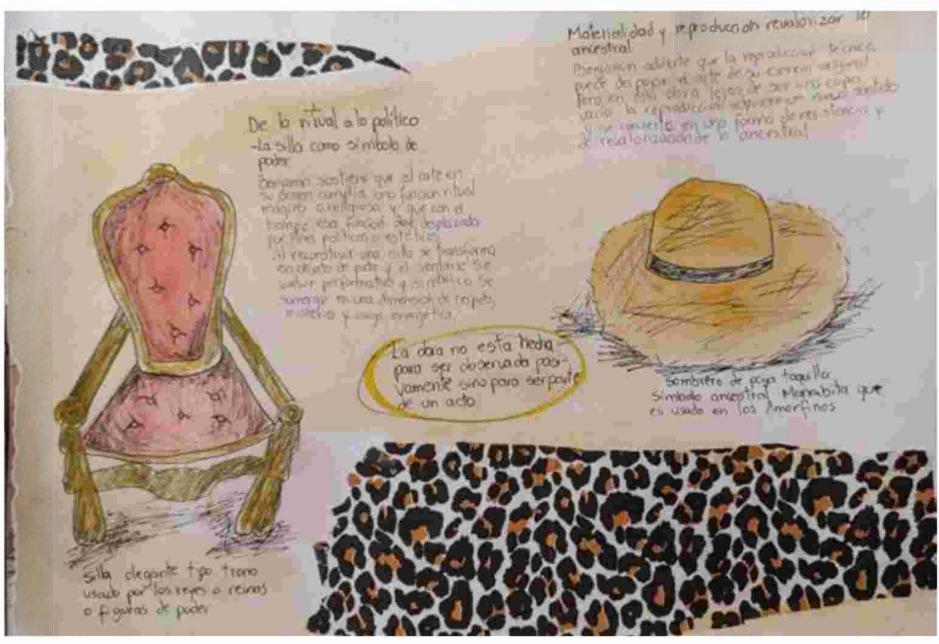

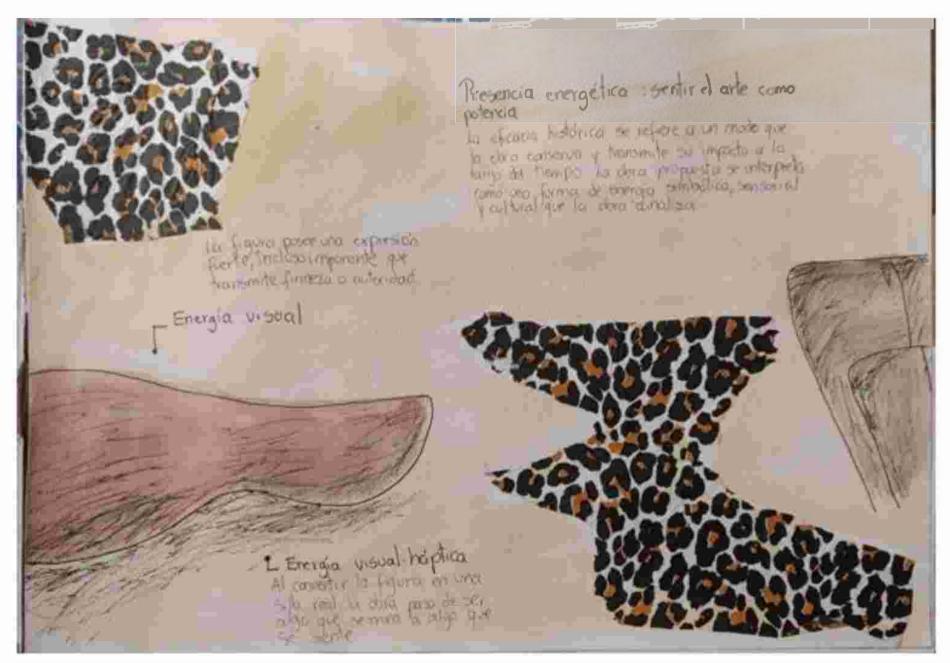

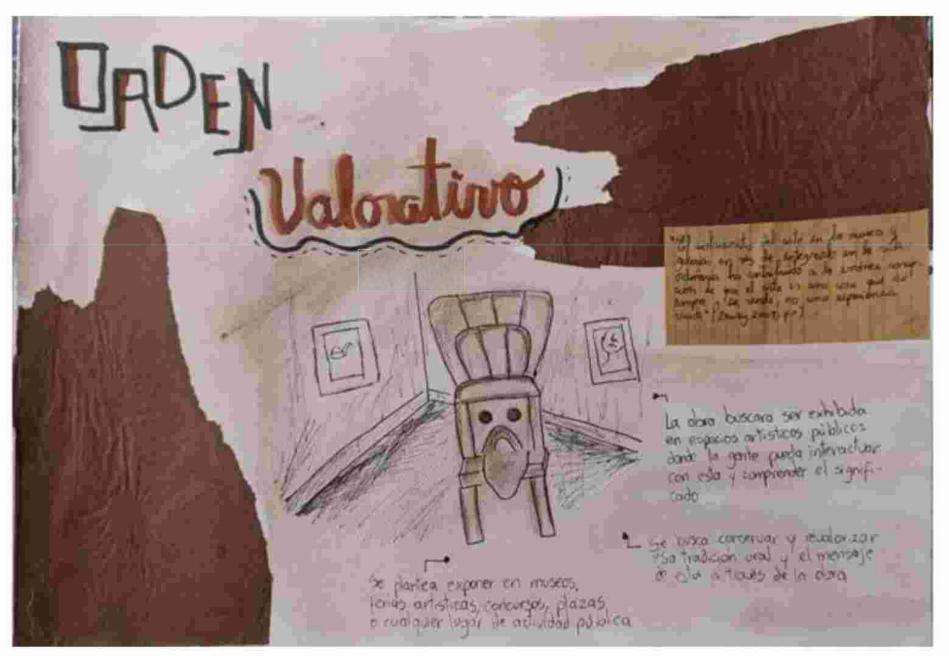

DISCURSO

"El arte no es un objeto o una forma, sino una experiencia. Una experiencia que transforma tanto al artista como al espectador."

—John Dewey, Arte como experiencia (1934)

En el contexto cultural de Manabí, el amorfino ha sido una forma de poesía oral que, a través de sus versos, ha transmitido durante generaciones las dinámicas del cortejo y las relaciones humanas. Esta tradición, en su forma más ligera, se presenta como un juego de palabras lleno de picardía, pero también puede enmascarar formas de presión simbólica. Es en esta dualidad donde nace la obra, siendo una escultura que se plantea como un espacio de interacción crítica, donde el público se ve invitado no solo a observar, sino a participar activamente, tocando y moviéndose alrededor de la obra, y generando una reflexión sobre la tensión entre lo culturalmente aceptado y lo cuestionado.

En este sentido, la obra Siento el Verso pretende ser una experiencia sensorial y crítica que no solo se observa, sino que se vive. Esta silla no es solo un mueble, es un artefacto interactivo, una pieza que involucra al espectador, que lo provoca a cuestionarse sobre las tensiones presentes en nuestras tradiciones, en nuestra forma de cortejar, de comunicarnos y de relacionarnos.

El amorfino es una tradición poética originaria de Manabí, un canto improvisado y vibrante que recurre a la picardía, a la improvisación y a los gestos culturales de la región. Como bien se sabe, se ha transmitido oralmente de generación en generación, y ha sido una herramienta fundamental en el cortejo y en las relaciones sociales. Sin embargo, también es un terreno ambiguo, donde lo que comienza como un juego de palabras coquetas se adapta a un entorno contemporáneo, cotidiano y actual donde esos piropos que nacen del cortejo pueden volverse una forma de acoso o una presión sutil. Este contraste entre lo coqueto y lo perturbador es el corazón de la obra.

Esta obra no busca representar un mensaje popular del amorfino, sino capturar sus lados ocultos y realizar una dinámica de interacción: esa mezcla de galantería y de incomodidad.

La silla, que de por sí es un objeto familiar, se transforma aquí en un artefacto cargado de tensión simbólica, siendo un símbolo de tradición manabita que la estado presente en las casas de nuestras abuelas, en las fiestas populares y en

los encuentros familiares. Su valor no es solo funcional, sino cultural y en el contexto del cortejo manabita, es muchas veces el espacio donde se inicia el juego verbal del amorfino.

En esta obra, la silla se convierte en un punto de encuentro entre lo tradicional y lo crítico. Es un espacio de interrogación. Está diseñada para ser incómoda, para romper la neutralidad de la interacción.

La lengua que sobresale del asiento obliga al espectador a enfrentar un dilema: ¿se sienta sobre ese órgano que simboliza la palabra insistente, el piropo no deseado? ¿O evita el contacto, evidenciando su rechazo al juego propuesto? La lengua es un elemento visual clave, representa el exceso del lenguaje. El piropo que insiste, la palabra que invade, siendo el sentarse una experiencia simbólica de exposición, y visibiliza la tensión entre el cuerpo y el verbo.

La silla, en este sentido, también asume el rol de trono. Sentarse en ella implica ocupar un lugar de protagonismo, de representación. Quien se sienta es al mismo tiempo sujeto y objeto del cortejo. Pero este trono no otorga poder: interpela, invita a reflexionar sobre el rol que cada persona ocupa dentro de las prácticas culturales de seducción y sobre cómo esas prácticas han sido naturalizadas sin cuestionamiento.

Uno de los elementos más potentes de la obra es la incorporación visual del mosquero real, un ave que habita en la región manabita y emite un canto rítmico, repetitivo. Este canto es utilizado por el ave durante su ritual de cortejo. La escultura, al inspirarse en esta especie, establece un vínculo directo con el amorfino, pues ambos ave y canto popular comparten el ritmo, la intención de atracción y la repetición como estrategia de conquista.

El copete del mosquero está representado en la parte superior de la escultura. Su forma exagerada actúa como un símbolo de belleza performativa. Es un adorno que busca llamar la atención, pero que también funciona como máscara: como artificio que cubre una intención que puede incomodar. El espectador ve un ave encantadora, pero pronto descubre que su gesto no es neutro. La escultura no emite sonido, pero su presencia evoca el canto. Se trata de una sonoridad conceptual, un eco que resuena en la memoria colectiva y activa la crítica desde el silencio.

Las patas marcadas entre su parecido a grietas o raíces implican esa temporalidad al incorporar estas marcas de envejecimiento, se convierte en un reflejo de címo las costumbres manabitas, como el amorfino y el cortejo tradicional, siguen vigentes hoy, aunque con nuevas formas de manifestación. La tradición no se destruye ni desaparece, sino que evoluciona, se adapta a los tiempos y a las nuevas generaciones.

El factor cinético e interactivo es esencial la obra no se mueve por sí sola, no tiene mecanismos ocultos. Es el cuerpo del espectador el que activa el sentido al aproximarse, decidir rodearla o sentarse, la persona genera el movimiento necesario para que la obra cobre vida. Es el gesto simple, cotidiano sentarse el que se transforma aquí en acto performativo. No hay tecnología sofisticada, pero hay conciencia. No hay movimiento mecánico, pero hay desplazamiento crítico. Esa interacción convierte al espectador en protagonista. Lo enfrenta a una elección. Lo invita a asumir un rol. Lo expone a la mirada ajena y lo coloca simbólicamente en el escenario del cortejo. Esta experiencia no es impuesta, pero tampoco inocente. La obra busca justamente esa ambigüedad: permitir que cada cuerpo decida cómo responder al ritual que se le propone.

Por lo tanto, la obra no está pensada para ser una crítica destructiva de la tradición, sino para replantearla. Esta silla es un espacio donde lo tradicional se encuentra con lo crítico. El amorfino, que en su forma más pura celebra el cortejo y la seducción, también debe ser mirado con otros ojos, con ojos que cuestionan lo que se ha naturalizado a lo largo de generaciones. Es un arte que pone en evidencia las zonas grises de nuestra cultura, donde lo bello puede esconder lo dañino, y lo tradicional no siempre es justo.

PROTOTIPO

ANEXOS PROCESO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁvilaValdes, N. (2003). Interactividad y arte interactivo: la realidad virtual inmersiva. Arte, individuo y sociedad.
- Barres, D.M. (2014). Patrimonio cultural y lingüístico: El montubio y el amorfino. Obtenido de
 https://www.hisal.org/revue/article/vievv/Macias2014/2n
- Cárdenas-Pérez, R. E.-Á. (2014). Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente. Revista Electrónica Educare.
- Cedeño Zambrano, G. A. (2023). Identidad manabita: Historia del amorfino.
 Quito: Universidad de las Américas. Obtenido de
 https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/15531/1/UDLA-EC-TMDPA-2023-15.pdf
- Chillida, E. (1990). Reflexiones sobre el espacio y la materia. Ediciones
 Polígrafa. Obtenido de 54
- González, M. (2016). El Arte como Contexto Cultural. Editorial Arte y Sociedad.
- Hepworth, B. (1944). Sculpture and the Environment. Londres: Penguin Books.
- Hepworth, B. (1970). A Pictorial Autobiography. Prager Publishers.
- Jimbo Motoche, A. J. (2023). Amorfino y su incidencia en la expresión oral.
 Obtenido de https://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2i337
- Jimbo Motoche, A. J. (2023). Amorfino y su incidencia en la expresión oral.
 Obtenido de https://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/21337
- Lema, J. (2024). Proyecto de Titulación.
- Panofsky, E. (1955). Meaning in the Visual Arts. University of Chicago Press.

- Pantusin Vergara, A.M. (2023). El aprendizaje significativo a partir del amorfino como género musical montuvio. Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232023000200155&script=sci_arttext
- Puig Insúa, M. P. (2013). El movimiento en el arte cinético y la Arquitectura
 (Doctoral dissertation. Universidad de Belgrano. Facultad de Arquitectura y
 Urbanismo. Carrera de Arquitectura. Obtenido de
 http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/2514
- Quinde, F. D. (2018). ¿Porqué la escultura en madera en el arte actual?
 Estudios y trabajos de Damián Sinqhiq y su contemporaneidad en el arte y la escultura. Cuenca: Doctoral dissertation, UNIVERSIDAD DE CUENCA.
 Obtenido de https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstrean/123456789/30638/5/trabajo de titulacion.pdf
- Roelens, N. (2015). El arte cinético de Eduardo Vernazza (artista en movimiento y comnovedor). Uruguay: Letras Uruguay.
- Samaniego Aray, N. P. (2019). 2019. En Estrategias comunicativas: memorias y recuerdos de amorfinos y coplas de Portoviejo. Obtenido de
 https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17294/1/UPS-QT 13914.pdf
- Soler Cabañero, P. (s.f.). Arte interactivo. Bachelor's thesis, Universitat
 Politècnica de Catalunya.
- Soto Sánchez, M. P. (2017). Arte, ecología y consciencia: Propuestas artísticas en los márgenes de la política, el género y la naturaleza. Obtenido de https://digibug.ugr.es/handle/10481/47837

- UNESCO. (s.f.). Vocables. Obtenido de
 https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/?uri=http%3A%2F%
 2Fvocabularies.unesco.org%2Fthesaurus%2Fconcept10066
- Valdivieso Solórzano, D. Y. (2017). CARACTERÍSTICAS Y VINCULACIÓN
 DE LA IDENTIDAD MONTUVIA. En ESTUDIO DECASO MACONTA PORTOVIEJO(ps. 29-41). Portoviejo: Revista San Gregorio.
- Vera, M.F. (s.f.). DINÁMICA DE LA SUPERVIVENCIA DE LA
 TRADICIÓN ORAL MANABITA A TRAVÉS DE LOS AMORFINOS.
 Obtenido de . https://www.eumed.net/rev/cccss/2017/03/tradicion-oral-manabita.html
- Wagner, R. (2017). La obra de arte del futuro. Universitat de Valencia. Obtenido de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=LrhWDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=relaci%C3%B3n+tipo+de+arte+y+obra+de+arte&ots=h5mSgXElGs&sig=gVaEDHMhoYhHaExJ8zHVlzZ3dzA#v=onepage&q=relaci%C3%B3n%20

tipo%20de%20arte%20y%20obra%20de%20arte&f=false